

Л. А. Симакова, В. В. Снегирева

Интегрированный курс

ЛИТЕРАТУРА

(русская и зарубежная)

Учебник для 9 класса
общеобразовательных учебных заведений
с обучением на русском языке

Рекомендовано
Министерством образования и науки Украины

А А

Каменец-Подольский

АБЕТКА

2017

УДК 82.09(075.3)

С37

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(приказ Министерства образования и науки Украины
от 20.03.2017 г. № 417)

ИЗДАНО ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА

Эксперты, осуществившие экспертизу данного учебника во время проведения конкурсного отбора проектов учебников для 9 класса общеобразовательных учебных заведений и сделали вывод о целесообразности предоставления учебнику грифа «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины»:

А. В. Козловская, учитель русского языка и литературы Черновицкой ООШ I–III ст. №4;

Е. Н. Игнатова, учитель-методист НМЦ, г. Мариуполь, Донецкая обл.;

Т. В. Коминарец, доцент кафедры теории и методики преподавания обществоведческих и гуманитарных дисциплин КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования»

Симакова Л. А.

С37 Интегрированный курс «Литература» (русская и зарубежная) : учебник для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Л. А. Симакова, В. В. Снегирева. – Каменец-Подольский : Абетка, 2017. – 288 с. : ил.
ISBN 978-966-682-386-4.

Разрешено размещение электронных экземпляров учебника на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины и Института модернизации содержания образования для бесплатного использования в сети Internet до 1 августа 2022 г.

Все права защищены. Ни одна часть, элемент, идея, композиционный подход этого издания не могут быть скопированы или воспроизведены в любой форме и любыми средствами – ни электронными, ни фотомеханическими, в частности копированием, записью или компьютерным архивированием, – без письменного разрешения издателя.

ISBN 978-966-682-386-4

© Л. А. Симакова, В. В. Снегирева, 2017

© «Абетка», 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Литература как художественное отражение действительности 5

СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ НАРОДОВ МИРА

ВЕДЫ 9

Веды. Атхарваведа 11

БИБЛИЯ 13

Старый Завет. Бытие 16

Каин и Авель 18

ЕВАНГЕЛИЕ. Притча о блудном сыне 19

КОРАН 22

Сура шестьдесят третья — «Лицемеры» 23

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ АНТИЧНОСТИ, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

У ИСТОКОВ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 27

«Илиада» и «Одиссея» Гомера — сокровище античной литературы 30

ГОМЕР. «Илиада» (*Отрывки*) 33

Лирика античной Эллады 48

САПФО 50

АНАКРЕОНТ 51

Театр Древней Греции 52

Афинская трагедия 55

ПОЭТ И ВОИН, «ОТЕЦ ТРАГЕДИИ» ЭСХИЛ 56

«Прометей прикованный» 59

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 61

Из средневековой японской поэзии 71

БАСЁ 72

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 76

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА 77

Из «Книги песен» 80

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVII—XVIII ВЕКОВ

ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЦИЗМА 88

ЖАН БАТИСТ МОЛЬЕР (ПОКЛЕН) 91

«Мещанин во дворянстве» 95

РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ 101

РОМАНТИЗМ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 104

ДЖОРДЖ ГОРДОН НОЭЛ БАЙРОН	110
«Прометей»	126
«Мазепа»	128

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

ОТ РОМАНТИЗМА К РЕАЛИЗМУ

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XIX ВЕКА	134
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ	136
«Горе от ума»	143
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН	155
«Евгений Онегин»	193
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ	203
«Желание»	208
«Смерть поэта»	211
Любовная лирика	215
«Герой нашего времени»	217
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ	228
«Шинель»	232

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА

ЛИТЕРАТУРА НА РУБУЖЕ XX—XXI ВЕКОВ	239
ГЕНРИХ ТЕОДОР БЁЛЛЬ	241
«Путник, придёшь когда в Спа...»	244
ВАСИЛЬ БЫКОВ	252
«Альпийская баллада»	255
РИЧАРД ДЭВИД БАХ	257
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон»	258
Краткий словарь литературоведческих терминов	280
Для внеклассного чтения	286

ЛИТЕРАТУРА КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

*На бесстрастной печатной странице навеки
запечатлено то, что будет всегда вызывать
в сердце человека волнение...*

Уильям Фолкнер

Как искусство слова литература возникла на почве устного народного творчества в глубокой древности — в период формирования государственности и возникновения письменности. В таких древнейших памятниках, как Библия, «Махабхарата» (эпос народов Индии), Коран, «Повесть временных лет», религиозное изложение находится в неразрывном единстве с зачатками исторических и естественных наук, а также с элементами словесного искусства — притчами, эпосом, сказаниями, легендами. Литературное наследие древнейших народов — Египта, Китая, Иудеи, Индии, Греции, Рима — составляет фундамент мировой литературы.

Первые литературно-художественные произведения, такие, например, как поэмы «Илиада» и «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера, предназначались прежде всего для публичного исполнения. И главное назначение их было — служить сохранению и передаче знания о жизни, о грандиозных и повседневных событиях, о героях, о человеческих испытаниях и судьбах людей.

Появление письменности и книги сыграло основополагающую роль в развитии литературы. Именно в книгах запечатлены свершения и искания человечества. Именно по книгам, как по невидимым, но прочным и надёжным ступеням постепенно поднимался человек на высоту современной цивилизации. Во все века литература служила человеку — способствовала совершенствованию, сплочению и взаимопониманию людей. Летописи донесли до нас не только «земли родной минувшую судьбу», но и сведения о библиотеке Ярослава Мудрого, о том, как «прилежали к книгам» образованнейшие люди того времени. В одном из наиболее ранних памятников письменности — «Изборнике Святослава» 1076 года — содержится особое «Слово о четырёх книгах», где говорится: «Добро есть, братие, почитание книжное... Когда читаешь книгу, не тщишь торопливо дочитать её до другой главы, но уразумей, о чём говорит книга... Красота воину — оружие, кораблю — ветрила, так и праведнику — почитание книжное...»

Все труды и дела человека, все его открытия, всю его пытлившую мысль и поиски отражает прежде всего книга. История жизни чело-

Изборник Святослава. 1076 г.

вечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. Действительно, время неудержимо движется вперёд, с ним вместе движется и летопись времени — литература. Одни произведения становятся вечными, никогда не стареющими спутниками всё новых и новых поколений читателей; другие не остаются в широком обиходе, но и они не уходят совсем, а прочерчивают свой след в звёздном небе литературы. Чтобы приобщиться ко всем ценным знаниям и опыту предшествующих поколений, нужно проникнуть в духовный мир этих поколений. И для этого есть самый верный путь — чтение. В этой связи французский писатель А. Моруа говорил: «Чтение пьес Федерико Гарсия Лорки скорее раскроет передо мной душу Испании, чем двадцать туристических путешествий в эту страну. То, что рассказали мне о некоторых сторонах русской души Чехов и Толстой, останется верным и по сей день... Чтение подобных книг открывает нам удивительное сходство между нами и людьми, удалёнными от нас в пространстве и времени».

Роль литературы в познании жизни и совершенствовании людей поистине неоценима, она заключена прежде всего в её художественной образной природе. Если человек любит читать, полностью отстраняясь от повседневных забот и погружаясь в созданный писателем мир произведения, то между ним и автором происходит как бы доверительный разговор наедине. В ходе такой неторопливой беседы рождаются новые мысли и образы, а герои полюбившихся книг, вызванные к жизни могучим воображением художников слова, становятся почти реальными, как личности, существовавшие в действительности. Таким героям художественных произведений — наравне с их создателями — воздвигаются памятники; с ними делятся сокровенными думами; их помыслы, поступки и переживания не перестают волновать читателей. Созданные писателем образы идут в мир, живут в сознании миллионов людей, служат примером, образцом, поучением, предостережением. «Что мы хотим при чтении какой-нибудь книги? — этим вопросом задавался немецкий писатель И. Бехер. — Мы хотим после чтения книги стать другими, чем были до этого. Мы хотим преобразиться, духовно обогатиться, хотим почувствовать, что выросли, поумнели... Есть книги ...которые захватывают в такой степени, что мы чувствуем себя потрясёнными и думаем, что после этого мы уже не сможем... больше жить по-прежнему». Когда каждый из нас видит, слышит или читает то, что кажется ему истинным, справедливым и прекрасным, то ощущает присутствие в жизни и себе самом чего-то драгоценного и возвышающего. Способность художественной литературы оказывать такое сильное воздействие на людей говорит о её эстетической роли — пробуждать в человеке представления о добром и прекрасном в жизни и в искусстве.

- 1. Что является источником возникновения художественной литературы? Какие литературные жанры содержит Библия?
2. Каким целям изначально служила и служит литература?
 3. В чём заключается роль литературы в жизни общества и воспитании человека?
 4. Какое место в вашей жизни занимает чтение художественной литературы? Какие понравившиеся вам произведения русских, украинских и зарубежных писателей вы прочитали за прошедшее лето? Поделитесь своими впечатлениями.

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Об историко-литературном процессе

Понятие «историко-литературный процесс» возникло сравнительно недавно, в 20—30-е годы XX века, и стало широко употребительным. **Литературный процесс рассматривает вопросы развития литературы как в определённую эпоху, так и на протяжении всей истории какой-либо нации, страны, мира.**

Первоначально в обзорах литературы внимание критиков было сосредоточено преимущественно на выдающихся образцах, шедеврах, творениях гениев, но со временем (во второй половине XIX в.), исследователи стали учитывать и оценивать всё, созданное как известными, так и менее известными авторами.

Литературный процесс в мировом измерении неотделим от общественно-исторического процесса, то есть от тех изменений, которые происходили в различные периоды жизни общества разных стран и народов (в древности, Средневековье, новом и новейшем времени). Нередко (особенно в последние столетия) можно увидеть прямую связь литературного творчества разных народов с общественно-политическими движениями (например, литература Парижской Коммуны во Франции, декабристская литература в России). Однако основой литературы любого времени является рассмотрение общечеловеческих нравственных и философских проблем — справедливости, свободы, любви, добра, красоты, милосердия. Об этом очень ярко сказал известный польский писатель Ян Парандовский: «Человеческая совесть всегда имела в писателях достойных выразителей. Вокруг определённых идеалов, таких, как свобода и справедливость, сгруппирован великолепный ансамбль литературных произведений — гордость и предмет многовекового поклонения. Начиная с «Илиады», где столько сочувственных гекзаметров посвящено горестной человеческой доле, где бессмертным блеском сверкает ночная беседа Ахилла с Приамом; именно состраданием отмечены самые высокие страницы европейской литературы, и таким же животворным ключом бьёт это чувство во всех литературах Востока».

Важной стороной литературного процесса является изучение международных литературных связей, установление сходства и различий в творчестве писателей разных народов. Национальные литературы, имеющие много общих черт (общечеловеческие идеалы, темы, проблемы, идеи), и в то же время самобытные, не похожие одна на другую, составляют неоценимое богатство мировой культуры. Благодаря литературным взаимосвязям и, в частности, переводам художественной литературы с одного языка на другой, миллионы читателей всего мира имеют возможность познакомиться с замечательными произведениями писателей разных стран. «Не будь возможности умом и эмоциями пройти по дальним и ближним дорогам истории, — пишет современный русский писатель

Ю. Бондарев, — скажем, по трагическому пути Спартака, по задымленной равнине Бородинского поля, по пропитанным кровью полям сорок первого года, мы оглядывались бы назад, будто в туман и пустоту, утратив начала, а стало быть, и концы, ибо ничего нет и ничего не может быть без великих точек отсчёта».

Литературный процесс отражает связи художественной литературы с другими видами искусств — живописью, музыкой, скульптурой, театром, кино. Как известно, древнегреческие поэты не читали свои стихи, а пели их, аккомпанируя себе на лире и кифаре — знаменитых предшественниках современной арфы. В историю литературы вошли имена

известных художников и композиторов, иллюстрировавших литературные произведения разных эпох и народов и создававших музыку к ним. И в настоящее время связь литературы с другими видами искусства остаётся нерасторжимой: художники создают иллюстрации к классическим и современным литературным произведениям, рисуют декорации для театра; композиторы пишут музыку к театральным постановкам, теле- и кинофильмам, являющимся экранизацией известных книг. Что

Кадр из к/ф «Житие дон Кихота и Санчо» (Грузия, Испания), 1988 г.
Режиссёр Р. Чхеидзе

же объединяет разных художников — будь то писатель, живописец или музыкант? По этому поводу известный английский писатель Д. Голсуорси писал: «На вопрос, ради чего мы отдаемся искусству, есть только один верный ответ: ради большого блага и величия человека».

1. Что такое литературный процесс? С чем он непосредственно связан?
2. В чём состоит главная задача литературы любого исторического времени?
3. Назовите другие важные стороны литературного процесса. Приведите примеры запомнившихся вам экранизаций литературных произведений, широко известных опер и балетов, созданных на основе творений писателей, а также имена известных художников-иллюстраторов.

СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ НАРОДОВ МИРА

*Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.*

Иван Бунин

ВЕДЫ

Что вы знаете из уроков истории о Ведийской цивилизации? С каким народом она связана?

Слово «веда» означает «знания». Веды — это самые древние священные письмены. В своём начальном виде Веды сохранились в Индии. Эта страна издавна интересовала учёных, искателей приключений, завоевателей и тех, кто стремился понять смысл жизни. Известно, например, что выдающийся учёный XX века Эйнштейн специально учил санскрит, чтобы прочитать в оригинале разделы Вед, в которых описаны закономерности физической природы. Такие выдающиеся личности, как Кант¹, Гегель², Толстой³, Ганди⁴ считали Веды бесценным источником разнообразных знаний. И действительно, знакомство с этими книгами поражают наши представления об обширности содержащихся в них знаний. Невольно напрашивается вывод о существовании на территории современной Индии древней, очень мощной цивилизации, которая по уровню развития во многом опередила наше время. Веды посвящены различным областям знаний: медицине и здоровью, архитектуре, политике, психологии, семейным отношениям, астрологии, теологии (церковное учение о Боге и догматах религии), религии и духовности. Они охватывают все сферы человеческой жизни, а также повествуют об устройстве Вселенной и даже сферах, которые не являются материальными: тонких мирах, энергетических полях, планетах высших и низших миров. Всё чаще ученые с удивлением обнаруживают интересный феномен: то, что они пытаются изобрести, ставя опыты и делая выводы, уже давно описано в Ведах. Всё это даёт основание полагать, что в древности существовала всемирная цивилизация, которая руководствовалась Ведами. Она получила название Ведической цивилизации.

Нельзя не заметить, что в древности люди искали ответы на те же вопросы, что и мы, что их также интересовали тайны мироздания. И на протяжении всей истории человечества существовали хранители знаний — духовные учителя и мудрецы. Они также вели исследования и применяли логику. Но, в отличие от современных учёных, они следовали тем

¹ *Эммануил Кант* — немецкий философ (1724—1804).

² *Фридрих Гегель* — немецкий философ (1770—1831).

³ *Лев Николаевич Толстой* — русский писатель (1828—1910).

⁴ *Мохандас Ганди* — лидер индийского национально-освободительного движения (1869—1948).

или иным духовным практикам. Благодаря этому у них была большая возможность обретать знания в форме откровений.

Веды — это многоуровневое знание, которое условно можно разделить на материальное и духовное. Например, известна ведическая медицина (аюрведа), которая объясняет, что тела людей устроены неодинаково, и подход к лечению каждого из них индивидуален соответственно типу тела. Другой пример: ведическая архитектура, васту — законы проектирования пространства. Представьте себе, что Веды содержат даже описания разнообразных летательных аппаратов, которые могли перемещаться по всей Вселенной. Особенно интересно, что они могли практически мгновенно развивать фантастическую скорость и также мгновенно, будто не существует никаких законов инерции, останавливаться. Не напоминает ли это вам современные описания НЛО?

В историческом разделе Вед приведена хронология разных событий, которые происходили и будут происходить на разных планетах Космоса. Причем, предсказания будущего даются на тысячи лет вперед. Например, в «Бхавишья Пурани» рассказывается о приходе Иисуса Христа. (Точная дата, когда был создан этот ведический текст, неизвестна, однако установлено, что он существовал уже 5000 лет тому назад, то есть за 3000 лет до прихода Иисуса Христа). В «Бхавишья Пурани» предвиден приход Будды и Мухаммеда. В Ведах рассказывается также о распаде великой империи, о том, что желтокожие люди заполнят своей техникой весь мир.

В Древней Индии верили во многих богов. Веды насчитывали их 3399. Основным богам у них соответствуют три космические сферы: небо, воздушный простор и земля. Первое место среди атмосферных богов принадлежит *Индре* — богу-громовержцу, богу бури и дождя. *Сурья* — бог солнца, он поддерживает небосвод. В сфере земных богов важная роль отводится *Агни*, богу огня. *Варуна* — небесный судья, который видит всё.

Летающий Индра. Роспись пещерного храма. Аджанти (Индия). VI в. н. э.

Ведическая космология содержит описание устройства нашего мироздания. В соответствии с этим описанием Вселенная состоит из 14 планетных систем, которые поделены на три уровня: высшие планетные системы, средние и нижние. Планета Земля (в Ведах она называется Бхаратаварша) относится к средним планетным системам. Отмечается, что на ней живут разумные существа с наипримитивнейшими способностями (то есть люди). Всего же, как отмечено в Ведах, существует 400 000 видов человекоподобных живых существ. Они заселяют разные планеты Вселенной. Веды утверждают, что в мироздании нет мест, не заселенных живыми существами. Даже на Солнце есть жизнь! Конечно, нам

трудно осмыслить информацию, которая открывает Ведическое письмо. Слишком сильно она изменяет наши представления о мире. Однако, если мы всё же попробуем проанализировать и обобщить эту информацию, — неминуем вывод: Веды несут в себе наиболее полные знания всех сторон жизни.

Возникает вопрос: откуда взялись эти знания? Ответ найдем в Ведах: Бог сотворил мир и подарил человеку возможность познавать его, чтобы достигать духовного совершенства, вечности и блаженства.

На протяжении многих веков Веды передавались устно в стихотворной форме и только гораздо позднее были записаны на санскрите. Они считаются несотворенными человеком вечными богооткровенными писаниями, которые были даны человеку через посредство мудрецов. Веды состоят из четырёх частей, которые называются: Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. Основную часть Вед составляют Самхиты — сборники стихов-мантр, к которым примыкают тексты, являющиеся комментариями к ведическим Самхитам. Всем своим содержанием Веды утверждают, что Абсолютное Знание безгранично.

1. Какие выводы о достижениях Ведийской цивилизации вы сделали, ознакомившись со статьей о Ведах? Что вас особенно заинтересовало, возможно, удивило?
2. Как вы оцениваете значение знакомства с древним ведическим писанием?

ВЕДЫ. АТХАРВАВЕДА

На согласие и доброжелательность

- 1 Я создаю вам единство сердец,
Единство мыслей, невраждебность.
Относитесь с любовью друг к другу,
Как корова к новорожденному теленку!
- 2 Да будет сын послушным отцу,
Согласным с матерью!
Жена мужу пусть произносит
Медовую речь, благодатную!
- 3 Пусть брат не ненавидит брата,
А сестра не (ненавидит) сестру!
Оборотившись друг к другу, следуя одному обету,
Речь произносите по-доброму!
- 4 Благодаря чему боги не расходятся в разные стороны
И не питают взаимной ненависти —
То заклинание мы творим в вашем доме,
Согласие между людьми!
- 5 Подчиняясь старшим, не разъединяйтесь,
Доставляя удовлетворение, идя под одним ярмом!
Ступайте, говоря друг другу приветливое!
Я делаю вас стремящимися к одной цели, единомышленниками!

- ⁶ (Да будет) у вас то же место для питья, общая доля в еде!
Я запрягаю вас вместе в общую упряжку!
Служите Агни, объединившись,
Как спицы (колеса) — вокруг ступицы!
- ⁷ Я делаю вас стремящимися к одной цели,
единомышленниками,
Послушными одному приказу —
с помощью заговора, примиряющего всех!
(Будьте) как боги, защищающие амриту!
Утром и вечером да будет у вас доброжелательность!

Перевод Т. Я. Елизаренковой

II. 15. Против страха

- ¹ Как Небо и Земля
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!
- ² Как день и ночь
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!
- ³ Как солнце и луна
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!
- ⁴ Как молитва и власть
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!
- ⁵ Как правда и беззаконие
Не боятся, не повреждаются,
Так (ты), мое дыхание, не бойся!
- ⁶ Как что было и что будет
Не боятся, не повреждаются.
Так (ты), мое дыхание, не бойся!

Перевод Т. Я. Елизаренковой

Вопросы и задания

Углубимся в текст Вед

1. Тексты «На согласие и доброжелательность», «Против страха» взяты из четвертой части Вед (Атхарваведа), в которой собраны заклинания и заговоры ведийских племен, датируемые I веком до нашей эры. Чем близки современным людям наставления, содержащиеся в заклинаниях «На согласие и доброжелательность» и «Против страха»? Какие вечные духовно-нравственные ценности заключены в них?
2. В чём выражается их поэтичность?

Для самостоятельной работы

1. Обратитесь к полному тексту Вед и познакомьтесь с первой их частью — Ригведой, в которой содержатся гимны, обращенные к божествам. Подготовьте комментарии к одному-двум гимнам.

Для будущих филологов

1. В последние годы в научном мире разгорелась дискуссия, в которой подвергается сомнению место происхождения Ведической цивилизации. Есть мнение, что она возникла в Арктике. Используя Интернет-ресурсы и другие источники, подготовьте об этом сообщение.

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Весомым доказательством истинности Вед являются археологические артефакты. Например, доктор Эсэр Рао, один из самых знаменитых археологов Индии, открыл, что Дварака, город Кришны, на самом деле существовал. Это не просто миф из «Махабхараты» (составляет часть Вед). Подтверждением тому являются сохранившиеся остатки города на дне Аравийского моря. Город Дварака описывается в «Махабхарате», историческом документе, который был составлен Двайпаяна Вьяса 5100 лет назад.

1. Чем можно объяснить стремления современных индусов доказывать истинность ведийских писаний?

БИБЛИЯ

1. | Что вы знаете о Библии?
2. | С какими библейскими историями, притчами вы знакомы? Расскажите о них.
3. | Что вам известно о литературных жанрах, которые содержатся в Библии?

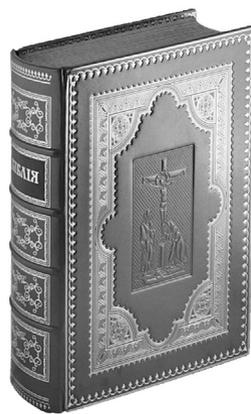
Библия — бесценный памятник духовной культуры человечества. Как и Веды, Библия совершенно особая, уникальная книга. С точки зрения верующих, Библия — священная книга, откровение самого Бога, данное людям. Она создавалась на протяжении полутора тысячелетий (с XIII века до нашей эры по II век нашей эры).

Слово Библия происходит от *biblos* — названия египетского растения *папирус*, из которого в старину изготовляли книги. Книгу, написанную на папирусе, греки называли *he biblos*. Если же она была небольшой, говорили *to biblion* — книжечка, а много книг — *ta biblia*, поэтому слово «Библия» означает — «книги». Если мы возьмем в руки Библию, то обнаружим, что в действительности это не одна книга, а целая библиотека, состоящая из шестидесяти шести книг, а в некоторых изданиях даже из семидесяти семи (включая второканонические книги). Они писались разными авторами в течение многих веков — пророками, священнослужителями, царями, апостолами; имена большинства из них — известны, авторство других — установлено исследованиями учёных.

«Апостол» Ивана Федорова.
Львов, 1574 г.

Острожская Библия.
Современное издание.

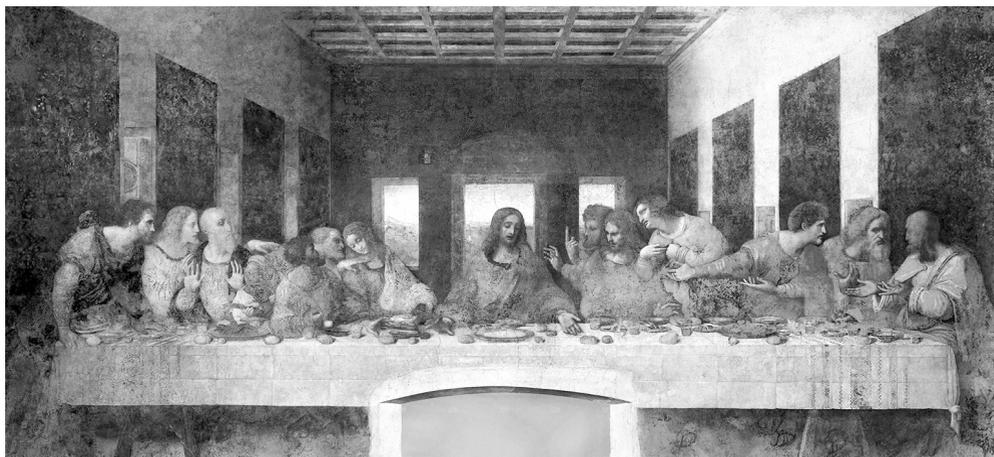
Библия делится на две большие части — Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет — это Священное Писание еврейского народа и его религии — иудаизма. Оно было написано на древнееврейском и арамейском языках, на которых в древности говорили евреи. Слово «завет» в Библии имеет особое значение: это не только наставления и заповеди последующим поколениям, но и договор Бога с людьми — договор о спасении человечества и земной жизни.

Старый Завет содержит библейский эпос — рассказы о сотворении мира, о героях, об изгнании из рая Адама и Евы за совершенный ими грех, повествования о жизни их потомков, о всемирном потопе, об освобождении еврейского народа из египетского плена и др.

Среди текстов Ветхого Завета есть «Писания» — собрание текстов, которые представляют собой своеобразные поэтические или прозаические произведения. Это религиозная лирика, объединенная в сборнике псалмов (религиозных песнопений), библейские афоризмы («Книга притчей Соломоновых»), размышления о смысле жизни — «Книга Иова» и «Экклезиаст» («Экклесиаст»), обработка традиционных свадебных песен — «Песнь песней» и др. Все эти книги были написаны до прихода в мир Христа.

Первый перевод Ветхого Завета на греческий язык был начат ещё в III веке до нашей эры.

Библейские книги, написанные после пришествия Спасителя и рассказывающие о его жизни и учении служения людям, составляют Новый Завет — Евангелие, — что является основой христианства. В переводе с греческого слово «Евангелие» означает «благая весть». О пришествии Спасителя Иисуса Христа иудейский народ знал за тысячу лет из пророчеств (Христос — по-гречески «посланец»). Ученики и последователи Христа — Матвей, Марк, Лука, Иоанн — рассказали о чудесном рождении, жизни и смерти Иисуса Христа. С того времени, спустя более 2000 лет, личность Иисуса, его учение и судьба не перестают волновать людей. Новый Завет первоначально, в I веке нашей эры (наше летоисчисление ведётся с момента рождения Иисуса Христа), был написан

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495—1498 гг.

на древнегреческом языке, затем последовали его ранние переводы на латинский, сирийский, египетский и другие языки.

Перевод Библии на древнеславянский язык, выполненный в IX веке славянскими просветителями Кириллом и Мефодием, был хорошо понятен народам Балкан и Руси-Украины.

В России в 1818 году впервые вышло из печати издание четырёх Евангелий параллельно на русском и церковнославянском языках. В Украину Святое Письмо (Новый Завет) пришло в X веке. Первой печатной книгой из Святого Письма у нас стал «Апостол», изданный Иваном Федоровым (Львов, 1574 г.), а первым изданием всего Святого Письма была Острожская Библия (1581 г.). Перевод её на украинский язык осуществил профессор Иван Огиенко (он же митрополит Иларион) в 1942 году.

С XVII века Библия привлекает к себе внимание учёных. С середины XIX века началось систематическое её изучение. В настоящее время имеется уже целая отрасль — библеистика, изучающая текст Библии и исторические факты, отраженные в ней.

В наше время по тиражу и переводам на разные языки Библия занимает первое место и является наиболее читаемой книгой в мире.

Библейские сюжеты тысячами нитей пронизывают культуру многих народов. Они питают мировую литературу, живопись, скульптуру, музыку. И поэтому библейские образы знакомы даже тому, кому пока ещё не довелось прикоснуться к Книге книг, как часто называют Библию.

1. Объясните, почему Библию называют Книгой книг, памятником духовной культуры человечества.
2. Назовите прочитанные вами литературные произведения, в которых воплощены библейские образы или мотивы.
3. В речи современных людей часто можно услышать библейские выражения: «вавилонское столпотворение», «голос страждущего в пустыне», «терновый венец» и др. Что вам известно об их происхождении? С какими описанными в Библии историями они связаны?
4. Поинтересуйтесь, какой библейский сюжет использовал Леонардо да Винчи в картине «Тайная вечеря».

СТАРЫЙ ЗАВЕТ. БЫТИЕ

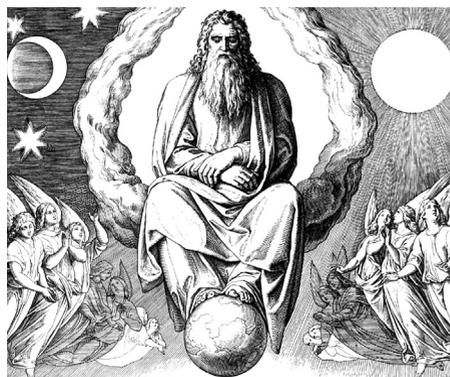
Глава 1

- 1 Вначале Бог сотворил небеса и землю.
- 2 Земля была бесформенна и пуста, и на поверхности водной пучины была тьма, и действующая сила Бога носилась над поверхностью вод.
- 3 И сказал Бог: «Пусть будет свет». И появился свет.
- 4 Бог увидел, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
- 5 Бог назвал свет Днём, а тьму — Ночью. И был вечер, и было утро — день первый.
- 6 И сказал Бог: «Пусть будет пространство между водами и пусть будут отделены воды от вод».
- 7 Тогда Бог создал пространство и отделил воды под пространством от вод над пространством. И стало так.
- 8 Бог назвал пространство Небом. И был вечер, и было утро — день второй.
- 9 И сказал Бог: «Пусть воды под небесами соберутся в одно место и пусть появится суша». И стало так.
- 10 Бог назвал сушу Землёй, а собранные воды назвал Морями. И увидел Бог, что это хорошо.
- 11 Затем Бог сказал: «Пусть земля произведёт траву, растения, дающие семена, плодовые деревья, приносящие по своему роду плоды с семенами,— пусть так будет на земле». И стало так.
- 12 Земля произвела траву, растения, дающие семена по их роду, и деревья, приносящие плоды с семенами по их роду. И увидел Бог, что это хорошо.
- 13 И был вечер, и было утро — день третий.
- 14 И сказал Бог: «Пусть в небесном пространстве появятся светила, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками и указывают времена года, дни и годы.
- 15 И пусть они служат светилами в небесном пространстве, чтобы светить на землю». И стало так.
- 16 Бог создал два великих светила: большое светило, чтобы господствовало над днём, и малое светило, чтобы господствовало над ночью, и звёзды.
- 17 Бог поместил их в небесном пространстве, чтобы они светили на землю,
- 18 господствовали днём и ночью и отделяли свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.
- 19 И был вечер, и было утро — день четвёртый.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд.
Третий день творения.
Графика. 1860 г.

- 20 И сказал Бог: «Пусть воды закишат множеством живых душ и пусть над землёй по небесному пространству полетят летающие создания».
- 21 И Бог сотворил огромных морских чудовищ и всякую двигающуюся живую душу, которыми кишат воды, по их родам, и всякое крылатое летающее создание по его роду. И увидел Бог, что это хорошо.
- 22 Тогда Бог благословил их, сказав: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте воды морей и пусть на земле будет много летающих созданий».
- 23 И был вечер, и было утро — день пятый.
- 24 И сказал Бог: «Пусть земля произведёт живых душ по их родам: домашнее животное, всякое двигающееся животное¹ и земного зверя по его роду». И стало так.
- 25 Бог создал земного зверя по его роду, домашнее животное по его роду и всякое земное двигающееся животное по его роду. И увидел Бог, что это хорошо.
- 26 И сказал Бог: «Создадим человека по нашему образу, по нашему подобию, и пусть он господствует над морскими рыбами, над созданиями, летающими в небесах, над домашними животными, над всей землёй и над всяким двигающимся животным, которое передвигается по земле».
- 27 И Бог сотворил человека по своему образу, сотворил его по образу Бога. Он сотворил их мужчиной и женщиной.
- 28 Затем Бог благословил их и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, возделывайте её и господствуйте над морскими рыбами, над созданиями, летающими в небесах, и над всяким живым существом, которое передвигается по земле».
- 29 И сказал Бог: «Я дал вам все растения на поверхности всей земли, дающие семена, и все деревья, приносящие плоды с семенами. Пусть это будет вам пищей».
- 30 И всякому земному зверю, всякому созданию, летающему в небесах, и всем душам, которые передвигаются по земле и в которых есть жизнь, я дал в пищу все зелёные растения». И стало так.
- 31 Тогда Бог посмотрел на всё, что он создал, и увидел, что всё это очень хорошо. И был вечер, и было утро — день шестой.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд.
Шестой день творения.
Графика. 1860 г.

Синодальный перевод

¹ Здесь: *пресмыкающееся*.

Вопросы и задания

Углубимся в текст Библии

1. Знакомясь с текстом Библии, невозможно не обратить внимания на то, что изложение её предельно лаконично. Каким, по вашему мнению, должно быть чтение Библии, чтобы глубоко воспринимать её и понимать?
2. Какие мысли и чувства вызывают у вас описания Божественного сотворения мира?
3. Как вы объясните повторяемость в тексте слов «И увидел Бог, что это хорошо»?
4. Подумайте, какую Божественную цель осуществил Творец, создавший человека «по своему образу»?

ВВЕДЕНИЕ

КАИН И АВЕЛЬ

Глава 4

- ¹ Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.
- ² И ещё родила брата его, Авеля. И был Абель пастырь овец, а Каин был земледелец.
- ³ Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу,
- ⁴ и Абель также принес от первородных стада своего и от тука¹ их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,
- ⁵ а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.
- ⁶ И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твоё?
- ⁷ если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.
- ⁸ И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
- ⁹ И сказал Господь Каину: где Абель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?
- ¹⁰ И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли;
- ¹¹ и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей;

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд.
Каин убивает Авеля. Графика.
Гравюра. 1852—1860 гг.

¹ Тука — жир.

- ¹² когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
- ¹³ И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно;
- ¹⁴ вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня.
- ¹⁵ И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
- ¹⁶ И пошёл Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема.

Синодальный перевод

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы и задания

Углубимся в текст Библии

- Обратите внимание, насколько по-разному излагается текст Библии. Он звучит то возвышенно и трагически, то буднично. Прочитайте отрывок от слов «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился?..» до слов «...а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
О чём предупреждает и к чему призывает Господь Каина? Каков тон его обращения?
- Что не смог преодолеть в себе Каин, совершивший один из самых страшных грехов? В каких словах Библии передаётся трагизм его поступка.
● РАБОТА В ПАРАХ ●
- Обратите внимание на порочность греха. Один грех порождает другой: Каин убивает брата, а потом ещё и лжет. Как в связи с этим вы понимаете последующий текст Библии: «...всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его»?
Какие два возможных пути для человека на земле показаны в Библии через трагическую историю убийства Каином брата?

ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о блудном сыне

1. У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошёл, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; вста-

ну, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд.
Возвращение блудного сына. Графика.
Гравюра. 1852—1860 гг.

ВВЕДЕНИЕ

2. Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного тельца, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашёлся. И начали веселиться.

3. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного тельца, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного тельца. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твоё, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашёлся.

Вопросы и задания

Углубимся в текст притчи

1. На протяжении веков христиане всего мира славят Иисуса Христа за то, что он принес людям новое учение, главное в котором — любовь к Богу и любовь к ближнему. Из города в город переходил Иисус со своими учениками, уча людей праведной жизни и исцеляя неизлечимых больных. Он рассказывал небольшие истории иносказательного характера с нравоучительным смыслом — притчи, которые были понятны каждому простому человеку.

В чём, по вашему мнению, заключён поучительный смысл притчи о блудном сыне?

2. Почему отец не только простил младшего сына, но и устроил праздник по его возвращении? Каким сокровенным чувством было исполнено его отношение к младшему сыну?
3. Какой смысл вкладывал он в слова, говоря о нём: «...брат твой сей был мертв и ожил...»? ● РАБОТА В ПАРАХ ●
4. Прочитайте выразительно диалоги отца с младшим и старшим сыновьями, передайте внутреннее состояние каждого из них.

5. Рассмотрите репродукцию картины немецкого художника Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда «Возвращение блудного сына». Устно опишите, как передаётся в ней содержание библейской притчи.

Для самостоятельной работы

6. Воспользовавшись Интернетом, запишите библейские афоризмы о мудрости, о жизни, о семье, о любви и др.
7. Из числа предложенных произведений русских и украинских поэтов и писателей, содержащих библейские мотивы, выберите одно и подготовьте его выразительное чтение: А. Пушкин. «Пророк», «19 октября 1827», «Отцы пустынноики и жены непорочны»; М. Лермонтов. «Молитва» («Не обвиняй меня Всесильный...»), «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»); И. Тургенев. «Когда я молюсь»; И. Бунин. «За всё Тебя, Господь, благодарю!»; Т. Шевченко. «Давидові псалми», «Ісаія. Глава 35» (Подражаніє), «М. Костомарову»; Л. Украинка. «Єврейські мелодії» («Як Ізраїль діставсь ворогам у полон...»); И. Франко. «Легенда про вічне життя», «Притча про вдячність».

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

По состоянию на октябрь 2015 года полностью или частично Библия переведена более чем на 2932 языка. Это значит, что примерно 90 процентов населения Земли могут читать Библию или отдельные её книги на родном языке.

Десять библейских Заповедей, данных Моисею Богом на горе Синай, были записаны на скрижалях, то есть высечены на двух каменных досках. Почему они были необходимы, стало понятно недавно. Когда в древности заключали письменный договор, каждая из сторон получала его текст. В данном случае Завет был заключён между Богом и его народом. С древнейших времен христиане совершали паломничество к горе Синай. В последние десятилетия на гору ежедневно поднимаются от нескольких десятков до нескольких сотен человек, паломников и просто туристов.

Рембрандт. Моисей, разбивающий Скрижали. 1659 г.
Изображение Скрижалей Завета стало излюбленным еврейским символом; на нём обычно пишут первые десять букв еврейского алфавита или первые слова Десяти заповедей.

1. Установите, какова историческая судьба библейских каменных скрижалей?
2. В изобразительном искусстве библейская тема воплощена на полотнах итальянцев Леонардо да Винчи, Джотто, Рафаэля, Караваджо и др., голландцев Рубенса, Рембрандта и др., французов Эжена Делакруа, Гюстава Доре и др., немца Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда и др., россиян Александра Иванова, Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова и др.

Примите участие в подготовке проектов, создайте видеоматериалы, подготовьте коммента-

рии, используйте литературу по искусству и Интернет-ресурсы: «Библия в изобразительном искусстве», «Музыкальные произведения на библейскую тематику», «Воплощение сюжетов и образов Библии в скульптуре», «Использование библейских сюжетов и образов в архитектуре», «Библейский кинематограф».

● РАБОТА В ГРУППАХ ●

КОРАН

1. Что вы знаете о Коране? С чьим именем он связан?
2. Каково значение Корана в развитии культуры народов, исповедующих ислам?

