

ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И НОВАТОРСТВОМ В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ: АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ УОЛТА УИТМЕНА

Очилова Дилноза Сунатиллаевна

*Преподаватель кафедры методики преподавания иностранных языков,
Бухарский государственный педагогический институт, Узбекистан*

Абстракт

Современная американская поэзия выступает как мозаичное полотно, где переплетаются нити традиции и новаторства. В этой главе мы направим наше внимание на сложное взаимодействие между уважением к устоявшимся конвенциям и стремлением к инновационному выражению в творчестве современных поэтов. Исследуя, как эти поэты взаимодействуют с поэтической традицией и каким образом они преобразуют ее, мы стремимся раскрывать тонкие нюансы их вклада в непрерывное развитие американского стиха.

Ключевые слова: Творческий диалог, традиция и новаторство, современная американская поэзия, Уолт Уитмен, демократические идеалы, литературные инновации, поэтическая форма

Введение

Современная американская поэзия демонстрирует смелость в экспериментах с формами и структурами стиха, при этом сохраняя диалог с традициями. Однако для полного понимания этого процесса необходимо обратить внимание на вдохновляющую роль Уолта Уитмена. В этой статье анализируется отношение между традицией и новаторством в современной американской поэзии, отражая уникальное сочетание устоявшихся поэтических форм и экспериментальных подходов. В дополнение, она показывает динамичное взаимодействие классических тем, таких как любовь, природа и самосознание, с новыми способами выражения. Эти

аспекты ярко выражены в произведениях поэтов, таких как Е.Е. Каммингс, Энн Карсон и Клаудия Рэнкин, которые переосмысливают поэтические формы, сохраняя связь с традициями. Влияние новаторских методов Уолта Уитмена, таких как свободный стих и использование каталогов, прослеживается в современных экспериментах, демонстрируя, как современные поэты продолжают раздвигать границы поэтического самовыражения.

Главная часть

Этот великий поэт, «Бард Демократии», оставил непередаваемый след в истории американской литературы, став не только творцом новых форм и стилей, но и проводником смелых идей и духа демократии в поэзии. Уолт Уитмен, с его дерзким свободным стихом и открытым использованием каталогов, предвосхитил многие из современных экспериментов в поэзии. Этот аспект его творчества стал ключевым элементом, который современные поэты, такие как Е.Е. Каммингс и Энн Карсон, унаследовали и развили, стремясь к освобождению от формальных ограничений и к созданию новых способов самовыражения¹. Уолт Уитмен привнес новаторство в традиционные поэтические темы, такие как любовь, природа и самосознание. его бесстрашное восприятие тем и мотивов вдохновляло современных поэтов, таких как Мэри оливер и Трейси К. Смит, стремящихся к новым смыслам и современным интерпретациям, при этом сохраняя связь с глубиной поэтической традиции.

Творчество поэта глубоко оптимистично. об этом свидетельствует метафорическое название «Листья травы», раскрывающее смысл всей поэзии У. Уитмена. Мотив «бунта» пронизывает все тексты сборника. Трава – символ равенства всех людей. «Листья травы — это знамя моего чувства, сотканное из зеленой материи цвета надежд», — признается поэт в стихотворении

¹ опарина, е. о. «Вопросы теории перевода». Социальные и гуманитарные науки. отечественная и зарубежная литература. Сер. 6. Языкознание: реферативный журнал 4 (2018): стр.99-108.

«Песня о себе».² Образ сирени, появившийся в стихотворении «Когда этой весной на дворе перед домом цвела сирень», — это образ бесконечной красоты, жизни, отрицания смерти во имя жизни:

*Lilac and star and bird twined with the chant of my soul, There in the fragrant pines and the cedars dusk and dim.*³

Уолт Уитмен, с его страстью к идеям демократии и свободы, стал невероятно важным фигурой в культурном контексте своего времени. Современные поэты, такие как Наташа Третуэй и Джерико Браун, продолжают обсуждение социальных и культурных вопросов, внедряя свои творческие стратегии в духе и наследие Уитмена.

