

ББК 83.3(7)
УДК 82.02

Ж. К. Кусманова
Zh. Kusmanova
г. Алматы (Казахстан), КазУМОиМЯ им. Абылай Хана
Almaty (Kazakhstan), KazUIR&WL named after Ablai Khan

ПОЭТЫ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ШКОЛЫ: ЭСТЕТИКА И ЭКСПЕРИМЕНТЫ **NEW YORK SCHOOL POETS: AESTHETICS AND EXPERIMENTATION**

Аннотация: Статья представляет собой обзор и анализ Нью-Йоркской школы поэтов, являющейся ключевым феноменом в истории американской литературы XX века. Анализируется эстетика Нью-Йоркской школы, включая экспериментальный подход к поэзии, игру с языком и формой, а также открытость к новым идеям. Обсуждается влияние этой школы на современную литературную сцену и то, какие элементы и подходы были заимствованы другими авторами.

Ключевые слова: Нью-Йоркская школа поэтов; авангард; американская современная поэзия.

Abstract: This article provides an overview and analysis of the New York School of poets, a key phenomenon in the history of twentieth-century American literature. The aesthetics of the New York School are analyzed, including an experimental approach to poetry, play with language and form, and openness to new ideas. Discusses the influence of this school on the contemporary literary scene and what elements and approaches were borrowed by other authors.

Keywords: New York school of poets; avant-garde; American modern poetry.

Нью-Йоркская школа поэтов, олицетворяющая дух инновации и авангарда в американской литературе середины XX века, возникла как реакция на традиционные формы поэзии и желание привнести новый взгляд на литературное творчество. Ее развитие было тесно связано с культурным окружением Нью-Йорка, который стал катализатором культурных экспериментов и творческих сближений. Ключевыми фигурами Нью-Йоркской школы поэтов были Джон Эшбери, Фрэнк О'Хара, Кеннет Кох и Джеймс Скайлер. Идеи Нью-Йоркской школы поэтов были связаны с отказом от традиционных структур и форм в поэзии, открытостью для экспериментов с языком и вниманием к повседневной жизни и культуре города. Они стремились выразить эмоции и впечатления через нетрадиционные поэтические приемы, такие как использование потока сознания, коллажей и ассоциативных образов. Поэтому их работы часто были открыты различным интерпретациям, что делало их поэзию многогранным и универсальным искусством, воплощающим дух времени и культурных трансформаций [6].

Формирование Нью-Йоркской школы поэтов тесно связано с социокультурными факторами и событиями как в самом Нью-Йорке, так и в целом в Соеди-

ненных Штатах. В 1950-е и 1960-е годы в США происходили значительные культурные изменения. Это было время постепенного отхода от консервативных ценностей предыдущих десятилетий и возникновения новых, более свободных и открытых культурных форм. Время послевоенного процветания и стабильности создало благоприятную среду для литературных экспериментов и развития альтернативных идей. Нью-Йорк, как культурный центр, играл ключевую роль в развитии литературного экспериментализма. Его местоположение, культурное наследие и богатая история привлекали творческих людей со всего мира. Присутствие великих литераторов, художников, музыкантов и интеллектуалов в Нью-Йорке создавало благоприятную атмосферу для обмена идей и творческого вдохновения. Кроме того, Нью-Йоркская школа поэтов нашла свое место в контексте других литературных движений и школ того времени, таких как битники, блэк маунтин (школа Черной Горы) и Сан-Францисский Ренессанс.

В начале своего существования Нью-Йоркская школа сталкивалась с разнообразными оценками. Некоторые критики выделяли ее как инновационное и освежающее явление в американской поэзии, подчеркивая экспериментальность и авангардные подходы. Американский критик и редактор Дональд Аллен собрал и издал знаменитую антологию «The New American Poetry 1945–1960», в которой впервые были представлены многие поэты Нью-Йоркской школы, такие как Фрэнк О'Хара, Джон Ашбери и Эллис Гинсберг. Его работа сыграла ключевую роль в признании и распространении поэтов Нью-Йоркской школы. Нью-Йоркская школа поэтов привлекла внимание многих исследователей и критиков литературы (Д. Леман, Я. Пробштейн, В. Фещенко, Ф. Морамарко и др.)