ВВЕДЕНИЕ

Сура из Корана

Коран (по-арабски «аль-куран» — «то, что читают вслух») — священная книга мусульман и одновременно выдающийся памятник арабской и мировой культуры. Согласно мусульманской вере, о Коране — откровении самого Бога — было сообщено Аллахом пророку Мухаммеду в VII веке н. э. Мухаммед пересказывал божественные *суры*¹ Корана своим единоверцам. Некоторые слушатели тут же записывали высказывания и прозрения пророка. Сам Мухаммед ничего не писал, очевидно, он был безграмотным. Через восемнадцать лет после смерти пророка записи его высказываний

собрали воедино. Этот сборник и составил священную книгу мусульман.

В современном виде Коран имеет 114 сур, которые подразделяются на **аяты** (стихи). Суры имеют особенное распределение: более длинные — в начале изложения Корана, самые короткие — в конце. Всем сурам предшествует так называемая **басмала**: «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного». Её пишут в начале каждого документа, в том числе писем, и повторяют в начале любого дела, так как в воле Бога — вся суть Ислама. Поскольку с этой арабской фразы начинаются все письменные документы, мусульмане сохраняют их в стенных нишах, защищая от осквернения.

Для Корана характерно изложение содержания в форме проповедей, прямой речи и рассказа от третьего лица. Коран — главная книга мусульман, с которой они не разлучаются от рождения. С детства они слышат высказывания из него, учатся по нему читать. Кораном установлены нормы, которые регулируют все сферы жизни мусульман: молитву, пост, семейную жизнь, питание и употребление напитков, унаследование имущества.

Считается, что Коран нельзя ни исследовать, как любой текст, ни переводить на другие языки. Поэтому все мусульмане, независимо от того, на каком языке они разговаривают, должны читать Коран на языке оригинала, то есть на арабском. Все переводы Корана считаются не истинно Святым письмом, а лишь его интерпретацией. Это говорит о том, что совершенно точный перевод коранических сур невозможен, если не считать подстрочного перевода, при котором не удаётся уловить

¹ *Суры* — названия разделов Корана.

глубинный смысл этого текста. Тем не менее, содержание главной книги мусульман переведено на все существующие языки мира.

Коран — книга преимущественно поэтическая, состоящая из стихов и рифмованной ритмической прозы. Поэтому читают его особенным образом — нараспев.

Вот один из поэтических пересказов первой суры Корана «аль-фатиха» («открывающая Коран»), *которую должен знать* (обязательно по-арабски) каждый правоверный мусульманин:

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров,
Милостивому, Милосердному,
Властелину Дня воздаяния!

Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.

Веди нас прямым путем,

путем тех, кого Ты благодетельствовал, не тех, на кого пал гнев,
и не заблудших.

Перевод Э. Кулиева

1. Почему Коран является священной книгой мусульман? Когда и как он создавался?
2. В чём особенности содержания и построения Корана?
3. Почему каждый мусульманин должен читать Коран на языке оригинала (по-арабски)?

СУРА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ — «ЛИЦЕМЕРЫ»

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

- 1 Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: «Свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха». Аллах знает, что ты — Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами.
- 2 Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Воистину, скверно то, что они совершают!
- 3 Это потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не понимают.
- 4 Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они подобны прислоненным бревнам. Всякий крик они считают обращенным против них. Они являются врагами — остерегайся же их. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины!
- 5 Когда им говорят: «Придите, чтобы Посланник Аллаха попросил для вас прощения», — они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются.

Р. Эрнст. Школа Корана. 1902 г.

- 6 Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения — им всё равно. Аллах не простит их. Воистину, Аллах не ведёт прямым путем нечестивых людей.
- 7 Именно они говорят: «Ничего не тратьте на тех, кто возле Посланника Аллаха, пока они не покинут его». Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают этого.
- 8 Они говорят: «Когда мы вернемся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда презренных». Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого.
- 9 О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток.
- 10 Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть и вы скажете: «Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников».
- 11 Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил её срок. Аллах ведаёт о том, что вы совершаете.

Перевод Э. Кулиева

Вопросы и задания

Углубимся в текст суры

1. Заметим, что Коран на русском языке или на любом другом языке — это смысловой перевод боговдохновенного текста. Определите смысл стихов-аятов в этой суре, следующих последовательно под номерами.
2. Как вы понимаете выражение «Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не понимают»? ● РАБОТА В ПАРАХ ●
3. В чём состоит греховность лицемерия, к чему оно приводит человека в жизни?
4. Какое предостережение для людей содержится в этой суре?

Для самостоятельной работы

5. Прочитайте самостоятельно из Корана одну-две суры и прокомментируйте их смысловое содержание.
6. Ответьте на вопросы в развёрнутой форме:
 - чем интересно было для вас знакомство с Ведами, Библией и Кораном? Почему приобщение к этим священным книгам необходимо каждому культурному человеку?
 - Объясните, почему в качестве эпиграфа к этому разделу («Священные книги человечества») приведены стихи И. Бунина?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Главные и общие для всех мусульман святыни сосредоточены в Мекке (Саудовская Аравия). Это прежде всего Кааба (мусульманская святыня в виде кубической постройки в центре Заповедной Мечети (*аль-Масджид*

аль-Харам), которая является духовным и культурным центром мусульман. В угол Каабы вделан Чёрный камень. Считается, что он был принесён из Рая Адамом и вмурован в стену святилища пророком Ибрахимом и его сыном Исмаилом. Затянутая чёрной шёлковой тканью Кааба является центром паломничества мусульман. Миллионы людей ежегодно совершают к ней паломничества. Второй по значению святыней является Медина (западная часть Саудовской Аравии), в которой находится Мечеть Пророка Мухаммеда (*Масджид ан-Набави*). Третьей по святости остаётся Мечеть аль-Акса в Иерусалиме, построенная на месте Иерусалимского храма, в сторону которого мусульмане вместе с пророком Мухаммедом некоторое время обращали свои молитвы. По преданию, именно отсюда Пророком Мухаммедом совершено чудесное вознесение на небеса.

Арабский орнамент

1. В исламе существуют два главных узаконенных праздника — Ураза-байрам и Курбан-байрам. Установите, чему посвящаются эти праздники?

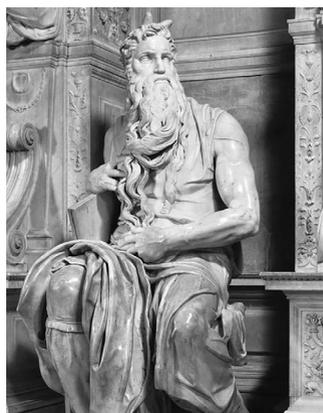
Для будущих филологов

Насколько высоко ценил А. Пушкин Коран, свидетельствует его известное стихотворение «Подражания Корану».

Установите соответствие поэтического текста Пушкина 93, 55, 33, 4, 80 сурам Корана и прокомментируйте это.

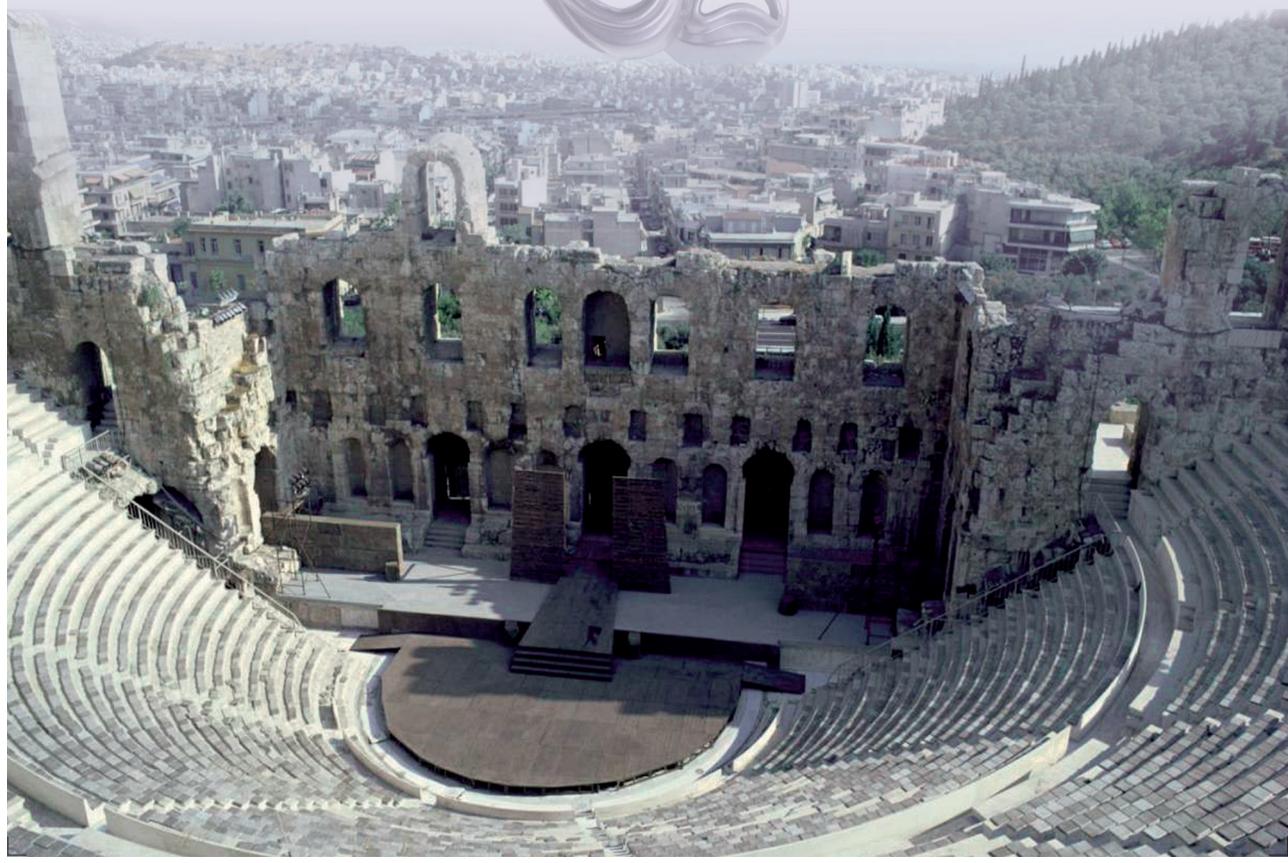
ПРОВЕРИМ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

- В чём заключена непреходящая духовно-нравственная ценность Вед? Раскройте вопрос на примерах ведических текстов.
- Почему Библия является самой читаемой книгой в мире? Аргументируйте свой ответ, обращаясь к тексту Библии.
- Назовите известные произведения искусства, посвящённые Библии или созданные по её мотивам. Одно из них опишите (картину, скульптуру) или проанализируйте (стихотворение).
- Почему Коран относят к выдающимся памятникам мировой культуры? Какие общечеловеческие ценности содержатся в нём?
- Раскройте значения появления письменности и книги в развитии литературы.
- Какова роль чтения в приобщении человека к духовным ценностям, заключённым в выдающихся произведениях художественной литературы?
- Как подтверждается непреходящее значение шедевров художественной литературы разных народов мира в истории культуры?

Микеланджело Буонарроти.
Моисей. 1515 г.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
АНТИЧНОСТИ,
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Пусть опрокинет статуи война,
 Мятеж развеет каменщиков труд,
 Но врезанные в память письмена
 Грядущие столетья не сотрут.

Уильям Шекспир

1. Что вы знаете из уроков истории, прочитанных книг, увиденных кино- и телефильмов о Древней Греции и Риме?
2. Достижения культуры античного мира были настолько впечатляющими, что иностранцы назвали их «эллинским чудом». И сегодня можно увидеть толпы людей возле статуи Венеры Милосской, крылатой Ники Самофракийской, нескончаемые потоки туристов к Парфенону в Афинах, к Колизею и Форуму в Риме.
 Чем можно объяснить такую жажду наших современников к познанию античной культуры?

У ИСТОКОВ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Из всех древних государств только два — Эллада (Древняя Греция) и Рим — называются античными (от лат. *antiquus* — древний). Всё, что связано с этими государствами, получило название *античный*: *античный мир, античная культура, античная история...*

От античной эпохи нас отделяет почти три тысячелетия, но интерес к античному наследию не угасает. Маленькая страна Эллада за период своего существования достигла такого высокого уровня развития во всех областях человеческих знаний, культуры, литературы, что мы не перестаём задавать себе вопрос: как это могло случиться? И почему созданное много веков назад, в далёкой древности, так притягивает нас к себе?

В человеке всегда живёт неистребимое желание заглянуть в далёкое прошлое, в пору человеческого детства, чтобы лучше понять не только то время, но и через него — своё время, узнать, каким был человек, как жил, о чём думал, как созидал удивительные духовные и материальные ценности. И ответы на все эти вопросы мы находим в том античном наследию, которое дошло до нас.

Античная культура — бесценный свидетель седой старины. Но время было беспощадно к ней. Поэтому мы можем только представить себе величественную красоту Парфенона и Колизея, совершенство форм и пропорций статуй, которыми были украшены Афины... Дошедшие до нас руины вызывают восторг и удивление перед гением народа, когда-то сотворившим эти шедевры архитектуры. Литературных памятников тоже осталось немного. Так, из 90 произведений древнегреческого драматурга Эсхила до нас дошло семь, из лирики Сапфо — ни одного законченного стихотворения. Но сохранившееся бесценно, потому что античная литература доносит до нас живое дыхание далёкой эпохи, повествуя о делах и духовном мире человека. Окунаясь в этот чарующий мир, оживающий перед нами в поэмах Гомера и Вергилия, в лирике Сапфо и Катулла, в трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида, в комедиях Аристофана и Плавта, мы преодо-

Афинский Акрополь. Парфенон

гочисленными островами, которые населял маленький народ, достигший таких невиданных высот в материальной и духовной культуре.

Этот народ, называвший себя эллинами, а свою страну Элладой, был очень одарённым. Эллыны тонко чувствовали и ценили красоту во всех её проявлениях. В истории развития человечества эллыны (позже римляне назовут их греками, а страну — Грецией) заняли место, на которое не может претендовать ни один другой народ. Эллыны стали преемниками крито-микенской культуры и ощущали влияние старших по возрасту цивилизаций Ближнего Востока. Все эти влияния переплавлялись в памяти народа. Смутные воспоминания о древних временах, героические сказания о подвигах предков передавались из поколения в поколение, составляя канву устного народного творчества.

Богатая мифология приобретала новое звучание, а боги всё более походили на идеализированных людей. Мифология стала не только формой сознания, но и почвой, на которой вырастала сначала греческая, а затем римская литература, арсеналом, откуда художники и поэты заимствовали темы, сюжеты, образы своих произведений. Стихотворную форму античным писателям подсказала народная поэзия.

Все эти факторы: одарённость народа, культурное наследие, устно-поэтическое народное творчество и, наконец, богатейшая мифология — содействовали всплеску умственных и духовных сил эллинов, тому подъёму, который вызвал возникновение и дальнейшее развитие культуры и литературы античной Эллады.

Вершинными творениями античной литературы являются дошедшие до нас поэмы Гомера и Гесиода, лирика Архилоха, Сапфо, Анакреонта, трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, проза Геродота и Фукидида, труды Аристотеля. Они стали достоянием и гордостью мировой литературы.

В VIII—VII вв. до н. э. эллинская античная культура и литература распространяются по всему Средиземноморью, берегам Чёрного и Каспийского морей. В эпоху Александра Македонского она проникает на Восток, включая Индию и Среднюю Азию.

В I в. до н. э. Рим становится огромной империей, в состав которой входит и Греция. Но, как это не раз бывало в истории, победители на поле боя оказались побеждёнными во многих областях культуры. Римлянин учился у эллина, римская поэзия усваивала уроки греческой.

леваем время и пространство. Мы переживаем незабываемые мгновения приближения к античности, ощущаем причастность к судьбе её героев, сочувствуем им, наслаждаемся художественным совершенством образов, красотой и силой мысли их творцов.

Мысленно перенесёмся в I тысячелетие до н. э. в восточное Средиземноморье, на его каменистую землю, окружённую морем с мно-

«Золотым веком» римской литературы стал период с I века до нашей эры по I век нашей эры, когда она плодотворно взаимодействовала с греческой литературой. В поэзии прославились Лукреций — автор философской поэмы «О природе вещей», страстный лирик Катулл, творец римского эпоса «Энеида» Вергилий, сочинитель од и сатир Гораций, поэт-изгнанник Овидий, создавший «Метаморфозы» и «Скорбные элегии». Их творчество, влившись в широкое русло античной литературы, стало продолжением традиции греческого наследия. Сохраняя и приумножая это наследие, римские поэты создали благодатную почву для возникновения и развития новых европейских литератур.

Почти все античные литературные жанры: эпос, элегия, ода, гимн, идиллия, трагедия, комедия — стали достоянием европейских литератур. Мировая литература получила бесценные сокровища — образцы совершенных художественных произведений разных жанров. Это была настоящая школа и эталон мастерства для европейских литератур. Французский писатель XVIII века, ревностный почитатель античной классики Жан де Лабрюйер отмечал: «Чтобы достичь совершенства в словесности и — хотя это очень трудно — превзойти древних, нужно начинать с подражания им».

Европейские литературы прошли этот путь. Но античная литература не потускнела и не состарилась, сыграв великую роль в формировании национальных литератур. Её второе рождение произошло в Италии в XIV веке, дав название одному из величайших взлётов человеческого духа — эпохи Возрождения (Ренессанса). Оно охватило все страны Западной Европы. Светлые идеалы Античности — человек как мера всего, его духовная и физическая красота, личная свобода и достоинство — стали ценностными приобретениями европейских культур. Духовную красоту человека, верность в любви воспевали Данте и Петрарка, человеческое достоинство и свободу отстаивал Дон Кихот, Ромео и Джульетта стали вечными символами всепобеждающей любви и преданности.

В XVIII веке вновь усиливается внимание к произведениям античных авторов. На разные языки переводятся эпические поэмы Гомера, стихи других поэтов, трагедии и комедии, вводится изучение древнегреческого и латинского языков в школах.

В стороне от этих процессов не остались русская и украинская литературы, в том числе. К сюжетам и образам античной литературы обращались Григорий Сковорода, Василий Жуковский, Иван Котляревский, Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Леся Украинка.

Античная муза вдохновляла на творчество, оказывала влияние на формирование национальных культур. Без поэмы Ивана Котляревского «Энеида» трудно представить становление и дальнейшее развитие украин-

*Венера Милосская.
Около 130—100 до н. э.*

ской литературы. Писатель перенёс сюжетные события поэмы «Энеида» римского поэта Вергилия на украинскую почву. Главный герой поэмы И. Котляревского Эней и его товарищи выступают перед читателями, как кошевой атаман и украинские казаки. Нравственное поведение, язык, обычаи, одежда, оружие Энея и его товарищей — всё это запорожское, украинское. В фигурах олимпийских богов легко распознать украинских панов-помещиков с их разгульным нравом, и беспредельной властью над людьми. Поэма И. Котляревского в истории украинской литературы стала первым произведением, изданном на украинском языке в 1791 году.

Познакомившись с отдельными произведениями античных авторов, вы убедитесь, что и сегодня они не утратили интереса в равной степени ни для писателей, ни для художников, ни для читателей.

1. Что мы называем Античностью?
2. Почему эллины смогли создать великую литературу, которая своей гуманностью и художественным совершенством продолжает восхищать наших современников?
3. Чем объяснить тесное взаимодействие древнегреческой и древнеримской литератур?
4. Почему мы называем античную литературу основой европейских литератур?
5. Рассмотрите изображение статуи Венеры Милосской — знаменитого произведения античного искусства. Известно ли вам, почему она так изображена?

Для самостоятельной работы

6. Составьте план статьи «У истоков античной литературы».

«Илиада» и «Одиссея» Гомера — сокровище античной литературы

Античная греческая литература прошла сложный путь развития. После гибели критской, а затем и микенской цивилизации наступили «тёмные века». Троянская война (XII в. до н. э.) ослабила силу ахейского государства. Последовавшее вскоре после неё вторжение диких дорийских племен с севера Балкан отбросило древние греческие племена далеко назад: была уничтожена высокая культура, письменность, разорена экономика. Но память народа не смогли стереть даже дорийцы. Героические песни, сказания, мифы продолжали бережно храниться и передавались от старших к младшим. Эллада медленно возрождалась, готовя почву для того подъёма духовных сил, благодаря которому и возникла великая культура, названная иностранцами «эллинским чудом».

Первый период становления античной литературы условно назван *гомеровским* (серед. IX—VII в. до н. э.). Это название подчёркивает значение эпических поэм Гомера — «Илиады» и «Одиссеи», явившихся обобщением народнопоэтических героических песен предыдущего, долитературного периода и развитием лучших традиций народного творчества.

«Гомер был... старцем-младенцем, простодушным гением», — писал об авторе «Илиады» русский критик В. Г. Белинский. До сегодняшнего времени учёные спорят о Гомере и его авторстве (так называемый «гомеровский вопрос»), хотя эллины никогда не подвергали сомнению ни существование Гомера, ни того, что он создал «Илиаду» и «Одиссею». Из уроков

истории вы знаете о том, что немецкий археолог Генрих Шлиман в 1871 году открыл местонахождение Трои и раскопал её, доказав таким образом подлинность существования города, как и подлинность описанных Гомером событий Троянской войны. А в 50-е годы XX века английские учёные доказали, что «Илиада» и «Одиссея» — произведения одного автора.

Сюжет «Илиады» основан на мифах троянского цикла. Один из них повествует о том, что на свадьбу царя Пелея и морской богини Фетиды не была приглашена богиня раздора Эрида. Однако она незаметно проникла на пир и бросила на стол яблоко с надписью: «Прекраснейшей». Из-за яблока вспыхнула ссора между Герой, Афиной и Афродитой. Зевс отправляет красавиц-богинь к пастуху Парису, от которого отказались родители — царь Трои Приам и его жена Гекуба, так как им было предсказано, что из-за Париса погибнет Троя. Каждая из богинь пыталась соблазнить Париса: Гера — властью, Афина — мудростью, а Афродита — любовью самой прекрасной женщины, жены царя Менелая Елены. Парис отдал яблоко Афродите и, похитив красавицу Елену, возвратился в Трою. Менелай и его брат Агамемнон, собрав огромное войско, осадили Трою.

«Илиада» рассказывает о десятом годе осады Илиона (Трои). Главный герой поэмы — Ахилл, гнев которого является темой поэмы, а также причиной неудач и неисчислимых потерь ахейского войска. Великий воин, он воплощает в себе черты человека родового строя с его дикостью, необузданностью чувств, жестокостью. Наряду с этим следует отметить, что Гомер впервые в литературе воспекает не войну, а человека на войне в период, когда общинно-родовой уклад рушился, уступая место рабовладельческим отношениям. Читатель наблюдает, как в герое пробуждается человечность, сочувствие людскому горю. Ахилл знает о неизбежности своей скорой гибели, в этом трагизм его судьбы. Он горюет об участи своих родителей и плачет, положив голову на колени матери; он беззаветно предан дружбе. А встреча Ахилла с Приамом полна высоких мыслей о сострадании к человеку, к печальной судьбе всякого смертного существа, о почтении к старости, скорби перед несчастьями, объединяющими всех людей, независимо от того, троянцы они или ахейцы. Пройдя через страдания, герои чувствуют себя не потомками богов, не гордыми во славе воинами, а просто людьми. Так Гомер ведёт своих героев через страдание к пониманию чувств, к очищению, положив начало разработанному эллинскими поэтами более позднего времени понятию *катарсиса*¹. Не зря говорили о Гомере, что он даёт и юноше, и мужу, и старцу столько, сколько каждый может взять.

Ахилл (Брэд Питт) на фоне ахейского войска. Кадр из к/ф «Троя» (2004 г.).
Режиссер Вольфганг Петерсен

¹ *Катарсис* — очищение собственной души через приобщение к чужому страданию.

Итак, в «Илиаде» Гомер повествует о Троянской войне, но нет в античной литературе произведения более гуманного, антивоенного, чем эта гомеровская поэма. Жестокость войны осуждают боги Зевс и Аполлон, мудрый старый воин Нестор и юный Патрокл, но наиболее сильное и яркое выражение антивоенных настроений мы находим в описании картин мирной жизни эллинов, во фрагментах на щите Ахилла, изготовленном для него Гефестом, в развёрнутых сценах гибнущих от ран воинов.

О, да погибнет вражда средь богов и средь смертных и с нею
Гнев пусть погибнет, который и мудрых в неистовство вводит!

Перевод Н. Гнедича

В этих словах — один из принципов гармонии жизни, искусства: «Мера — наилучшее!».

Сюжет поэмы отражает душевную драму Ахилла, его путь от губительного гнева к душевному очищению и человечности. Именно в человечности — мера.

«Одиссея», в отличие от «Илиады», не имеет сквозной линии развития сюжета, а распределяется на четвёрки песен. Герою «Одиссеи» присущи черты современника Гомера: это деятельный, любознательный, практичный человек, путешественник и искатель приключений. Жажду познания мира в нём не погасили ни война, ни суровые испытания, ни многолетние скитания. Страсть к познанию, к путешествиям знакома была современникам Гомера, жила в мифах и сказках, передавалась как дар по наследству, и Гомер наделил этим даром своего хитроумного Одиссея. Вспомните известный эпизод пребывания Одиссея у циклопа Полифема. Что заставило его подвергать опасности свою жизнь и жизнь товарищей? Выгода? Жажда обогащения и познания? Задумайтесь, и вы непременно поймёте характер этого неугомонного и сильного, деятельного и предприимчивого героя гомеровского времени.

Поэмы Гомера переведены на все языки мира, что свидетельствует о признании его великим поэтом. Двадцать лет над русским переводом «Илиады» трудился Н. Гнедич (поэма была опубликована в России в 1829 году). А вскоре появился восторженный отзыв А. Пушкина, оценивающего труд переводчика:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи:

Старца великого тень чую смущённой душой.

А несколько ранее, в XVII веке, французский поэт Н. Буало, оценивая значение поэмы, подчеркнул её современность:

Должно быть, потому так любим мы Гомера,

Что пояс красоты дала ему Венера.

В его творениях сокрыт бесценный клад:

Они для всех веков, как бы родник услад.

Он, словно чародей, всё в перлы обращает,

И вечно радуется, и вечно восхищается.

Одушевление в его стихах живёт,

И мы не сыщем в них назойливых длиннот,

Хотя в сюжете нет докучного порядка,

Он развивается естественно и гладко,

Течёт как чистая, спокойная река.
 Всё поражает в нём — и слово, и строка,
 Любите искренне Гомера труд высокий,
 И он вам преподаст бесценные уроки.

Перевод Э. Линецкой

На русский язык поэмы Гомера переводили, кроме поэта Н. Гнедича, писатель В. Вересаев, поэт Н. Минский и другие. Лучшие переводы поэм Гомера на украинский язык сделал Б. Тен.

1. С чем связано название первого литературного периода — «гомеровский»?
2. В чём состоит сущность «гомеровского вопроса»?
3. Одной из самых ярких сторон гомеровской поэмы о Троянской войне «Илиада» является гуманизм автора. Какие примеры гуманистического подхода автора к изображению событий и героев вы могли бы выделить из содержания статьи?
4. О чём свидетельствуют переводы произведений Гомера на многочисленные языки мира?
5. В годы Великой Отечественной войны не прекращалась работа над новыми переводами Гомера. На Урале, в Свердловске (нынешний Екатеринбург) выпустил свой перевод «Илиады» специалист по античной литературе А. Шуйский. О чём свидетельствует этот факт?
6. По содержанию поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» созданы оперы и кинофильмы. Примите участие в подготовке проектов: поэмы Гомера в музыке и кино. Обратитесь к Интернет-ресурсам, подготовьте кадры из кинофильмов «Одиссея» (режиссер А. Кончаловский), «Троя» (режиссер В. Петерсон), краткие сообщения и комментарии. ● **ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ** ●

«ИЛИАДА»

(Отрывки)

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ. Стихи 370—500

Прощание Гектора с Андромахой

- ³⁷⁰ ...Он подошёл к своему для жизни удобному дому,
 Но не нашёл белолокотной там Андромахи в чертоге.
 С сыном-младенцем она и с красиво одетой служанкой
 В башне стояла, рыдая и горькой печалью терзаясь.
 Гектор, внутри не увидев своей непорочной супруги,
- ³⁷⁵ Остановился, ступив на порог, и промолвил к рабыням:
 «Эй, вы, рабыни, сейчас же скажите мне полную правду:
 Где Андромаха супруга, куда удалилась из дома?
 Вышла ль к золовкам она, иль к невесткам красиво одетым,
 Или ко храму Афины пошла, где другие троянки
- ³⁸⁰ Пышноволосяе просят пощады у грозной богини?»
 Гектору так отвечала проворная ключница дома:
 «Если ты требуешь, Гектор, сказать тебе полную правду, —
 Нет, не к золовкам она, не к невесткам красиво одетым,
 И не ко храму Афины пошла, где другие троянки

- 385 Пышноволосые просят пощады у грозной богини.
 К башне большой Илиона она поспешила, услышав,
 Что отступают троянцы, что крепнет ахейская сила.
 Бегом к стене городской устремилась она без оглядки,
 Как потерявшая разум. При ней же и няня с ребенком».
- 390 Так отвечала. Обрато пошёл торопливо из дома
 Гектор вниз по красиво отстроенным улицам Трои.
 Вскоре приблизился он, проходя через город обширный,
 К Скейским воротам, чрез них собираясь сойти на равнину.
 Там подбежала навстречу ему Андромаха супруга
- 395 В пышных одеждах, царя Гетиона отважного дочь.
 Тот Гетион обитал при подошвах лесистого Плака,
 В Фиве плакийской, мужей киликийских властитель верховный.
 Дочь-то его и была за Гектором меднодоспешным.
 Встретила мужа она; с Андромахою шла и служанка
- 400 С мальчиком их у груди, беззаботным, совсем ещё глупым,
 Сыном единственным, милым, —
 прекрасным, как звездочка в небе.
 Именовал его Гектор Скамандрием, все остальные —
 Астианактом: лишь Гектор один был защитником Трои.
 Молча отец улыбнулся, увидевши сына-младенца.
- 405 Близо к нему подошла, обливаясь слезами, супруга,
 Стиснула руку, и слово сказала, и так говорила:
 «О нехороший! Погубит тебя твоя храбрость! Ни сына
 Ты не жалеешь младенца, ни матери бедной. И скоро
 Буду вдовою я, скоро убьют тебя в битве ахейцы,
- 410 Сразу все вместе напавши! А если тебя потеряю,
 Лучше мне в землю сойти. Никакой уж мне больше не будет
 Радости в жизни, когда тебя гибель постигнет. Удел мой —
 Горести. Нет ни отца у меня, нет ни матери нежной.
 Нашего старца-отца умертвил Ахиллес быстроногий,
- 415 До основания город разрушив страны киликийской,
 Высоковратную Фиву. Убил Ахиллес Гетиона,
 Но обнажить не посмел — утратился нечестия сердцем:
 Вместе с оружием искусно сработанным предал сожженью,
 Холм погребальный насыпал. И вязами холм обсадили
- 420 Дочери Зевса эгидодержавного, горные нимфы.
 Семь у меня было братьев родимых в отцовском чертоге;
 Все ниспустились в один они день в преисподнюю разом,
 Всех перебил многосветлый Пелид, Ахиллес быстроногий
 Возле медлительноногих коров и овец белорунных.
- 425 Мать же мою, что царила под Плаком, покрытым лесами,
 Пленницей в стан свой увел он совместно с другою добычей;
 Снова однако свободу ей дал за бесчисленный выкуп.

- В доме ж отца умертвила её Артемида богиня.
Гектор, ты всё мне теперь, — и отец, и почтенная мать,
- 430 Ты и единственный брат мой, и ты же супруг мой прекрасный.
Сжался над нами и в бой не иди, оставайся на башне,
Чтоб сиротою не сделать ребенка, вдовою — супругу.
Войско же наше поставь у смоковницы; легче всего там
К городу подступ, и легче всего там на стены взобраться.
- 435 Трижды в том месте пытались напасть храбрецы под начальством:
Славного Идоменея, обоих Аяксов, а также
Двух знаменитых Атридов и мощного сына Тидея.
Верно, о том им сказал прорицатель какой-либо вещей
Или, быть может, и собственный дух побудил их на это».
- 440 Ей отвечая, сказал шлемоблещущий Гектор великий:
«Все и меня это сильно тревожит, жена; но ужасно
Я бы стыдился троянцев и длинноодежных троянок,
Если б вдали оставался, как трус, уклоняясь от боя.
Да и мой дух не позволит: давно уже я научился
- 445 Доблестным быть неизменно и вместе с передними биться,
Славу большую отцу и себе самому добывая.
Знаю и сам хорошо, — и сердцем, и духом я знаю:
День придет, — и погибнет священная Троя. Погибнет
Вместе с нею Приам и народ копыеносца Приама.
- 450 Но сокрушает мне сердце не столько грядущее горе
Жителей Трои, Гекубы самой и владыки Приама,
Горе возлюбленных братьев, столь многих и храбрых, которых
На землю пыльную свергнут удары врагов разъяренных, —
Сколько твоё! Уведет тебя меднодопешный ахеец,
- 455 Льющую горькие слёзы, и дней ты свободы лишишься.
Будешь, невольница, в Аргосе ткать для другой, или воду
Станешь носить из ключей Мессейды или Гипперей:
Необходимость заставит могучая, как ни печалься.
Льющею слёзы тебя кто-нибудь там увидит и скажет:
- 460 «Гектора это жена, превышавшего доблестью в битвах
Всех конеборных троянцев, что бились вокруг Илиона».
Скажет он так и пробудит в душе твоей новую горесть.
Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства.
Пусть же, однако, умру я и буду засыпан землею,
- 465 Раньше, чем громкий услышу твой вопль и позор твой увижу!»
Молвил и сына обнять наклонился блистательный Гектор.
Мальчик испуганно вскрикнул и к няне красиво одетой
Быстро припал, устрешенный родителя милого видом,
Яркою медью смущенный и конскою гривой, что грозно
- 470 С гребня отцовского шлема над ним неожиданно свисла.
Дружно любезный отец и почтенная мать рассмеялись.

Гектор немедленно снял с головы яркоблещущий шлем свой
И положил его наземь. И, на руки милого сына
Взявши, его целовал, и качал на руках, и, поднявши,

- ⁴⁷⁵ Так говорил, умоляя Кронида и прочих бессмертных:
«Зевс и великие боги! О, сделайте так, чтобы этот
Сын мой, подобно отцу, выдавался меж прочих троянцев,
Так же бы крепок был силой и мощно б царил в Илионе,
Чтобы когда-нибудь, видя, как с боя идёт он, сказали:
- ⁴⁸⁰ «Этот намного отца превзошёл!» Чтоб с кровавым трофеем
Он приходил из сраженья и радовал матери сердце!»
Так он сказал и супруге возлюбленной передал в руки
Милого сына. К груди благовонной прижала ребенка
Мать, засмеявшись сквозь слёзы. И сжалось у Гектора сердце.
- ⁴⁸⁵ Гладил её он рукой, и слова говорил, и промолвил:
«Бедная! Сердце себе не круши неумеренной скорбью!
Кто меня сможет судьбе вопреки в преисподнюю свергнуть?
Ну а судьбы не избегнет, как думаю я, ни единый
Муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родился.
- ⁴⁹⁰ Но возвращайся домой и займися своими делами, —
Пряжей, тканьем, наблюдай за служанками, чтобы прилежно
Дело своё исполняли. Война же — забота мужчины
Каждого, кто в Илионе родился, моя ж наиболее».
Речи окончивши, поднял с земли бронблещущий Гектор
- ⁴⁹⁵ Гривистый шлем. И пошла Андромаха домой, проливая
Слёзы и часто назад на любимого взор обращая.
Вскоре достигла она для жизни удобного дома
Гектора мужеубийцы, внутри его много застала
Женщин-служительниц дома и к плачу их всех возбудила.
- ⁵⁰⁰ Заживо был ими Гектор в дому своём горько оплакан:
Не было в сердце надежды, что он из губительной битвы
Снова воротится, силы ахейцев и рук их избегнув.

Перевод В. Вересаева

Вопросы и задания

Углубимся в текст поэмы

1. «Илиада» — поэма о военных подвигах ахейцев под стенами Трои. Почему описанию прощания Гектора с Андромахой автор отводит в поэме значительное место?
2. Как передаётся в этом отрывке тревожное состояние Гектора и Андромахи перед встречей?
3. Какие слова повторяются в описании города, одежды героев и с какой целью? ●РАБОТА В ПАРАХ●
4. Гомер как бы отдаляет сцену встречи героев, подробно описывая путь Гектора по городу. С какой целью автор это делает?
5. Как в причитаниях Андромахи раскрывается её чувство к Гектору? (*Задание для девочек*).

6. Почему автор, описывая своих героев накануне сражения троянцев с ахейцами, уделяет внимание рассказу Андромахи о своей семье?
7. Как характеризует Гектора его ответ Андромахе? Что для него важнее всего? В чём он видит долг мужчины и гражданина своего города? (*Задание для мальчиков*).
8. Какие детали в описании общения Гектора с сыном особенно трогательны?
9. Какие убедительные слова утешения находит Гектор для Андромахи? Каким чувством проникнута вся сцена прощания?
10. Прочитайте выразительно строки, в которых Андромаха оплакивает Гектора, предчувствуя неотвратимость грядущих событий. Какими словами автор передаёт глубину её горя и отчаяния?
11. Рассмотрите иллюстрацию «Андромаха, скорбящая над телом Гектора». Как художник передаёт безысходность горя Андромахи?
12. Какое отношение к героям повествования высказывает автор, используя эпитеты, характеризующие каждого из них? Выделите эти эпитеты и прокомментируйте их значение. ● РАБОТА В ПАРАХ ●
13. Какое отношение к войне вызывает автор у читателя, рассказывая о прощании Гектора с Андромахой?
13. С каким настроением читали вы этот отрывок из поэмы «Илиада»? В чём актуальность описываемых древним автором событий для людей всех времен и народов?

Жак Луи Давид. Андромаха, оплакивающая Гектора. 1783 г.