Наташа Третуэй американский поэт, который был назначен лауреатом поэтессы США в 2012 году и повторно в 2013 году. Пулитцеровская премия 2007 г. за сборник 2006 г. «родная гвардия» и она бывший поэт-лауреат Миссисипи. Структурно ее работы сочетают свободный стих с рядом структурированных традиционных форм, таких как сонеты и вилланеллы. Тематически ее творчество исследует «память и расовое наследие америки». Первый сборник Третуэй, «Домашняя работа» (2000), стал лауреатом инаугурационной премии Cave Canem Prize, присуждаемой первому сборнику произведений афроамериканского поэта. В книге исследуется работа и жизнь чернокожих мужчин и женщин на Юге. Гражданская война в США часто фигурирует в ее работах. родившаяся в День памяти Конфедерации - ровно через 100 лет после этого - Третуэй объясняет, что она не могла «не узнать о Гражданской войне и о том, что она представляла», и что она очаровывала ее с детства. Например, в ее книге 2006 года «Гвардия коренных жителей» рассказывается история гвардейцев штата Луизиана, полностью черного полка в армии Союза, состоящего в основном из бывших рабов, которые

² Walt Whitman's "Song of Myself": A Sourcebook and Critical Edition. Psychology Press, 2005.

³ Whitman, Walt. "When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd." O Captain (2013): 1891-1892.
www.tadqiqotlar.uz

вступили в армию и охраняли Конфедерация военнопленные ⁴. Наташа Трэтзэй и уолт уитмен демонстрируют острое понимание истории и ее влияния на жизнь отдельных людей и коллективную идентичность. Поэзия уитмена часто связана с историческими событиями и фигурами, предлагая размышления об эпохе Гражданской войны и развитии американской демократии. Точно так же поэзия Третеви часто углубляется в исторические повествования, в том числе связанные с рабством, Движением за гражданские права и наследием расовой несправедливости в америке.

В то время как Уитмен известен своим свободным стихом и длинными стихотворениями, такими как «Листья травы», Третеви придерживается более структурированного и формального подхода к поэтической форме, часто используя «Сонетивиллу» и традиционные формы, такие как фланель. Однако, как и уитмен, она также экспериментирует с формой и структурой, чтобы передать свои тематические интересы и эстетическое видение.

«Традиция» — так называется сборник стихов лауреата Пулитцеровской премии поэта Джерико Брауна. Как и многие стихотворения в этом сборнике, это стихотворение изображает прошлое и настоящее политических и социальных институтов Соединенных Штатов в их отношении к афроамериканцам. Поэт активно использует искаженные сонеты и символику, чтобы выразить социальную несправедливость, с которой сегодня сталкиваются чернокожие люди в Соединенных Штатах.

*Aster. Nasturtium. Delphinium. We
thought Fingers in dirt meant it was our
dirt, learning Names in heat, in elements
classical Philosophers said could change*

⁴ Трэтзэй, Наташа; Ливенгуд, Джеб, ред. (2007). Лучшие новые поэты 2007. Шарлоттсвилль, Вирджиния: Samovar Press. ISBN 978-0-976-62962-7

*us. Star Gazer*⁵

Эти строки о том, как власть имущие манипулируют чернокожими людьми. Упоминание «философов» указывает на то, насколько эти анонимы влияют на мысли сообщества персонажей. Они подкрепляют свои учения философскими теориями и насильно внушают это меньшинству до тех пор, пока наивные афроамериканцы не начнут принимать их слова за истину. Четвертая строка заканчивается символом «Звездочет». Значение этого цветка — «невинность» — эффективно отражает положение чернокожих людей до того, как их подвергли эксплуатации.