Нью-Йоркская школа поэтов оказала огромное влияние на современную литературную практику, внедряя новые элементы и подходы, которые были усвоены и развиты другими писателями и поэтами, в частности, направление «Новая американская поэзия» (Джексон МакЛоу, Джером Ротенберг, Амири Барака, Майкл Палмер), Адриана Рич, Чарльз Симик, Джеймс Тейт и поэты языковой школы («L=A=N=G=U=A=G=E») – Чарльз Бернстин, Лин Хеджинян, Брюс Эндрюс, Рон Силлиман, Сьюзан Хоу, Энн Уолдман. Нью-Йоркская школа открыла двери для экспериментов в поэзии. Ее свободный подход к форме и структуре поэтического текста вдохновил многих современных поэтов на создание нетрадиционных стихов, коллажей из различных языковых элементов и использование нелинейных композиций. Элементы игры с языком, создание неожиданных ассоциаций и метафор были усвоены многими поэтами, вдохновленными Нью-Йоркской школой. Поэты активно взаимодействовали с другими формами искусства, такими как живопись, музыка и кино. Этот интердисциплинарный подход вдохновил современных поэтов на интеграцию различных искусственных форм в свои произведения, что придает им уникальность и глубину. Поощрение открытости к новым идеям и формам выражения стимулировало современных поэтов к более широкому и глубокому осмыслению темы, вдохновляя их на создание работ, которые отражают сложности и разнообразие современного мира. Нью-Йоркская школа затрагивала различные темы, от повседневной жизни до философских вопросов, это стало стимулом для современных поэтов к поиску широкого спектра тем для своих произведений, что делает современную поэзию

более разнообразной и актуальной для современной аудитории [3]. Далее в статье будет приведен анализ отдельных стихотворений представителей Нью-Йоркской школы.

Стихотворение «Animals» является ярким примером того, как Фрэнк О'Хара использует эстетику и языковые эксперименты в творчестве. В стихотворении он создает импрессионистскую картину природы, используя образы, которые одновременно абстрактны и конкретны, а эксперименты с языком создают нестандартные ассоциации и образы, такие как «the whole pasture looked like our meal». Такая необычная и метафоричная формулировка, как «and the day came fat with an apple in its mouth», придает образность и живость тексту. О'Хара использует игру слов, ассонансы и аллитерации для создания ритмического и мелодичного звучания текста. Фраза «the whole pasture looked like our meal» обладает ритмическим звучанием благодаря повторению звуков «o» и «l», что придает стихотворению музыкальность и энергию. Язык, насыщенный эмоциями и чувствами для передачи глубины своего восприятия мира и собственных эмоциональных переживаний, прослеживается во фразе «you were the best of all my days» и выражает эмоциональную интенсивность и личную значимость [4].

Стихотворение «The Painter» другой ключевой фигуры школы Джона Эшбери является примером изысканной эстетики и языковых экспериментов, отражающих сложные темы творчества и взаимоотношений между человеком и природой. Строфа «Sitting between the sea and the buildings / He enjoyed painting the sea's portrait» представляет художника, находящегося между двумя мирами, что символизирует его стремление к гармонии между природой и искусством. В стихотворении присутствуют повторяющиеся звуки и ритмические элементы, например, во фразе «He enjoyed painting the sea's portrait» звук «s» создает музыкальность и эмоциональную интенсивность. Эшбери использует элементы иронии и сарказма, насмехаясь над идеями художника и его ожиданиями. Так, фраза «He expected his subject / To rush up the sand, and, seizing a brush» подчеркивает иллюзорность ожиданий художника. Стихотворение полно метафорических образов, таких как «nature, not art, might usurp the canvas» («природа взяла на себя искусство и захватила полотно»), что символизирует отказ от контроля над творчеством. Стихотворение представляет интеллектуальные игры с понятиями творчества и роли художника. Оно вызывает вопросы о власти и влиянии природы на искусство, а также о противоречиях между желаниями и реальностью. Это прослеживается в следующих строфах: «He enjoyed painting the sea's portrait» – используется образ моря как неподойтной темы для художника; «Until the people who lived in the buildings / Put him to work» – показано влияние окружающего общества на художника; «Imagine a painter crucified by his subject!» – игра слов и ассоциаций, создающая многозначность и метафоричность [1].