ПЕСНЬ 18. Стихи 480—615

Щит Ахилла

В первую очередь выковал щит он огромный и крепкий,
Всюду его изукрасив; по краю же выковал обод

- ⁴⁸⁰ Яркий, тройной; и ремень к нему сзади серебряный сделал.
Пять на щите этом было слоев; на них он искусно
Много представил различных предметов, хитро их задумав.
Создал в середине щита он и землю, и небо, и море,
Неутомимое солнце и полный серебряный месяц,
- ⁴⁸⁵ Изобразил и созвездья, какими венчается небо;
Видимы были Плеяды, Гиады и мощь Ориона,
Также Медведица, — та, что ещё называют Повозкой;
Ходит по небу она и украдкой следит Ориона,
И лишь одна непричастна к купанью в волнах Океана.
- ⁴⁹⁰ Сделал два города смертных людей потом на щите он,
Оба прекрасные. В первом и пиршества были, и свадьбы.
Из теремов там невест провожали чрез город при свете
Факелов ярких, и звучный кругом гименей распевали.
Юноши в плясках кружились, и громко среди них раздавались

- 495 Звуки веселые флейт и форминг. И дивились на пляски
Женщины, каждая стоя в жилище своём на пороге.
Множество граждан толпилось на площади города. Тяжба
Там меж двоих из-за пени была за убитого мужа.
Клялся один пред народом, что всё уже отдал другому,
- 500 Тот отрицал, чтоб хоть что получил от убийцы в уплату.
Оба они обратились к судье за решением дела.
Криками каждый кругом своему приходил на поддержку.
Вестники их успокоить старались. На тесаных камнях
В круге священном сидели старейшины рядом друг с другом.
- 505 В руку жезлы принимали от вестников звонкоголосых,
Быстро вставали и суд свой один за другим изрекали.
Два золотые пред ними таланта лежали в середине,
Чтобы тому передать их, кого они правым признают.
Город второй с обеих сторон осаждали два войска,
- 510 Ярко блистая оружием. В решенье они колебались:
Или весь город разрушить, иль, сколько богатства хранится
В городе этом прелестном, на две разделить половины.
Те не сдавались ещё и готовились к тайной засаде.
Стену, стоя на ней, охраняли их милые жены,
- 515 Дети, также мужчины, которыми старость владела,
Сами ж пошли. Во главе их — Арес и Паллада-Афина,
Оба из золота и в золотые одеты одежды,
Оба в оружье, — большие, прекрасные; истинно — боги!
Ясно заметные, люди вокруг были ниже намного —
- 520 К месту пришли, где всего им удобней казалась засада:
На берегу у реки, где обычно скотину поили.
Там они сели на землю, блестящей одетые медью.
Двое лазутчиков спереди сели, отдельно от войска,
И выжидали прихода овец и коров тяжконогих.
- 525 Вскоре они показались; свирелью себя услаждая,
Гнали спокойно их два пастуха, не предвидя коварства.
Те же, едва увидав, устремились на них из засады,
И захватили коровьи стада и густые отары
Сереброрунных овец, а их пастухов перебили.
- 530 О стане, едва услышала смятенье и шум возле стада
Стража, стерегшая площадь, тотчас на коней быстроногих
Все повскакали, помчались и, берега быстро достигнув,
К битве построились возле реки и в сраженье вступили.
Яро метали друг в друга блестящие медные копыя.
- 535 Там и Смятенье, и Распри теснились, и грозная Кера;
Раненых жадно хватала она, и не раненых также,
За ноги трупы убитых из битвы свирепой тащила;
Кровью людскою вокруг плеч одежда её обагрялась.
Воины в свалке, как будто живые, теснились и бились,

- 540 И напрягались отнять друг у друга кровавые трупы.
Мягкую новь он представил ещё, плодородную пашню,
Трижды взрыхленную плугом. И много на ней землепашцев
Гнало парные плуги, ведя их туда и обратно;
Каждый раз, как они, повернувши, к меже подходили,
- 545 В руки немедля им кубок вина, веселящего сердце,
Муж подавал, подошедши. И пахари гнать продолжали
Борозду дальше, чтоб снова к меже подойти поскорее.
Поле, хотя золотое, чернелося сзади пахавших
И походило на пашню, — такое он диво представил.
- 550 Дальше царский участок представил художник искусный.
Острыми жали серпами поденщики спелую ниву.
Горсти колосьев одни — непрерывно там падали наземь,
Горсти другие вязальщики свяслами крепко вязали.
Трое вязальщиков возле стояли. Им мальчики сзади,
- 555 Спешно собирая колосья, охалками их подносили.
На полосе между ними, держа в руке своей посох,
Царь молчаливо стоял с великою радостью в сердце.
Вестники пищу поодаль под тенью готовили дуба;
В жертву быка заколов, вокруг него суетились; а жены
- 560 Белое тесто месили к обеду работникам поля.
И виноградник с тяжелыми гроздьями там он представил,
Весь золотой, лишь одни виноградные кисти чернелись.
Из серебра были кольца повсюду натканы густо;
Чёрный ров по бокам; окружен оловянной оградой
- 565 Сад; чрез средину одна пролегает тропинка, которой
Ходят носильщики в пору, когда виноград собирают.
Девы и юноши там в молодом, беззаботном веселье
Сладостный плод уносили в прекрасно сплетенных корзинах.
Мальчик, идя между ними, на звонкоголосой форминге,
- 570 Всех восхищая, играл, воспевая прекрасного Лина
Нежным голосом. Те же за мальчиком следом спешили,
С присвистом, с пеньем и с топотом в лад, непрестанно танцую.
Сделал потом на щите он и стадо коров пряморогих;
Были одни золотые, из олова были другие;
- 575 С громким мычаньем они из загона на луг выходили
К берегу шумной реки, тростником поросшему гибким.
Вместе с коровами этими шли пастухи золотые,
Четверо; девять бежало собак резвоногих за ними.
Спереди два вдруг ужаснейших льва напали на стадо
- 580 И повалили быка; ревел и мычал он ужасно,
Львами влекомый; собаки и юноши мчались на помощь;
Оба льва, разорвав на огромном быке его кожу,
Жадно потрох глотали и черную кровь. Пастухи же
Тщетно старались на львов собак натравить резвоногих;

- 585 Слушаться их не хотели собаки и львов не кусали;
 Близко подскочут, залают и тотчас назад убегают.
 Пастбище сделал потом в прекрасной долине художник,
 Стадо большое овец белорунных на пастбище этом,
 Крытые там шалаши представил, загоны и хлевы,
- 590 Также площадку для плясок представил хромец обоногий,
 Вроде такой, которую в Кносе пространном когда-то
 Для Ариадны прекрасноволосой Дедал изготовил.
 Юноши в хоре и девы, для многих желанные в жены,
 За руки взявши друг друга, на этой площадке плясали.
- 595 Девушки были одеты в легчайшие платья, мужчины
 В тканые прочно хитоны, блестевшие слабо от масла.
 Девушки были в прекрасных венках, а у юношей были
 Из серебра ремни, на ремнях же ножи золотые.
 Быстро они на проворных ногах в хороводе кружились
- 600 Так же легко, как в станке колесо под рукою привычной,
 Если горшечник захочет проверить, легко ли вертится.
 Или плясали рядами, одни на других надвигаясь.
 Много народу теснилось вокруг, восхищаясь прелестным
 Тем хороводом. Певец же божественный пел под формингу,
- 605 Стоя в кругу хороводном; и только лишь петь начинал он,
 Два скомороха тотчас начинали вертеться средь круга.
 И, наконец, на щите этом прочном по самому краю
 Он великую силу реки Океана представил.
 После того, как щит он сковал, огромный и крепкий,
- 610 Выковал также и панцирь Гефест ему, ярче, чем пламя;
 Крепкий сковал ему шлем, на висках прилегающий плотно,
 Пестрый, прекрасный; а гребень на шлеме из золота сделал.
 После ему и поножи из гибкого олова создал.
 Кончив доспехи ковать, знаменитый хромец обоногий
- 615 Взял и сложил их к ногам Ахиллесовой матери наземь.
 Словно сокол, она с многоснежных вершин олимпийских
 Кинулась, ярко блестящий доспех унося от Гефеста.

Перевод В. Вересаева

Углубимся в текст поэмы

1. В поэме «Илиада» рассказывается, как в одном из боев с троянцами от руки Гектора погибает друг Ахилла Патрокл. Мать Ахилла Фетида просит бога огня Гефеста выковать щит, шлем и другие доспехи для её сына Ахилла, чтобы он смог отомстить за смерть своего друга.
 Чем увлекало вас чтение отрывка «Щит Ахилла» из «Илиады» Гомера? Какие мысли, чувства вызывал у вас этот текст во время знакомства с ним?
2. Как вы думаете, почему на щите Ахилла изображение мирных картин сменяется изображением сцен войны? Выделите их в тексте и прочитайте выразительно.

3. Изображение каких картин преобладает на щите Ахилла — мирных или военных? Что хотел сказать автор поэмы своим современникам, описывая таким образом щит Ахилла?
 4. Контраст — один из приёмов художественного изображения мира в поэме «Илиада» (например, жизнь символизируют солнечный свет, солнце; смерть — это тьма и т. д.). Как использует Гомер этот принцип противопоставления в описаниях щита Ахилла? Каково воздействие этого приёма на читателя, слушателя?
 5. По-гречески *enkyklios* — круглый, общий. Круглым был щит Ахилла, который Гефест разделил на круги с высеченными на них разнообразными сценами из жизни древних эллинов. Можно ли установить общее в изображении щита Ахилла и значения слова «энциклопедия»?
- РАБОТА В ПАРАХ ●

Щит Ахилла. Интерпретация щита, изготовленная в 1820 г. Анжело Монтичелли

ПЕСНЬ 22. Стихи 240—265

Битва Гектора с Ахиллесом

... Вновь говорила ему светлоокая дочь громовержца:
«Гектор, меня умоляли отец и почтенная мать,

- ²⁴⁰ Ноги мои обнимая; меня и друзья умоляли
С ними остаться: таким они все преисполнены страхом.
Но по тебе сокрушалось тоскою глубокою сердце.
Станем надежно теперь и сразимся мы пламенно: копий
Не к чему боле щадить; и увидим теперь, Ахиллес ли
- ²⁴⁵ Нас обоих умертвит и кровавые наши корысти
К чёрным судам повлечет, иль копьем он твоим укротится!»
Так вещая, коварно вперёд выступала Паллада.
Оба героя сошлись, устремленные друг против друга;
Первый к Пелиду воскликнул шеломом сверкающий Гектор:
- ²⁵⁰ «Сын Пелеев! тебя убегать не намерен я боле!
Трижды пред градом Приамовым я пробежал, не дерзая
Встретить тебя нападавшего; ныне же сердце велит мне
Стать и сразиться с тобою; убью или буду убит я!
Прежде ж богов призовем во свидетельство; лучшие будут
- ²⁵⁵ Боги свидетели клятв и хранители наших условий:
Тела тебе я не буду бесчестить, когда громовержец
Дарует мне устоять и оружием дух твой исторгнуть;
Славные только доспехи с тебя, Ахиллес, совлеку я,
Тело ж отдам мирмидонцам; и ты договор сей исполни».
- ²⁶⁰ Грозно взглянул на него и вскричал Ахиллес быстроногий:
«Гектор, враг ненавистный, не мне предлагай договоры!
Нет и не будет меж львов и людей никакого союза;
Волки и агнцы не могут дружитья согласием сердца;
Вечно враждебны они и зломышленны друг против друга, —

- 265 Так и меж нас невозможна любовь; никаких договоров
Быть между нами не может, поколе один, распростертый,
Кровью своей не насытит свирепого бога Арея!
Всё ты искусство ратное вспомни! Сегодня ты должен
Быть копьёборцем отличным и воином неустрашимым!
- 270 Бегства тебе уже нет; под моим копьём Тритогена
Скоро тебя укротит; и заплатишь ты разом за горе
Другов моих, которых избил ты, свирепствуя, медью!»
Рек он — и, мощно сотрясши, послал длиннотенную пику.
В пору завидев её, избежал шлемоблещущий Гектор;
- 275 Быстро приник он к земле, и над ним пролетевшая пика
В землю вонзилась; но, вырвав её, Ахиллесу Паллада
Вновь подала, невидима Гектору, коннику Трои.
Гектор же громко воскликнул к Пелееву славному сыну:
«Празден удар! и нимало, Пелид, бессмертным подобный,
- 280 Доли моей не узнал ты от Зевса, хотя возвещал мне;
Но говорлив и коварен речами ты был предо мною
С целью, чтоб я, оробев, потерял и отважность, и силу.
Нет, не бежать я намерен; копьё не в хребет мне вонзишь ты,
Прямо лицом на тебя устремленному грудь прободи мне,
- 285 Ежели бог то судил! Но копьё и сего берегися
Медного! Если бы, острое, в тело ты всё его принял!
Легче была бы кровавая брань для сынов Илиона,
Если б тебя сокрушил я, — тебя, их лютейшую гибель!»
Рек он — и, мощно сотрясши, копьё длиннотенное ринул,
- 290 И не прокинул: в средину щита поразил Ахиллеса;
Но далеко оружие щит отразил. Огорчился
Гектор, узрев, что копьё бесполезно из рук излетело,
Стал и очи потупил: копьё не имел он другого.
Голосом звучным на помощь он брата зовет Деифоба,
- 295 Требуется нового дротика острого: нет Деифоба.
Гектор постиг то своею душою, и так говорил он:
«Горе! к смерти меня всемогущие боги призвали!
Я помышлял, что со мною мой брат, Деифоб нестрашимый;
Он же в стенах илионских: меня обольстила Паллада.
- 300 Возле меня — лишь Смерть! и уже не избыть мне ужасной!
Нет избавления! Так, без сомнения, боги судили,
Зевс и от Зевса родившийся Фёб; милосердые прежде
Часто меня избавляли: судьба наконец постигает!
Но не без дела погибну, во прах я паду не без славы;
- 305 Нечто великое сделаю, что и потомки услышат!»
Так произнес — и исторг из влагалища нож изощренный,
С левого боку висящий, нож и огромный и тяжкий;
С места, напрягшись, бросился, словно орел небопарный,
Если он вдруг из-за облаков сизых на степь упадет,

- 310 Нежного агнца иль зайца пугливого жадный похитить, —
Гектор таков устремился, махая ножом смертоносным.
Прянул и быстрый Пелид, и наполнился дух его гнева
Бурного; он перед грудью уставил свой щит велелепный,
Дивно украшенный; шлем на главе его четверобляшный
- 315 Зыблется светлый, волнуется пышная грива золотая,
Густо Гефестом разлитая окрест высокого гребня.
Но, как звезда меж звездами в сумраке ночи сияет,
Геспер, который на небе прекраснее всех и светлее, —
Так у Нелида сверкало копьё изощренное, коим
- 320 В правой руке потрясал он, на Гектора жизнь умышляя,
Места на теле прекрасном ища для верных ударов.
Но у героя всё тело доспех покрывал медноковный,
Пышный, который похитил он, мощь одолевши Патрокла.
Там лишь, где выю ключи с раменами связуют, гортани
- 325 Часть обнажалась, место, где гибель душе неизбежна:
Там, налетевши, копьем Ахиллес поразил Приамида;
Прямо сквозь белую выю прошло смертоносное жало;
Только гортани ему не рассек сокрушительный ясень
Вовсе, чтоб мог, умирающий, несколько слов он промолвить;
- 330 Грянулся в прах он, — и громко вскричал Ахиллес, торжествуя:
«Гектор, Патрокла убил ты — и думал живым оставаться!
Ты и меня не страшился, когда я от битв удалялся,
Враг безрассудный! Но мститель его, несравненно сильнейший,
Нежели ты, за судами ахейскими я оставался,
- 335 Я, и колена тебе сокрушивший! Тебя для позора
Птицы и псы разорвут, а его погребут аргивяне».
Дышащий томно, ему отвечал шлемоблещущий Гектор:
«Жизнью тебя и твоими родными у ног заклинаю.
О! не давай ты меня на терзание псам мирмидонским;
- 340 Меди, ценного золота, сколько желаешь ты, требуй;
Вышлют тебе искупленье отец и почтенная мать;
Тело лишь в дом возврати, чтоб трояне меня и троянки,
Честь воздавая последнюю, в доме огню приобщили».
Мрачно смотря на него, говорил Ахиллес быстроногий:
- 345 «Тщетно ты, пес, обнимаешь мне ноги и молишь родными!
Сам я, коль слушал бы гнева, тебя растерзал бы на части,
Тело сырое твоё пожирал бы я, — то ты мне сделал!
Нет, человеческий сын от твоей головы не отгонит
Псов пожирающих! Если и в десять, и в двадцать крат мне
- 350 Пышных даров привезут и столько ж ещё обещают;
Если тебя самого прикажет на золото взвесить
Царь Илиона Приам, и тогда — на одре погребальном
Мать Гекуба тебя, своего не оплачет рожденья;
Птицы твой труп и псы мирмидонские весь растерзают!»

- 355 Дух испуская, к нему провещал шлемоблещущий Гектор:
 «Знал я тебя: предчувствовал я, что моим ты моленьем
 Тронут не будешь: в груди у тебя железное сердце.
 Но трепещи, да не буду тебе я божиим гневом
 В оный день, когда Александр и Феб стреловержец,
- 360 Как ни могучего, в Скейских воротах тебя ниспровергнут!»
 Так говорящего, Гектора мрачная Смерть осеняет:
 Тихо душа, из уст излетевши, нисходит к Аиду,
 Плачась на долю свою, оставляя и младость и крепость.
 Но к нему, и к умершему, сын быстроногий Пелеев

М. Пиков. Иллюстрация к поэме «Илиада»

- 365 Крикнул ещё: «Умирай! а мою неизбежную смерть я
 Встречу, когда ни пошлет громовержец и вечные боги!»
 Так произнес — и из мертвого вырвал убийственный ясень,
 В сторону бросил его и доспех совлекал с Дарданида,
 Кровью облитый. Сбежались другие ахейские мужи.
- 370 Все, изумляясь, смотрели на рост и на образ чудесный
 Гектора и, приближаясь, каждый пронзал его пикой.
 Так говорили иные, один на другого взглянувши:
 «О! несравненно теперь к осязанию мягче сей Гектор,
 Нежели был, как бросал на суда пожирающий пламень!»
- 375 Так не один говорил — и копьём прободал, приближаясь.
 Но, его между тем обнажив, Ахиллес быстроногий
 Стал средь ахеян, и к ним устремил он крылатые речи:
 «Други, герои ахейцы, бесстрашные слуги Арея!
 Мужа сего победить наконец даровали мне боги,

- 380 Зла сотворившего более, нежели все илионцы.
Ныне с оружием мы покусимся на град крепкостенный;
Граждан троянских изведем помыслы, как полагают:
Бросить ли замок высокий, сраженному сыну Приама;
Или держаться дерзают, когда и вождя их не стало?
- 385 Но каким помышлениям сердце мое предается!
Мертвый лежит у судов, не оплаканный, не погребенный,
Друг мой Патрокл! Не забуду его, не забуду, пока я
Между живыми влачусь и стопами земли прикасаюсь!
Если ж умершие смертные память теряют в Аиде,
- 390 Буду я помнить и там моего благородного друга!
Ныне победный пеан воспойте, ахейские мужи:
Мы же пойдем, волоча и его, к кораблям быстролетным.
Добыли светлой мы славы! Повержен божественный Гектор!
Гектор, которого Трои сыны величали, как бога!»
- 395 Рек — и на Гектора он недостойное дело замыслил:
Сам на обеих ногах проколол ему жилы сухие
Сзади от пят и до глези и, продевши ремни, к колеснице
Тело его привязал, а главу волочиться оставил;
Стал в колесницу и, пышный доспех напоказ подымая,
- 400 Коней бичом поразил; полетели послушные кони.
Прах от влекомого вьется столпом; по земле, растрепавшись,
Чёрные кудри крутятся; глава Приаида по праху
Вьется, прекрасная прежде; а ныне врагам Олимпиец
Дал опозорить её на родимой земле илионской!
- 405 Вся голова почернела под перстию. Мать увидала,
Рвет седые власы, дорогое с себя покрывало
Мечет далеко и горестный вопль подымает о сыне.
Горько рыдал и отец престарелый; кругом же граждане
Подняли плач; раздавались вопли по целому граду.
- 410 Было подобно, как будто, от края до края, высокий
Весь Илион от своих оснований в огне рассыпался!
Мужи держали с трудом иступленного горестью старца,
Рвавшегося в поле вратами Дарданскими выйти из града.
Он умолял их, тоскующий, он расстилался по праху,
- 415 Он говорил, называя по имени каждого мужа:
«Други, пустите меня одного, не заботясь, пустите
Выйти из града! Один я пойду к кораблям мирмидонским;
Буду молить я губителя, мрачного сердцем злодея.
Может быть, лета почтит он, над старостью, может быть, дряхлой
- 420 Сжалится: он человек, отца он такого ж имеет,
Старца Пелея, который его породил и взлелеял
К горю троян и стократ к жесточайшему горю Приама!
Сколько сынов у меня он похитил во цвете их жизни!
Но обо всех сокрушаюсь я менее, чем об едином!

⁴²⁵ Горесть о нём неутешная скоро сведет меня к гробу,
 Горесть о Гекторе! О, хоть на сих бы руках он скончался!
 Мы бы хоть душу насытили плачем над ним и рыданьем,
 Я, безотрадный отец, и его злополучная мать!

Перевод В. Вересаева

Углубимся в текст поэмы

1. Читая поэму, нельзя не заметить, что поступки героев в ней тесно переплетаются с действиями богов. Подтвердите это, опираясь на текст. По чьей воле в поэме решается судьба Гектора в поединке с Ахиллесом?
2. Из древнегреческих мифов было известно, что Ахилл и Гектор — прославленные герои, к которым благосклонно относились боги-олимпийцы. Прокомментируйте отрывки из песни 22 и дайте оценку человеческим качествам этих героев.
3. Чем, по вашему мнению, объясняется неукротимая ненависть и беспредельная жестокость Ахилла к поверженному Гектору? Перечитайте диалог Ахилла с умирающим Гектором и выскажите своё отношение к каждому из них в этой сцене.
4. Чем пытается оправдать Ахилл своё бесчеловечное поведение по отношению к мертвому Гектору? Каким образом автор выражает своё отношение при описании глумления над телом погибшего Гектора? Какие художественные средства использует он при этом? ●РАБОТА В ПАРАХ●
5. Вникните в описания картины человеческого горя, особенно горя отца и матери, старого Приама и Гекубы, наблюдавших с высокой троянской стены смерть своего сына. Какое развернутое сравнение в этом описании помогает автору передать всю глубину горя родителей и соотечественников Гектора? ●РАБОТА В ПАРАХ●
6. Установите значение афоризмов, связанных с «Илиадой» Гомера: «ахиллесова пята» и «троянский конь».

Для самостоятельной работы

Обратитесь к полному тексту «Илиады», и прочитайте песнь 24 (Приам у Ахилла) и подготовьтесь к ответам на вопросы:

1. Чем волнует читателя описание появления Приама перед Ахиллом? Как передаётся в нём горе отца, потерявшего в войне всех своих сыновей?
2. Есть ли объяснение неожиданному ответу «зловещего Ахилла» Приаму? Что пробудило человечность в его «железном сердце»?
3. В поэмах Гомера, как и во всей античной литературе, используется принцип «от страдания — к очищению». Опираясь на свои знания поэмы «Илиада», докажите, что этот принцип Гомер использовал и в ней.

Для будущих филологов

Подготовьте краткое изложение поэмы Гомера «Одиссея».

1. Почему поэма Гомера о Троянской войне называется «Илиадой»? Какие главные общечеловеческие ценности заключены в ней?
2. В представлении древних греков Ахилл и Гектор — примеры идеального человека. Что вкладывали греки в это понятие?

Мнение критика

В. Г. Белинский писал: «Илиада» и «Одиссея», будучи национально греческими созданиями, в то же время принадлежат всему человечеству, равно доступ-

ны всем векам и всем народам, более-менее удобно переводимы на все языки и наречия в мире. Греки эпохою своего младенчества выразили младенчество всего человечества, как полные и достойные его представители, и в поэмах Гомера человечество вспоминает с умилением о светлой эпохе своего собственного (а не греческого только) младенчества».

В чём видит критик значение гомеровских поэм для всего человечества?

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О гекзаметре

Гомеровские поэмы читаются медленно, что позволяет чтецу вызвать у слушателей ощущение величия древности и значительности описываемых событий. Но изображенные в них динамические картины, то есть богатые движением в описаниях боя, или жаркого спора, или просто напряжённого разговора, требуют изменения темпа чтения. Этому в поэмах Гомера служит метрический размер, который называется **гекзаметром** (от греч. *hexametros* — шестимерник). Он складывается из шести стоп дактиля (— UU), последняя стопа была двусложно-сокращенной:

— UU | — UU | — || UU | — || UU | — UU | — U

В середине каждой строки делалась пауза — цезура (||), которая разнообразила ритмику стиха и расставляла смысловые акценты.

Неизвестно, как древние творцы и исполнители эпических поэм исполняли их: пели или произносили речитативом. Однако свойственное эллинам чувство меры и пропорции нашло своё отражение в использовании шестистопника — гекзаметра, который соответствовал величественному, торжественному содержанию эпоса.

1. Назовите отличительные особенности гекзаметра.
2. Какова их роль в передаче содержания эпических поэм Гомера?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Долгое время исследователи спорили о том, описывает ли поэма реальные события, или Троянская война была лишь вымыслом. Раскопки Генриха Шлимана в Трое обнаружили культуру, соответствующую описаниям в «Илиаде» и относящуюся к концу II тысячелетия до н. э. Недавно дешифрованные хеттские надписи также свидетельствуют о наличии могущественной ахейской державы в XIII веке до н. э. и даже содержат ряд имен, до сих пор известных лишь из греческой поэмы Гомера.

1. Почему до сих пор не иссякает интерес исследователей к литературному наследию Гомера и его времени?
2. В 2016 году в прокат вышел новый фильм «Одиссея» французского производства. Установите имена режиссера, главных исполнителей и то, каким образом он связан с поэмой Гомера?

Лирика античной Эллады

Малые формы литературы возникли в конце VIII — нач. VII вв. до н. э. и были продиктованы потребностями времени. Утверждение рабовладельческих отношений как господствующих знаменовало рождение рабовладельческих государств — городов-полисов. Между родовой аристократией и народом-демосом велась острая борьба за власть. В этой борьбе широко использовалась поэзия: краткие обращения к народу облекались в стихотворную форму. Вожди аристократов-эвпатридов и демагоги — вожди демоса хорошо знали силу «крылатого» слова, его влияние на древних эллинов, ценивших гармонию и красоту. В стихах-отзывах отражалась животрепещущая современность, и в борьбу были втянуты все слои рабовладельческого общества.

В этих условиях постепенно угасает интерес к эпосу. Во-первых, не было творца эпоса, равного Гомеру. Во-вторых, хотя эпос и не терял своей привлекательности для слушателя, но события далёкого прошлого, воспетые в нём, меньше интересовали эллинов, чем напряжённая, требующая участия народа современность.

Наступил послегомеровский период древнегреческой литературы. Первые стихи создавались по аналогии с народными песнями. Они пелись под аккомпанемент музыкальных инструментов: струнных (лиры, арфы, кифары) или духовых (флейты, свирели, дудки). Более благородной считалась поэзия в струнном сопровождении. Так исполнял свои стихи-обращения к народу Солон (638—558 гг. до н. э.) — один из замечательных поэтов и гуманнейших народных вождей и реформаторов. К сожалению, из его поэтического наследия сохранилось очень мало. Вот как писал о себе Солон:

...Если ж родину свою
Я щадил, не стал тираном и насилий над страной
Не творил, своей же славы не позорил, не сквернил,
В том не каюсь: так скорее я надеюсь превзойти
Всех людей...

Перевод Ф. Зелинского

Боевые и походные песни — эмбатерии — прославили имя Тиртея (первая половина VII в. до н. э.). Поэт воспевает мужество, воинскую доблесть спартанцев, призывает к бою, к защите отечества:

Доля прекрасная — пасть в передних рядах ополчения,
Родину-мать от врагов обороняя в бою...

Перевод О. Румера

Как и Солон, Тиртей писал талантливые элегии — двустишия.

Ещё один распространённый жанр эллинской лирики — *ямбы*. Отцом и зачинателем этого жанра был Архилох (VII в. до н. э.). Воин и поэт, он не был избалован судьбой; зарабатывал на жизнь опасным трудом воина-наёмника. Архилох так определил своё жизненное призвание:

Я — служитель царя Эниалия¹, могущего бога,
Также и сладостный дар муз хорошо мне знаком.

Перевод В. Вересаева

¹ *Эниалий* — одно из прозвищ свирепого бога войны Арея.

Герой гомеровского времени считал величайшим позором для воина брошенный на поле боя щит. Но время изменилось. Изменилось и понятие смысла жизни: главное — сама жизнь. В стихах Архилоха — энергия молодых народных сил, рвущихся в бой. Его творчество оказало огромное влияние на развитие и культуру Эллады. Неслучайно в этом жанре творили многие античные поэты.

И всё же самым близким нам, людям двадцать первого века, является песенный жанр — *мелика*. Она появилась почти одновременно с ямбической, элегической и торжественной поэзией. В мелосе (песне) или мелике (лирической песне) наиболее полно выражено личное лирическое начало. Мелическая лирика сопровождалась струнной музыкой. Её возникновение и развитие связано с островом Лесбос и его центром — красивым и богатым городом Митилена. Тут родились Сапфо и Алкей, выдающиеся поэты Античности. Со всех концов Эллады приезжали сюда эллины учиться поэзии. Руководителем женской поэтической школы была Сапфо, а мужской — Алкей.

О Сапфо (конец VII — нач. VI вв. до н. э.), как и об Алкее, известно немного. Происходила она из аристократического рода. Во время гражданской войны эвпатридов и народа находилась, как и Алкей, в изгнании. Была замужем, имела дочь Клеиду и двух братьев, к которым обращалась в своих стихах-песнях. Как самая выдающаяся, греческая поэтесса изображена на монетах и многочисленных вазах. Современники называли её «десятой музой». До нас дошло несколько фрагментов стихотворений Сапфо. Наиболее полные среди них «Гимн Афродите» и «Богу равным кажется мне». Любовь, природа, философские и сатирические высказывания свидетельствуют о многогранности поэтического таланта Сапфо. Один из сохранившихся сборников её стихов был сожжён в Византии христианами-фанатами.

Вместе с Сапфо славу основоположника эллинской мелики разделяет Алкей. Он был активным участником политической борьбы. Его стихи преисполнены мужества, призывов к борьбе за родину, резких выпадов против политических противников. Два стихотворения Алкея привлекают особое внимание: «Буря» и «Буря не унимается». Картины морской стихии имеют аллегорический смысл.

В стихах лесбосских поэтов подкупает непосредственность чувств, глубокая искренность и художественное совершенство. Неслучайно эти стихи и сегодня читаются как современные.

Современно звучат и стихи Феогнида, Мимнерма, Анакреонта. Последний имел более счастливую судьбу. Его имя прошло через много веков, а поэзия всегда пользовалась успехом. Любовная лирика, застольные песни, воспевание радостей жизни — темы его стихов, ставшие образцами для подражания в последующие века (анакреонтическая поэзия). Поэт оказал огромное влияние на мировую литературу. В России к его творчеству обращались М. Ломоносов, Г. Державин, Н. Карамзин, К. Рылеев, В. Кюхельбекер. Лучшие переводы из Анакреонта принадлежат А. Пушкину.

1. Какие условия жизни эллинов вызвали к жизни малые формы поэзии?
2. В чём необычность древнегреческой поэзии? Почему мелика считалась более возвышенной, чем ямбическая и элегическая лирика?
3. Чем отличительна поэзия Алкея, Сапфо и Анакреонта?

САПФО

(630 до н. э. — 572/570 до н. э.)

Сапфо. Фреска (Помпеи).
55—79 гг. до н. э.

Сапфо — видная представительница лесбоской мелики начала VI в до н. э. На острове Лесбосе она стояла во главе «мусического кружка» женщин-поэтесс.

Как аристократка, Сапфо, подобно Алкею, была изгнана демократией и бежала в Сицилию, где, по рассказам, будто бы бросилась со скалы в море из-за несчастной любви к красавцу Фаону¹. На самом же деле поэтесса впоследствии вместе с другими изгнанниками была возвращена на Лесбос, где и основала свою школу. Сапфо писала свадебные песни, гимны и другие мелические стихотворения. Её муза полна сильной, иногда

мучительной страсти, и зовет к любви, к жизни, к солнцу.

* * *

Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу, уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро лёгкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же —
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.
Но терпи, терпи: чересчур далеко
Всё зашло...

Перевод В. Вересаева

Углубимся в текст стихотворения

1. Какое впечатление произвело на вас стихотворение Сапфо «Богу равным кажется мне...»? Чем затрагивает оно современного читателя?
2. Как раскрывается в нём постепенное нарастание чувства любви-ревности?
3. Каким образом переводчику удалось передать состояние предельного внутреннего напряжения автора стихотворения?
4. Объясните, в чём выражается разработанная античными авторами мелика, то есть лирическое содержание, этого стихотворения?

¹ Фаон — мифический герой из цикла мифов об Афродите.

АНАКРЕОНТ

(570/559 до н. э. — 485/478 до н. э.)

О происхождении и жизни Анакреонта известно немного. Он родился в г. Теос в Ионии. Около 545 года до н. э., перед завоеванием Теоса персами, вместе с группой сограждан Анакреонт успел бежать во Фракию. Затем жил на острове Самос и в Афинах.

Стихи поэта, написанные на ионийском диалекте греческого языка, предназначались для сольного пения или декламации в сопровождении музыкального инструмента (вероятно, лиры, отсюда говорят о «лирике» Анакреонта).

В число лирических сочинений, помимо гимнов и парфениев (хоровых песен, исполнявшихся девушками), входят также любовные песни и стихотворения-жалобы на скоротечность молодости и быстрый приход старости.

В Афинах Анакреонт пользовался огромной популярностью, например, на Акрополе поэту была установлена статуя, рядом со статуей его друга Ксантиппа. На нескольких теосских монетах поэт представлен с лирой в руках, иногда сидя, иногда стоя. В 1835 году в районе Сабинских гор в Италии была найдена статуя, хранящаяся сегодня в Галерее Боргезе, считается, что эта статуя изображает Анакреонта.

Анакреонт.
570—487 гг. до н. э.

* * *

«Безотрадно не любить,
Безотрадно полюбить,
Безотраднее — любовью
Отвергаемыми быть.
Всё Эрот ногами топчет —
Знатность, мудрость и добро,
И глядят с почтеньем люди
На одно лишь серебро.
Проклят будет тот, кто первый
Серебро боготворил:
За него не стало братьев,
За него родной не мил,
За него — убийства, войны,
И — ужаснее всего —
Мы, влюбленные, повсюду
Погибаем за него.

Перевод Л. А. Мея

* * *

Что же сухо в чаше дно?
Наливай мне, мальчик резвый,
Только пьяное вино
Раствори водою трезвой.

Мы не скифы, не люблю,
 Други, пьянствовать бесчинно:
 Нет, за чашей я пою
 Иль беседую невинно.

Перевод М. Михайлова

Прочитайте это стихотворение в переводе на украинский язык.

* * *

Принеси води, юначе, і вина подай швиденько,
 І вінки духмяні з квітів, щоб з Еротом поборотись.
 Ну же пиймо не як скіфи, що без пісні сидять тихо.
 Не люблю я нудьгувати: на бенкеті з вином разом
 Давай пісню, серцю милу.
 Про Ерота, що пов'язки із пахучих носить квітів,
 Пісню буду я співати: він володар над богами
 Й людей також підкоряє.

Перевод В. Маслюка

Углубимся в текст стихотворений

1. Анакреонта считают певцом радостей жизни. Но всегда ли он таков в своих стихах? Прочитайте его стихотворение «Безотрадно не любить...». О каких страданиях человека, способного глубоко любить, говорит поэт в этом стихотворении?
2. Эллинам, влюблённым в красоту, был присущ культ цветов. Венками из цветов, листьев и трав они украшали головы в любое время года: венок был символом праздника и торжественности.

Прочитайте стихотворение Анакреонта «Что же сухо в чаше дно...» в русском и украинском переводах. Чем существенным различаются эти переводы?

Для самостоятельной работы

Познакомьтесь со стихами Сапфо («Гимн Афродите», «К Алкею» и др.), Алкея («Буря», «К Сапфо» и др.), Анакреонта («Артемиде», «Кобылица молодая...» и др.). Изберите два понравившихся стихотворения и проанализируйте их. Обоснуйте свой выбор.

Для будущих филологов

Подготовьте выступления о жизни и творчестве римских поэтов Вергилия, Горация, Овидия (одного поэта по выбору).

Театр Древней Греции

В Пантеоне греческих богов важное место занимал *Дионис* (римск. *Вакх*), бог растительности, плодородия, виноградарства и виноделия. Как рассказывают греческие мифы, Дионис претерпел все превратности судьбы: потерял мать, скитался, побывал в руках у разбойников, а затем вернулся из Азии на Балканы с неистовой, буйной свитой — вакханками и сатирами. Спутники Диониса украшали себя виноградными листьями и плющом, плясали и пели во славу своего бога. В Аттике¹ в честь Диониса

¹ *Аттика* — область на юго-востоке Центральной Греции с центром в Афинах.

устраивались пышные праздники. По предположениям многих учёных, древнегреческий театр возник из обрядов, посвящённых этому богу.

В основе древнегреческой драматургии лежат мифы. Они были известны каждому греку, и зрителям особенно интересна и важна была трактовка событий автором пьесы и актёрами, их нравственная оценка поступков героев. Расцвет античного театра приходится на V в. до н. э. Именно в это время творили великие поэты-драматурги — Эсхил, Софокл и Еврипид. Персонажи их трагедий — Эдип, Антигона, Прометей — стали вечными образами мирового сценического искусства. К сюжетам античных пьес не раз обращались драматурги последующих эпох. До наших дней дошли и сочинения Аристофана — создателя политической комедии.

В повседневной жизни греков много места занимали различные соревнования: состязались возницы колесниц и всадники, раз в четыре года проходили спортивные Олимпиады. Театральные представления тоже были организованы как соревнования — и авторов пьес, и актёров. Спектакли игрались три раза в год: на Великие Дионисии (в марте), Малые Дионисии (конец декабря — начало января) и Линеи (конец января — начало февраля). Трагические поэты представляли на суд зрителей и жюри три трагедии и одну сатирическую драму; комические поэты выступали с отдельными сочинениями. Обычно пьеса ставилась один раз, повторения были редкостью.

Театр в Древней Греции считался делом государственным, поэтому за организацию представлений отвечал архонт — высшее должностное лицо города. Он давал разрешение на постановку пьесы, по его распоряжению набирали хор. Все материальные расходы брал на себя богатый горожанин — хорег, которого также назначал архонт. У каждого поэта был «свой» хорег. На мраморных памятных досках выбивали не только имя драматурга-победителя, но и имя хорега. Спектакли были платными, но беднякам выдавались специальные деньги. «Билетами» служили свинцовые или бронзовые круглые жетоны, на которых обозначался только сектор, как теперь на трибунах стадиона.

Тип театрального здания сложился в Греции под влиянием климатических условий и рельефа (гористая страна). Зрители первых спектаклей рассаживались по склонам холмов, а внизу, на поляне выступали актёры.

Фрагменты росписи с фигурой бога Диониса. V в. до н. э.

Древнегреческий театр.
Современное фото

Театр Диониса в Афинах, появившийся в конце VI в. до н. э., располагался на южном склоне Акрополя. На склонах холмов были устроены театры и в других городах — Мегалополисе и Эпидавре. Театр в Афинах вмещал семнадцать тысяч человек, в Эпидавре — десять тысяч.

Огромные размеры театров привели к необходимости использовать маски. Черты лица актёра зрители просто не

смогли бы разглядеть. Каждая маска выражала определённое состояние (ужас, веселье, спокойствие и т. д.), и в соответствии с сюжетом актёр в течение спектакля менял собственные «лики». Маски были своеобразными крупными планами персонажей и одновременно служили резонаторами — усиливали звучание голосов. Маска меняла пропорции тела, поэтому исполнители вставали на *котурны* (сандалии с толстыми подошвами), а под одежду надевали толщинки. Котурны делали фигуру выше, а движения — значительнее. До сих пор в театре существует выражение «на котурнах» — оно означает излишнюю величавость, даже выпренность игры.

Ярко окрашенные природными красителями ткани, из которых шили сложные костюмы, также укрупняли и подчёркивали фигуру. Цвет одежды наделялся символическим значением. Цари появлялись в длинных пурпурных плащах, царицы — в белых, с пурпурной полосой. Чёрный цвет означал траур или несчастье. Короткая одежда полагалась вестникам. Также символичны были атрибуты, например, оливковые ветви в руках просящих. Маски в комедиях были карикатурными или являлись шаржированными портретами известных людей. Костюмы обычно подчёркивали непомерный живот, толстый зад. Артистов хора иногда одевали в костюмы животных, например, лягушек и птиц в пьесах Аристофана.