Джерико Браун и Уолт Уитмен, хотя и принадлежат к разным периодами контекстам американской поэзии, имеют несколько общих черт в своем подходе к поэтическим темам и техникам. Уитмен известен своим использованием свободного стиха и новаторских поэтических форм в «Листьях травы», которые порвали с традиционной поэтической структурой того времени. Точно так же в поэзии Брауна часто используются свободный стих и экспериментальные формы, такие как деконструированный сонет, для передачи тем и идей. Оба поэта отдают предпочтение текучим формам, отражающим разнообразие человеческого опыта. Уитмен открыто отвергал традиционные литературные условности своего времени и вместо этого включал в свою поэзию личное и автобиографическое. В его произведениях много изображений американской природы, портретов простых людей и глубоких размышлений. Уолт Уитмен, будучи в своем времени инноватором, вероятно, с увлечением встретил бы возможности, предоставленные современными технологиями. Сегодняшние поэты, вроде Билли Коллинза и Трейси К. Смит, экспериментируют с цифровыми средствами, создавая новые формы взаимодействия со своей аудиторией и внося свои произведения в коллективное наследие американской поэзии.

Жизнь и творчество Уолта Уитмена, «поэта демократии» и одного из

⁵ Brown, Jericho. *The tradition*. Copper Canyon Press, 2019, p.98-126.
www.tadqiqotlar.uz

величайших представителей американской поэзии, представляют собой уникальное погружение в дух времени, историю и культурный контекст XIX века. Эта секция главы посвящена разбору жизни и литературной деятельности Уитмена, раскрывая его влияние на современную Американскую поэзию. Уолт Уитмен родился 31 мая 1819 года в Вест-Хилс, штат Нью-Йорк. его детство было отмечено бедностью, но его стремление к образованию и уникальная способность к самообразованию привели к тому, что он стал выдающимся личностью своего времени. Уитмен работал в различных профессиях, включая учителя, журналиста и патрульного медсестры во время Гражданской войны. Уолт Уитмен был третьим ребенком Уолтера Уитмена старшего и Луизы Ван Велсор Уитмен. Его раннее образование было ограниченным, и Уитмен оставил школу в раннем возрасте, но его любовь к чтению и желание образования привели к тому, что он самообразовался, читая широкий спектр литературных произведений. В 1841 году Уитмен переехал в город Нью-Йорк, где начал свою журналистскую карьеру и стал активным участником литературной и культурной сцены.

В 1855 году Уитмен опубликовал свой первый и наиболее известный сборник стихов «Leaves of Grass», который представлял собой радикальное отклонение от традиционных форм поэзии. Этот эпохальный труд содержал смелый и свободный стих, возвеличивал обыденного человека и вносил элементы самопросвещения и трансцендентализма. В «Leaves of Grass» Уитмен проповедовал индивидуализм, свободу и равенство, утверждая, что каждый человек несет в себе бескрайний потенциал и ценность. «Leaves of Grass» был опубликован Уитменом анонимно в 1855 году, и его первоначальное издание включало всего 12 стихов.⁶ В течение своей жизни Уитмен переиздал и расширял свой сборник несколько раз, добавляя новые стихи и расширяя его влияние. Этот сборник, не только поэтическое произведение, но и манифест индивидуализма и демократии,

⁶ Whitman, Walt. *Leaves of Grass*. Brooklyn, New York, 1855. Contains 12 poems
www.tadqiqotlar.uz