Строфическое стихотворение «In Love with You» Кеннета Коха – это произведение, которое исследует тему любви через игру с языком и различные эстетические приемы. Кох использует образ моря, света и окружающего мира для передачи эмоций и атмосферы влюбленности, как в строфе «To dive forever into the light blue sea / Of your acquaintance», где используется метафорическое образное

сравнение, которое передает сильные чувства героя. Примечательно, что стихотворение играет с понятием времени, используя месяцы (октябрь и февраль) и времена года, чтобы создать атмосферу прошлого и настоящего для отражения сложности и неопределенности любовных отношений. Стихотворные приемы, такие как ассонанс («O what a physical effect it has on me»), аллитерация («Isn't the blue stream that runs past you a translation from the Russian?»), придают тексту музыкальность и ритм. Прослеживается прием с использованием вопросов, чтобы вызвать размышления читателя и создать эффект загадочности, как «Isn't this history, and aren't we a couple of ruins?» – вопрос о прошлом и обрывках отношений. В стихотворении присутствуют неожиданные ассоциации и переходы мысли, что придает тексту оригинальность и нестандартность, например, сравнение «Is Carthage Pompeii?». Кох отличается использованием приема повторения слов и восклицательных знаков («O midnight! O midnight! / Is love what we are») для эффекта усиления эмоциональной напряженности [2].

Поэма «Address» Джеймса Скайлера также является примером экспериментального подхода к поэзии и использования различных языковых приемов:

Скайлер использует нестандартные ассоциации и образы, что типично для Нью-Йоркской школы поэтов, к которой он принадлежал. Например, фраза «perched like a parakeet cracking sunflower seeds in a hot ice cave or cage» сочетает в себе неожиданные элементы и образы, создавая интересный контраст. В поэме присутствуют нестандартные фразы и образы, например, «Acid pennies will fill your mouth» или «Fly the safety you despise and seek», что подчеркивает экспериментальный характер языка и уникальный стиль Скайлера. Он играет со звучанием слов и их значениями, создавая чувство удивления и интриги, и часто использует образы и метафоры для передачи своих мыслей и эмоций. Например, образ «a butcher with a butcher's knife peers» может быть интерпретирован как символ насилия или агрессии. Элементы ритма и звучания, характерные для поэзии Скайлера и Нью-Йоркской школы в целом, помогают создать музыкальность текста и подчеркнуть его эмоциональную насыщенность [6].

Общие черты всех четырех поэтов заключаются в экспериментальном подходе к поэзии и игре с языком и образами. Они все обращаются к повседневным ситуациям и эмоциям, а также к искусству и художественному творчеству. Каждый из них имеет уникальный стиль и особенности в использовании языка и образов, что делает их работы разнообразными и интересными для изучения. Эшбери выделяется своими глубокими размышлениями и философским подходом к темам, О'Хара – яркими описаниями городской жизни и повседневных событий, Кох – тонкими эмоциональными переживаниями и обращением к внутреннему миру, а Скайлер – игрой с образами и языковыми средствами, создающими уникальный художественный опыт для читателя. Их работы отражают богатство и многогранность Нью-Йоркской школы поэтов, позволяя читателям окунуться в мир экспериментальной поэзии и открыть для себя новые способы восприятия искусства слова.

Библиографический список

1. Ashbery, J. "The Painter" from *Some Trees* / J. Ashbery. – New Haven : Yale University Press, 1956.
2. Koch, K. *In Love with You* / K. Koch // *The Collected Poems* ; published by Alfred A. Knopf, Inc. – Doubleday Publishing Group, 2005.
3. Lehman, D. *The Last Avant-Garde: The making of the New York School of Poets* / D. Lehman. – New York : Doubleday, 1998.
4. O'Hara, F. *The Collected Poems* / F. O'Hara ; ed. by Donald Allen ; published by Alfred A. Knopf, Inc. – New York, 1971.
5. Schuyler, J. *Address* / J. Schuyler // *Other Flowers : Uncollected Poems* ; ed. by James Meetze and Simon Pettet ; published by Farrar, Straus and Giroux, LLC. – New York, 2010.
6. Silverberg, M. *The New York School Poets and the Neo-Avant-Garde: Between Radical Art and Radical Chic* / M. Silverberg. – Ashgate Publishing, 2010.