В древнегреческом театре использовали простейшие машины: *экикклему* (площадка на колёсах) и *эорему*. Последняя представляла собой подъёмный механизм (что-то вроде системы блоков), с помощью которого персонажи (боги, например) «взлетали под небеса» или опускались на землю. Именно в греческом театре родилось знаменитое выражение «Бог из машины». Позже этот термин стал означать немотивированную развязку, внешнее, не подготовленное развитием действия разрешение конфликта как в трагедии, так и в комедии.

Актёры в Древней Греции считались людьми уважаемыми. Только свободнорождённый мужчина мог играть в театре (они исполняли и женские роли). Сначала в спектаклях принимали участие хор и только один актёр; Эсхил ввёл второго актёра, Софокл — третьего. Один исполнитель обычно играл несколько ролей. Актёры должны были не только хорошо декламировать, но и петь, владеть отточенной, выразительной жестикуляцией. В трагедии хор состоял из пятнадцати человек, а в комедии мог вклю-

чать двадцать четыре. Обычно хор не принимал участия в действии — он обобщал и комментировал события. В комедиях Аристофана появилась и особая партия — *парабаза*, когда хор снимал маски и от своего имени обращался к залу.

Искусство сцены, родившееся в Древней Греции, стало основой европейского театра. Именно в ту далёкую пору сформировались ведущие жанры драматургии, возник сам тип зрелища.

В XXI веке лучшие театральные режиссёры всего мира обращаются к древнегреческой драматургии, стремясь воссоздать формы античного театра, приспособив их к требованиям современной сцены. Яркий пример такого подхода — спектакль «Орестея». Это режиссёрская версия трилогии Эсхила, осуществлённая выдающимся немецким режиссёром Петером Штайном.

1. С чем связано возникновение театра в Древней Греции?
2. Что интересовало зрителей в трагедиях, которые строились на знакомых им мифах?
3. Каким был античный театр?
4. Какова роль античного древнегреческого театра в развитии нового европейского театра?

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Афинская трагедия

Короткий период расцвета афинской демократии (конец IV в. до н. э.) ознаменовался рождением нового жанра — *драмы*, в котором человек утверждал себя как личность в деятельности, сопровождающейся сложными и неотвратимыми конфликтами (драма — по-гречески «действие»).

Греческая драма развивалась в трёх видах: трагедия, сатирическая драма и комедия, но особое место в жизни Эллады занимала трагедия. Название «трагедия» образовано из двух слов: «трагос» — козёл и «оде» — песня («козлиная песня» или «песня козлов»). Такое название подчёркивает связь драмы с обрядовым праздником Диониса, которого сопровождали сатиры — переодетые в козлиные шкуры ряженые.

«Трагедия есть воссоздание украшенным языком ... важного и законченного действия..., воссоздание не рассказом, а действием, которое через сочувствие и страх способствует очищению подобных чувств», — так Аристотель определил особенности жанра трагедии и её воспитательную роль. Сюжетами трагедий были мифы и предания, часто заимствованные из гомеровского эпоса. «Мои трагедии — это лишь крохи с роскошного банкетного стола Гомера», — признавался Эсхил.

Трагедия — один из видов драмы, в основе которого лежит напряжённый, непримиримый конфликт, заканчивающийся гибелью героя, который не в состоянии преодолеть препятствия, ставшие на его пути.

Афинская трагедия, как и другие виды драмы, была теснейшим образом связана с лирикой: авторы трагедий — Эсхил, Софокл, Еврипид — были великими поэтами. Унаследовав от лирики единство поэтического слова, музыки и ритма, трагедия влияла на разум, сердца и души людей, воспитывала их в духе патриотизма и гражданской преданности.

Эсхил, а потом и Софокл, в своих трагедиях показали поединок человека с судьбой, дерзкий, но обречённый. Слепая случайность играла в жизни античного человека решающую роль, и законы бытия казались недоступными познанию, неподвластными разуму и воле. Герои античных трагедий всегда активно действуют, самостоятельно избирают свою жизненную позицию, свой путь в полном соответствии со своими убеждениями.

Таким героем является и Прометей. Но активная деятельность требует ответственности. Эсхил учил своих сограждан ответственности, которую он понимал как меру, ведущую к равновесию и справедливости, без чего невозможна демократия.

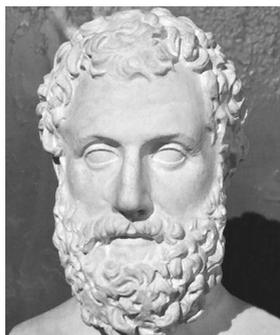
1. С чем связано возникновение драмы в Афинах?
2. В чём отличие драмы от эпоса и лирики? Как об этом писал Аристотель?

ПОЭТ И ВОИН, «ОТЕЦ ТРАГЕДИИ» ЭСХИЛ (525—456 гг. до н. э.)

Я посвящаю свои трагедии времени.

Эсхил

Эвфарионова сына, Эсхила афинского кости
Кроет собою земля Гелы, богатой зерном;
Мужество ж помнят его марафонская роща и племя
Длинноволосых мидян¹, в битве узнавших его.

Эсхил

Эту эпитафию сочинил себе Эсхил, воин и поэт, гениальный «отец трагедии» и мужественный защитник Эллады, участвовавший в самых решающих битвах с персами: Марафонской (490 г. до н. э.), Саламинской (480 г. до н. э.) и при Платеях (479 г. до н. э.). Свои воинские заслуги он ценил выше заслуг драматурга, о которых в эпитафии даже не вспоминает. Но мир узнал о его доблести и мужестве благодаря литературно-театральной деятельности, которая прославила поэта-драматурга.

Тринадцать раз его венчали плющевым венком как победителя в агонах², но самым дорогим был венок, украсивший драматурга после постановки «Персов» (472 г. до н. э.). В этой трагедии автор воспел подвиг своих соотечественников, своего народа, частицей которого был и он, Эсхил, Эвфарионов сын.

¹ Мидяне — персы.

² Агоны — состязания трагических поэтов во время праздников, посвящённых Дионисию.

Существует легенда о том, что юношей, охраняя виноградник, он уснул. Во сне ему явился Дионис, бог виноделия, и повелел писать трагедии. И хотя первую часть своей жизни Эсхил посвятил защите отечества, он всё же успел написать около девяноста произведений — семьдесят трагедий и двадцать сатировских драм¹.

Так трагический поэт Эсхил заявил о себе в двадцатипятилетнем возрасте: его трагедия была отобрана для агона в 500 г. до н. э., но состязания не состоялись: деревянный помост для зрителей на афинской агоре² обрушился, не выдержав перегрузки. И только в 484 году до н. э. поэт одержал первую победу.

Как же пришёл к ней Эсхил?

Дорога к театру и народному признанию была непростой. Вся предыдущая жизнь: воспитание, образование, войны — всё готовило его к тому, чтобы на протяжении 40 лет царствовать на сцене афинского театра.

В античные времена театр требовал от автора почти невозможного: он был одновременно и режиссёром, и актёром, и руководителем хора, и постановщиком танцев, и декоратором, и костюмером. И всё это счастливо соединял в себе Эсхил.

Он принадлежал к старинному царскому роду. Родился в предместье Афин — в Элевсине. Отец позаботился о хорошем образовании сыновей — у Эсхила было ещё двое братьев, с которыми он защищал родину от персидского вторжения (490—465 гг. до н. э.).

С семи лет для мальчиков начиналось школьное обучение, целью которого было разностороннее гармоничное развитие будущих граждан. В соответствии с понятием калокагатии (от греч. *калос* — прекрасный, красивый и *агатос* — добрый, хороший) эллины стремились с детства развивать как физическую красоту, так и высокую моральность, благородство и стойкость души.

В школе овладевали письмом, чтением и счётом, заучивали наизусть отрывки из поэм Гомера, изучали высокую поэзию (Гесиода, Солона, Феогнида, Тиртея и др.), призванную воспитывать у будущих граждан Афин благородный образ мышления, патриотизм, высокие нравственные устои. Школьники усваивали мифы, басни Эзопа, незнание которых считалось позором для образованного человека.

Очень рано мальчиков обучали музыке, игре на лире или других инструментах. Воспитание включало в себя заучивание наизусть изречений древних мудрецов, своего рода правил человеческой жизни, вобравших в себя опыт поколений: «Соблюдай меру», «Будь владыкой своих удовольствий», «Трудно быть хорошим», «Всё моё ношу с собой», «Преодолевай гнев», «Познай самого себя».

Дионис. Фрагмент росписи на вазе (ок. 400 г. до н. э.)

¹ *Сатиры* — в греческой мифологии лесные божества, демоны плодородия в свите Диониса.

² *Агора* — афинская площадь, где проходили народные собрания.

С двенадцати лет начиналось углублённое изучение этих и новых предметов в *мусической*¹ школе: рисование, география, ботаника, риторика, астрономия. После этих занятий ученики отправлялись в *палестру*², где тренировались в беге, прыжках, метании диска и копья, в борьбе и верховой езде. С четырнадцати лет сыновья свободных афинян готовились к своему основному труду на благо отечества — ратному делу. В восемнадцать лет юноша уже нёс воинскую службу на границах Аттики — это было настоящее испытание на мужество. Такую школу прошли и Эсхил, и Перикл — вождь афинской демократии, и Софокл — соперник Эсхила по театру. Эту школу проходили все свободные афинские граждане. Вот почему Эсхил был не только гениальным поэтом-драматургом, но и сочетал в себе многие другие способности, необходимые в театре. Он стал настоящим театральным реформатором: ввёл второго актёра и увеличил диалог; усвоенное в детстве чувство меры и красоты позволило ему добиться идеальных пропорций между тем, что произносилось, и тем, что изображалось с помощью театрального реквизита; он добивался гармонии между музыкой и пластикой движений, сделал действие более динамичным. Эсхил ввёл маски с разными выражениями лица и котурны, которые увеличивали рост актёра на 25—30 сантиметров, использовал красивые костюмы и театральные машины.

Вторя восхищению бесчисленных почитателей, поэт Диоскорид писал:

То, что Феспид³ изобрёл — и сельские игры, и хоры, —
 Всё это сделал полней и совершенней Эсхил.
 Не были тонкой ручной работой стихи его песен,
 Но, как лесные ручьи, бурно стремились они.
 Вид изменил он и сцены самой. О, поистине был ты
 Кем-то из полубогов, всё превозмогший певец!

Среди произведений Эсхила, дошедших до нас, — «Просительницы», «Персы», «Семеро против Фив», «Прометей прикованный» и трилогия «Орестея». Единственная из трагедий, «Персы», создана по горячим следам, — после победы над персами в Саламинской битве; все остальные написаны по сюжетам мифов и событий Троянской войны.

Все трагедии Эсхила пронизаны патриотизмом, милосердием к страждущим и упованием на закон Мировой Справедливости. Поэт утверждал, что любое преступление — это нарушение чувства меры, вызванное гордыней и дерзостью. Оно обязательно будет наказано. Одно преступление вызывает другое — так начинается цепь преступлений. И только огромное страдание может привести к пониманию и познанию истины — Справедливости. Это — катарсис (очищение).

Эсхил предупреждал своими трагедиями афинских граждан, попирающих старые неписанные законы, о возможности братоубийственных войн, приближение которых он предчувствовал: уже после смерти Эсхила

¹ *Мусическое* (воспитание) — система умственного, эстетического, нравственного воспитания в Древней Греции.

² *Палестра* — гимнастическая школа для мальчиков 12—16 лет.

³ *Феспид* (*Теспид*) — античный драматург, ввёл первого актёра; в 534 г. до н. э. впервые поставил трагедию в Афинах.

началась гибельная для Афин война со Спартой — Пелопонесская (431—404 гг. до н. э.), в которую были втянуты все полисы Эллады. Зная огромную воспитательную силу театра, он создавал величественные монументальные образы главных героев, наделённых неслыханными страстями, участвующих в грандиозных конфликтах. В сокровищницу мировой драматургии вошли образы Прометея, Клитемнестры, Ореста, Электры, Кассандры. К ним обращались художники и писатели разных стран и времён. Среди них — Т. Шевченко, Леся Украинка, И. Франко, А. Малышко и другие.

В 1994 году немецкий режиссёр П. Штайн поставил трагедию «Орестея» в России. Постановка стала событием мирового масштаба. Её поспешили увидеть и киевлянам.

За два года до смерти обиженный Эсхил, привлечённый к суду за разглашение каких-то элевсинских религиозно-обрядовых таинств, навсегда оставил родные Афины, которые он любил, защищал и за которые пролил свою кровь при Марафоне. Поэт поселился на Сицилии. По одной из легенд, он был убит молнией. Там, на Сицилии, он и похоронен.

1. Как вы понимаете слова Эсхила, вынесенные в эпитафию?
2. Эсхил стал драматургом-новатором и режиссёром-новатором. Прочитайте внимательно стихотворение поэта Диоскорида, посвящённое Эсхилу. Почему поэт называет Эсхила полубогом?
3. Почему важнейшим делом своей жизни Эсхил считал воинскую доблесть?
4. Калокагатия — принцип формирования гармоничного человека. Отвечала ли современная Эсхилу школа этому принципу? Аргументируйте свой ответ.
5. Сюжеты почти всех трагедий Эсхила заимствованы из мифов, которые хорошо знал каждый эллин. Почему с таким нетерпением они ждали Великих Дионисиев, на которых ставились новые трагедии? Чем они привлекали эллинов?
6. В 6 классе вы изучали греческий миф «Прометей», который лег в основу одноименной трагедии Эсхила. Чем запомнился вам вечный образ Прометея?

«ПРОМЕТЕЙ ПРИКОВАННЫЙ»

(Отрывок)

Прометей

О свод небес, о ветры быстрокрылые,
 О рек потоки, о несметных волн морских
 Весёлый рокот, и земля, что всё родит,
 И солнца круг, всевидец, — я взываю к вам:
 Смотрите все, что боги богу сделали!
 Смотрите, какую меня обрекли
 Муку терпеть тысячи лет,
 Вечную вечность!
 Эту позорную казнь изобрёл
 Блаженных богов новоявленный вождь.
 От боли кричу, которой сейчас
 Казнюсь, и от той, что завтра придёт.
 Мученью конца я не вижу.
 Напрасен ропот! Всё, что предстоит снести,

Николя-Себастьян Адам
Прометей прикованный.
Лувр. 1705—1778 гг.

Мне хорошо известно. Неожиданной
Не будет боли. С величайшей лёгкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок.
Но ни молчать, ни не молчать об участи
Своей нельзя мне. Я в ярме беды томлюсь
Из-за того, что людям оказал почёт.
В стволе нартека искру огнеродную
Тайком унёс я: всех искусств учителем
Она для смертных стала и началом благ.
И вот в цепях, без крова, опозоренный,
За это преступленье отбываю казнь.
Но что я слышу!
И шорох какой-то, и ветром пахнуло.
То боги, или люди, или, может быть,
Те и другие к утёсам далёким

Пришли, чтоб казнь увидеть? Для чего ж ещё?
Глядите, вот я, скованный, несчастный бог!
Да, я ненавистен и Зевсу, и всем
Богам, что при Зевсовом служат дворе.
Они ненавидят меня потому,
Что меры не знал я, смертных любя.
О, горе, что слышу? Не стая ли птиц
Шумит надо мною? От рокота крыл,
От мерного шелеста воздух дрожит.
Что б ни было это, мне страшно.

Для самостоятельной работы

Прочитайте полный текст трагедии Эсхила «Прометей» и подготовьте устное изложение на тему «Подвиг Прометея (по содержанию трагедии Эсхила «Прометей прикованный»)».

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Прометей — один из вечных образов, символ мученика и страдальца, пожертвовавшего собой ради спасения всего человеческого рода.

Сюжеты о Прометее («наказание и освобождение Прометея» — древнейший из прометеевских сюжетов в античном искусстве, «Прометей, приковываемый к скале», «Орёл, клюющий печень Прометея», «Прометей, несущий огонь») получили отражение в греческой вазописи, на этрусских зеркалах V—IV вв. до н.э., на помпейских фресках, на римских светильниках. В европейской литературе к образу Прометея обращались итальянский писатель Дж. Боккаччо, испанский — Кальдерон, французский — Вольтер, немецкий — И. В. Гёте, английские поэты Дж. Байрон и П. Шелли, австрийский писатель Ф. Кафка, русские поэты К. Рылеев и В. Иванов, украинские — Т. Шевченко, Леся Украинка и другие. В европейском изобразительном искусстве сюжеты мифа о Про-

метее разрабатывались итальянскими живописцами Пьеро ди Козимо и Тицианом, голландцем П. П. Рубенсом и др., в музыке — немецким композитором Л. ван Бетховеном, русским — А. Н. Скрябиным.

Почему к образу Прометея на протяжении веков обращались поэты, художники и композиторы разных стран?

ПРОВЕРИМ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Подготовьте ответы на вопросы в развёрнутой форме:

1. Почему Древняя Греция является колыбелью европейской культуры?
2. Расскажите о родах и основных жанрах античной литературы?
3. В чём состоит значение гомеровских поэм «Илиада» и «Одиссея» для всего человечества?
4. Какие черты античного воина-героя воплощены в образе Ахилла?
5. Каковы особенности лирики античной Эллады?
6. В чём состоит значение древнегреческого театра для своего времени и нашей современности?
7. Почему древнегреческого поэта и воина Эсхила называют «отцом трагедии»?

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

*Не золоту — свинцу досталась честь
Служить тысячеустно мысли правой.*

Георг Гервег¹

1. Что вы знаете о важнейших событиях, которые происходили в Европе и на Ближнем Востоке в период Средневековья?
2. Какое значение для этого времени имело распространение христианской веры на Западе и ислама на Востоке?
3. Назовите имена выдающихся поэтов Ближнего Востока времени Средневековья. Прочитайте наизусть одно из четверостиший Омара Хайяма.

Эпоха Средневековья длилась более тысячи лет. Это период в истории мировой литературы, который начинается в поздней Античности (IV—V вв.), а завершается в XV веке. Первым признаком средневековой литературы стало появление христианских Евангелий (I в.), религиозных гимнов, перевода Библии на латинский язык.

Зарождение и развитие литературы Средневековья определяется тремя основными особенностями: традициями народного творчества, культурным влиянием античного мира и христианством.

¹ Георг Гервег (1817—1875) — немецкий поэт, публицист.

Благовещение. Из книжной миниатюры XIV в.

Прежде чем средневековое искусство приняло самобытную и яркую форму, оно должно было пройти через становление новых идеалов и принципов. Главную роль в этом процессе играло христианство. Именно церковь создала духовные предпосылки для совместного существования римлян и варваров, тем самым сплотив средневековое общество. Из истории вы знаете, что в V—VIII вв. на территории бывшей Западной Римской империи возникли государства германских племён: остготов (позднее — лангобардов) в Италии, вестготов в Испании, франков в Галлии (современных Германии и Франции), англо-саксов в Британии. В это же время варварские народы обратились в христианство, что нашло самое непосредственное отражение в искусстве: начали возводиться христианские храмы, в которых появились изображения святых и христианская символика. Храмы строили по образцу римских базилик¹, складывая их из массивных камней; для перекрытий использовали дерево; колонны в большинстве случаев заимствовали непосредственно из античных сооружений.

От Античности средневековое искусство заимствовало не только приёмы строительства храмов, но и создания мозаик, фресок и книжной миниатюры². Мастера отдавали предпочтение ярким краскам и дорогим материалам — серебру, золоту, драгоценным камням.

Варварские государства непрерывно враждовали друг с другом. В условиях постоянной опасности главным достоинством жилых построек считалась их защищённость — в результате появились надёжные и хорошо укреплённые сооружения — замки. Замки возводили на возвышенных местах и окружали высокими насыпями и глубокими рвами. Появление храмов и замков способствовало возникновению храмовой (церковной) и замковой (светской, рыцарской) литературы.

Рыцарская литература утверждала привилегированное положение рыцарей в обществе, прославляя их добродетели: воинскую доблесть, честь, верность королю и христианской церкви. На юге Франции (Лангедок, Прованс) возникла светская рыцарская лирическая поэзия, создателями и распространителями которой были рыцари (чаще всего обедневшие) — *трубадуры* (провансальские) или *труверы* (северофранцузские) — поэты-музыканты. Слово «трубадур», по мнению большинства историков, происходит от глагола *trobar*, означающего «сочинять», «изобретать» и «находить». Их творчество охватывает период с конца XI до XIII веков, расцвет которого пришёлся на XII — начало XIII века.

¹ *Базилика* — (от греч. *basilike* — царский дом) — прямоугольное здание, разделённое внутри рядами колонн или столбов на продольные части.

² *Миниатюра* — художественное произведение (обычно живописное) малых размеров, отличающееся особо тонкой манерой наложения красок.

Известно, что часто трубадуры странствовали вместе с труппой жонглеров. Жонглеры были вместо слуг и помощников, они могли петь, танцевать, исполнять акробатические этюды. Порой грань между трубадурами и их помощниками стиралась, хотя писали стихи чаще всего именно трубадуры.

В творчестве трубадуров выделялось несколько жанров, таких, как альба (или песня рассвета), пастурель, песни прялки — *chanson de toile*, песни-диалоги, песни крестоносцев, танцевальные песни и плачи. Мелодии трубадуров, в большинстве своём, сочинялись на одну строфу, а далее просто повторялись.

Чуть позже трубадуров в средневековой Европе появляются и труверы. Возможно, это был ответ простого народа рыцарям — трубадурам, ведь труверы чаще были из горожан, и темы их песен были ближе к обычной жизни, к быту.

Трубадуры слагали свои стихи на провансальском, разговорном языке части Франции, простирающейся на юг от реки Луары, а также примыкающих районов Италии и Испании. Они активно участвовали в социальной, политической и религиозной жизни общества того времени. Но особенная заслуга их — в создании своеобразной поэтической культуры любви — *fine amor* (куртуазная любовь, то есть утонченная любовь). Культ идеальной любви пришёл в поэзию трубадуров из арабской поэзии Испании, воспевавшей целомудренную любовь. Главным являлось поклонение трубадура Даме, как правило, замужней и стоящей выше него на социальной лестнице, причём, сословное неравенство всячески подчёркивалось ими. Целью куртуазной любви является не обладание объектом поклонения, а трудное, но радостное духовное совершенствование мужчины, в том числе и совершенствование поэтического мастерства. Следствием культа «Прекрасной Дамы» у трубадуров стало воспевание земной радости и земной любви, поклонение женщине, преобразившее её из существа низшего порядка в идеал. В поэзии трубадуров Прекрасная Дама занимала приблизительно такое же место, какое в религиозной поэзии Средних веков отводилось Мадонне. Только Мадонна обитала на недосягаемых небесах, в то время как Прекрасная Дама была украшением земли и царствовала в сердце влюбленного поэта.

Самыми известными провансальскими поэтами-трубадурами были Джауфре Рюдель и Бертран де Борн. Рюдель со своими мотивами «любви на расстоянии» ещё больше развил тему куртуазной любви. В его стихах — это любовь идеальная, чистая, благородная, недостижимая. До нас дошло всего шесть песен поэта. Познакомьтесь с одной из них — «Когда дни длинны в мае...»:

Когда дни длинны в мае,
Я люблю сладкую песню птиц, (прилетевших) издалека,

Антонис Ван Дейк.
Портрет рыцаря с красной
повязкой. 1625—1627 гг.

А когда я уйду,
 Я вспоминаю о далёкой любви.
 Я иду, опустив голову, склонившись от любви,
 Так что ни пение птиц, ни цветков боярышника
 Не нравятся мне больше, чем зимний холод.

Никогда я не буду наслаждаться любовью,
 Если не смогу насладиться этой далёкой любовью.
 Я не знаю (женщины) более мягкой и прекрасной,
 Нигде больше, ни вблизи ни вдалеке.
 Так её имя (т. е. репутация) правдиво и прекрасно,
 Что туда, в сарацинское королевство
 (я хотел бы) быть позванным, ради неё, как пленник.

Перевод М. Луценко

В большей мере благодаря трубадурам сложился первый литературный романский язык: на старопровансальском писали позднее поэты Каталонии и Северной Италии. Под влиянием провансальской лирики формировалась поэзия труверов, творчество которых вдохновляло величайших итальянских поэтов Данте и Петрарку.

Рыцарская поэзия выработала также особую форму — стихотворную повесть с любовно-приключенческим сюжетом, заимствованным из кельтских преданий и легенд. Чаще всего главными героями были рыцари Круглого стола легендарного короля бриттов Артура. Впоследствии эти легенды стали источником для множества рыцарских романов, в частности, французского автора Кретьена де Труа. Его произведения наполнены фантастическими событиями, происходящими в чудесных странах, говорящими животными, заколдованными людьми, таинственными приключениями — «авентирами», поиск которых является основной чертой рыцарей — героев романов. Влияние христианской идеологии сказывалось и на сюжетах романов: нередко объектом поиска ищущих приключений рыцарей является Святой Грааль — чаша, в которую, по преданию, собрали кровь распятого Христа.

В эпоху Средневековья развивалась народная литература, лучшие образцы которой представлены **героическим эпосом**, какое-то время существовавшего в устной форме. Героями народных сказаний были воины — защитники своей страны и народа. В эпосе воспевались их храбрость, сила, воинская доблесть, верность. В идеализированных образах рыцарей находили своё воплощение народные чаяния и представления о справедливости, чести и доблести. Под влиянием христианства и феодального строя герои эпоса часто изображались как защитники христианства, преданные вассалы своего короля (*Роланд из «Песни о Роланде» (французский героический эпос)*), который ценой жизни до конца выполняет свой долг, прикрывая в Ронсельванском ущелье отход войск Карла Великого. Вот как воспевают французский народ своего доблестного рыцаря, патриота и правдолюбца Роланда:

Роланд почувствовал: подходит смерть,
 От головы спускается на сердце.
 Добраться до сосны большой успел он,
 Под нею на зелёной лег траве.
 Свой меч и Олифант покрыл он телом,
 Лицо же повернул к земле враждебной.
 Увидит Карл, что он не оробел,
 Врагов не устранился перед смертью;
 Что умер он, увенчанный победой,
 Любезный граф Роланд, воитель смелый.
 Перчатку он протягивает к небу,
 Чтоб Бог простил ему все прегрешенья...

Перевод А. Сиповича

В испанском героическом эпосе «Песнь о Сиде» воспевается герой Реконкисты (отвоевания христианами у мавров-мусульман Пиренейского полуострова) Сид, прообразом которого послужил кастильский феодал Родриго Диас де Вивар. *Крупнейшим памятником немецкого героического эпоса является «Песнь о Нибелунгах», в основе которой лежат германские сказания, восходящие к эпохе варварских нашествий.*

В Средние века латинский язык был не только языком католической церкви, но и языком образования и науки. Студентов, которые в то время без труда меняли места обучения, переходя из одной страны в другую, объединял именно латинский язык. В их среде и возникает **поэзия вагантов** (от лат. *vagantes* — странствующие) — так в Средневековье называли странствующих священников, которые не имели своих приходов и мест службы, монахов-расстриг, утративших духовный сан из-за женитьбы или пьянства. В поисках лучшей доли ваганты странствовали по дорогам Европы, зарабатывая на жизнь сочинением стихов и песен. Поэзия вагантов дошла до нас в нескольких рукописных сборниках XII—XIII вв. — латинских и немецких. Основной из них, содержащий более двухсот песен и стихотворений различного характера — морально-дидактических, сатирических, любовных — «*Carmina Burana*». В нём содержатся Бейренские песни — от названия монастыря Бенедикт Бейрен, где была впервые найдена эта рукопись XIII в. Большая часть стихотворений этого сборника, так же, как тексты других рукописей, — Кембриджской, Оксфордской, Ватиканской и других, названных так по их местонахождению в тех или иных библиотеках, принадлежит неизвестным поэтам. Исследователям удалось установить авторство лишь очень немногих произведений вагантов, раскрыв имена — или их прозвища — поэтов Примаса Орлеанского, Архипита Кельнского, Вальтера Шатильонского. Музыка, на которую ваганты распевали свои стихи, за редчайшими исключениями, не сохранилась.

В своём творчестве ваганты касались серьезнейших нравственных, религиозных и политических проблем, подвергая дерзкой критике государство и церковь, всевластие денег и попрание человеческого достоинства.

Культ чувства в их стихах и песнях неотделим от культа мысли, подвергавшей все явления умственному контролю, строгой проверке опытом. Познакомьтесь с одним из стихотворений Примаса Орлеанского «Обличение денег»:

Ныне повсюду на свете
великая милость монете.
Ныне деньгою велики
цари и мирские владыки.
Ради возлюбленных денег
впадет во грехи и священник,
и во Вселенском Соборе
у каждого — деньги во взоре.
Деньги то бросят нас в войны,
то жить нам позволяют спокойно.
Суд решает за плату
всё то, чего хочет богатый.
Все продают, покупают,
берут и опять отнимают.
Деньги терзают нас ложью,
вещают и истину Божью.
Деньги — святыня имущих
и обетование ждущих.
Деньги женскую верность
легко превратят в лицемерность.
Деньги из знатных и важных
соделают тварей продажных.
Денег желая, правитель
становится сущий грабитель.
И из-за денег в народе
воров — как звезд в небосводе.
Деньги для каждого милы,
не в страх им враждебные силы.
Денег звонкое слово
для бедных людей злее злого.
Деньги — ведомо это —
глупца превращают в поэта.
С теми, кто деньги имеет,
и пир никогда не скудеет.
Деньги спасут от недуга,
купят подругу и друга.
Деньги с легким сердцем
съедают миногу под перцем.
Деньги сосут из кувшина
французские сладкие вина.
Деньги чванятся звоном,
что все перед ними — с поклоном.

Деньги пируют со знатью
 и носят богатые платья.
 Деньги могучи премного,
 их все почитают, как Бога.
 Деньги больных исцеляют,
 здоровым сил прибавляют,
 пошлое сделают милым,
 любезное сердцу — постылым.
 Станет хромой ходячим,
 воротится зренье к незрячим.
 Долго можно их славить,
 одно лишь хочу я прибавить:
 Видел я, видел намедни,
 как деньги служили обедню:
 деньги псалом запевали,
 и деньги ответ подавали,
 проповеди говорили
 и слёзы прегорькие лили,
 а под слезами смеялись,
 затем что с доходом остались.
 Деньги повсюду в почете,
 без денег любви не найдете.
 Будь ты гнуснейшего нрава —
 с деньгами тебе честь и слава.
 Нынче всякому ясно:
 лишь деньги царят самовластно!
 Трон их — кубышка скупого,
 и нет ничего им святого.
 Пляска кругом хоровая,
 а в ней вся тщета мировая,
 и от толпы этой шумной
 бежит лишь истинно умный.

Перевод М. Гаспарова

Во времена Средневековья в городском фольклоре возникает жанр реалистической стихотворной новеллы («фаблио» (басни) во Франции, «шванки» (шуточные рассказы) в Германии), в которой в сатирическом духе изображались представители высших классов, обличались пороки и восхвалялись добродетели, а также находчивость, здравый смысл и смекалка простонародья.

Своего наивысшего расцвета средневековая литература и культура достигла в XII—XIII веках.

Литература Киевской державы (Руси-Украины) — яркое явление европейской средневековой культуры, что в первую очередь проявилось в архитектуре и живописи. Ими были унаследованы византийские традиции каменного зодчества, пришедшие вместе с христианством. Вели-

чайшие постройки XI—XII веков, посвящённые Святой Софии в Киеве, Новгороде, Чернигове, Полоцке, погибшая в 1240 году киевская Десятинная церковь, следовали византийским образцам.

Важнейшее место в культуре Руси-Украины занимала литература. Как и в Европе, просвещение здесь начиналось с религиозной литературы. Из Ветхого Завета большой популярностью пользовались у читателей «Книга притчей Соломоновых» — о мудрости древнеизраильского царя Соломона, «Книга пророка Экклезиаста», содержащая рассуждения о тщетности и суете человеческой жизни. Очень широко было распространено также Евангелие (Новый Завет), в котором описывалась земная жизнь Иисуса Христа. Кроме того, были переведены многие византийские жития. Сохранились списки с жития Алексея, человека Божьего, Николая Чудотворца, Иоанна Златоуста и др.

Слово о Законе и Благодати.
Фрагмент. XI век

Из Византии в Киевскую державу попадали и некоторые произведения художественной литературы, преимущественно исторического содержания. Большую популярность завоевала «Александрия» — легендарные жизнеописания знаменитого героя древности Александра Македонского.

С XI века в Киевской державе создаётся и своя оригинальная литература. Первым известным автором литературного произведения на Руси стал священник, впоследствии митрополит Иларион. Ему принадлежит одно из глубочайших произведений славянского Средневековья — «Слово о Законе и Благодати», созданное им между 1037 и 1050 гг. Другими замечательными памятниками древнего книгописания Руси-Украины является «Изборник Святослава» (1073 г.), который был составлен для сына Ярослава Мудрого — Святослава Ярославича. Этот «Изборник» можно считать первой энциклопедией, охватывающей широчайший круг вопросов, причем, не только богословских. В нём есть статьи по ботанике, зоологии, медицине, астрономии, грамматике и поэтике.

При Ярославе Мудром начала составляться подробнейшая летопись, которая, к сожалению, не сохранилась. Древнейшая из дошедших до нас летописей — «Повесть временных лет» — создана около 1113 г. монахом Киево-Печерской лавры Нестором. В ней Нестор вводит историю Киевской державы в русло всемирной истории. Он обстоятельно рассказывает о древних славянах, о территории, которую занимали отдельные славянские племена, но особенно подробно говорит о «кротких и тихих обычаем» полянах, на земле которых возник город Киев. В «Повесть временных лет» органично вошла подборка сочинений, известная под названием «Поучение Владимира Мономаха» (с ним вы знакомились на уроках украинской

литературы). Основная мысль «Поучения»: князь должен беспрекословно подчиняться «старейшему», жить в мире, не притеснять младших князей или бояр. Князь должен избегать ненужного кровопролития, быть радужным хозяином, не предаваться лени, не увлекаться властью, не полагаться на тиунов (управляющих хозяйством князя) в быту и на воевод в походах, во всё вникать самому.

Выдающимся памятником литературы Руси-Украины является «Слово о полку Игореве», посвящённое неудачному походу Новгород-Северского князя Игоря против половцев в 1185 году (это произведение вы также изучаете на уроках украинской литературы).

В историю мировой культуры «Слово о полку Игореве» вошло как выдающийся литературный памятник, созданный творческим гением восточных славян в раннюю эпоху их государственности. «Слово...» приобрело известность непревзойденного образца древнего поэтического искусства, одного из важнейших источников изучения языка, истории, общественных отношений, религиозных верований, военного дела и т. д. Значение этого произведения велико ещё и оттого, что оно стоит в начале развития литературы Руси-Украины, которое впоследствии, с XIV века, привело к образованию литератур трёх народов: русского, украинского и белорусского. С течением веков «Слово...» определило собой достижения литературы этих народов. Прочитайте в переводе Д. Лихачева на русский язык отрывок из «Слова о полку Игореве»:

Тогда Игорь взглянул
на светлое солнце
и увидел воинов своих
тьмою прикрытых.
И сказал Игорь-князь
дружине своей:
«О дружина моя и братья!
Лучше ведь убитым быть,
чем пленным быть;
сядем же, братья,
на борзых коней
да посмотрим
синий Дон».
Ум князя уступил
желанию,

В. М. Назарук. Затмение
(Слово о полку Игореве). 1985 г.

и охота отведать Дон великий
 заслонила ему предзнаменование.
 «Хочу, — сказал, — копьё преломить
 На границе поля Половецкого;
 С вами, русичи, хочу либо голову сложить,
 Либо шлемом испить из Дону».

Более 200 лет находится «Слово о полку Игореве» в поле зрения издателей, исследователей, переводчиков, поэтов, художников, композиторов, читателей. Едва ли найдется ещё такой литературный памятник, которому, несмотря на его краткость, было бы посвящено более 1000 исследований. Из русских поэтов «Слово...» переводили В. Жуковский, А. Майков, Л. Мей, Н. Заболоцкий, литературовед Д. Лихачев и др. В своё время подготовительные материалы к переводу оставил А. Пушкин.

Одним из лучших переводов «Слова...» на украинский язык является перевод Т. Шевченко. Замечательный перевод «Слова...» на белорусский язык принадлежит народному поэту Белоруссии Я. Купале.

«Слово...» переведено на все славянские языки и многие языки мира. Работы о «Слове...» выходят в Америке и Японии, Индии и Финляндии, Китае и Италии, Чехии и Болгарии... Его поэтические достоинства приобрели ценителей во всех странах мира. Оно стало явлением мировой поэтической культуры.

1. Что в наибольшей мере способствовало возникновению европейской средневековой литературы?
2. Чем объясняется появление рыцарской литературы? Каковы были её задачи?
3. Расскажите о поэтах-трубадурах и их вкладе в средневековую литературу.
4. В чём своеобразие поэзии вагантов? Каких тем касались бродячие поэты?
5. Как называются героические эпосы народов Франции, Испании, Германии? Чему они были посвящены?
6. Чем было обусловлено развитие просвещения в Киевской державе? Назовите первые печатные источники.
7. С какого времени появляются первые оригинальные литературные произведения в Киевской державе? Расскажите о них и их авторах?
8. В чём заключается кодекс княжеской чести в «Поучении Владимира Мономаха»? Какие наставления молодым из «Поучения...» вы запомнили, знакомясь с этим произведением на уроках украинской литературы?
9. Почему «Слово о полку Игореве» принадлежит к выдающимся памятникам мировой литературы? В своём ответе опирайтесь на знания, полученные на уроках украинской литературы.
10. Эпиграф к разделу «Из литературы эпохи Средневековья» взят из стихотворения «Три песни о Гутенберге», посвящённом 400-летию годовщине изобретения книгопечатания. Объясните, как вы понимаете строки эпиграфа, взятые из этого стихотворения?

Для будущих филологов

Подготовьте выразительное чтение фрагментов из «Слова о полку Игореве» в переводе на русский язык Д. Лихачева или в поэтическом переложении Н. Заболоцкого: «Плач Ярославны» и «Золотое слово Святослава».

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

В «Повести временных лет» сохранились летописные строки о создании первой в Киевской державе библиотеки: «В лето 1037 года заложил Ярослав град великий, у этого же града златые врата. Заложил и церковь Святой Софии... и к книгам прилежал, читая их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и списали они книг множество, ими же поучаются верные люди... Ярослав, книги же многие написав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам».

В «Изборнике Святослава» (1073 г.) есть несколько миниатюр. Особый интерес представляет собой миниатюра, изображающая князя Святослава с женой. Это первый светский портрет, сохранившийся до нашего времени.

В научном мире на протяжении многих лет не прекращаются поиски библиотеки Ярослава Мудрого. Установите, есть ли какие-либо результаты этого поиска.

ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ

Средние века — время расцвета культуры Японии. В течение сотен лет с начала нашей эры Япония была открытой страной. Море отделяло японские острова от континента, но оно и соединяло их с остальным миром. С начала VI века в Японию попадают всё новые переселенцы из Кореи и Китая. В страну приходят буддизм — одна из трёх мировых религий, иероглифическая письменность, книги. Но, несмотря на влияние культур других народов, Япония всегда сохраняла свою самобытность.

Древняя японская поэзия возникла из повседневной жизни — празднеств, битв, похоронных обрядов. Основа верований древних японцев — культ предков и культ природы; центральный из них посвящается солнцу. Главным в их жизни было земледелие (выращивание риса). С земледельческим обрядом, различными календарными празднествами тесно связано рождение японской поэзии. Жизнерадостность, благоговейное¹ отношение к природе — дарительнице урожая, плодов земли, морю — наполняли японскую песню. Эти черты народного песенного творчества отразила первая антология японской поэзии «Манъёсю» (VIII в.) — «Собрание мириад листьев». Японцы издавна отождествляли слово с листьями растений.