стал ключевым в истории американской литературы, предвосхитив новаторские тенденции в поэзии. Уитмен постоянно адресовал свои стихи читателям, которые читали их позже, а поэты в Соединенных Штатах регулярно отвечали ему, дискутируя, восхищаясь и бросая вызов его обещаниям разнообразной и демократической Америки. Демократичность поэта, отражающая прогрессивные идеи простых людей, определила эстетические вкусы Уитмена. Поэта тянуло ко всему светлому и здоровому в литературе и искусстве⁷. В своих стихах Уитмен признает и ценит уникальность каждой личности. Он не ставит природу и личность в противоположность друг другу, а видит их как взаимосвязанные и взаимообогащающие друг друга. Человек не теряет свою индивидуальность в гармонии с природой, а, наоборот, обретает глубокое понимание своего места в мире. Взаимодействие с природой в творчестве Уитмена помогает личности лучше понять себя и свое место в мире. Через наблюдение за природными явлениями и взаимодействие с ними человек открывает новые грани своей индивидуальности и природы своего бытия. Уитмен призывает к свободному выражению себя и своей уникальности, что является важным аспектом его поэтики. Он признает право каждого человека на самовыражение и самопознание, и его поэзия стимулирует к самоанализу и саморефлексии.

Таким образом, гармония традиции и новаторства в современной американской поэзии неотделима от влияния Уолта Уитмена. Его дух и идеи продолжают жить в современных поэтических течениях, обогащая их и наполняя новым смыслом. При анализе взаимодействия традиции и новаторства в современной поэзии невозможно обойти великого Барда, который остается не только источником вдохновения, но и живым катализатором творчества в каждом поколении.

⁷ Mendelsohn M. Whitman's life and work. M.: Наука, 1969. стр.350.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. "PUBLIC DIPLOMACY OF MULTILATERAL ORGANIZATIONS: THE CASES OF NATO, EU, AND ASEAN". *International Journal of Artificial Intelligence*, vol. 4, no. 08, Oct. 2024, pp. 208-12
2. Bakhshilloevna, Khamdamova Sitara. "FORMATION OF MODERN ENGLISH POETRY IN THE LATE XIX AND EARLY XX CENTURIES." *Euro-Asia Conferences*. Vol. 1. No. 1. 2021.
3. Brown, Jericho. *The tradition*. Copper Canyon Press, 2019, p.98-126.
4. Ilxomovna, I. D. (2022, January). O'zbek tilida shaxs tasvirida xunuklik konseptining lisoniy xususiyatlari. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 305-307).
5. Inoyatova, D. (2022). How to improve students' writing skill. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
6. Inoyatova Dilnoza Ilxomovna. (2024). THE LINGUISTIC FEATURES OF THE CONCEPT OF UGLINESS IN ENGLISH JOKES. *Current Research Journal of Philological Sciences*, 5(07), 21–23. <https://doi.org/10.37547/philological-crijps-05-07-05>
7. Mendelsohn M. Whitman's life and work. M.: Hayka, 1969. стр.350.
8. Ochilova Dilnoza Sunnatillayevna, & Khamdamova Sitara Bakhshilloevna. (2023). FREE VERSE IN WALT WHITMAN'S POETRY. *Miasto Przyszłości*, 36, 110–113.
9. Ochilova, Dilnoza. "FORMATION OF MODERN AMERICAN POETRY." *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences* 2.13 (2023): 97-101.
10. опарина, е. о. «Вопросы теории перевода». Социальные и гуманитарные науки. отечественная и зарубежная литература. Сер. 6, Языкознание: реферативный журнал 4 (2018): стр.99-108.
11. Rakhmatova, M. M., & Inoyatova, D. I. (2022). *Conceptual and Figurative Structure of the Concept of "Ugliness"*. *Open Access Repository*, 8 (04), 58-61.
12. *Walt Whitman's "Song of Myself": A Sourcebook and Critical Edition*. Psychology Press, 2005.
13. Whitman, Walt. "When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd." *O Captain* (2013): 1891-1892.
14. Whitman, Walt. *Leaves of Grass*. Brooklyn, New York, 1855. Contains 12 poems
15. Третуэй, Наташа; Ливенгуд, Джеб, ред. (2007). *Лучшие новые поэты 2007*. Шарлоттсвилль, Вирджиния: Samovar Press. ISBN 978-0-976-62962-7