Создавалось «Манъёсю», видимо, на протяжении нескольких десятилетий VIII века. Составители выделили в нём три вида песен (песни любви; плачи; разные песни) и назвали основные поэтические формы, которые различаются по количеству стихотворных строк (то есть стихов). «Длинная песня» — с неопределённым количеством стихов; «песни гребцов» — шестистишия; *танка* («короткая песня») — пятистишие. Наиболее древними в антологии считаются песни любви. Они возникли во время земледельческих праздников и связанных с ними народных игр.

¹ *Благоговейный* — исполненный глубокого почтения.

Около сотни лет в литературе Японии владычествовала поэзия на китайском языке. Однако влияние «Мангёсю» не умирало. Создатели этой антологии четко противопоставляли свою национальную поэзию китайской. Хранителем духа японской поэзии стали танка.

Поэты IX века подготовили новый расцвет японской поэзии, воплощением которого стала антология «Кокинсю» (905 г.). Она была создана Комитетом поэтов, во главе которого стоял поэт и учёный Кино Цураюки.

Последняя великая антология японской поэзии называлась «Синкокинсю». Её составил замечательный поэт и учёный-филолог Фудзивара Садаиэ. Его знаменитое высказывание «Слова должны быть старые, а сердце пусть будет новым» говорит о многом в понимании той эпохи.

Японские поэты жили в разное средневековое время, и каждый из них по-своему выразил волновавшие их мысли и чувства. С тех пор прошли многие столетия, но не померкла притягательная прелесть японской поэзии. В этом учебном году вам предстоит познакомиться с поэзией Басё. Его *хайку* (трёхстишия) и сегодня волнуют читателей заключёнными в них добротой, мудростью и всеотзывчивостью.

1. Каковы истоки возникновения японской поэзии?
2. В чём заключается её национальное своеобразие?

БАСЁ (1644—1694)

*Странник! — Это слово
Станет именем моим...*

Басё

Выдающийся национальный поэт Японии Мацуо Басё известен как непревзойденный мастер лирического стихотворения *хайку* (трёхстишия). Он родился в семье небогатого самурая (феодала) в призамковом городе Уэно в провинции Ига. В юности усердно изучал китайскую и отечественную литературу, много учился всю жизнь, знал философию и медицину. В 1672 году Басё стал бродячим монахом. Изучение великой китайской поэзии приводит его к мысли о высоком назначении поэта. Он упорно ищет своё место в поэзии. Этот поиск можно понимать буквально: старая дорожная шляпа, стоптанные сандалии — темы его стихов, сложенных в долгих скитаниях по дорогам и тропам Японии. Путевые дневники Басё — дневники сердца. Он проходит по местам, прославленным сочинителями танка. Он ищет там то же, что искали они: истину, красоту, но с «новым сердцем».

Поэт-скиталец Сайгё был для Басё учителем в поэзии и жизни. В основе творчества Басё лежит *принцип саби*, что примерно означает «печаль одиночества». Поэт — в гуще жизни, но он одинок: это чувство саби.

Ёса Бусон.
Мацуо Басё. Портрет.
XVII в.

Позднее Басё провозглашает *принцип каруми* — «лёгкость». Но лёгкость была обманчива. В его стихах этого времени — юмор, доброта, мудрость.

Поэзия Басё создаётся из простых вещей и вмещает в себе целый человеческий мир.

По В. Сановичу

Чем заинтересовал вас Басё как личность и поэт, оставивший свой яркий след не только в японской, но и в мировой литературе?

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О хайку

Хайку (хокку) — это жанр японской поэзии, особая форма трёхстрочной лирической миниатюры.

Хайку возникло в среде простого народа из народной шутки, смеха, пародии. Японский народ любил и создавал короткие, но выразительные стихи, в которых не было ни одного лишнего слова. Постепенно хайку из народной поэзии переходит в литературную, обогащается новыми темами, становится всё серьезнее. В отличие от народных стихов, в творчестве Басё хайку приобрело всю глубину и серьезность этого жанра, стало высоким искусством.

Хайку — это лирическое стихотворение. Оно изображает жизнь природы и жизнь человека в их слитном, нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года.

Цветы увяли.
Сыплются, падают семена,
Как будто слёзы...

Мацуо Басё. Перевод В. Марковой

Отличительной особенностью хайку является отсутствие рифмы.

С ветки на ветку
Тихо сбегает капли...
Дождик весенний.

Мацуо Басё. Перевод В. Марковой

Большое значение в хайку имеет ритм. Поэтому количество слогов в каждой строке строго соблюдается (5 + 7 + 5). Хайку невозможно читать быстро. Это требование как бы заложено в чередовании определенного количества слогов (хайку обычно 17-сложные).

Ритмическая и звуковая организация трёхстишия (хайку) всегда остаётся в центре внимания японских поэтов. Однако Мацуо Басё, заложивший формальные и эстетические основы хайку как лирического жанра, не всегда считался с метрическими требованиями. И объяснялось это только его стремлением достигнуть наибольшей поэтической выразительности.

1. Назовите отличительные особенности хайку?
2. В чём заключается художественное своеобразие японского хайку?

БАСЁ

Хайку

* * *

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

* * *

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер...

* * *

Как свищет ветер осенний!
Тогда лишь поймете мои стихи,
Когда заночуете в поле.

* * *

И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьет торопливо
С хризантемы росу.

* * *

Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет.

* * *

Минула весенняя ночь.
Белый рассвет обернулся
Морем вишен в цвету.

* * *

Посадили деревья в саду.
Тихо, тихо, чтоб их ободрить,
Шепчет осенний дождь.

* * *

Хотел бы создать я стихи,
С лицом моим старым несхожим,
О, первая вишня в цвету!

Каванабэ Кёсай. Ворона на ветке.
1880—1910 гг.

* * *

Повисло на солнце
Облако... Вкось по нему —
Перелетные птицы.

* * *

Осени поздней пора.
Я в одиночестве думаю:
«Как живёт мой сосед?»

* * *

По горной тропинке иду.
Вдруг стало мне отчего-то легко.
Фиалки в густой траве.

* * *

Все волнения, всю печаль
Твоего смятенного сердца
Гибкой иве отдай.

Перевод В. Марковой

Углубимся в текст хайку

1. Вы уже отметили, что хайку требуют медленного, вдумчивого чтения. И если это соблюдать, то смысл трёхстиший становится понятным, а создаваемые образы в них особенно зримыми.

Познакомьтесь с хайку Басё, помещёнными в учебнике. Какие мысли и чувства вызывают они у вас? Чем нравятся?

2. Хайку невозможно «пробежать глазами». Более того, чтобы чтение японских хайку приносило удовольствие, нужно постараться воспринять тот импульс, который посылает в них поэт. Только в таком случае хайку вызовут у вас *аваре* (по-японски — *вдох*) — радости, печали, удивления, сочувствия. Прочитайте выразительно понравившиеся вам хайку Басё и передайте в своём чтении то настроение, которое они у вас вызывают.

3. Заметьте, хайку запечатлевают мгновенно родившееся естественное чувство человека, который постоянно испытывает своё единение с миром природы. Удивительно впечатляющие образы природы у Басё помогают ему передавать остроту и глубину переживаемого чувства.

Приведите примеры таких хайку Басё и проанализируйте их.

4. Прочитайте хайку Басё, в котором он говорит о своём творчестве. С чем сравнивает поэт свои стихи и какими хочет видеть те, которые ещё не написаны?

Для самостоятельной работы

1. Подготовьте выразительное чтение хайку Басё. Выучите 2—3 из них наизусть.
2. Японские хайку близки искусству живописи. Художники создавали свои произведения, вдохновляясь хайку.

Перечитайте особенно понравившиеся вам хайку Басё. Опишите словесно те впечатления, которые они вызывают у вас, и понимание заключенного в них смысла.

Для будущих филологов

Подготовьте выступление о последнем великом поэте средневековой Японии Кобаяси Исса, прочитайте некоторые из его хайку в классе.

К. Хокусай. Вид на Фудзи с горы Готэньяма у реки Синагава. 1832 г.

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

В сборниках хайку каждое стихотворение часто печатается на отдельной странице. Это делается для того, чтобы читатель мог вдумчиво, не торопясь, проникнуться атмосферой стихотворения.

Сегодня хайку продолжает быть популярным жанром поэзии. В дни празднования Нового года в Японии для привлечения удачи сочиняются хайку, посвящённые первому снегу в новом году или первому сну. Высока популярность образовательных телевизионных программ о хайку.

С 1960-х гг. XX века жанр хайку получил широкую популярность на Западе, особенно в англоязычных странах. Хотя каждая национальная литература создаёт свой собственный вариант хайку, потому что подчиняется поэтическим традициям и ритму своего языка, характерные для этого жанра черты прослеживаются в хайку, написанных на самых разных языках.

Чем объясняется, что лирический жанр хайку остаётся популярным не только в современной Японии, но и в других странах?

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

*Страница здесь похожа на окно:
Открывшему увидать мир дано.*

Расул Гамзатов¹

1. Примите участие в подготовке проектов для участия в проведении вступительного урока «Культурные достижения эпохи Возрождения». Изберите для себя один из проектов: «Научные достижения, революция книгопечатания и великие географические открытия в Европе в XIV—XVI веках», «Величайшие художники и скульпторы эпохи Возрождения», «Гуманистическое течение эпохи Возрождения», «Выдающиеся писатели эпохи Возрождения» (подготовьте выступления и видеоматериалы).
2. Организуйте выставку репродукций картин художников, фото произведений скульпторов эпохи Возрождения и подготовьте комментарии к ним. ● **ГРУППОВАЯ РАБОТА, ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ** ●

В XIV веке в Италии стал возрождаться интерес к Античности и появилось новое мировоззрение. Гуманизм провозглашал веру в неограниченные возможности человека, что подкреплялось небывалым расцветом искусства, научными достижениями и великими географическими открытиями. Этот период в истории культуры охватил всю Европу и длился до XVI века, получив название Ренессанс, или эпоха Возрождения.

Возрождение далеко не одновременно наступает в различных европейских странах. Первоначально — в Италии в середине XIV века. Именно Италия оказалась наиболее подготовленной в силу своих связей с Античностью и Древним Римом, от которого получила в наследство города, хотя и пришедшие в упадок, остатки системы образования, многочисленные рукописи. К тому же теперь она вновь стала центром торговых и культурных связей между Европой и Востоком. Последний же, заключительный расцвет Возрождения переживает на рубеже XVI—XVII веков в Испании и Англии.

Неверным было бы представлять, что Возрождение обратилось к Античности, минуя Средневековье, ничего от него не восприняв. Христианство, перенесшее центр внимания на духовные ценности, обращало свой взор на внутренний мир человека, на большую его глубину, чем та, которую знала Античность. Красоту, свободу и независимость человека, воспетые в античную эпоху, необходимо было в новых условиях наполнить истинно гуманистическим содержанием. В новой реальности человек постигал себя, открывая в себе способность и потребность любить. Уже средневековая рыцарская поэзия трубадуров избрала объектом любви и поклонения земную женщину — Прекрасную Даму. Подобно трубадурам, великий итальянский поэт Данте Алигьери (1265—1321) черпал своё вдохновение в куртуазной культуре: всё его творчество посвящено Беатриче Портинари, которую он полюбил с первой встречи, увидев её в 9 лет. Но девушка вышла замуж

¹ *Расул Гамзатов* (1923—2003) — российский поэт, народный поэт Дагестана.

за другого и рано умерла. Став поэтом, Данте прославил свою возлюбленную в многочисленных стихотворениях и поэмах, а также в «Божественной комедии» — первом шедевре итальянской литературы, написанном не на латыни, как было принято в то время, а на тосканском наречии.

Другой выдающийся итальянский поэт-гуманист эпохи раннего Возрождения Франческо Петрарка в своих необычайно лиричных и искренних сонетах на протяжении жизни воспевал умершую возлюбленную Лауру как идеальное создание, описывая собственные чувства радости и печали любви в единении с окружающей природой. Познакомиться ближе с жизнью и творчеством Петрарки вам и предстоит в этом учебном году.

1. Почему после гуманистического «открытия человека» в Италии наступил невиданный расцвет искусства?
2. Какие поэтические достижения Средневековья были продолжены выдающимися итальянцами в период раннего Возрождения?

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (1304—1374)

Для нас произведения Петрарки несут отпечаток одной из самых сердечных и привлекательных личностей прошлого.

Николай Томашевский

Личность и поэт. Вот уже более шестисот лет человечество чтит великого итальянца Франческо Петрарку как родоначальника новой современной поэзии, возвестившей миру о наступлении эпохи открытия мира и человека, прозванной Возрождением. Его «Книга песен» («Канцоньере») надолго определила пути развития европейской лирики, став непререкаемым образцом для всех последующих поколений поэтов.

Однако главный талант этого поистине великого поэта и необычной, яркой личности — это умение любить. Предельно чёткое выражение эта черта нашла в любви поэта к Лауре, главному предмету сонетов и других стихотворений, составляющих «Книгу песен». Любви Петрарки к Лауре посвящено неисчислимое количество научных работ, книг, статей. С нужной полнотой читатель узнаёт об этом из самих стихотворений поэта и его автобиографической прозы.

Петрарка родился 20 июля 1304 года в Ареццо (Франция), где нашёл себе убежище его отец, флорентийский юрист Пьетро ди сер Паренцо (прозвище Петракко), изгнанный из Флоренции — одновременно с Данте — за принадлежность к партии «белых». После долгих скитаний

Юстус ван Гент.
Франческо Петрарка. XV в.

по небольшим городам Тосканы (центр провинции во Франции) родители девятилетнего Франческо переселились в Авиньон.

Большое место в жизни Петрарки занимала любовь к родным (матери, брату Герардо, племяннику Франческо), к многочисленным друзьям (Гвидо Сетте¹, Джакомо Колонна², Джованни Боккаччо³) и вообще к людям. Вне дружбы, вне любви Петрарка не мыслил своей жизни. Это накладывало определённый нравственный отпечаток на всё им написанное, привлекало к нему, повсеместно делало своим, любимым.

Ещё одна черта, которую обнажил сам поэт, за которую порой (особенно на склоне лет) себя бичевал: это любовь к славе. Не в смысле, однако, простого тщеславия. Желание славы у Петрарки было теснейшим образом связано с творчеством. Как всякий истинный художник он мечтал о признании, и оно пришло. 1 сентября 1340 года Петрарка получил сразу два предложения венчаться лаврами первого поэта: первое поступило от Парижского университета, второе — из Рима. Поразмыслив, он отдал предпочтение Риму. В апреле 1341 года Петрарка был увенчан лаврами на Капитолии. Но достигнув славы беспримерной, Петрарка понял, что она вызывает в окружающих куда больше зависти, чем добрых чувств. В «Письме к потомкам» он пишет о своём увенчании в Риме с грустью, а перед смертью даже готов признать триумф Времени над Славой.

К земным радостям Петрарка относил прежде всего окружающую природу. Он, как никто из современников, умел видеть и наблюдать её, умел наслаждаться её красотой — травой, горами, водой, луной и солнцем, погодой. Отсюда и столь частые и столь любовно написанные в его поэзии пейзажи. Отсюда же тяга Петрарки «к перемене мест», к путешествиям, к возможности открывать для себя всё новые и новые черты окружающего мира.

Как истинный гуманист Петрарка верил в красоту человека и могущество его ума. К несомненным земным радостям он причислял любое творческое проявление: будь то в живописи, музыке, философии, поэзии. Петрарка был поразительно восприимчив ко всему, что его окружало. Его интересовало и прошлое, и настоящее, и будущее. Огромна широта его интересов. Он писал о медицине и о качествах, необходимых полководцу, о проблемах воспитания и о распространении христианства, об астрологии и о падении воинской дисциплины, о выборе жены и о том, как лучше устроить обед. Петрарка превосходно знал античных мыслителей, но жил интересами времени, не был чужд и общественных страстей. Он был яростным патриотом. Италию любил до иступления. Её беды и нужды были его собственными, личными. Тому множество подтверждений. Одно из них — знаменитая канцона⁴ «Италия моя». Заветным устремлением его было видеть Италию единой и могущественной. Петрарка был убеждён, что только Рим может быть центром папства и империи. Он оплакивал разделение Италии, хлопотал о возвращении папской столицы

¹ *Гвидо Сетте* — архиепископ Генуи и основатель бенедиктинского монастыря Червара (возле Портофино).

² *Джакомо Колонна* — один из представителей римского феодального рода.

³ *Джованни Боккаччо* (1313—1375) — итальянский писатель эпохи Возрождения.

⁴ *Канцона* (итал. — *песня*) — форма итальянской поэзии.

из Авиньона в Вечный город, просил императора Карла IV перенести туда же центр империи. Сколько усилий он приложил, чтобы остановить братоубийственную войну между Генуей и Венецией за торговое господство на Чёрном и Азовском морях! В общем, это была очень многосторонняя личность, внутренне богатая и эмоциональная.

Прошли века, а человечество по-прежнему восторгается «Книгой песен» Петрарки, состоящей из 317 сонетов, 29 канцон, баллад, секстин¹ и мадригалов².

«Книга песен» включает «Сонеты на жизнь мадонны Лауры», «Сонеты на смерть мадонны Лауры» и главу «Избранные канцоны, секстины, баллады и мадригалы». Стихотворения написаны на итальянском и латинском языках. Почти все они подчинены теме возвышенной любви.

Петрарка увидел Лауру 6 апреля 1327 года в Авиньоне, где жил в это время вместе с родителями. Ему было 23 года. Была Страстная пятница. Поэт увидел юную красавицу, которая выходила из церкви Святой Клары, и влюбился в неё с первого взгляда. Лаура была замужем. Она родит 11 детей, но Петрарка после встречи с ней 21 год будет воспевать её как Непорочную Деву, изливая свои чувства в стихах всё ярче и ярче. Возможно, Лаура читала эти стихи, но их судьбы так больше и не пересеклись. Открытость поэта, искренность и тонкий лиризм, которого не знала ещё европейская поэзия, — всё это торжествует в «Книге песен».

Коль не любовь сей жар, какой недуг
 Меня знобит? Коль он — любовь, то что же
 Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже!..
 Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..

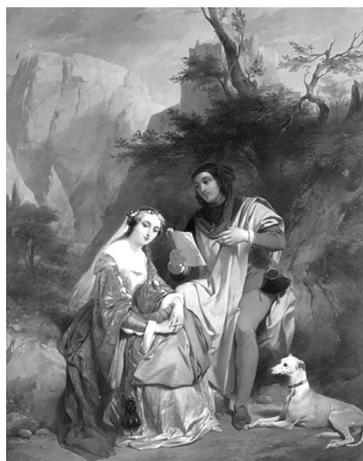
Перевод В. Иванова

В 1348 г. Европу настигла эпидемия чумы. Она забрала жизни миллионов людей. От этой болезни умерла и Лаура. И умерла она в тот самый день и месяц, и в то же утро, и в том же городе, где впервые встретились их взгляды...

Смерть Лауры Петрарка воспринял как катастрофу.

В «Письме потомкам» он написал: «Между смертными нет ничего продолжительного, а если случается что-то сладкое, оно вскоре заканчивается горьким финалом».

Поэт был глубоко религиозным человеком. Подводя итоги своей жизни, он писал: «Юность обманула меня, молодость увлекла, но старость

*Никас де Кейзер.
 Петрарка и Лаура. 1842 г.*

¹ *Секстина* — стихотворение из 6 строф по 6 стихов в каждой, обычно нерифмованных.

² *Мадригал* — небольшое стихотворение, написанное вольным стихом, преимущественно любовно-комплиментарного содержания.

меня исправила и опытом убедила в истинности того, о чём я читал намного ранее, а именно, что молодость и желанья — суета, вернее, этому научил меня Создатель... который иногда позволяет бедным смертным в их пустой гордыне сбиваться с дороги, чтоб, поняв, хотя бы поздно, свои грехи, они познали себя».

Литературу Петрарка понимал как художественное совершенство, как духовное богатство, как источник мудрости и внутреннего равновесия, поэтому возвращался к написанному вновь и вновь, много редактировал свои стихи, оттачивал сонеты, углубляя их содержание. Наличие девяти редакций свидетельствует о неустанной, скрупулёзной работе Петрарки над «Книгой песен». С каждой новой редакцией он стремился добиться большей определённости, смысловой и образной точности, языковой гибкости.

Русские читатели познакомились с поэзией Петрарки благодаря переводам известного русского поэта XIX века К. Батюшкова. В XX веке сонеты Петрарки на русский язык перевёл Вячеслав Иванов. Несомненная его заслуга как переводчика заключается в том, что он, обладая высоким поэтическим мастерством, подошёл к творчеству великого итальянца во всеоружии основательных филологических и историко-культурных знаний. Обращались к переводам Петрарки и такие выдающиеся русские поэты XX века, как Валерий Брюсов и Осип Мандельштам.

По Н. Томашевскому

1. Какое отношение к себе вызывает у вас Петрарка как человек и поэт?
2. Как вы оцениваете отношение Петрарки к литературному творчеству?

ИЗ «КНИГИ ПЕСЕН»

13

Когда, как солнца луч, внезапно озаряет
Любовь её лица спокойные черты,
Вся красота других, бледнея, исчезает
В сиянье радостном небесной красоты.

Смирясь, моя душа тогда благословляет
И первый день скорбей, и первые мечты,
И каждый час любви, что тихо подымает
Мой дух, мою любовь до светлой высоты.

Свет мысли неземной лишь от неё исходит,
Она того, кто вдаль последует за ней,
Кто благу высшему на небеса возводит,

По правому пути, где нет людских страстей.
И, полон смелостью, любовью вдохновленный,
Стремлюсь и я за ней в надежде дерзновенной!

Перевод И. Бунина

35

Задумчивый, медлительный, шагаю
 Пустынными полями одиноко;
 В песок внимательно вперяя око,
 След человека встретить избегаю.

Другой защиты от людей не знаю:
 Их любопытство праздное жестоко,
 Я ж, холоден к житейскому до срока,
 Всем выдаю, как изнутри пылаю.

И ныне знают горы и долины,
 Леса и воды, как сгорает странно
 Вся жизнь моя, что недоступна взорам.

И пусть пути все дики, все пустынно,
 Не скряться мне: Амур здесь постоянно,
 И нет исхода нашим разговорам.

Перевод Ю. Верховского

61

Благословен день, месяц, лето, час
 И миг, когда мой взор те очи встретил!
 Благословен тот край, и дол тот светел,
 Где пленником я стал прекрасных глаз!

Благословенна боль, что в первый раз
 Я ощутил, когда и не приметил,
 Как глубоко пронзён стрелой, что метил
 Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
 Какими оглашал я сон дубрав,
 Будя отзвучья именем Мадонны!

Благословенны вы, что столько слав
 Стяжали ей, певучие канцоны, —
 Дум золотых о ней, единой, сплав!

Перевод В. Иванова

134

Мне мира нет, — и брани не подъямлю.
 Восторг и страх в груди, пожар и лёд.
 Заоблачный стремлю в мечтах полёт —
 И падаю, низверженный, на землю.

Сжимая мир в объятых, — сон объёмлю.
 Мне бог любви коварный плен куёт:
 Ни узник я, ни вольный. Жду — убьёт;

Но медлит он, — и вновь надежде внемлю.
 Я зряч — без глаз; без языка — кричу.
 Зову конец — и вновь молю: «Пощада!»
 Клянусь себя — и всё же дни влачу.

Мой плач — мой смех. Ни жизни мне не надо,
 Ни гибели. Я мук своих — хочу...
 И вот за пыл сердечный мой награда!

Перевод В. Иванова

Углубимся в текст сонетов Петрарки

1. При чтении сонетов Петрарки мы оказываемся как бы в плену двух образов: прекрасной Лауры и самого поэта.

Какие строки из сонетов Петрарки взволновали вас? Прочитайте их выразительно. Какими предстали перед вами образы Лауры и поэта?

2. Образ поэта, воплощённый как в лирическом произведении, так и в целом цикле произведений, называется *лирическим героем*. Отличительная его особенность состоит в том, что внутренний мир лирического героя раскрывается не через поступки и события, а через конкретное душевное состояние, переживание какой-либо жизненной ситуации.

Постараемся разобраться, каков же образ лирического героя в сонетах Петрарки и как он связан с образом Лауры.

Уже первая строка сонета «Когда, как солнца луч, внезапно озаряет...» мгновенно заставляет нас откликнуться на внутреннее состояние лирического героя. Проанализируйте, как выражает он своё восхищение возлюбленной?

3. Современники Петрарки и все последующие поклонники его поэзии особенно выделяли страстность и поэтическую выразительность его сонетов. Сочетание этих двух особенностей позволило впоследствии исследователям назвать стиль поэта *петраркизмом*.

Понаблюдайте, как нарастает в 61 сонете «Благословен день, месяц, лето, час...» сила переживаний лирического героя. Какую роль при этом играют повторяющиеся слова *благословен, благословенна*, олицетворения, метафоры, эпитеты?

4. В каком из помещённых в учебнике сонете Петрарки особенно ярко проявляется петраркизм? ●РАБОТА В ПАРАХ●
5. Важно заметить, что в Средние века католическая церковь принижала женщину, приписывая ей изначальную греховность Евы-искусительницы. Петрарка же в своих сонетах создал возвышенный образ Лауры. Как ему это удаётся?
6. Обычная, земная женщина становится предметом поклонения поэта. Всю силу своей любви он передаёт через противопоставление страданий и радости любви.

Проанализируйте, как осуществляет это Петрарка в приведённых сонетах.

7. Вся жизнь лирического героя Петрарки освящена великим чувством любви. Это состояние души перекликается у него с состоянием природы.

Прочитайте 35 сонет «Задумчивый, медлительный шагаю...» и определите, как образы природы в нём соответствуют внутреннему состоянию лирического героя.

8. Какими чувствами проникнут этот сонет? Отметьте, как выражает поэт нарастание своих переживаний? Прокомментируйте строку: «Вся жизнь моя, что недоступна взорам».
9. Заметьте, насколько мастерски сохраняет переводчик музыкальность этого сонета. Прочитайте его выразительно, соблюдая ритм чтения и общий тон поэтического изложения.
10. Петрарка возвеличивает женскую душу. Понаблюдайте, как в 13 сонете «Когда, как солнца луч, внезапно озаряет...» поэтически выразительно обрисованы внешние проявления души возлюбленной. Определите роль эпитетов, сравнений и других выразительных средств (*Задание для мальчиков*).
11. Как проявляется в этом сонете уже известный вам *петраркизм*? Как передаёт поэт страстное чувство восхищения красотой Лауры? Почему мы читаем его с неослабеваемым вниманием?
12. Должен ли быть предел человеческих страданий, даже если они вызваны всепоглощающей любовью? Этот вопрос предстаёт перед нами, когда мы читаем сонет 134 «Мне мира нет, — и брани не подъямлю». Может ли поэт преодолеть силу земной любви? Поразмышляйте об этом, комментируя названный сонет. ● РАБОТА В ГРУППАХ ●
13. Рассмотрите иллюстрацию картины Тициана «Любовь Небесная и Любовь Земная». Дайте словесное описание этой картины и установите общее в изображении художником молодой женщины и образом Лауры в сонетах Петрарки.

Для самостоятельной работы

14. Подготовьте выразительное чтение двух сонетов Петрарки.
15. Прокомментируйте сонет «Благословен день, месяц, лето, час...».
16. Выучите один сонет (по выбору) наизусть.

Для будущих филологов

Подготовьте сообщение о переводах сонетов Петрарки на русский и украинский языки. Включите в своё выступление переводы избранных вами сонетов параллельно на двух языках и дайте им свою оценку.

Для дискуссии

Вам уже известно, что при жизни, в возрасте 37 лет Петрарка добился огромной славы и как поэт был коронован лавровым венком. Однако стихи о Лауре в том списке его произведений, которые привели поэта на Капитолий в Риме, — отсутствовали.

Чем можно объяснить, что в список для награждения не вошла «Книга песен», принесшая Петрарке всемирную славу и сделавшая впоследствии имя поэта бессмертным?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Многими последующими поколениями поэтов сонеты Петрарки были приняты как образец. В них стали каноническими описания возлюбленной, заимствованные у Петрарки (золотые волосы, глаза-звезды, недоступность описываемой героини, неосуществимость любви с первого взгляда, неразделенность чувства). Один только XVI век, когда стали развиваться европейские литературы, оставил после себя 300 000 сонетов.

Тициан. Любовь небесная и Любовь земная. 1514 г.

В последующие века интерес поэтов разных стран мира к сонету не ослабевал. Познакомьтесь с одним из сонетов известного русского поэта Иннокентия Анненского (1855—1909):

Творящий дух и жизни случай
В тебе мучительно слиты,
И меж намеков красоты
Нет утонченней и летучей...

В пустыне мира зыбко-жгучей,
Где мир — мираж, влюбилась ты
В неразрешенность разнозвучий
И в беспокойные цветы.

Неощутима и незрима,
Ты нас томишь, боготворима,
В просветы бледные сквозя,
Так неотвязно, неотдумно,
Что, полюбив тебя, нельзя
Не полюбить тебя безумно.

Что общего между сонетами Петрарки, посвящёнными Лауре, и сонетом И. Анненского «Творящий дух и жизни случай»?

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О сонетах Петрарки

Сонет (от итал. *sonetto*, от прован. *sonet* — песенка) — лирический жанр, твердая стихотворная форма из 14 строк. В эпоху Возрождения он ознаменовал начало новой поэзии.

Первые две строфы сонета содержат по 4 строки — *катрены*, затем следуют две строфы по 3 строки — *терцеты*.

Зачинателем жанра сонета были итальянские поэты Раннего Возрождения, и прежде всего Данте, написавший книгу сонетов и канцон.

Петрарка довёл этот жанр до совершенства и стал его признанным мастером. Работая над сонетами, он добивался их смысловой точности, различной выразительности и музыкальности. В своих сонетах о любви поэт развивает *медитативный стиль* — воспевание на расстоянии женщины, которую он видел один раз в жизни. Особенность сонетов Петрарки ещё и в том, что он возвеличивает простую земную женщину, создаёт идеальный образ Лауры, называя её Мадонной¹.

Страстность и сила поэтического выражения сонетов — *петраркизм* прославили поэта ещё при жизни.

Позже жанр сонета разрабатывали П. Ронсар во Франции (XVI в.), В. Шекспир в Англии (XVII в.). В XIX веке к этому жанру обращались А. Пушкин, польский поэт А. Мицкевич, чилийская поэтесса Г. Мистраль и другие. В украинской литературе непревзойдённым мастером сонета является М. Рыльский.

1. Что такое сонет? В чём особенности его стихотворной формы?
2. Назовите отличительные черты сонетов Петрарки.
3. Объясните смысл понятия «петраркизм».

УЧИМСЯ КОММЕНТИРОВАТЬ СОНЕТЫ

Комментарий — (от лат. *commentarius* — заметки, толкование) — толкование, разъяснение смысла текста литературного произведения.

Комментарий сонета предполагает привлечение знаний историко-литературного характера об этом жанре. Это значит, что необходимо иметь представления об особенностях жанра сонета, о времени создания его, сведения об упоминаемых в нём лицах и событиях. Например, комментируя 61 сонет Петрарки «*Благословен день, месяц, лето, час...*», мы должны сказать, что он написан по всем правилам жанра: в нём содержится 14 стихотворных строк, образующих 2 катрена и 2 терцета. В этом сонете в возвышенно-поэтической форме говорится о дне, когда Петрарка впервые встретил Лауру и полюбил её на всю жизнь.

Комментарий должен раскрывать особенности языка и фразеологии автора (имеется в виду употребление в тексте незнакомых или устаревших для современного читателя слов и оборотов речи). В сонете «*Благословен день, месяц, лето, час...*» мы встречаем строку «*Будя отзвучья именем Мадонны*», где под именем Мадонны (т. е. Пресвятой Девы Марии) следует понимать имя Лауры — возлюбленной поэта.

В последнем терцете этого сонета есть словосочетание *певучие канцоны*, которое требует пояснения. Канцоны — в средневековой поэзии — песни о рыцарской любви. Они, как и сонеты, имеют свою особую форму поэтического изложения. Своего расцвета они достигли в лирике Петрарки.

Комментарий предполагает выявление художественных особенностей текста, способствующих выражению глубины его поэтического содержания. Отметим, что в сонете «*Благословен день, месяц, лето, час...*» каж-

¹ *Мадонна* (итал. *Madonna*) — то же, что Мария Богородица.

дый катрен и последующие терцеты начинаются словами *благословен, благословенна, благословенны*, передающими нарастание чувств поэта.

Комментарий учитывает достижения науки и читательской практики относительно комментируемого текста. Что же в данном случае следует сказать о сонете «Благословен день, месяц, лето, час...»? Во-первых, он является ярким примером выраженной в нём поэтической силы и страстности, что в литературоведческой науке получило название *петраркизма*. И, во-вторых, этот сонет подтверждает неувядаемость поэзии Петрарки, которая и сегодня волнует читателей своей глубиной и искренностью запечатлённых в ней человеческих чувств.

Итак, комментарий сонета требует следующих знаний:

- историко-литературного характера (об особенностях жанра сонета, о времени создания его, об упоминаемых в нём лицах и событиях);
- об особенностях языка и фразеологии автора (употребление в тексте незнакомых или устаревших для современного читателя слов и выражений);
- о художественных особенностях сонетов того или иного автора;
- о достижении литературоведческой науки и читательской практики относительно комментируемого текста.

1. Подготовьте комментарии сонетов А. Пушкина «Мадонна» и М. Рылского «Сильский сонет».

ПРОВЕРИМ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

1. Раскройте значение поэзии трубадуров в развитии средневековой литературы.
2. Каких тем касалась поэзия вагантов? (Приведите примеры).
3. Чему посвящались героические эпосы Франции, Испании, Германии?
4. Расскажите о первых оригинальных литературных произведениях Киевской державы.
5. Почему «Слово о полку Игореве» относят к выдающимся памятникам мировой средневековой литературы?
6. Расскажите о художественном своеобразии хайку Басё.
7. Какими были достижения искусства Италии в эпоху Возрождения?
8. В чём заключаются особенности стихотворной формы сонета (раскройте на примерах изученных сонетов).
9. Прокомментируйте один из сонетов Петрарки.
10. Объясните, в чём выразились художественные достижения Петрарки в жанре сонетов?

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVII – XVIII ВЕКОВ

*Пускай огнём страстей исполненные строки
Тревожат, радуют, рождют слёз потоки!
Но если доблестный и благородный пыл
Приятным ужасом сердца не захватил
И не посеял в них живого состраданья,
Напрасен был ваш труд и тщетны все старанья!
Не прозвучит хвала рассудочным стихам
И аплодировать никто не станет вам.*

Никола Буало

ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЦИЗМА

Классицизм — первое общеевропейское литературно-художественное направление¹, для которого характерно **строгое следование определенным нормам и правилам.**

Классицизм зародился в Италии в XVI веке, постепенно распространился по всей Европе, но наивысшего расцвета достиг в XVII веке во Франции. Термин *классицизм* образован от латинского слова *classicus* — «образцовый». Классицисты стремились подражать образцам античного, классического искусства, следовали тем нормам, которые изложены в трудах древнегреческих и римских авторов (Аристотеля и Горация).

Развитие классицизма связано с укреплением французской абсолютной монархии, которая способствовала подъёму всех сфер жизни — экономики, политики, науки, культуры. Абсолютизм вносил организованность и упорядоченность в общественную и культурную деятельность, укреплял единство национального государства с едиными, обязательными для всех законами. Жизнь в этом государстве строго нормировалась, т. е. подчинялась системе правил.

Укрепление французского государства способствовало развитию литературы и искусства. Литература вырабатывала правила, подчиняя им художественное творчество. Кардинал Ришелье следил за выполнением законов в государстве, а за соблюдением правил в литературе он поручил следить созданной им Французской академии. Творчество писателя, музыканта, артиста, художника часто зависело от благосклонного взгляда короля. «При дворе... поэт чувствовал себя ниже своей публики... Он старался угадывать требования утончённого вкуса людей, чуждых ему по состоянию», — писал А. Пушкин. Это сдерживало творческую активность писателя, но в то же время и создавало условия для более спокойной работы под защитой короля.

К 1674 году Н. Буало, французский поэт, критик и теоретик искусства обобщил правила классицизма в поэтической форме, назвав своё сочинение «Поэтическое искусство». Эти правила исключали сухое рассудочное умствование. Обратите внимание на эпиграф к данному разделу, и вы согласитесь, что Буало был против «рассудочных стихов».

Что же послужило основой классицизма?

Классицисты верили в могущество разума, в его преобразующую силу, способную изменить к лучшему не только человека, но и общество. Задачу литературы и искусства они видели в воздействии на разум человека.

¹ *Литературно-художественное направление* — совокупность содержательных и художественных особенностей, характерных для творчества целого ряда писателей.

Более того, они считали, что произведение искусства, литературы — плод не таланта, не вдохновения, не художественной фантазии, а упорного следования велениям разума.

Обдумать надо мысль и лишь потом писать!

Пока неясно вам, что вы писать хотите,

Простых и точных слов напрасно не ищите, —

вот чего требовал Буало от писателей.

Учение о разуме определяло проблематику произведений классицистов, у которых долг всегда выше чувства, государственные интересы выше личных желаний. Конфликт классицистической драмы — борьба между разумом, долгом перед государством и чувствами, личными интересами, страстями. Как бы ни решался этот конфликт — победой разума и долга или победой страстей, — только *герой, ставящий свой долг перед государством выше частной жизни, является идеалом у классицистов*. Отсюда деление героев на положительных и отрицательных. Таков первый критерий классицизма.

Второй критерий — **следование образцам**. Классицисты считали, что только в искусстве Античности создан подлинный, совершеннейший идеал, что он неизменен, и задача писателя — подражание образцам, которое ценилось выше оригинального творчества. Такими образцами для французских классицистов являлись трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, комедии Теренция и Плавта. Но заимствуя античные сюжеты и образы, классицисты наполняли свои произведения острыми проблемами времени, а в образах героев с античными именами легко узнавались их современники.

Главными свойствами художественного произведения, свидетельствующими о «хорошем вкусе» его создателя, признавались **гармония и соразмерность частей, стройность композиции, простота сюжета, ясность и чёткость языка**.

Таким образом, основу классицизма составляли три особенности: разум, образец и вкус.

Следуя этим особенностям, классицисты создавали *характер* героя как носителя какой-то одной черты, страсти, распространённой в обществе, но как бы сконцентрированной в одном человеке — это и есть его характер. «У Мольера скупой скуп — и только...» — писал об этой особенности французского классицизма А. Пушкин.

Особенностью классицизма было и **строгое деление жанров на высокие и низкие**. К «высоким» жанрам относились трагедии, эпические поэмы, оды, гимны, исторические картины. В них изображалась жизнь государства, королевского двора, сражения, победы, религиозная и мифологическая история, гражданские доблести. Герои — монархи, придворные, античные персонажи, подвижники веры. Язык произведений торжественен, украшен пышными эпитетами и сравнениями («высокий штиль»). Такими были трагедии П. Корнеля и Э. Расина.

«Низкие» жанры — комедии, сатиры, басни. В них показана жизнь частных лиц, народный быт. Герои — обыкновенные люди, говорящие просторечным языком («низкий штиль»). К низким жанрам обращались Ж. Б. Мольер, Ж. де Лафонтен и Н. Буало, которые прославили Францию и французскую литературу.

Особое место в литературе классицизма уделялось **правилам «трёх единств»**: действия, места и времени. Стремясь к правдоподобию, т. е. к «подражанию природе», писатели широко использовали «единство места» — действие должно было происходить в одном и том же месте (например, во дворце). Зрители, находясь в театре, жили тем, что происходило на сцене. «Единство времени» укладывалось в одни сутки. Добиваясь простоты и ясности содержания, писатели **строили пьесу на одной сюжетной линии** (единство действия). Зрители должны были поверить, что они наблюдают не за игрой, а живут одной жизнью с актёрами.

Классицизм развивался по-разному в разных странах. Он утратил своё прогрессивное значение лишь в начале XIX века с развитием романтизма и реализма. Самыми яркими представителями этого направления во французской литературе являются **Пьер Корнель, Жан Расин, Жан де Лафонтен, Жан Батист Мольер**.

В России зачинателями литературы классицизма были **Антиох Кантемир, Василий Тредиаковский, Михаил Ломоносов и Александр Сумароков**. Новая русская литература началась с сатир Кантемира. А. Кантемир и В. Тредиаковский положили начало классицизму; творчество М. Ломоносова и А. Сумарокова способствовало утверждению этого литературного направления. Вершиной русского классицизма является творчество **Д. И. Фонвизина** («*Бригадир*», «*Недоросль*»), создателя подлинно самобытной национальной комедии.

1. Почему классицисты поддерживали абсолютизм во Франции? Вспомните факты из истории Франции XVII века и дополните свой ответ.
2. Раскройте значение термина «классицизм»?
3. Кратко охарактеризуйте каждую из трёх особенностей классицизма.
4. Назовите основные правила классицизма. В чём состоял их смысл?
5. Какого героя классицисты считали идеальным?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Никола Пуссен. Святая Цецилия. 1627—1628 гг.

Классицизм способствовал развитию искусства — театра, живописи, архитектуры. В начале XVII века для знакомства с наследием Античности и Возрождения в Рим стекаются молодые иностранцы. Наиболее видное место среди них занял француз Никола Пуссен. В своих живописных произведениях, преимущественно на темы античной древности и мифологии, Пуссен создал непревзойдённые образцы геометрически точной композиции и продуманного соотношения цветовых групп. Другой француз, Клод Лоррен, в пейзажах окрестностей «вечного города» упорядочивал картины природы путём гармонизации их светом заходящего солнца и введением своеобразных архитектурных кулис. Творчество

Н. Пуссена вызвало одобрение версальского двора и было продолжено придворными художниками, которые видели в классицистической живописи идеальный художественный язык для восхваления абсолютистского государства.

Вершиной достижений классицизма в архитектуре стал Версаль — парадная резиденция французских королей, расположенный недалеко от Парижа. Классицистическим архитектурным шедевром является и королевский дворец в Париже — Лувр, один из крупнейших в настоящее время и самый популярный художественный музей мира.

Используя литературу по искусству и Интернет-ресурсы, установите имена архитекторов, создавших дворцово-парковый комплекс в Версале и Лувр в Париже. Подготовьте видеоряд картин художников и архитектурных сооружений, являющихся образцами классицистического стиля

● ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ ●

Клод Лоррен. Морской порт. 1644 г.

Лувр. Париж, Франция.
Современное фото

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVII—XVIII ВЕКОВ

ЖАН БАТИСТ МОЛЬЕР (Поклен)

1622—1673

Мольер подобно Шекспиру, Шиллеру, Гёте, Байрону принадлежит к числу таких писателей, которые могут считаться «иностранцами» для русских только формально, но по духу вошли в русское литературное сознание вполне органически... Ни один иноязычный народ не создал Мольеру такой славы, как народ русский.

Александр Веселовский¹

Имя Мольера по праву можно поставить рядом с именами величайших писателей мира. При жизни он получил общеевропейское признание, а после смерти приобрёл мировую известность.

Он был великим драматургом и актёром, всей душой и всей жизнью принадлежал театру. Нужен был репертуар — он писал для театра пьесы, ставил их как режиссёр. Чтобы театр имел успех, нужно было сплотить актёров в единую труппу, где любовь к искусству сочетается со строгой дисциплиной, — и Мольер возглавил театр, стал его директором. Он создал жанр «высокой комедии», открыв новую страницу в истории

¹ А. Веселовский — русский учёный, исследователь творчества Ж. Б. Мольера.

Шарль Антуан Куапель.
Жан Батист Мольер.
Портрет. 1730 г.

мирового театра. «Высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров... нередко (она) близко подходит к трагедии», — писал А. Пушкин, считавший Мольера «исполином».

Жан Батист Поклен родился в Париже 22 января 1622 года. Его отец — королевский обойщик, торговец тканями — был довольно зажиточным человеком. Он мечтал, что первенец продолжит его дело и унаследует звание королевского обойщика. Мать умерла, когда Жану Батисту исполнилось 10 лет, но её нежность он хранил в памяти всю жизнь. В двенадцать лет мальчик закончил начальную школу. Отец не без влияния Луи Крессе, деда по матери, определил сына в лучшее заведение Франции того времени — Клермонский колледж. Пять лет Жан Батист изучал науки. Он овладел древнегреческим и латинским языками, читал античную классику, а любимую поэму «О природе вещей» Лукреция перевёл на родной французский. Особое значение для юноши имело общение с П. Гассенди — оригинальным философом и математиком, пламенным почитателем Н. Коперника. Именно Гассенди «привил ему любовь к ясному и точному рассуждению, ненависть к схоластике¹, уважение к опыту, презрение к фальши и вычурности» (М. Булгаков). В колледже, кроме глубоких системных знаний, Жан Батист обрёл друзей на всю жизнь. Это были Шапель, Бернье — будущий знаменитый путешественник, благородный Сирано де Бержерак — писатель. Все они были вольнодумцами, как называли тогда любознательных, мыслящих людей. В самые трудные минуты жизни они поддерживали Мольера.

Старый Луи Крессе рано привил своему внуку страсть к театру, посещая с ним балаганы на ярмарках, где разыгрывались весёлые народные пьесы, сценки, фарсы, и Театр на Болоте, и Бургундский Отель, в котором играла королевская труппа. Обучаясь в колледже, юноша продолжал вместе с друзьями бывать на Новом мосту, где выступали бродячие комедианты, свои, французские, и итальянцы, видел все пьесы Корнеля.

На одном из представлений он познакомился с прекрасной трагической актрисой Мадленой Бежар и её семьёй — страстными почитателями театра. Все они станут актёрами созданного позже (1643 г.) Жаном Батистом Покленом Блистательного театра, который никому из них не принесёт ни славы, ни счастья, ни благополучия. Просуществовав два года, театр прогорел. Поклен исчез, «превратившись» в Мольера. Актёр сменил имя, чтобы не позорить отца: профессия актёра в XVII веке считалась греховной. На долгих тринадцать лет Мольер со своими актёрами уедет из Парижа. Зачем? Набраться опыта? Добиться успеха? Может, и так. Испытав все возможные унижения и лишения, какие только можно

¹ Схоластика — оторванное от жизни, бесплодное умствование.

себе представить, Дети Семьи — так называли себя артисты прогоревшего театра — добьются, наконец, успеха. Но репертуар был скуден, и Мольер взялся за перо. Оказалось, что он талантливый поэт, настоящий комедиограф: весёлые, брызжущие юмором и смехом пьесы пришлись по душе публике. Успех был невероятный, слава о театре Мольера ширилась по всей Франции. И Мольер решил вернуться в Париж.

В 1658 году Мольер добивается покровительства «единственного брата короля» Филиппа Орлеанского и ставит новую трагедию Корнеля «Никомед», которая, как и все прежние трагедийные постановки Мольера, провалилась. Публика, король и «единственный брат» были глубоко разочарованы. Обратившись к королю, Мольер предложил посмотреть комедию. Король сообразовал принять предложение. Успех был безоговорочный. Зал буквально содрогался от хохота. «Влюблённый доктор» Мольера принёс труппе признание двора и разрешение остаться в Париже. В распоряжение труппы было предоставлено помещение театра Пти-Бурбон.

Наступает период плодотворного творчества и театральных успехов, которые не давали покоя бургундцам: на голову Мольера посыпались замечания и насмешки. Нападки вызвала одна из новых пьес Мольера — «Смешные жеманницы», которая высмеивала сторонниц прециозной литературы¹, их вычурную, витиеватую, малопонятную речь. Удар прециозниц последовал как раз в дни небывалого успеха и полного торжества Мольера-актёра, сыгравшего главную роль в собственной комедии «Станарель, или Мнимый рогоносец». Разбушевавшиеся дамы разрушили помещение, декорации и всё оборудование мольеровского театра.

Король приказал дать Мольеру другое помещение — дворец Пале-Рояль, где когда-то кардинал Ришелье пробовал создать свой театр. Теперь огромный зал был непригоден для представлений. Предстоял длительный ремонт. Артисты взялись за подработки: труппу приглашали в свои поместья вельможи, среди них — кардинал Мазарини, который от имени короля преподнёс театру три тысячи ливров — этой суммы хватило на ремонт.

В январе 1661 года труппа Мольера переехала в Пале-Рояль — своё новое помещение. Мольер играет в театре и пишет новые пьесы, пишет, как сказали бы сейчас, сценарии праздников и ставит их во дворцах короля и его министров. Одна за другой появляются его лучшие пьесы: «Школа мужей», «Школа жён», наконец, «Тартюф». Поставленный в Версале, он вызвал возмущение королевы-матери и настроил против Мольера католическое духовенство — настоящих лицемеров-тартюфов. Король

Антуан Ватто. Актёры французского театра. 1711—1712 гг.

¹ Прециозная литература — (от франц. *précieux* — изысканный, жеманный) — аристократическое направление во французской литературе XVII века.

запретил постановку этой едкой сатирической комедии. Целых пять лет Мольер боролся за возвращение её на сцену.

Борьба с врагами забирала у Мольера много сил. Поддерживали друзья, которые часто посещали его, — незадолго до написания «Тартюфа» он женился и стал снимать жильё в одной из деревень под Парижем. Сюда приезжали знаменитый баснописец Лафонтен, поэт Буало и др. Как-то Людовик XIV спросил Н. Буало, кого он считает самым замечательным писателем века. «Государь, это — Мольер», — ответил Буало.

Верным другом комедиографа был выдающийся художник Миньяр. Защищая его от гнева министра Кольбера, Мольер сказал: «Великие люди, Кольбер, не могут быть хорошими царедворцами». Он это чувствовал по себе: с каждым годом всё труднее становилось жить при дворе «короля-солнца» и сносить его властную, хотя и спасительную опеку.

Через пять лет после запрета, 5 февраля 1669 года, грозная комедия «Тартюф» предстала перед парижской публикой...

Тартюф — лицемер, проныра, святоша, прикрывающий свою подлость, ханжество ссылками на Священное Писание. Ухаживая за женой Оргона, он намерен жениться на его дочери; поссорил хозяина с сыном и добился изгнания последнего из дому, прибирает к рукам всё имущество Оргона и пишет на него донос в полицию... Развязка совершенно неожиданна: Тартюф приводит полицейского, чтобы выгнать всю семью из дома, а Оргона отправить в тюрьму. Но, к счастью, полицейский арестовывает и уводит в тюрьму самого Тартюфа: как плута, его давно искали. Мольер пригвоздил к позорному столбу лицемерие: и то, которое использует религиозные догмы, и то, которое твердит о греховности человека.

Вслед за этой выдающейся сатирической комедией Мольер создаёт не менее талантливые — «Дон Жуан», «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве». У каждой из этих комедий своя судьба, трудная и блистательная, и сегодня они звучат и воспринимаются не как музейные экспонаты, а живо и актуально. Они современны, ибо направлены против лицемерия, насилия, несправедливости.

Последняя комедия и последняя роль — «Мнимый больной». Ни одна комедия Мольера, кроме «Тартюфа», не имела такого шумного успеха. Смертельно больной Мольер играл мнимого больного, смеясь над его животным страхом перед смертью, над невежеством врачей, над их корыстолюбием, над лицемерием расчётливой и лживой жены, которая рядом с ним ради его денег. Больной, утомлённый, чувствуя приближение смерти, Мольер играл в тот вечер, 10 февраля 1673 года, здорового человека, страдающего от боязни умереть...

Через несколько часов после четвёртого представления комедии, 17 февраля 1673 года Мольер скончался. Он не отрёкся от своего ремесла, а церковь запретила совершить обряд захоронения. Потребовалось вмешательство короля, чтобы тело Мольера разрешили предать земле на кладбище Святого Иосифа среди самоубийц и некрещёных детей.

Более чем через сто лет благодарные потомки пришли, чтобы с почестями перенести останки славного сына Франции в Пантеон. Но никто не мог с точностью указать место его погребения.

Театр Французской Комедии по праву называется Домом Мольера. Его комедии и в наши дни имеют огромный успех, вызывают смех, а его мысли и чувства — ответные мысли и чувства у зрителей и читателей. И это лучший памятник драматургу и актёру.

1. Какие события детства и юности Мольера (Поклена) повлияли на осознание им своего призвания?
2. Что дало будущему актёру и драматургу обучение в Клермонском коллеже?
3. Какие уроки усвоил Мольер во время трудной жизни с бродячими артистами?
4. Какой период творческой жизни Мольера-драматурга наиболее плодотворен? Почему именно в этот период он создал наиболее совершенные комедии?
5. В чём видел Мольер задачу комедии? Почему некоторые его комедии называются «школой» («Школа мужей», «Школа жён»)?

Для будущих филологов

Подготовьте сообщение «Людовик XIV и Мольер». Используйте повесть М. Булгакова «Жизнь господина де Мольера».

«МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ»

История создания комедии

18 июля 1668 года в новых садах Версаля была представлена небольшая пьеса в прозе «Жорж Данден», написанная Мольером на основе его раннего фарса «Ревность Барбулье», показывающая огорчения зажиточного простолюдина, женившегося на дворянке. Грубоватый юмор «Жоржа Дандена» находится в прямом родстве со средневековыми французскими *фаблио* — небольшими весёлыми рассказами из жизни горожан.

Главный герой комедии «Мещанин во дворянстве», господин Журден, — ближайший собрат Жоржа Дандена. Проблема, поставленная Мольером в комедии, была очень актуальной для его времени. Ранее богатые аристократы разорялись и теряли свои экономические позиции, сохраняя все привилегии и политическую власть. Буржуа, накопившие богатство, пытались занять достойное место в обществе, покупая дворянские титулы и стремясь породниться с аристократами.

Была и непосредственная причина появления комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Осенью 1669 года в Париж прибыло турецкое посольство. Высокомерное поведение посла, заявившего, что на лошади его повелителя драгоценных камней больше, чем на короле Франции, взбесило Людовика XIV: он выслал посла из страны и заказал Мольеру комедию, в которой бы высмеивались турецкие церемонии.

Мольер любил создавать яркие правдивые характеры, отлично знал нравы всех сословий, которые изображал в комедиях. Но Людовик XIV требовал от него музыкальных и танцевальных интермедий. Как можно было совместить страсть драматурга к обличению пороков и тягу короля к балету? Только Мольер мог решить такую задачу: он написал замечательно весёлую комедию-балет «Мещанин во дворянстве», которая и была разыграна перед королём 14 октября 1670 года.

Мольер уже был тяжело болен, но весёлость его комедий с годами не угасала, а становилась всё ярче. Она то кипела вдохновением, раздража-

лась смехом грубоватых сочных фарсов — любимых народом площадных сценок, — удивляя умной иронией или горьким сарказмом¹, то вдруг становилась мягкой и мудрой, поражая глубиной мысли и человечностью преподаваемых людям уроков.

Посмотрев «Мещанина во дворянстве», король не сказал автору ни слова. За дело взялись придворные, организовав против Мольера настоящую жестокую травлю.

Через пять дней последовало второе представление. Все эти дни Мольер не выходил из дому, пытаясь понять, в чём причина неудачи. Весь двор, как один человек, отвергал новую комедию. После спектакля Людовик XIV высказал, наконец, своё мнение: «Я ничего не сказал вам о вашей пьесе после первого представления, мне казалось, что я очарован только тем, как она поставлена. Действительно, Мольер, из всего созданного вами ничто не доставило мне такого развлечения, и сама ваша пьеса превосходна».

23 ноября состоялась премьера спектакля в Париже. Неподкупные парижане сразу оценили комедию «Мещанин во дворянстве». Их искренний восторг заставил Мольера забыть о муках тех пяти дней, когда его терзали злые языки придворных.

Углубимся в текст комедии

1. Каким представляется вам господин Журден из диалога учителей музыки и танцев в начале пьесы? Прокомментируйте их реплики, содержащие характеристику «чудака, помешанного на дворянстве».
2. Какую главную цель преследуют они, «приобщая невежественного этого мещанина» к хорошему вкусу?
3. Какое мнение о Журдене складывается у читателя (зрителя) по его внешнему виду, суждениям о моде, искусстве? Действительно ли господин Журден стремится быть образованным или для него важнее казаться таковым?
4. Обратите внимание, какие науки и искусства выбирает для себя Журден. Чем он руководствуется в этом выборе? В чём комизм сцен обучения Журдена фехтованию, правильному произношению гласных, диалога о записке маркизе?
5. Таким образом, главное для Журдена в его стремлении к дворянству — подражание господам, следование их образу жизни, привычкам, моде и т.п. Это очень быстро усваивают всё вокруг — нанятые им учителя, портной, слуги — и начинают манипулировать им, т.е. использовать каждый в своих целях.

Прокомментируйте в связи с этим сцены из второго действия (явление 8 и 9).

6. Во времена Мольера при королевском дворе были очень популярны театральные постановки, которые сопровождались музыкой, танцами, песнями. Какую роль, по вашему мнению, играет балет в анализируемых сценах комедии?
7. Стремясь «понабраться ума-разума», чтобы войти в порядочное общество, Журден, однако, не всегда соответствует желаемому. Проанализируйте поведение героя, в зависимости от того, кто перед ним (действие 3, явления 3, 4.) Как проявляется характер Журдена в пререканиях с женой и со служанкой Николь? Почему он лебезит перед Дорантом? ● РАБОТА В ГРУППАХ ●

¹ Сарказм — язвительная насмешка.

8. Самым изощренным манипулятором в пьесе является представитель придворной знати граф Дорант. Прокомментируйте сцены, в которых Мольер разоблачает его. Каким мы видим Журдена в этих сценах — смешным или жалким?
9. Как известно, в классицистической пьесе действуют положительные и отрицательные персонажи. Клеонт, жених дочери Журдена, — персонаж явно положительный. Внимательно перечитайте монолог Клеонта в сцене, где он просит у Журдена руки Люсиль. Сравните жизненную позицию его и Журдена. В чём Клеонт противопоставлен Журдену? (Действие 3, явление 12)
10. «В том, что я вожусь с важными господами, виден мой здравый смысл», — говорит Журден. Но стремление стать дворянином приводит его к полной утрате здравого смысла. Понаблюдайте, как он становится заложником своего тщеславия, как разыгрывают его все, начиная со слуги и заканчивая собственной дочерью (действие 4, явление 5). Какова роль в понимании идейного содержания пьесы восточной буффонады посвящения Журдена в «мамамуши»?
11. Над чем смеётся Мольер: над запоздалым влечением Журдена к наукам или над преклонением перед ложными кумирами, доходящим до низкопоклонства, когда человек теряет своё человеческое достоинство? В каких сценах комедии это проявляется наиболее ярко?
- 12.* Особенностью классицистической комедии является и то, что автор в уста одного из героев вкладывает своё отношение к изображаемому, передаёт собственные мысли. Такие герои называются *резонёрами*. Есть ли в комедии Мольера резонёр? Кто он? Какие мысли доносит он до зрителя и читателя?
- **ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ●
13. Одной из важных проблем творчества Мольера является обличение аристократической культуры. Как высмеивается эта культура в комедии «Мещанин во дворянстве»? С какими образами она связана?
14. Поразмышляйте, почему после первой постановки «Мещанина во дворянстве» придворная знать не приняла новую комедию.
15. Мольер является драматургом-новатором, создателем комедии-балета. С какими обстоятельствами связано появление этого жанра в его творчестве?
16. ● **РАБОТА В ГРУППАХ** ● Распределите между собой роли и разыграйте понравившиеся вам сцены из комедии в классе.

Художник Э. Жеффруа.
Журден.
1804—1895 гг.

Для самостоятельной работы

17. Прочитайте стихотворения, написанные поэтами разных времён и народов: современником и другом Мольера Н. Буало и русским автором комедий XVIII века А. Шаховским.

Н. Буало

* * *

Пока дощатый гроб и горсть земли печальной
 Не скрыли навсегда поэта прах опальный,
 Его комедии, что все сегодня чтут,
 С презреньем отвергал тупой и чванный шут.
 Надев роскошные придворные одежды,
 На представленье шли тупицы и невежды,
 И пьеса новая, где каждый стих блистал,
 Была обречена их кликой на провал.
 Иного зрелища хотелось бы вельможе.
 Графиня в ужасе бежала вон из ложи,
 Маркиз, узнав в ханже суровый приговор,
 Готов был автора отправить на костёр.
 И не жалел виконт проклятий самых чёрных
 За то, что осмеять поэт посмел придворных.

Перевод В. Нестеровой

В какой атмосфере жил и творил Мольер? Как Н. Буало запечатлел в своём стихотворении силу и бессмертие комедийного искусства великого Мольера?

А. Шаховской¹

* * *

Мольер! Твой дар, ни с чем на свете не сравненный,
 В отчаянье меня приводит всякий раз
 Как, страстью сочинять, к несчастью, ослепленный,
 Я за тобой хочу взобраться на Парнас.
 Комедию пишу, тружусь, соображаю.
 По правилам твоим мой план располагаю,
 Характер, драмы ход, развязку, разговор —
 Всё, всё обдумаю и сам собой доволен:
 Мне кажется, мой слог приятен, чист и волен,
 Смешного множество, прелестный шутка сбор,
 И, словом, всё в моей комедии мне мило,
 Но на столе моём, как будто на беду,
 Нечаянно твои творения найду,
 Невольно разверну, прочту, вздохну уныло,
 И новорождённое дитя моё беру,
 Бешусь, клянущего и в лоскутки деру.

Какое впечатление сложилось у вас об авторе стихотворения? Кем для него был Мольер?

¹ Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — русский драматург. Его пьесы способствовали формированию русской комедии (А. Пушкин: «Здесь вывел колкий Шаховской своих комедий шумный рой»).

Для дискуссии

18. Классицисты создавали образ-характер, которому приписывали черту, свойственную большому количеству людей, типичную для многих. Образ-характер — это герой одной черты (по замыслу Мольера, таковым является Журден). Согласны ли вы с этим утверждением? Свои доводы обоснуйте, опираясь на текст.

Для будущих филологов

Стремление разбогатевших представителей третьего сословия — купцов, мещан, ремесленников — получить дворянский титул — популярная тема в мировой литературе XVII—XIX веков. Она разрабатывалась и в украинской литературе конца XIX — начала XX века, когда буржуазные отношения у нас развивались наиболее интенсивно. Как и французские буржуа, казацкая верхушка и богатые крестьяне мечтали стать дворянами — привилегированной частью общества.

Прочитайте украинскую комедию М. Старицкого «За двумя зайцами». В чём её сходство с комедией Мольера? Какие приёмы комического использует автор?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Со времени создания комедия «Мещанин во дворянстве» не сходит с мировых театральных подмостков. Её ставят в Париже и Киеве, Москве и Петербурге, Нью-Йорке и Ереване. Сюжет пьесы послужил основой для балетного спектакля «Мещанин во дворянстве» на музыку немецкого композитора Рихарда Штрауса. По мотивам «Мещанина во дворянстве» создана оперетта «Ах, высший свет!», которая идёт в музыкальных театрах.

По этой комедии Мольера создано несколько кинофильмов, последние — «Мольер» режиссёра Лорана Тирара (Франция, 2007 г.) и «Мещанин во дворянстве» Кристиана Де Шалонжа (Франция, 2009 г.)

Чем привлекает эта пьеса современного читателя и зрителя? Какие поставленные в ней вопросы актуальны для людей разных времен?

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О комедии классицизма

Лучшие комедии Мольера Н. Буало называл «высокими» и считал образцами искусства классицизма.

Вера в силу разума, пафос гражданственности, стремление к стройности композиции, ясности и точности выражения мыслей, к поучительности и назидательности содержания, соблюдение трёх единств — все эти принципы Мольер блестяще воплотил в своём творчестве.

Как и другие комедии Мольера, «Мещанин во дворянстве» отличается чёткой композицией, динамичным развитием событий. Весёлый смех

сочетается в комедии с сатирой, направленной на обличение пороков и одного человека, и общества в целом — богатых буржуа и заглядывающих в их кошельки разорившихся аристократов.

Сцены посвящения Журдена в «мамамуши» (слово придумал Мольер) — это кульминация комедии (четвёртое — пятое действия). Здесь начинается настоящая блистательная игра — буффонада¹, в которой переплелись две сюжетные линии. Первая — линия молодых влюблённых, стремящихся соединиться. Лирическая линия Клеонта и дочери Журдена Люсиль дважды пародийно оттенена: во-первых, более приземлённой, но полной искренности любовью слуг Ковьяеля и Николь, во-вторых, расчётливыми отношениям между графом Дорантом и маркизой Дорименой.

Вторая сюжетная линия представляет собой развитие традиции французского фарса (там — это ссора между глупым мужем и умной женой; здесь, в комедии Мольера — это изображение утратившего разум отца семейства, который сам вынуждает семью идти на обман и дурачить его).

Обе сюжетные линии неразрывно связаны (единство действия) образами комедии. Комедия характера (Журдена) предстаёт на фоне комедии нравов (обычаи, привычки, традиции общества). Нравы выражают вместе взятые персонажи: Дорант и Доримена; Люсиль, Клеонт и госпожа Журден, слуги; учителя музыки, танцев, фехтования, философии и т. д.

Зрители и читатели без труда отмечают и такую особенность классицизма в мольеровской комедии, как деление героев на положительных и отрицательных. Клеонт, слуги Николь и Ковьяель, госпожа Журден, Люсиль несут в себе положительные начала (рассудительность, искренность и т. д.). Дорант, Доримена, учителя, портной и др. воплощают качества явно отрицательные.

В комедии соблюдены также единства места и времени: действие происходит в Париже, в доме господина Журдена в один день.

Комедия нравов «Мещанин во дворянстве» имеет ещё и другое жанровое определение — комедия-балет. Яркая, насыщенная музыкой, балетом и буффонадой комедийная форма позволила Мольеру выставить на осмеяние всех французских «мамамушей», соединить в неразрывное целое два компонента: «поучать» и «развлекать», говорить остро и заинтересованно не об античных добродетелях, а о современных драматургу пороках.

1. Почему комедию Мольера «Мещанин во дворянстве» считают образцом комедии классицизма?
2. В чём проявляется единство действия в комедии?
3. Почему комедию «Мещанин во дворянстве» называют комедией нравов?
4. Что такое буффонада? Как она связана с задачами, которые ставил перед собой драматург?
5. Какие ещё особенности характерны для классицистической комедии «Мещанин во дворянстве»?

¹ *Буффонада* — (от итал. *buffonata* — шутство) — приём, используемый в цирке, на эстраде, в театре — подчёркнутое внешнее комическое преувеличение, иногда окарнакирование персонажей (действий, явлений).

РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ

Для дополнительного чтения

Классицизм в России появился в XVIII веке в исторических условиях, близких к тем, в которых развивался французский классицизм, — в условиях укрепления абсолютистской монархии, у истоков которой стоял Пётр I. Он создал мировую державу, разгромив самую сильную в Европе шведскую армию. Он заложил основы дальнейшего могущества и процветания Российской империи во всех сферах государственной, экономической жизни, торговли, строительства, науки, культуры, литературы.

После смерти Петра началась острая борьба с приверженцами старины — боярством, реакционными церковниками, которые пытались повернуть Россию вспять, в Средневековье. В этой борьбе немалую роль сыграла новая русская литература, ступившая на стезю европейского развития. Зачинателями этой литературы были князь Антиох Кантемир, сын священника Василий Тредиаковский, сын поморского крестьянина Михайло Ломоносов и знатный дворянин Александр Сумароков. Эти поэты обучались в европейских университетах, где углубляли свои познания в языках, науках, античной литературе. Они были убеждёнными сторонниками «просвещённого абсолютизма» и верили, что только просвещённый монарх обеспечит в государстве прогресс и необходимые стране преобразования.

Русский классицизм был тесно связан в своём развитии с европейским. «Прорубив окно в Европу», Пётр I открыл возможность обращения русских писателей к опыту западноевропейской литературы. Это не было подражанием: классицизм как направление соответствовал основным задачам исторического развития России начала XVIII века. Главная цель литературы, полагали классицисты, — служение «пользе отечества». Государственные потребности, долг перед отечеством должны преобладать над личными чувствами и интересами. Сильная централизованная власть в форме абсолютистской монархии способствовала формированию национального единства. Поэтому служение государству означало служение нации.

Русские классицисты, признавая разум высшим началом в человеке, считали, что недостатки русской жизни могут быть устранены воздействием на разум и добрую волю тех, в чьих руках находится власть. Это повысило значение литературы, театра, которые, сея «разумное, доброе», способствовали последующему быстрому развитию национальной культуры и государственности.

Новая русская литература началась с сатир Кантемира: борьба с противниками петровских преобразований после смерти царя-реформатора делала сатиру острым оружием. А. Кантемир и В. Тредиаковский положили начало классицизму; творчество М. Ломоносова и А. Сумарокова способствовало утверждению этого литературного направления.

Общие черты европейского классицизма в русских условиях проявились своеобразно, в соответствии с национальными традициями. Национальное своеобразие сказалось, во-первых, в более ярко выраженном *гражданско-патриотическом пафосе*, что отразилось в тематике, раскрывающей проблемы большого общественного значения, в обращении к сюжетам русской истории.

Т. Кастерина. Иллюстрация к комедии Д. Фонвизина «Недоросль». 1981 г.

Вторая отличительная черта русского классицизма — *ярко выраженная сатирико-обличительная направленность*, начало которой положил Кантемир и которая стала характерной для многих произведений русских классицистов, изображавших конкретные отрицательные факты русской действительности («Недоросль» Д. Фонвизина).

Русские писатели-классицисты в своём творчестве часто обращались к фольклору, к народному языку. *Связь с истоками народного творчества* — третья отличительная черта русского классицизма. Антиох Кантемир вводил в свои сатиры разговорную речь; Василий Тредиаковский, ссылаясь на народную песню, обосновал реформу русского стихосложения. Михаил Ломоносов, проводя реформу русского языка, сочетал книжный, церковнославянский язык с народным русским языком.

1. Какие исторические условия способствовали возникновению русского классицизма?
2. Что объединяет французских и русских классицистов?
3. В чём особенности русского классицизма?

ПРОВЕРИМ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

1. Раскройте, в чём состоят особенности классицизма как литературного направления?
2. Какими были достижения классицизма в искусстве?
3. В чём состояли особенности изображения характера в классицистическом произведении?
4. Над чем смеется Мольер в своей комедии «Мещанин во дворянстве»?
5. Почему в классицистической комедии герои делятся на положительных и отрицательных? Приведите примеры из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве».
6. Почему Мольера считают «величайшим в мире комедиографом»?

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

РОМАНТИЗМ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*Прежде мы прославляли исключительно природу,
теперь же мы прославляем идеал...
эти вещи тесно взаимосвязаны...*

Фридрих Шлегель

В конце XVIII — начале XIX вв. в европейской и американской литературе возникает новое литературное направление — **романтизм**.

Французское слово *romantisme* восходит к испанскому *romance* (в Средние века так называли испанские романсы, а затем и рыцарский роман), английскому *romantic*, превратившемуся в XVIII в. в *romantique* и означавшему тогда «странное», «фантастическое», «живописное». В начале XIX в. романтизм становится обозначением нового направления, противоположного классицизму.

Романтизм первоначально возник в Германии, чуть позднее в Англии; он получил широкое распространение во всех европейских странах. Всему миру были известны имена: Джордж Байрон, Вальтер Скотт, Генрих Гейне, Виктор Гюго, Фенимор Купер, Эдгар По. Это было время гигантских общественных потрясений, когда рушился феодально-средневековый мир и на его обломках возникал и утверждался капиталистический строй, время буржуазных революций.

Романтики отвергали идеологию просветителей (яркими представителями которых были классицисты), проповедовавших новое общество как самое «естественное» и «разумное». Лучшие умы Европы предвещали это общество будущего, но действительность не оправдала их надежд. Общественное устройство с его несовершенством, насилием и эксплуатацией стало угрожать природе человека и его личной свободе.

Романтики разочаровались и в Великой Французской революции, и в буржуазной цивилизации с её бездуховностью и равнодушием к человеку. Настроение безнадежности, отчаяния, «мировой скорби», трагизма присуще героям французских писателей Шатобриана (1768—1848) и Мюссе (1810—1857), английского поэта Байрона (1788—1824), немецких романтиков Гофмана (1776—1822) и Гейне (1797—1856).

...О наша жизнь! Ты во всемирном хоре
Фальшивый звук! Ты нам из рода в род
Завещанное праотцами горе,
Анчар¹ гигантский, чей отравлен плод!
Земля — твой корень, крона — небосвод,
Струящий ливни бед неисчислимых:
Смерть, голод, рабство, тысячи невзгод
И зримых слёз и, хуже, слёз незримых,
Кипящих в глубине сердец неизлечимых.

*Дж. Байрон,
«Паломничество Чайльд Гарольда»
(перевод В. Левика)*

¹ *Анчар* — тропическое южноазиатское ядовитое дерево из семейства тутовых.

В то же время романтикам свойственна *вера во всемогущество свободного человеческого духа, страстная жажда обновления мира*. Они мечтали о разрешении всех противоречий жизни. В лирике Байрона, ранних Пушкина и Лермонтова, польского поэта Адама Мицкевича, венгерского — Шандора Петефи преобладают настроения неудовлетворённости жизнью, мотивы борьбы и протеста против царящего в мире зла:

О море бытия, каким ты страшным стало!
 Когда я отплывал, твоя сияла гладь, —
 Теперь же ночь кругом и грозный грохот вала!
 Нельзя ни дальше плыть, ни к берегу пристать...

А. Мицкевич, «Пловец» (перевод О. Румера)

Меня не оставит
 Мой пыл благородный.
 Не может исчезнуть
 Мой гнев справедливый,
 В душе не иссякнет бурливый поток!
 Он только притих...
 Подожди, подожди —
 Течёт он сегодня
 По тёмным низинам,
 Но вижу грядущее
 Там, впереди...

Ш. Петефи, «К гневу» (перевод Л. Мартынова)

Действие в произведениях романтиков часто разворачивается *в необычной для европейца обстановке* — например, на Востоке и в Америке, или, для русских — на Кавказе или в Крыму. Значительное место в романтических произведениях занимает пейзаж — прежде всего, море, горы, небо, бурная стихия, с которой героя связывают сложные взаимоотношения. Природа может быть сродни страстной натуре романтического героя, но может и противостоять ему, оказываться враждебной силой.

И башни замков на скалах
 Смотрели грозно сквозь туманы —
 У врат Кавказа на часах
 Сторожевые великаны!
 И дик и чуден был вокруг
 Весь божий мир; но гордый дух
 Презрительным окинул оком
 Творенье Бога своего,
 И на челе его высоком
 Не отразилось ничего.

М. Лермонтов, «Демон»

Для романтиков вообще характерно *стремление ко всему необычному — к фантастике, народным преданиям, к «минувшим векам»*. Они создают особый мир воображаемых обстоятельств и исключительных страстей. Особенно, в противовес классицизму, большое внимание уделяется духовному богатству личности. Романтизм открыл сложность и глубину духовного мира человека, его неповторимое своеобразие.

Нет на челе преступных дум следов, —
 В груди ж его мятежный дух суров.
 Любовь ярка, но гордость, гнев, обман
 Улыбки горькой заволок туман.
 Лишь складка губ иль бледность щёк и лба
 Покажут вдруг, что в нём идёт борьба...

Дж. Г. Байрон, «Корсар»

Романтический герой — личность сложная, страстная, внутренний мир которой необычайно глубок, бесконечен; это целая вселенная, полная противоречий. Романтиков интересовали все страсти, и высокие и низкие, которые противопоставлялись друг другу. Высокая страсть — любовь во всех её проявлениях, низкая — жадность, честолюбие, зависть. *Интерес к сильным и ярким чувствам, всепоглощающим страстям, к тайным движениям души — характерные черты романтизма.*

Подобно птичке беззаботной
 И он, изгнанник перелетный,
 Гнезда надежного не знал
 И ни к чему не привыкал...
 И жил, не признавая власти
 Судьбы коварной и слепой —
 Но боже! как играли страсти
 Его послушною душой!
 С каким волнением кипели
 В его измученной груди!..

А. С. Пушкин, «Цыганы»

Романтиков отличает стремление к возвышенному идеалу. Понятие **романтического идеала** было неоднозначным. Одни романтики искали его в природе, другие — в мире искусства, третьи — в упоении борьбой. Нравственный пафос романтиков связан прежде всего с утверждением ценности личности, что нашло выражение и в образах романтических героев. Романтический герой — это не просто положительный герой, он обязательно должен быть положительным; это герой, который отражает тоску поэта по идеалу. Вопрос о том, положительный или отрицательный Демон у Лермонтова, Конрад в «Корсаре» Байрона, для романтиков не имеет первостепенного значения. Но эти герои величественны, они заключают в своём облике, в своих деяниях неукротимую силу духа. И это именно «личность, опершаяся на самой себя», как писал В. Г. Белинский, личность, противопоставляющая себя всему окружающему миру. Для романтизма вообще свойственно бесконечное стремление к свободе, повышенное внимание к неповторимому в человеке, к неисчерпаемым возможностям его духа. Так Мцыри из одноимённой поэмы Лермонтова:

Я знал одной лишь думы власть,
 Одну — но пламенную страсть:
 Она, как червь, во мне жила,
 Изгрызла душу и сожгла.
 Она мечты мои звала
 От келий душных и молитв

В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.

В своём творчестве романтики положили начало *романтической иронии*. Классицисты принимали иронию как вид комического; принадлежность её к низкому стилю была строго зафиксирована. В конце XVIII — начале XIX вв. романтики возвели иронию на уровень философской жизненной позиции. Они подчеркивали, что ирония способна порождать не только комический, но и трагический эффект. Высшей ценностью романтического сознания была свобода от несовершенства действительности. Теоретик романтизма Шлегель писал: «Ирония есть ясное осознание вечной изменчивости, бесконечно полного хаоса». По его мнению, понять неадекватность любого действия, факта человеческой жизни нельзя без элемента шутки, юмора, розыгрыша. Ирония Шлегелем понималась как способность «с высоты оглядывать все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая и собственное своё искусство, добродетель и гениальность», так как ни один художник не в состоянии вполне выразить в своих произведениях собственный замысел, идеал. Романтическая ирония проявляется не только в критике всего изжившего себя, но используется романтиками для осмеяния тех явлений, от влияния которых необходимо освободиться.

Универсальность — ещё один важнейший признак романтической поэзии — заключается в стремлении романтического искусства вобрать в себя всю полноту жизни во всех её проявлениях — низкого и возвышенного, прекрасного и безобразного, трагического и комического — выразить и объективное содержание изображаемого, и душу самого автора. Обыденная действительность должна воспроизводиться исключительно для того, чтобы тотчас же стать предметом иронии.

Развитие жанров. Важнейшим художественным открытием романтиков была *лиро-эпическая поэма*, которую называют ещё романтической. Образцами этого жанра являются известные поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда», «Корсар», «Шильонский узник» Байрона, «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник» Пушкина, «Демон», «Мцыри» Лермонтова». Их особенность — наличие развернутого сюжета и вместе с тем широкое развитие образа лирического героя. Через образ главного героя поэмы полнее и ярче раскрывается мировоззрение автора, его романтический идеал. В романтической поэме, помимо действующего персонажа, присутствует и лирический герой, авторское «я».

Романтики создали богатую пейзажную лирику. Романтический пейзаж — это не только выражение чувства, но и размышление о природе, о жизни, о человеке.

Художественным открытием романтиков явился *исторический роман*, основоположником которого стал английский писатель Вальтер Скотт («Айвенго»). Эпоха романтизма отмечена многими блестящими творениями исторического жанра писателей Виктора Гюго («Собор Парижской Богоматери»), Александра Дюма («Три мушкетёра») (Франция), Ф. Купера («Последний из могикиан») (США), Юлиуша Словацкого («Мария Стюарт») (Польша) и др.

Ведущий жанр немецкой и американской литературы романтизма — *новелла*. Среди немецких новеллистов такие выдающиеся мастера, как Генрих Клейст и Эрнст Теодор Амадей Гофман. Большое распространение в немецкой литературе получила *новелла-сказка* (Э. Т. А. Гофман, «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер»).

Романтики щедро используют жанровое многообразие поэзии других народов. Так, в немецкой поэзии появляются итальянские терцины и канцоны, персидские газели. Поэты устраивают красочный маскарад поэтических жанров, словно облакаясь в одежды разных народов. И одновременно жадно воспринимают фольклорное богатство своей страны, виртуозно используя, например, жанр *песни*. Благодаря этому произведения романтиков приобретали ярко выраженный национальный колорит. Сами романтики настойчиво подчеркивали национальное своеобразие каждой литературы.

Таким образом, **романтизм в литературе** — это художественное направление, отразившее разочарование в итогах Великой Французской революции, в идеологии Просвещения и буржуазном прогрессе. Романтизм утверждает самоценность духовно-творческой жизни личности, стремление к безграничной свободе, жажду совершенства и обновления жизни. **Разлад между идеалом и действительностью** — основа романтического мировосприятия и искусства. Романтизм отражает интерес к национальному прошлому, традициям фольклора, культуре своего и других народов.

Русский романтизм сформировался в эпоху, когда стране ещё только предстояло вступить в полосу буржуазных преобразований. В нём сказались разочарование передовых русских людей в существующих самодержавно-крепостнических порядках, неясность их представлений о путях исторического развития страны. Родоначальниками русского романтизма принято считать В. Жуковского и К. Батюшкова. Ранняя поэзия А. Пушкина также развивалась в рамках романтизма. Вершиной русского романтизма считают поэзию М. Лермонтова, «русского Байрона». Завершением романтизма в России является философская лирика Ф. Тютчева.

Романтизм составил целую эпоху в истории литературы Европы и Америки. Художественные завоевания романтиков, открытие и развитие ими новых жанров, пристальное внимание романтиков к человеческой личности, мастерство анализа человеческих страстей, борьба добра и зла, которую они так настойчиво раскрывали в поведении своих героев, — всё это не просто принадлежит истории литературы, а вошло в основной фонд современной культуры.

1. Какие общественно-исторические изменения конца XVIII — начала XIX века способствовали появлению романтизма?
2. Каковы основные отличительные признаки этого литературного направления?
3. Что особенное характерно для романтического героя? С чем связано его появление в литературе?
4. Что такое романтический идеал? Какую роль он играет в романтическом произведении?
5. В чём своеобразие романтической иронии?
6. Какие жанры обязаны своим появлением романтизму? Какие известные вам жанры получили дальнейшее развитие в литературе романтизма?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Задушевность романтической лирики, богатство и многообразие песенного жанра находят отклик в творчестве композиторов-романтиков. Особенно примечательна вокальная лирика Ф. Шуберта и Р. Шумана. Оба они проявили большой интерес к лирическим циклам, созданным романтическими поэтами. Так, знаменитая «Книга песен» немецкого поэта-романтика Г. Гейне была положена на музыку Р. Шуманом и звучала как единое произведение со сквозным действием. Мировую славу завоевали циклы песен Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха» (1823), «Зимний путь» (1827) на стихи В. Мюллера, одного из самых задушевных немецких поэтов, которого Гейне считал своим учителем. Композиторы-романтики с помощью музыкальных средств выражали глубину и богатство внутреннего мира человека.

Установите других представителей романтизма в мировом и русском музыкальном искусстве. Примите участие в подготовке проекта «Романтизм в музыке». Составьте список поэтических произведений, положенных на музыку, установите фамилии композиторов и известных исполнителей, подготовьте музыкальные записи. ● **ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ** ●

Западноевропейские художники конца XVIII — начала XIX века связывали романтические идеи с поисками новых художественных приёмов. Одних привлекала декоративность, других — поиски в области цвета, третьи стремились постичь приёмы передачи тончайшей атмосферы, четвертые искали способы изображения стремительных движений. Но все они похожи в одном: чувства, которые переживают герои полотен и зрители, должны быть приподняты над обыденностью. *Возвышенные чувства — удел художника, который вырывается из пут повседневности в прошлое, иные миры, грезы.*

Выдающимся портретистом, выражавшим романтические идеи в живописи, был немец Отто Рунге (1777—1810). «Автопортрет» и другие работы этого мастера при внешнем спокойствии поражают интенсивной и напряжённой внутренней жизнью. Другой выдающийся живописец-романтик Германии Каспар Давид Фридрих (1774—1840) предпочел всем другим жанрам пейзаж и писал на протяжении всей своей жизни только картины природы («Утро в горах» «Странник над облаками» и др.)

Романтические произведения французских художников тяготели к экзотическим мотивам, к историческим и литературным сюжетам, ко всему, что могло увести от «тусклой повседневности»; отсюда игра воображения, возбужденный горячий колорит их картин, контрасты цветовых пятен, экспрессивность рисунка, смелая, иногда хаотичная композиция. Эти особенности наиболее ярко проявились

Фридрих Каспар. Странник над облаками. 1817—1818 гг.

в работах «Плот Медуза», «Обнаженный воин с копьём» и др. Теодора Жерико (1791—1824), знаменитая «Свобода на баррикадах», «Греция на руинах Миссолунги» и др. Э. Делакруа (1798—1863).

Испанские художники в лице Франсиско Гойи (1746—1828) показали фольклорные истоки романтизма, его фантазмагорический¹ и гротескный характер («Капричос», «Бедствия войны» и др.).

Фантастический мир снов реализует в своих работах и английский художник-романтик Уильям Блейк (1757—1827). Он пишет стихи, иллюстрирует свои и чужие книги. Блейк населяет свои картины титаническими фигурами героев, которым соответствует и их окружение — нереальный или фантазмагорический мир («Исаак Ньютон», «Господь-архитектор»).

Романтически приподнятые пейзажи создаёт Уильям Тёрнер (1775—1851). Он любил изображать грозы, ливни, бури на море, яркие, пламенные закаты солнца («Замок Норхам. Восход солнца», «Метель» и др.)

В России романтизм в разной степени проявился в творчестве многих мастеров искусства. Романтическая приподнятость и взволнованная страстность образов характерны, например, для ряда портретов художника О. Кипренского (портреты Пушкина, Авдулиной, Ростопчиной и др.). Существенное влияние романтизм оказал на развитие русской пейзажной живописи (творчество С. Щедрина, М. Лебедева, М. Воробьева, И. Айвазовского и др.).

1. Какое значение имел романтизм для развития западноевропейского и русского искусства?
2. Подготовьте видеоряд с комментарием «Художники-романтики» ● **ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ** ●

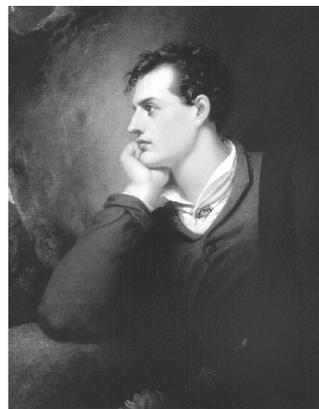
ДЖОРДЖ ГОРДОН НОЭЛ БАЙРОН (1788—1824)

*...Всё, что человечество гнетёт,
Всегда во мне противника найдёт.*

Джордж Байрон

Английский поэт Джордж Гордон Ноэл Байрон был, по словам А. Пушкина, гением, властителем дум целого поколения людей своего времени.

Байрон родился 22 января 1788 года в Лондоне, в знатной, но обедневшей семье. По линии отца, гвардейского офицера Джона Байрона он происходил из высшей аристократической знати. Брак родителей не удался, и вскоре после рождения сына мать Кэтрин Гордон увезла его в Шотландию, в город Эбердин, где он провёл свои детские годы. Джордж Гордон появился на свет с изуродованной стопой, из-за чего у него с раннего детства развилась болезненная впечатлительность, усугубленная материальным положением матери, растившей его на скромные средства.

Р. Вестолл. Портрет Дж. Байрона. 1813 г.

¹ *Фантазмагория* — причудливое, бредовое ведение.

Первые впечатления мальчика были связаны с дикой шотландской природой, жизнью и преданиями горцев. Они послужили основой для целого ряда юношеских стихотворений, в которых воспета суровая природа горной Шотландии с её водопадами, ущельями, с её морем («Хочу я быть ребенком вольным...», «Лакин-и-Гар» и др.).

Когда Байрону было 10 лет, он унаследовал титул лорда и фамильный замок Ньюстед (в прошлом католический монастырь), пожалованный предкам Байрона во время Реформации. Полуразрушенный замок — Ньюстедское аббатство, его тенистый парк впоследствии не раз упоминается в поэзии Байрона.

Годы учения. В 1801 году мальчик поступил в школу. Местечко Харроу, где была расположена школа, с его холмами и рекой составляло полную противоположность мрачному Ньюстедскому аббатству. В школе Байрон изучает латинский и греческий языки, знакомится с историей античного мира, занимается английской литературой. Он много читает; книги становятся его страстью. Его пытливый ум начинают привлекать идеи французских мыслителей XVIII века.

В школьные годы обнаружились многие черты характера Байрона, которые он сохранил на всю жизнь: веселость, порывистость, жизнерадостность и вместе с тем серьезность, способность глубоко задумываться над событиями окружающей жизни. В Харроу Байрон попал в атмосферу религиозного ханжества, угодничества перед властью имущими, которая создавалась и поддерживалась в школе всем её статутом. Многие в школе приводило Байрона в сильное негодование, его возмущали ложь и несправедливость, царившие там, и это в самой непосредственной форме запечатлено в его письмах из Харроу. Он не раз просит мать забрать его из школы. В одном из писем Байрон с горечью пишет матери, что наставники часто говорят ему о его бедности: «...меня клеймят без причины... это делается... в весьма неприятной форме...»

Я могу пробить себе дорогу в мире, и я это сделаю или погибну. Многие начинали жизнь ни с чем, а кончали великими людьми. Неужели я, обладая достаточным, пусть и небольшим, состоянием, стану бездействовать? Нет, я пробью себе дорогу к Вершинам Славы, но только не бесчестьем...» (Дневники. Письма, с. 9).

В раннем детстве Байрон был малоподвижным, болезненным ребёнком; в школе он вырос и окреп физически, с увлечением занимался спортом: греблей, верховой ездой, стрельбой и плаванием. Его слава спортсмена, отличного наездника и превосходного пловца утвердилась позднее, в университете, и особенно после того, как в 1810 году, во время первого путешествия, он переплыл Дарданелльский пролив. Итальянцы, друзья Байрона, прозвали его «англичанин-рыба».

В школе Байрон всегда брал под своё покровительство младших, более слабых товарищей, защищая их от нападок старших школьников. Верный друг и хороший товарищ — таким был он в школьные годы, таким он оставался и в течение всей своей жизни.

Начало литературной деятельности. В 1805 году, окончив школу в Харроу, Байрон поступил в университет. Байрон рано начал писать стихи.

Сохранились его стихотворения, относящиеся к 1802 году. Уже в это время в своих суждениях о дружбе поэт проявляет известный демократизм:

Не в знатном роде, друг мой, сила,
Ценнее клад в груди твоей...

В 1806 году Байрон издал для узкого круга книжку «Стихи на случай». Через год последовали «Часы досуга»; наряду с подражательными в сборнике были и многообещающие стихи. Уже в этих юношеских стихах намечены темы разрыва с лицемерным жестоким обществом и обращения либо к безыскусной природе («Лакин-и-Гар», «Хочу я быть ребенком вольным»), либо к жизни, достойной человека:

Для чего мне сходиться со светской толпой,
Раболепствовать перед её главарями,
Льстить хлыщам, восторгаться нелепой молвой
Или дружбу водить с дураками?

*(«Строки, адресованные Преподобному Бичеру
в ответ на его совет чаще бывать в обществе»)*

Официальная пресса недоброжелательно встретила эту первую книгу Байрона. Но юный поэт принял вызов и ответил своим противникам сатирой «Английские барды и шотландские обозреватели». Он подверг резкой критике современную английскую литературу. Своей сатирой Байрон нанес сокрушительный удар признанным певцам буржуазно-аристократической Англии — удар, который ему не могли простить. Когда, отпраздновав своё совершеннолетие, Байрон в 1809 году впервые появился в парламенте, он был враждебно встречен палатой лордов. Конфликт между поэтом и реакционным английским обществом постепенно нарастал. Летом того же года Байрон отправился в первое своё путешествие в страны Ближнего Востока; покидая родину, он, как и герой написанных в результате этого путешествия первых двух песен поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда», грустит о близких ему людях; среди них — мать и любимая сестра Августа, верная дружба которой осталась для Байрона неизменной опорой в течение всей жизни.

Во время путешествия Байрон посещает Лиссабон, затем вместе с одним из друзей верхом пересекает юго-западную Испанию, из Гибралтара отправляется на остров Мальта, странствует по Албании и Греции. Богатые впечатления, полученные во время путешествия, Байрон записывал в поэтический дневник, который послужил основой для его поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда».

Общественная деятельность. Путешествие, размышления об увиденном, работа над «Чайльд Гарольдом» развили интерес Байрона к социальным проблемам своей страны. К тому же возвращение его в Англию совпало с разгаром луддитского движения, начавшегося в Ноттингеме, в крупнейшем центре ткацкой промышленности. Применение новых ткацких машин оставляло многих ткачей без работы, а у тех, кто работал, резко снижалась заработная плата. Обездоленные ткачи разрушали станки.

Правительством был подготовлен закон (билль), по которому разрушение машин каралось смертью. Байрон избрал этот билль темой своей первой речи.

Перед выступлением в парламенте он предпринял специальную поездку, чтобы изучить вопрос на месте. Лидер вигов, главный судья Ноттингема, лорд Холланд наставлял Байрона, какой должна быть его речь. Но накануне своего выступления Байрон пишет Холланду письмо, из которого видно, что он не пойдет на компромиссы и будет отстаивать права ноттингемских ткачей.

27 февраля 1812 года на трибуну стремительно поднялся ещё никому не знакомый молодой человек. Он выступил в защиту преследуемых рабочих ткачей, единственной «несомненной виной» которых, по его словам, была бедность. Он утверждал, что трудящиеся Англии, презрительно именуемые «чернью», являются основой экономического и военного могущества страны. В наступившей тишине оратор гневно говорил о том, что народ, творец всех национальных богатств, влачит нищенское существование, преследуется судом и полицией, гниёт в тюрьмах за малейшую попытку отстоять свои права... Оратор предупреждал, что принятие бесчеловечного закона неизбежно приведёт лишь к углублению общественного конфликта.

Это было неслыханно! Среди присутствующих повторялось имя оратора — «мятежного лорда» Байрона.

Билль о смертной казни для ткачей-луддитов был узаконен вопреки усилиям Байрона, его выступлению в парламенте. Но 2 марта Байрон «продолжил» свою речь уже как поэт, опубликовав «Оду авторам билля, направленного против разрушителей станков». Действие билля не замедлило сказаться; движение луддитов жестоко подавлялось военными частями, ткачей осуждали на казнь через повешение, тюремное заключение и ссылки.

Байрон не мог забыть террор, учиненный правительством против ткачей, и спустя несколько лет, в изгнании, он написал «Песню для луддитов», в которой звучит призыв к продолжению борьбы:

...или сгинем в бою, Иль к вольному
все перейдем мы житью.

«Паломничество Чайльд Гарольда» (1809—1818). Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» принесла молодому поэту мировую известность. После опубликования в 1812 году первых двух её песен Байрон записал в своём дневнике: «В одно прекрасное утро я проснулся и узнал, что знаменит». «Паломничество...» занимает особое место среди произведений Байрона. Эта поэма с большой и злободневной общественной темой, проникнутая глубоким лиризмом. «Паломничество Чайльд Гарольда» — не только рассказ о судьбе романтического героя, но и политическая поэма. Жажда политической свободы, ненависть к тирании составляют главное её содержание.

Чайльд Гарольд стал нарицательным именем романтического героя, молодого человека, разочарованного, неудовлетворенного и одинокого. Он

Уильям Тёрнер. Паломничество Чайльд Гарольда. 1823 г.

не верит ни в возвышенные чувства, ни в привязанности; по его мнению, нет ни истинной любви, ни истинной дружбы. Причина разочарования Чайльд Гарольда — столкновение с обществом. Общество становится для него тюрьмой, а жизнь в Англии страшнее ада:

Он звал печаль, весельем пресыщен,
Готов был в ад бежать, но бросить Альбион.

Чайльд Гарольд отправляется в путешествие. Прощаясь с родными берегами, он испытывает горе разлуки, но безрадостно его прошлое, у него нет надежды и на будущее:

Мне ничего не жаль в былом,
Не страшен бурный путь,
Но жаль, что, бросив отчий дом,
Мне не о ком вздохнуть.

В первых двух песнях мы видим героя в Португалии, Испании, Албании и Греции — в тех странах, где побывал Байрон. Чайльд Гарольд жаждет личной свободы и, не находя её в окружающем его мире «богатств и жалкой нищеты», мечтает об одиночестве. Он избегает людей, уходит далеко в горы, слушает плеск морской волны, его восхищает разбушевавшаяся стихия. Лишь простые люди, мужественные и свободолюбивые, привлекают к себе Чайльд Гарольда. С особой теплотой вспоминает он о сынах Албании. Албанцы — суровый и отважный народ, они надежны в дружбе, гостеприимны:

В суровых добродетелях,
Албанец твердо свой закон блюдет.
Он горд и храбр, от пули не бежит он,
Без жалоб трудный выдержит поход.
Он — как гранит его родных высот:
Храня к отчизне преданность сыновью,
Своих друзей в беде не предаёт
И, движим честию, мщеньем иль любовью,
За нож хватается, чтоб смыть обиду кровью.

Чайльд Гарольд неудовлетворён жизнью, но протест его пассивен: он размышляет о причинах своего недовольства, но не стремится вмешаться в жизнь, принять участие в освободительной борьбе.

Постепенно, по мере развития сюжета поэмы, образ Чайльд Гарольда всё решительнее отодвигается на второй план. Образ бессильного и неспособного бороться с опостылевшей ему жизнью героя всё больше и больше заслоняют полные драматизма исторические события, в которых сам автор начинает выступать не только как современник и наблюдатель, но и как активный их участник. В поэме появляется второй, не менее важный образ — образ борющегося народа.

Во время пребывания в Испании Байрон стал свидетелем знаменательных событий. Наполеон I в 1808 году, стремясь захватить страну, ввел в её пределы свои войска и, пользуясь поддержкой испанского дворянства, объявил королем Испании своего брата, Жозефа Бонапарта. Национально-освободительное движение охватило значительную часть страны.

Испанские партизаны, герильясы, начали народную войну. Одним из самых героических эпизодов её явилась оборона Сарагоссы. Жители в течение восьми месяцев обороняли свой город. Другой твердыней сопротивления стал город Кадикс.

Об этих событиях рассказывает Байрон в первой песне своей поэмы. С необычайной поэтической силой рисует он картины народного патриотического подъёма, уравнявшего в отваге женщину и закаленного бойца. Он создаёт образ нежной испанской девушки, которая становится бесстрашной народной героиней, «Сарагосской девой»:

Та, кто, иголкой палец уколов
Или заслышав крик совы, бледнела,
По грядам мертвых тел, под лязг штыков
Идёт Минервой там, где дрогнуть Марс готов!

Байрон подчеркивает решимость восставших довести борьбу до конца. Он приводит ответ одного из генералов народной армии, заявившего врагу, что испанцы будут сражаться с захватчиками «хоть на ножах».

В центре второй песни поэмы — порабощенная Греция, утратившая свою свободу и былое величие. Байрон клеймит колонизаторскую деятельность Англии, которая вместе с феодальной Турцией наложила на греческий народ двойные цепи рабства. Так, в первых двух песнях «Паломничества Чайльд Гарольда» поэт приветствует выступления прогрессивных сил, подъём народных масс в защиту свободы.

Последующие, третья и четвертая песни отделены от первых двух несколькими годами. Они непосредственно связаны с пребыванием Байрона в Швейцарии и Италии, где он жил в 1816—1823 годах, окончательно покинув Англию.

В третьей песне, опубликованной в 1816 году, Байрон высказывает своё отношение к Великой французской революции конца XVIII века. Он твердо убежден, что идеалы свободы, провозглашенные революцией, непременно должны восторжествовать; человечество многому научилось, поверило в свои силы, и пусть тираны, ныне оказавшиеся у власти, знают, что их победа временна и час расплаты не за горами.

В заключительных строфах четвертой песни Байрон рисует образ моря и образ отважного пловца — поэта, с детства сроднившегося с вольной стихией. Разбушевавшаяся и непокоренная морская стихия олицетворяет неисчерпаемые силы народов и как бы содержит в себе предупреждение Байрона всем тиранам:

Нет, не ему поработить, о море,
Простор твоих бушующих валов!
Твоё презренье тот узнает вскоре,
Кто землю в цепи заковать готов.
Сорвав с груди, ты выше облаков
Швырнешь его, дрожащего от страха,
Молящего о пристани богов,
И, точно камень, пущенный с размаха,
О скалы раздробишь и кинешь горстью праха.

Это одна из тех совершенных картин, которая позволила Пушкину сказать о Байроне:

Он был, о море, твой певец.
 Твой образ был на нём означен,
 Он духом создан был твоим:
 Как ты, могущ, глубок и мрачен,
 Как ты, ничем не укротим.

А. Пушкин, «К морю»

Прогрессивные, свободолюбивые мотивы четвертой песни поэмы высоко оценили итальянцы-патриоты. Австрийское правительство изъяло итальянский перевод песни и подвергло преследованию переводчика.

Томас Филлипс. Лорд Байрон в костюме албанца. 1835 г.

Восточные поэмы. С 1813 года Байрон создаёт одну за другой романтические поэмы, которые заняли в эволюции его творчества важное место, — «Гяур», «Абидосская невеста» (1813), «Корсар», «Лара» (1814), «Осада Коринфа», «Паризина» (1816). В литературе они получили название «восточных». Определение это в полной мере, если иметь в виду восточный колорит, относится только к первым трем поэмам; в «Ларе» же, как указывал сам поэт, имя испанское, а страна и время события конкретно не обозначены, в «Осаде Коринфа» Байрон переносит нас в Грецию, а в «Паризине» — в Италию. Объединение этих поэм в один цикл объясняется их общими характерными признаками. В этих произведениях Байрон создаёт ту романтическую личность, которая впоследствии, преимущественно в XIX веке, стала называться «байронической».

Герои поэм, о которых идёт речь, отвергают общество, где царит тирания и деспотизм, провозглашают свободу личности, не подчиняющейся условиям, угнетающим её.

Не верил он, что лучше люди есть
 И что отраднo им добро принесть.
 Оттолкнут, оклеветан с юных дней,
 Безумно ненавидел он людей.

«Корсар», перевод Г. Шенгели

При всей разности сюжетов личность романтического героя от поэмы к поэме развивается Байроном, обогащается новыми чертами характера, и в то же время в ней углубляется, говоря словами Пушкина, «безнадежный эгоизм». Романтический герой Байрона обладает и большой притягательной силой благодаря своему благородству, гордому и неукротимому характеру, способности страстно и самозабвенно любить, мстить за зло, стать на сторону слабого и незащищенного. Этому герою чужды низменные чувства: продажность, трусость, лживость и коварство.

Его душе был чужд покой.
 Хоть облака грядущей бури
 Смуют завтра блеск лазури, —
 Зловещий мрак души твоей
 Все ж этих чёрных туч грозней.
 Гяур!..

В твоём лице я вижу след
 Страстей... Щадит их бремя лет,
 И, несмотря на возраст нежный,
 В тебе таится дух мятежный.
 Стрелой ты мимо пролетел,
 Но рассмотреть я всё ж успел
 Коварный взор, сулящий мщенье,
 Он выдал мне твоё рожденье...

«Гяур», перевод С. Ильина

Романтические поэмы были новым достижением Байрона в поэзии. Их отличает разнообразие поэтического видения душевного мира человека в самые напряжённые моменты жизни. Герою, его мыслям, переживаниям созвучна природа и её стихии. Движение и непрерывное изменение во времени придают пейзажам в поэмах Байрона особую красоту. Где бы ни видел поэт своих героев — на фоне бескрайнего моря, диких скал или развалин замков, — он использует пейзаж не только для того, чтобы подчеркнуть их одиночество, но и показать быстротечность времени.

Всё тихо... Не шумит прибой
 Там, где над грозною скалой
 Вознесся памятник герою
 Афин прекрасных. Над страной
 Надгробный камень тот царит,
 О славных битвах говорит
 И издалека парус белый
 Приветом радостным дарит.
 Родится ль вновь защитник смелый?..

«Гяур», перевод С. Ильина

Лирика. Одновременно с романтическими поэмами, около 1815 г., Байроном создавалась любовная и героическая лирика, к которой относится цикл «Еврейские мелодии». Поэт хорошо знал и любил Библию с детства и в «Еврейских мелодиях», обратившись к библейским мотивам в стихотворениях «На арфе священной...», «Саул», «Дочь Иевфая», «Видение Валтасара» и в ряде других, сохраняя образность и сюжетную основу эпизодов, взятых из этого памятника древней литературы, передавал их эпичность и лиризм. В цикле есть стихотворения, которые навеяны личными воспоминаниями и переживаниями поэта, такие как «Она идёт во всей красе», «О, если там за небесами», «Скончалась она», «Душа моя мрачна». Весь цикл объединяет общее настроение, по большей части грусти и меланхолии. «Еврейские мелодии» писались для композитора Исаака Натана¹, который положил их на музыку.

В стихотворениях этого цикла, как и в «восточных поэмах», ощутимы настроения мрачного отчаяния. Таково стихотворение «Душа моя мрачна», переведенное на русский язык Лермонтовым. По поводу этого стихотворения Белинский писал: «Еврейская мелодия» и «В альбом» тоже выражают внутренний мир души поэта. Это боль сердца, тяжкие вздохи груди, это надгробные надписи на памятниках погибших радостей».

¹ Исаак Натан — австралийский композитор, современник Байрона.

Необыкновенным богатством и разнообразием отличается любовная лирика Байрона 1813—1817 гг.: благородство, нежность, глубокая гуманность составляют отличительные её черты. Это — лирика, лишенная какого бы то ни было мистицизма¹, ложной фантазии, аскетизма², религиозности. По словам Белинского, в лирике Байрона «есть небо, но им всегда проникнута земля».

В сборнике «Еврейские мелодии» Байрон создаёт свой идеал любви:

Она идёт во всей красе —
Светла, как ночь её страны.
Вся глубь небес и звезды все
В её очах заключены,
Как солнце в утренней росе.
Но только мраком смягчены...

Перевод С. Маршака

Говоря о лирических стихотворениях Байрона, нужно прежде всего иметь в виду тот дух вольнолюбия и борьбы, которым они исполнены. В таких жемчужинах своей поэзии, как «Подражание Катулле», «В альбом», «Афинянке», «К Тирзе», «Решусь», «На вопрос о начале любви», «Подражание португальскому», «Разлука», «О, если там, за небесами», «Ты плакала», «Стансы к Августе» и др., он выражал идеалы своего времени. Глубокая искренность, чистота и свежесть чувства, жажда свободы, гуманизм лирических стихотворений Байрона пробуждали сознание общества.

«Шильонский узник». Живя в Женеве, Байрон посетил Шильонский замок, в котором в XVI веке томился борец за дело республики, патриот Женевы Бонивар. Подвиг Бонивара вдохновил Байрона на создание поэмы «Шильонский узник» (1810). Поэме был предпослан «Сонет к Шильону». В этом сонете провозглашалась мысль о том, что «солнце свободы освещает темницу узникам, брошенным в тюрьму за её светлые идеалы». В поэме перед читателем предстает уже не образ романтического бунтаря, а реальный портрет политического деятеля, пламенного патриота своей родины.

Бонивар по приказу герцога Савойского был брошен вместе с семью сыновьями в темные, сырые подвалы замка, расположенные под дном Женевского озера. Байрон воспроизводит страшную картину душевных мук узников, заживо погребенных в подводной могиле. Несмотря на многочисленные лишения, герой поэмы не утратил стойкости и силы духа.

Высоко оценил «Шильонского узника» в переводе Жуковского В. Белинский: «...наш русский певец... обрел в душе своей крепкое и могучее слово для выражения страшных, подземных мук отчаяния, начертанных молниеносною кистью титанического поэта Англии! «Шильонский узник» Байрона передан Жуковским на русский язык стихами, отзывающимися в сердце...».

Шильон Леманом окружен,
Печальный свод, который нам

¹ *Мистицизм* — умонастроения и учения, исходящие из того, что подлинная реальность недоступна разуму и постигается лишь интуитивным способом.

² *Аскетизм* — ограничение и подавление чувств, желаний, отшельничество.

Могилой заживо служил,
 Изрыт в скале подводной был;
 И день и ночь была слышна
 В него биющая волна...
 И содрогалась скала;
 И с жадностью душа ждала,
 Что рухнет и задавит нас:
 Свободой был бы смертный час!

Драматические поэмы. Гениальный поэт-романтик, Байрон с равным блеском владел всеми формами и жанрами поэзии. Его перу принадлежат не только великолепные образцы интимной, философской и политической лирики, романтические поэмы, но и драматические поэмы, или мистерии, как их называл Байрон («Манфред», 1817, «Каин», 1821).

Произведение, в котором наиболее полно передано трагическое мироощущение Байрона, получившее название «мировой скорби», — это драматическая поэма «Манфред».

Личность мятежная и одинокая, Манфред ищет ответа на вечный вопрос — в чём смысл бытия. Но не найдя его, приходит к отрицанию жизни. Поэма открывается подведением предварительных — и неутешительных — итогов долгой и бурно прожитой жизни, только не перед лицом надвигающейся кончины, а перед лицом беспросветно унылого, не освященного высокой целью и бесконечно одинокого существования.

«Науки, философию, все тайны
 Чудесного и всю земную мудрость —
 Я всё познал, и всё постиг мой разум:
 Что пользы в том?» —

размышляет изверившийся в ценностях интеллекта отшельник-чернокнижник, пугающий слуг и простолюдинов своим нелюдимым образом жизни. Единственное, чего ещё жаждет он, — это конца, забвения. Отчаявшись обрести его, Манфред вызывает духов разных стихий: эфира, гор, морей, земных глубин, ветров и бурь, тьмы и ночи — и просит подарить ему забвение. «Забвение неведомо бессмертным», — отвечает один из духов. Тогда Манфред просит одного из них, бестелесных, принять тот зримый образ, «какой ему пристойнее». И седьмой дух — дух Судьбы — появляется ему в облике прекрасной женщины. Узнавший дорогие черты навек потерянной возлюбленной, Манфред падает без чувств.

С юности чуждавшийся людей,
 он искал утоления в природе,
 в борьбе с волнами шумных горных рек
 Иль с бешеным прибоем океана...

Влекомый духом познания, он проник в заветные тайны, «что знали только в древности». Во всеоружии эзотерических¹ знаний он сумел проникнуть в секреты невидимых миров и обрел власть над духами. Но все эти духовные сокровища — ничто без единственной соратницы, кто разделял его труды и радость жизни, — Астарты, подруги, любимой им и им

¹ *Эзотерический* — тайный, скрытый, неведомый.

же погубленной. Мечтая хоть на миг снова свидеться с возлюбленной, он просит фею Альп о помощи.

Фея. Над мертвыми бессильна я, но если
Ты поклянешься мне в повиненьи...

Но на это Манфред, никогда ни перед кем не склонявший головы, не способен. Фея исчезает. А он — влекомый дерзновенным замыслом, продолжает свои блуждания по горным высям и заоблачным чертогам, где обитают властители незримого.

Хотя Манфред и измучен сомнениями, не верит в будущее и ищет забвения, он до самой своей смерти остаётся гордым и сильным человеком: он не соглашается подчиниться духам стихий, не склоняется перед Ариманом (олицетворение Зла в древней восточной мифологии), отвергает смирение перед Богом. Он утверждает, что сам человек ответствен за все свои поступки.

Гордый дух Манфреда, не склоняющегося перед властью любого авторитета, остаётся несломленным:

Бессмертный дух сам суд себе творит
За добрые и злые помышленья.

Предчувствуя приближение смерти, Манфред сожалеет лишь о том, что растает с солнцем, с природой. В бунтарстве Манфреда Байрон показал крах просветительских иллюзий: герой его «хотел усвоить ум других людей и просветить народы», но, «всюду натываясь на разрушенье», кончил тем, что погасил в себе искру Прометея.

Байрон признавал, что создавая «Манфреда», он испытывал влияние «Прометея» Эсхила: «...Эсхиловым «Прометеем» я в мальчишеские годы глубоко восхищался... «Прометей» всегда так занимал мои мысли, что мне легко представить себе его влияние на всё, что я написал...» (Дневники. Письма, с. 152—153).

Однако в своей драматической поэме Байрон создал совершенно иной тип драмы — романтической, в которой всё подчинено раскрытию эмоционального и духовного мира личности главного героя.

К числу наиболее зрелых творений Байрона принадлежит его мистерия «Каин», написанная в 1821 году (Мистерией называлась средневековая драма на религиозный сюжет). Библейская притча об убийстве Каином брата Авеля для Байрона была лишь поводом высказаться в связи с разгулом политической реакции в Европе, отразившей противоречия между развивающейся буржуазией и рабочим классом. Сам автор писал о «Каине»: «Нужно помнить, что мой сюжет не имеет ничего общего с Новым Заветом...». Он хотел дать свой ответ на «вечные» вопросы: что такое смерть? Что такое жизнь? Что в человеке дьявольское и что — божественное? В образе Каина, первого убийцы на земле, каким представляла его Библия, Байрон, по его собственным словам, попытался нарисовать первого бунтаря на земле, человека смелой, пытливым мысли, усомнившегося в абсолютной правоте самого Бога.

Последние годы жизни. В 1823 году Байрон прервал работу над романом в стихах «Дон Жуан» (1818—1823), оставшимся незавершённым, чтобы принять участие в борьбе греческого народа за независимость.

Дон Жуан¹ — вечный образ коварного соблазнителя — своеобразно переосмысливается Байроном. В его сатирической эпопее «Дон Жуан» действие переносится в XVIII век. Герой произведения Жуан из Испании попадает в Грецию, затем в Турцию, Россию, Польшу, Германию, Англию... Однако главное в «Дон Жуане», по признанию самого Байрона, не судьба и приключения героя, а изображение общественной и частной жизни в различных странах Европы и Азии. Идейный смысл этого крупнейшего произведения (насчитывающем почти семнадцать тысяч строк!) состоит не только в страстном разоблачении мира угнетения, социальной несправедливости, морального падения.

У. Фрит. Аврора Руби
из «Дон Жуана»

Байрон защищает в нём идеалы свободы, рисует картину нового мира:

И новый мир появится на свет,
Рождённый на развалинах унылых,
А старого изломанный скелет,
Оставшийся в причудливых могилах,
Потомкам померещится, как бред...

В последних своих стихотворениях «Из Дневника в Кефалонии», «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет» Байрон пишет, что смыслом его жизни теперь станет борьба за Грецию, за её свободу.

В Греции Байрон участвует в создании греческой повстанческой армии. Эта напряжённая жизнь в Миссолонгах была прервана тяжёлой болезнью. 19 апреля 1824 года поэта не стало.

Смерть Байрона болью отозвалась в сердцах людей. Греция отметила её национальным трауром, останкам поэта были отданы воинские почести. Гроб с его телом отправили на родину. Он был похоронен в небольшой церкви, неподалёку от Ньюстеда. На надгробной плите выбито: «Здесь... покоятся останки Джорджа Гордона Ноэля Байрона... автора «Паломничества Чайльд Гарольда»... который умер в Миссолонгах, в Западной Греции... при героической попытке вернуть этой стране её древнюю свободу и славу».

Имя Байрона, поэта, по выражению Пушкина, «оплаканного свободой», всегда близко и дорого тем, для кого святы высокие и прекрасные чувства людей, их благородная борьба против произвола и тирании.

Творчество Байрона было новаторским, в нём содержались идеи, которые волновали как современников, так и последующие поколения. Недосказанное, непонятое Байроном досказывалось или рождало новые споры,

¹ *Дон Жуан* — вечный образ, предыстория которого уходит в средние века и связана с многочисленными легендами о грешнике, одержимом тягой к чувственным наслаждениям, отдавшем себя во власть порока, наказанном за своё распутство судом божьим и человеческим.

но всегда его творчество тревожило умы, будило фантазию. И поэт, как бы предвидя это, сказал:

...жил я не напрасно!
Хоть, может быть, под бурею невзгод,
Борьбою сломлен, рано я угасну,
Но нечто есть во мне, что не умрет,
Чего ни смерть, ни времени полёт,
Ни клевета врагов не уничтожит,
Что в эхо многократном оживёт...

(«Паломничество Чайльд Гарольда», перевод Т. Гнедич)

«Весь мир, — писал Белинский, — с затаённым волнением прислушивался к громовым раскатам мрачной лиры Байрона. В Париже его переводили и печатали ещё быстрее, чем в самой Англии».

Необычайно велико было влияние Байрона в России. В. Кюхельбекер¹ написал стихотворение «Смерть Байрона» (1824), в котором утверждает мысль о мировом значении поэта. Кюхельбекер так характеризует Байрона: «Бард-живописец смелых душ».

На русский язык Байрона переводили В. Жуковский, М. Лермонтов, А. Плещеев, К. Бальмонт, С. Маршак, В. Левик, Б. Пастернак, Т. Гнедич и др. Украинский читатель познакомился с творчеством Байрона благодаря переводам Леси Украинки, Ивана Франко, Дмитрия Паламарчука, Дмитрия Загула, Олексы Веретенченко и др.

1. С чем были связаны первые детские впечатления Дж. Байрона?
2. Как проявился характер будущего поэта в годы учения?
3. Каким темам были посвящены первые произведения поэта?
4. Каковы были общественные взгляды Байрона и его участие в работе английского парламента?
5. Какое произведение принесло Байрону литературную славу? Почему?
6. Что такое «байроническая личность»?
7. Объясните смысл понятия «мировая скорбь». В каком произведении Байрона она воплощена наиболее ярко?
8. Расскажите о последних годах жизни Байрона.

Поэт о поэте

БАЙРОНУ

Я думаю об утре Вашей славы,
Об утре Ваших дней,
Когда очнулись демоном от сна Вы
И богом для людей.
Я думаю о том, как Ваши брови
Сошлись над факелами Ваших глаз,
О том, как лава древней крови
По Вашим жилам разлилась.
Я думаю о пальцах, очень длинных,
В волнистых волосах,

¹ В. К. Кюхельбекер (1797—1846) — русский поэт-декабрист, друг Пушкина.

И обо всех — в аллеях и в гостиных —
 Вас жаждущих глазах.
 И о сердцах, которых — слишком юный —
 Вы не имели времени прочесть,
 В те времена, когда всходили луны
 И гасли в Вашу честь.
 Я думаю о полутемной зале,
 О бархате, склоненном к кружевам,
 О всех стихах, какие бы сказали
 Вы — мне, я — Вам.
 Я думаю ещё о горсти пыли,
 Оставшейся от Ваших губ и глаз...
 О всех глазах, которые в могиле.
 О них и нас.

Марина Цветаева¹

В чём, по вашему мнению, проступают черты романтизма в этом стихотворении, написанном в XX веке?

«ХОЧУ Я БЫТЬ РЕБЁНКОМ ВОЛЬНЫМ...»

Хочу я быть ребенком вольным
 И снова жить в родных горах,
 Скитаться по лесам раздольным,
 Качаться на морских волнах.
 Не сжиться мне душой свободной
 С саксонской пышной суетой!
 Милее мне над зыбью водной
 Утес, в который бьет прибой!

Судьба! возьми назад щедроты
 И титул, что в веках звучит!
 Жить меж рабов — мне нет охоты,
 Их руки пожимать — мне стыд!
 Верни мне край мой одичалый,
 Где знал я грезы ранних лет,
 Где реву Океана скалы
 Шлют свой бестрепетный ответ!

О! Я не стар! Но мир, бесспорно,
 Был сотворен не для меня!
 Зачем же скрыты тенью чёрной
 Приметы рокового дня?
 Мне прежде снился сон прекрасный,
 Виденье дивной красоты...
 Действительность! ты речью властной
 Разогнала мои мечты.

¹ М. И. Цветаева (1892—1941) — русская поэтесса.

Кто был мой друг — в краю далеком,
 Кого любил — тех нет со мной.
 Уныло в сердце одиноком,
 Когда надежд исчезнет рой!
 Порой над чашами веселья
 Забудусь я на краткий срок...
 Но что мгновенный бред похмелья!
 Я сердцем, сердцем — одинок!

Как глупо слушать рассужденья —
 О, не друзей и не врагов! —
 Тех, кто по прихоти рожденья
 Стал сотоварищем пиров.
 Верните мне друзей заветных,
 Деливших трепет юных дум,
 И брошу оргий дорассветных
 Я блеск пустой и праздный шум.
 А женщины? Тебя считал я
 Надеждой, утешеньем, всем!
 Каким же мертвым камнем стал я,
 Когда твой лик для сердца нем!
 Дары судьбы, её пристрастья,
 Весь этот праздник без конца
 Я отдал бы за каплю счастья,
 Что знают чистые сердца!

Я изнемог от мук веселья,
 Мне ненавистен род людской,
 И жаждет грудь моя ущелья,
 Где мгла нависнет, над душой!
 Когда б я мог, расправив крылья,
 Как голубь к радостям гнезда,
 Умчаться в небо без усилья
 Прочь, прочь от жизни — навсегда!

1807 г., перевод В. Брюсова

«ДУША МОЯ МРАЧНА...»

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
 Вот арфа золотая:
 Пускай персты твои, промчавшись по ней,
 Пробудят в струнах звуки рая.
 И если не навек надежды рок унес,
 Они в груди моей проснутся,
 И если есть в очах застывших капля слез —
 Они растают и прольются.

Пусть будет песнь твоя дика. — Как мой венец,
 Мне тягостны веселья звуки!
 Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
 Иль разорвется грудь от муки.
 Страданиями была упитана она,
 Томилась долго и безмолвно;
 И грозный час настал — теперь она полна,
 Как кубок смерти, яда полный.

Перевод М. Лермонтова

«ТЫ КОНЧИЛ ЖИЗНИ ПУТЬ...»

Ты кончил жизни путь, герой!
 Теперь твоя начнется слава,
 И в песнях родины святой
 Жить будет образ величавый,
 Жить будет мужество твоё,
 Освободившее её.
 Пока свободен твой народ,
 Он позабыть тебя не в силах.
 Ты пал! Но кровь твоя течет
 Не по земле, а в наших жилах;
 Отвагу мощную вдохнуть
 Твой подвиг должен в нашу грудь.

Врага заставим мы бледнеть,
 Коль назовем тебя средь боя;
 Дев наших хоры станут петь
 О смерти доблестной героя;
 Но слез не будет на очах:
 Плач оскорбил бы славный прах.

Перевод А. Плещеева

«ОНА ИДЁТ ВО ВСЕЙ КРАСЕ...»

Она идёт во всей красе —
 Светла, как ночь её страны.
 Вся глубь небес и звезды все
 В её очах заключены,

Как солнце в утренней росе,
 Но только мраком смягчены.
 Прибавить луч иль тень отнять —
 И будет уж совсем не та

Волос агатовая прядь,
 Не те глаза, не те уста
 И лоб, где помыслов печать
 Так безупречна, так чиста.

А этот взгляд, и цвет ланит,
И лёгкий смех, как всплеск морской,
Всё в ней о мире говорит.
Она в душе хранит покой

И если счастье подарит,
То самой щедрою рукой!

12 июня 1814 г., перевод С. Маршака

Углубимся в текст стихотворений

1. «Хочу я быть ребенком вольным...» — наиболее значительное стихотворение в первом сборнике Байрона «Часы досуга» (1807 г.). В нём уже достаточно полно выражено романтическое мировосприятие поэта.
Понаблюдайте, чего жаждет свободная душа поэта, что она не приемлет?
2. Романтическое чувство любви, которое, как считает поэт, выше всего в мире и которое станет постоянным для всех героев Байрона, воплотилось и в этом стихотворении. Убедитесь в этом, прокомментировав строфу: «А женщины? Тебя считал я надеждой, утешеньем, всем!..»
3. Какое главное чувство, присущее романтической поэзии, передаёт поэт в стихотворении «Хочу я быть ребенком вольным...»?
4. Каков романтический пафос стихотворения «Душа моя мрачна...». Прочитайте строки, которые наиболее ярко выражают его.
5. Какие чувства испытывает слушатель (читатель), воспринимающий впервые стихотворение Байрона «Ты кончил жизни путь, герой...»?
6. Какие эпитеты, метафоры помогают поэту в романтической форме запечатлеть бессмертие героя?
7. Отметьте особенности лексики, синтаксических конструкций, передающих патриотический пафос этого стихотворения.
8. Чем нравится вам стихотворение «Она идёт во всей красе...»? Как в нём отражено чувство романтического восторга женской красотой?

Для самостоятельной работы

1. Подготовьте выразительное чтение одного из стихотворений Байрона.
2. Создайте устное сочинение на тему: «Романтические черты лирики Байрона».

«ПРОМЕТЕЙ»

1

Титан! На наш земной удел,
На нашу скорбную юдоль,
На человеческую боль
Ты без презрения глядел;
Но что в награду получил?
Страданье, напряженье сил
Да коршуна, что без конца
Терзает печень гордеца,
Скалу, цепей печальный звук,
Удушливое бремя мук
Да стон, что в сердце погребен,

Тобой подавленный, затих,
Чтобы о горестях твоих
Богам не смог поведать он.

2

Титан! Ты знал, что значит бой
Отваги с мукой... ты силен,
Ты пытками не утрашен,
Но скован яростной судьбой.
Всесильный Рок — глухой тиран,
Вселенской злобой обуян,
Творя на радость небесам
То, что разрушить может сам,
Себя от смерти отрешил,
Бессмертья даром наделил.
Ты принял горький дар, как честь,
И Громовержец от тебя
Добиться лишь угрозы смог;
Так был наказан гордый бог!
Свои страданья возлюбя,
Ты не хотел ему прочесть
Его судьбу — но приговор
Открыл ему твой гордый взор.
И он постиг твоё безмолвье,
И задрожали стены молний...

3

Ты добр — в том твой небесный грех
Иль преступленье: ты хотел
Несчастьям положить предел,
Чтоб разум осчастливил всех!
Разрушил Рок твои мечты,
Но в том, что не смирился ты, —
Пример для всех людских сердец;
В том, чем была твоя свобода,
Сокрыт величья образец
Для человеческого рода!
Ты символ силы, полубог,
Ты озарил для смертных путь, —
Жизнь человека — светлый ток,
Бегущий, отметая путь,
Отчасти может человек
Своих часов предвидеть бег;
Бесцельное существованье,
Сопротивленье, прозябанье...
Но не изменится душа,
Бессмертной твердостью дыша,
И чувство, что умеет вдруг
В глубинах самых горьких мук

Себе награду обретать,
Торжествовать и презирать
И Смерть в Победу обращать.

1816 г. Перевод В. Луговского

Углубимся в текст стихотворения

1. Вам как читателям уже известен образ Прометея — героя греческого мифа, трагедии Эсхила, поэзии Т. Шевченко, И. Франко, Леси Украинки и др. Каким предстает Прометей в одноименном стихотворении Байрона?
2. Какие художественные средства уже в первой части произведения представляют Прометея как романтического героя? Прокомментируйте их.
- 3*. Прометей — вечный образ. В его обрисовке поэты разных времен и народов использовали богоборческие и тираноборческие мотивы. Этот образ безоговорочно положительный. Таков он и в стихотворении Байрона, но всё же подан в ином, романтическом ключе, с некоторой долей романтической иронии. Найдите и прокомментируйте этот приём во второй части произведения.
4. Какие романтические символы подчеркивают трагичность образа Прометея?
5. В какой части стихотворения наиболее полно воплощен главный романтический конфликт — идеала с действительностью?
6. Найдите в произведении поэтически сформулированную Байроном его собственную романтическую идею свободы.
7. Байрон писал: «Прометей всегда так занимал мои мысли, что мне легко представить себе его влияние на всё, что я написал». В чём величие созданного им образа титана?

Для самостоятельной работы

1. Подготовьте выразительное чтение стихотворения «Прометей».
2. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: в чём особенность байроновского образа Прометея?

«МАЗЕПА»

Обратимся к тексту поэмы

1. Какое впечатление произвела на вас история, описанная в поэме? Почему её можно назвать романтической?
2. В основу поэмы положена легенда, взятая Байроном из «Истории Карла XII» Вольтера, о тайной любовной связи молодого Мазепы с женой польского шляхтича. Узнав об этом, граф велел привязать Ивана нагим к дикой лошади и выпустить её на свободу. Лошадь была с Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумертвого от усталости и голода. Его нашли и приютили крестьяне. Благодаря превосходству своего ума и образования он пользовался большим почётом среди казаков, слава его росла, и вскоре он стал украинским гетманом.

Почему этот сюжет заинтересовал романтика Байрона?

Углубимся в текст поэмы

1. Каким мы видим Мазепу уже с первых строк поэмы? Чем он привлекает короля Карла? С кем сравнивает его шведский правитель?
2. Чем завораживает читателя рассказ Мазепы? Как описывает он короля Яна Казимира и его супругу? В чём разница в этих описаниях?

3. Прочитайте портрет Терезы, воспроизведенный героем (глава 5). Какие черты обнаруживают в ней романтическую красавицу? Почему этот портрет Иван называет «тенью Терезы»?
4. Как рассказывает Мазепа о рождении любви между ним и Терезой (глава 6)? Какие привлеченные автором и мастерски воспроизведенные переводчиком поэтические средства помогают нам ощутить всю прелесть этого чувства?
5. Обратите внимание на искренность, исповедальность воспоминаний героя о своей любви (глава 7). Какие высказывания Мазепы позволяют читателю судить о нём, как о байроническом герое, которым обуревают роковые страсти?
6. Пушкин считал, что самым завораживающим в поэме «Мазепа» является её сюжет. Он писал, что Байрон «поражён был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая, и зато посмотрите, что он из неё сделал... не ищите тут ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучительного лица, которое проявляется во всех почти произведениях Байрона: он выставил ряд картин одна другой разительнее — вот и всё: но какое пламенное создание! Какая широкая, быстрая кисть!»

Какие самые яркие картины характеризуют этот сюжет как романтический? Подготовьте их выразительное чтение. ● РАБОТА В ГРУППАХ ●

Для дискуссии

7. Согласитесь, что читателя захватывает не только сюжет поэмы с его необычностью и динамичностью картин, но и весь накал чувств, которые переживал герой:

Представьте ж ярость, боль, испуг, —
 Всю смену вынесенных мук, —
 Озноб мой, голод, горе, стыд,
 Раздетость, горький хмель обид!

Удаётся ли герою превозмочь все эти испытания или он игрушка в руках судьбы?

Мнение поэта

По словам Ф. И. Тютчева, Байрон был «могучим, величавым, восторженным хулителем мироздания». Согласны ли вы с мнением знаменитого русского поэта-романтика? Аргументируйте свою мысль, посылаясь на изученные произведения Байрона.

Мнение литературоведа

Современный литературовед Виталий Орлов пишет: «Драматические опыты писателей-романтиков очень сложны для современного уха, современного глаза, потому что знаково наша жизнь очень упростилась. Мы не готовы откликнуться на ту глубину мысли, которая заключена в их произведениях, тем более если они написаны стихами». Согласны ли вы с этим высказыванием? Ответ аргументируйте.

Для будущих филологов

Дон Жуан — вечный образ; к нему обращались писатели и поэты разных времён и народов: Ж. Б. Мольер, Э. Т. А. Гофман, П. Мериме, А. Пушкин и многие др. Всего Дон Жуану посвящено около 140 произведений. Первые рассказы о рыцаре-сластолюбце, мужественном феодале, беспечно и безнаказанно посвящающем жизнь чувственности, не щадящем жен и до-

черей простых людей, появились в глубине Средних веков в народной поэзии. Героя легенды рассматривали как охотника за женскими сердцами, как богоборца, как индивидуалиста-скептика¹, как бунтовщика против общественного лицемерия.

Прочитайте роман в стихах Дж. Байрона «Дон Жуан» и подготовьте выступление на тему «Образ Дон Жуана в одноимённом романе Байрона».

Мнение писателя

И. В. Гёте писал: «Поэзия лорда Байрона становилась у нас всё более и более популярной, по мере того как начинали ближе узнавать особенности этого необыкновенного гения: так что одно время казалось, что мужчины и женщины, девушки и юноши почти забыли своё происхождение и свою национальность. Благодаря тому, что его произведения было легко доставать и приобретать, у меня самого вошло в привычку изучать их. Он был для меня дорогим современником, и я в мыслях своих охотно следил за ошибочными уклонениями его жизни». Что вы считаете главным в оценке творчества Байрона его современником, немецким писателем Гёте?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Сюжет поэмы Байрона «Мазепа» увлек сразу нескольких больших художников: Теодора Жерико, Эжена Делакруа, Жозефа Верне, Гюстава Буланже и др. Это была своеобразная «мазепиана» в европейской живописи XIX века.

Установите названия картин, посвящённых романтическому образу Мазепы, и создайте видеоряд с комментарием

● ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ●

О. Верне. Мазепа. 1826 г.

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О романтической поэме

В эпоху романтизма происходит расцвет жанра поэмы. Крупнейшие поэты различных стран обращаются к этому жанру: Дж. Байрон — в Англии, А. Пушкин, М. Лермонтов — в России, А. Мицкевич — в Польше, Г. Гейне — в Германии, Г. Лонгфелло — в Америке и др.

Своеобразие романтической поэмы заключается прежде всего **в сочетании эпического и лирического**. Так, в «Паломничестве Чайльд Гарольда» Байрона есть все жанровые признаки поэмы: сюжет (бегство героя из родных мест и путешествие его по странам Европы), действующий герой.

¹ *Скептик* — человек, относящийся ко всему с недоверием, сомнением.

Повествование о судьбе разочарованного героя даётся в широком географическом и историческом пространствах и прерывается авторскими лирическими отступлениями. Эта новая жанровая особенность поэмы вызвала общеевропейский интерес у писателей и читателей, так как открыла перед литературой новые возможности изображения человека как глубоко чувствующего и мыслящего современника. Постепенно эпическое (событийное) в поэме «Чайльд Гарольд» уходит на второй план: в последней, четвертой, песне автор вообще не обращается к имени заглавного персонажа, открыто становясь сам главным героем произведения и превращая поэму в рассказ о своих мыслях и чувствах, в своеобразный обзор событий века, в непринужденную беседу с читателем.

В романтической поэме действует *новый тип героя* — герой как *представитель некой «среды»*. Чайльд Гарольд, например, представитель высшего общества, который изверился в жизни и в людях. Его характеризуют душевная опустошенность, беспокойство и стремление к бесконечным странствиям. Под напускной личиной холодного равнодушия скрывается «роковая и пламенная игра страстей». Индивидуалистическая и анархическая свобода является его идеалом. Такого героя назовут «байроническим».

Сам Байрон констатировал в герое своего произведения болезнь века: «ранняя развращенность сердца и пренебрежение моралью ведут к пресыщенности¹ прошлыми наслаждениями и разочарованию в новых, и красоты природы, и радость путешествий, и вообще все побуждения, за исключением только честолюбия — самого могущественного из всех, потеряны для души, так созданной, или, вернее, ложно направленной».

Герой каждой из романтических поэм Байрона представляет свою среду: Конрад («Корсар») — разбойник, Бонивар («Шильонский узник») — политический деятель, Манфред из одноименной поэмы — учёный-отшельник.

Для романтической поэмы характерны *необычные пейзажи*. Как правило, действие разворачивается на фоне пышной, экзотической природы: даются описания бескрайнего синего моря, диких прибрежных скал, сказочно прекрасных горных долин. Природа в романтической поэме не существует сама по себе, она всегда подчинена раскрытию внутреннего мира героя, изображению глубины его бурных и могучих страстей. Где бы ни видел поэт своих героев — на фоне бескрайнего моря, диких скал или развалин замков, — он использует пейзаж не только для того, чтобы подчеркнуть их настроение, но и показать исключительность их натуры.

Большое значение в романтической поэме имеет *описание местной природы и местного быта*. Люди, их быт, язык, обычаи, одежда — всё вызывает пристальный интерес поэта. Байрона восхищала пышность Востока — албанцы в расшитых камзолах, татары в высоких шапках, чёрнокожие рабы, лошади, барабаны, муэдзины², выкликающие с минаретов мечетей: «Нет Бога, кроме Аллаха». Его поражают социальные контрасты

¹ Пресыщенность — сытость чем-либо сверх меры, с избытком.

² Муэдзин — мусульманский дьячок, призывающий с минарета на молитву, обычно слепой.

в этих странах: с одной стороны, нищета, рабство народов, с другой — неограниченная власть и произвол кучки тиранов. Всё это, вместе взятое, создаёт неповторимый **национальный колорит** романтических поэм Байрона.

Назовите характерные признаки романтической поэмы. Укажите их наличие в поэме Дж. Байрона «Мазепа».

Мотив в лирическом произведении

Обычно слово «мотив» употребляют, когда говорят о музыке. В художественном произведении также выделяют мотивы.

Мотив (от французского *motif* — мелодия, напев) — устойчивый смысловой элемент литературного текста, повторяющийся в ряде фольклорных и литературно-художественных произведений. Мотив может присутствовать в самых разных формах. Так, **мотивом считают отдельное слово или словосочетание**, которое повторяется несколько раз:

В горах мое сердце... Донуныя я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу.

Р. Бёрнс, «В горах моё сердце...»

Как видим, мотив любви к родному краю выражен в стихотворении повторяющейся фразой «в горах моё сердце...»

Мотивом может быть назван и некий смысл, который каждый раз выражен с помощью различных языковых единиц, как, например, мотив свободы в стихотворении А. Пушкина «Узник»:

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!...

Мотив свободы передаётся здесь по-разному: в образе заоблачной горы, бескрайнего моря, ветра — вечных, устоявшихся символов свободы.

Мотивы более прямо, чем другие компоненты художественного текста, **соотносятся с мыслями и чувствами автора** произведения. Наиболее ярко **мотивы** проявляются тогда, когда они **приобретают значение символов** (приведённый выше пример стихотворения «Узник» А. Пушкина, стихотворение «Три пальмы» М. Лермонтова, в котором мотив жизни и красоты символически выражен в образе трёх пальм).

Мотивы в процессе восприятия художественного произведения способствуют непосредственному эмоциональному отклику читателя и более глубокому осмыслению прочитанного. О значении мотивов в лирическом произведении образно писал А. Блок: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение».

1. Что такое мотив лирического произведения?
2. Как выражается мотив в произведении?

УЧИМСЯ ВЫЯВЛЯТЬ МОТИВЫ В ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Литературные мотивы часто бывают скрытыми для читателя. Знакомясь с художественным произведением, мы далеко не всегда можем сразу сказать, каковы его основные мотивы. Однако внимательный читатель должен уметь выявить литературные мотивы; другими словами, он должен понять, какие смыслы этого произведения являются для автора наиболее важными. Для этого нужно знать, как могут быть воплощены мотивы в лирическом произведении.

Покажем это на примере отрывка из стихотворения Дж. Байрона «Хочу я быть ребенком вольным».

Судьба! возьми назад щедроты
И титул, что в веках звучит!
Жить меж рабов — мне нет охоты,
Их руки пожимать — мне стыд!
Верни мне край мой одичалый,
Где знал я грезы ранних лет,
Где рёву Океана скалы
Шлют свой бестрепетный ответ!

Мотив неприятия романтическим героем общества, в котором он живёт, передаётся смыслом поэтических строк «Жить меж рабов — мне нет охоты, их руки пожимать — мне стыд!» В этом же отрывке звучит ещё один мотив — страстное желание быть свободным от этого общества, уйти от него:

Верни мне край мой одичалый,
Где знал я грезы ранних лет...

Обратимся к известному уже вам стихотворению Байрона «Она идёт во всей красе...», в котором мотивы восхищения женской красотой не скрыты и обнаруживаются уже в самих словосочетаниях: *она идёт во всей красе; светла, как ночь её страны; волос агатовая прядь; лёгкий смех, как всплеск морской* и т.д.

Приведем пример из поэмы Дж. Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда», где мотив разрыва с обществом и непреодолимого стремления к свободе обнаруживается в символических образах грозы и мглы, морского простора, лесов и пустынных гор:

Наперекор грозе и мгле,
В дорогу, рулевой!
Веди корабль к любой земле,
Но только не к родной!
Привет, привет, морской простор,
И вам — в конце пути —
Привет, леса, пустыни гор!
Британия, прости!

Литературные мотивы выделяют внутри отдельного произведения или внутри цикла произведений (например, внутри стихотворного цикла). Иногда одни и те же мотивы становятся достоянием всего творчества писателя и даже целых жанров, литературных направлений и эпох. Для

творчества Байрона, как вы убедились, характерны такие главные мотивы: разочарование, мятежность, свободолюбие.

Выделите мотивы поэмы Дж. Байрона «Мазепа».

ПРОВЕРИМ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

1. Каковы общественно-политические причины возникновения романтизма?
2. Назовите главные особенности романтизма как литературного направления.
3. Кто такой романтический герой? Приведите примеры из изученных произведений.
4. Что такое романтическая ирония?
5. Какие литературные жанры получили развитие в эпоху романтизма?
6. Назовите представителей романтизма в русской и мировой литературе.
7. Чем замечательна жизнь и литературная деятельность Дж. Байрона?
8. В чём проявилось новаторство его творчества?
9. Какую личность называют байронической? Приведите примеры.
10. Каковы основные мотивы лирики Байрона?
11. В чём особенность байроновского образа Прометея?
12. Каковы основные черты образа Мазепы как байронической личности?
13. Почему этот образ был особенно привлекателен для европейских художников-романтиков?

ОТ РОМАНТИЗМА К РЕАЛИЗМУ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XIX ВЕКА

В первой четверти XIX века утверждается новое направление в литературе и искусстве — реализм. По определению русского писателя М. Горького, «реализмом именуется правдивое, неприкрашенное изображение людей и условий их жизни». Становление и развитие реализма происходило в сложной и длительной литературной борьбе, главным содержанием которой следует признать соотношение двух основных направлений — романтизма и реализма.

Романтизм и реализм — два литературных направления, которые на протяжении очень длительного периода развиваются одновременно, будучи тесно связаны между собой и в то же время глубоко различны по методу.

Реализм на Западе начинает складываться во второй половине 20-х годов. Эти же годы — период расцвета романтизма.

Вступая в сложную теоретическую и творческую полемику с романтизмом, реалисты брали от него все лучшие прогрессивные традиции — демократизм, народность, интерес к историческим темам. Отрицание всякого рода притеснений и насилия, гуманистический пафос были теми великими традициями, которые продолжали в своём творчестве реалисты.

Во Франции и Англии, например, реализм складывался в борьбе, но в то же время в прямой преемственности с романтизмом (в творчестве В. Гюго, Ж. Санд, П. Шелли, Дж. Байрона).

В 20-е и 30-е годы в русской литературе наряду с романтизмом также развивается реализм. В эти годы русский романтизм дал ряд выдающихся произведений. В романтическом плане Гоголь создаёт «Вечера на хуторе близ Диканьки»; яркой вспышкой романтизма были поэмы Пушкина «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», а также поэмы Лермонтова «Демон» и «Мцыри». Однако романтические произведения Гоголя, Пушкина, Лермонтова позволяют угадывать в этих писателях будущих представителей реализма, настолько сильны и рельефны в них реалистические тенденции. Перед внимательным взглядом писателей постепенно начали раскрываться во всей полноте отношения между человеком и обществом, проявились характерные и типические явления жизни, их зависимость друг от друга.

Читая и анализируя художественные произведения, вы, наверное, заметили, что стремление к правдивому изображению жизни было присуще и писателям эпохи Возрождения (например, В. Шекспиру), и средневековым авторам (вспомните «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о полку Игореве»), и писателям-классицистам XVIII века (например, Мольеру, Фонвизину). Однако подход к изображению человека до возникновения реализма как художественного направления у большинства писателей был односторонним.

Так, писатели-классицисты заостряли внимание на умственных способностях своих героев, на их просвещённости и полезности государству. Сентименталисты, наоборот, изображали чувства человека, его личную жизнь. Романтики тоже главным образом интересовались внутренним миром человека, его чувствами и страстями. Но они ставили своих героев в необычные условия, наделяли исключительными чертами и сильными характерами.

Писатели-реалисты изображают человека многосторонне. Они рисуют типичные характеры и показывают при этом, в какой общественной среде сформировался тот или иной герой.

Создание типичных характеров в типичных обстоятельствах является главной особенностью реализма.

Типичными называются такие образы, в которых наиболее ярко, полно и правдиво воплощены важнейшие черты, характерные в определённый исторический период для той или иной общественной группы. Так, в комедии Н. Гоголя «Ревизор» типичны образ взяточника и мошенника городничего, образ Хлестакова, заключающий в себе, по мнению автора, «много качеств, принадлежащих людям, которых свет называет пустыми».

Конфликты, лежащие в основе произведений классицистов, сентименталистов и романтиков, были односторонними. Писатели-классицисты, особенно трагики, изображали конфликт долга перед государством с личным чувством героя. Сентименталисты основной конфликт выстраивали

на почве социального¹ неравенства героев. В романтизме основа конфликта — в разрыве между мечтой и действительностью.

Характерная особенность реалистических произведений — многообразие конфликтов, всестороннее изображение человека и социальных условий его жизни.

В формировании русского реализма в начале XIX века большую роль сыграли **И. Крылов** и **А. Грибоедов**. Крылов создал русскую реалистическую басню. Идейное содержание его басен, мастерство их построения, замечательный стих и живой народный язык — всё это явилось крупным вкладом в русскую реалистическую литературу. Грибоедов своим произведением «Горе от ума» дал образец русской реалистической комедии.

1. Каковы причины появления нового литературного направления — реализма?
2. Какие прогрессивные традиции романтизма были усвоены реалистами?
3. Назовите отличительные особенности реализма.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ (1795—1829)

Грибоедов — один из самых умных людей в России.

Александр Пушкин

«Бывают писатели, вся духовная жизнь которых, все лучшие помыслы и творческое дарование выразились в одном произведении, являющемся точно итогом их существования. В их числе одно из первых мест занимает Грибоедов. Потомство ... никогда не перестанет удивляться благородству замысла, смелости сатиры и несравненному комизму «Горя от ума». В этой комедии виден на каждом шагу один из даровитейших русских людей, любивший искренно своё отечество...», — писал известный русский литературовед А. Веселовский. Друзья Грибоедова оставили свои воспоминания о яркой сильной личности, красивом, умном человеке, талантливом поэте и дипломате, замечательном друге.

*И. Н. Крамской.
Портрет А. С. Грибоедова.
1873 г.*

Родился Александр Сергеевич Грибоедов 4 января 1795 года в Москве в старинной дворянской семье.

Его мать, Настасья Федоровна, принадлежала к числу законодательниц московского бомонда. Семья имела такую знатную родню, как князья Одоевские, Нарышкины, Римские-Корсаковы, графы Разумовские. Такое родство заставляло Настасью Федоровну всю жизнь посвящать сохранению достоинства рода Грибоедовых. Оракулом для неё в этом отношении

¹ *Социальный* — общественный, связанный с жизнью людей и их отношениями в обществе.

был брат Алексей Федорович Грибоедов (будущий прототип Фамусова в комедии «Горе от ума»), которого она считала образцовым представителем высшего общества и великим знатоком света и людей. Он предписывал ей и её детям строгий режим светской жизни: с какими людьми знаться, каких избегать, кому делать визиты и т.п. Каждый шаг Александра был подвержен строгому контролю; вся будущая карьера его была заранее предусмотрена и предопределена. Это возмущало богато одаренного Грибоедова, и, наконец, он обрушил на всё московское общество беспощадную месть в виде бессмертной комедии.

Первоначальное образование Александр получил, как это было принято в то время в великосветских семьях, домашнее, под надзором иностранных гувернеров. Юноша рано овладел несколькими иностранными языками и начал изучать древних и новых классиков; его записные тетради свидетельствуют о задатках серьезного ученого.

Дом Грибоедовых славился своими музыкальными вечерами; здесь можно было слышать серьезную музыку в исполнении лучших московских артистов. Это содействовало развитию музыкального вкуса детей (Александр имел сестру Марию), и они уже в детстве сделались хорошими пианистами. Музыка в продолжение всей жизни была любимейшим наслаждением Грибоедова. Войдя в кружок молодых русских музыкантов: Алябьева, Верстовского и других, он овладел теорией музыки и сделался знатоком её законов. Не ограничиваясь одним исполнением чужих пьес, Грибоедов часами увлекал окружавших своими дивными импровизациями. До нас дошло два вальса Грибоедова.

Закончив домашнее обучение в 1810 году, в 15 лет, он поступил в Московский университет на этико-политический факультет. Московский университет того времени далеко ещё не находился в таком блестящем состоянии, как в тридцатые и сороковые годы, но в нём было несколько достойных специалистов, ветеранов западной науки, верных заветам века Просвещения. Профессора называли студентов друзьями, принимали их у себя дома, входили во все мелочи их жизни и помогали, чем могли. Профессор Страхов на Святках руководил студенческими спектаклями, и очень возможно, что этим спектаклям был обязан Грибоедов пламенной любовью к театру, которая и определила форму его литературной деятельности. О своём пребывании в университете Грибоедов всю жизнь сохранял самые отрадные воспоминания. Более всего он сознавал себя обязанным профессору Буле, который, не ограничиваясь университетским преподаванием, читал публичные лекции, курсы философии, устраивал у себя на дому частные занятия и выпускал несколько периодических изданий, среди них «Журнал изящных искусств». Особенно же предпочитал Буле комедию, и Грибоедов вслед за ним с любовью относился к древним комикам, особенно к Плавту¹.

Университетские годы — время первых литературных опытов Грибоедова. Нередко читал он своим товарищам стихи собственного сочинения,

¹ Плавт — (ок. 254 до н. э., Сарсина, Умбрия — 184 до н. э., Рим) — выдающийся римский комедиограф.

большей частью сатиры и эпиграммы. Увлечение Александра литературой недружелюбно было встречено его матерью. Она боялась, что оно оттолкнет юношу от предначертанной карьеры, звание же литератора и стихотворца представлялось чем-то крайне унижительным с точки зрения московского великосветского кодекса.

Круг друзей. Начало литературного творчества. Двух лет слушания университетских лекций Грибоедову было достаточно, чтобы выдержать экзамен на кандидата с правом на чин двенадцатого класса¹. С началом Отечественной войны 1812 года он оставляет ученые занятия и вступает корнетом в московский гусарский полк. Здесь он познакомился и подружился со Степаном Никитичем Бегичевым². Грибоедов нашёл в нём умного, приятного собеседника, который сумел разбудить в нём все лучшие качества его души. О влиянии своего друга Грибоедов говорит в письме от 18 сентября 1818 года: «Ты, мой друг, поселил во мне... любовь к добру, и с тех пор только я начал дорожить честностью и всем, что составляет истинную красоту души...». Благодаря Бегичеву, он принимается за литературные занятия, и в 1814 году переводит с французского стихами небольшую комедию Лессера, переделав её и дав заглавие «Молодые супруги».

Выйдя в отставку в марте 1816 года, Грибоедов поселяется в Петербурге, определяется на службу в Коллегию иностранных дел в качестве переводчика. Со всем пылом двадцатилетнего юноши Грибоедов бросился в вихрь светской жизни и всевозможных столичных развлечений. Приятная, выразительная наружность соединялась в нём с изяществом манер, ловкостью, умением мастерски ездить верхом, метко стрелять из пистолета. Свободно изъяснявшийся на четырёх языках (французском, английском, немецком, итальянском), всесторонне образованный, Грибоедов мог поддержать разговор, каких бы он ни касался вопросов: научных, художественных, политических. Все современники отзываются о нём не иначе как с восторгом. «...Пламенная душа его согревала и воспламеняла всё вокруг себя, — свидетельствует Ф. Булгарин. — С Грибоедовым благородный человек делался лучше, благороднее; его привязанность к другу, внимание, искренность, светлые мысли, высокие чувствования переливались в душу и зарождали ощущение новой, сладостной жизни. Его голос, взгляд, улыбка, приёмы имели какую-то необыкновенную прелесть; звук голоса его проникал в душу, убеждение лилось из уст...» Почти то же самое говорит К. Полевой: «Он имел особенный дар, как все необыкновенные люди, убеждать и привлекать сердца».

Пушкин, познакомившийся с Грибоедовым в 1817 году, вспоминал: «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — всё в нём было необыкновенно привлекательно». А. Бестужев подчёркивал: «Обладая всеми светскими выгодами, Грибоедов не любил света, не любил пустых визитов или чинных обедов, ни блестящих праздников так

¹ Чин двенадцатого класса — чин, дающий право на потомственное дворянство.

² Степан Никитич Бегичев (1785—1853) — один из самых близких друзей Грибоедова, происходил из старинной дворянской семьи. С Грибоедовым Бегичев познакомился в 1813 году, когда они вместе состояли адъютантами у генерала Кологривова в Белоруссии.

называемого лучшего общества... Он не мог и не хотел скрывать насмешки над позлащенной и самодовольною глупостью, ни презрения к низкой искательности, ни негодования при виде счастливого порока... Никто не похвалится его лестью; никто не дерзнет сказать, будто слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать — никогда».

Грибоедов приехал в Петербург не для одних только светских развлечений. Его влекла к себе литература, и он не замедлил завести несколько литературных знакомств. Именно здесь он познакомился с Пушкиным, который, как мы видели, по достоинству оценил его; тем не менее, встречаясь в обществе, они разменивались шутками, остротами, но не сходились коротко, так как принадлежали к разным литературным кружкам: Пушкин вместе с Жуковским входил в «Арзамас», а Грибоедов сблизился с кружком покровителя сценических талантов А. Шаховского. Привезя с собой из Бреста комедию «Молодые супруги», Грибоедов увидел её на сцене 29 сентября 1815 года. Комедия была разыграна удачно, и ободренный успехом Грибоедов в сотрудничестве с Шаховским, Хмельницким и Жандром¹ пишет и переводит для театра. Не довольствуясь переводными комедиями, он снова принялся за обработку своего кровного труда — той комедии, которая обессмертила его имя. В 1816 году, по свидетельству Бегичева, у него было уже набросано несколько сцен «Горя от ума», которые он показывал друзьям.

Его первый петербургский период, полный увлечений, серьезных помыслов и постоянно прогрессирующей литературной работы, внезапно обрывается. Участие Грибоедова в качестве секунданта дуэли его приятелей Шереметева и Завадовского едва не испортило его служебное положение. Мать Грибоедова настойчиво требовала временного удаления его из Петербурга, чтобы дать улечься толкам и пересудам и смягчить гнев начальства. Тщетно протестовал он, отговаривался, уклонялся; всё было пущено в ход, и место секретаря посольства в Персии было за ним обеспечено помимо его воли.

«Я как живу, так и пишу свободно и свободно». В Тавризе, пограничном персидском городке, в полном затишье «дипломатического монастыря» Грибоедов провёл значительную часть своей первой службы на Востоке. Ни русские сослуживцы, ни иностранные дипломаты не могли понять запросов и разнообразных интересов Грибоедова. Он ушёл в себя: то усиленно занимался восточными языками (персидским и арабским), то читал, или же с непонятной для него самой лёгкостью и плодовитостью работал снова над своей комедией, удивляясь, что там, где у него нет никаких слушателей, стихи так и льются. В Тавризе были окончены первые два акта комедии, в её третьей и последней редакции.

По делам службы Грибоедов часто бывал в Тифлисе; однажды он вывез из Персии и возвратил на родину целую толпу несчастных, едва прикрытых лохмотьями русских пленных, несправедливо задержанных персидскими властями. Это неустрашимо выполненное предприятие обрати-

¹ Андрей Андреевич Жандр (1789—1873), Николай Иванович Хмельницкий (1789—1846), Александр Александрович Шаховской (1777—1846) — русские драматурги, переводчики.

ло на Грибоедова внимание командира Отдельного кавказского корпуса генерала А. Ермолова, сразу разгадавшего в нём редкие дарования и оригинальный ум и пожалевшего, что такому человеку приходится скучать и вянуть в глухой и невежественной стране. Ермолов добился назначения Грибоедова секретарем по иностранной части при главнокомандующем на Кавказе. В Тифлисе продолжалась начатая Грибоедовым в Персии работа над «Горем от ума». Он писал сцену за сценой и читал их В. Кюхельбекеру, с которым особенно подружился в эти годы.

Для пользы комедии необходимо было снова окунуться в московский большой свет; отпуск, сначала краткий, потом продленный и в общем охвативший почти два года, привел Грибоедова к желанной цели. Радость свидания с друзьями увеличивалась возможностью, благодаря им, наблюдать жизнь. Не было общественного собрания в Москве, где бы не показывался Грибоедов; со множеством лиц он познакомился тогда. Летом 1824 года он уехал к Бегичеву в его имение Дмитриевское Тульской губернии, и там, уединяясь для работы на полдня и читая затем написанное своему другу и его жене, окончил «Горе от ума». Затем вернулся с рукописью в Москву, посвятив в свою тайну только сестру. Но сохранить пьесу в тайне было невозможно, и Грибоедов изведal на себе «славы дань»: наряду с восторгами слышались ропот, брань, клевета; люди узнавали себя в портретах, увековеченных комедией, грозили дуэлью, жаловались местному начальству, ябедничали в Петербург.

Грибоедов отправился в Петербург, чтобы хлопотать о постановке комедии. Но все его старания были тщетны. Цензура разрешила напечатать только отрывки — четыре явления I акта и III акт с цензурными вырезками.

Грибоедов и декабристы. Грибоедов жил в Петербурге около года, изучал восточные языки, занимался правоведением, философией, историей и политической экономией. Светские салоны в это время посещал он редко, предпочитая им литературные кружки, в частности кружок, группировавшийся вокруг «Полярной звезды»¹. Он познакомился и сблизился со многими из декабристов: Ф. Рылевым, А. Бестужевым и др. Обладавший исключительным умом, способностью трезво оценивать события, Грибоедов раньше многих, сочувствуя декабристам и разделяя их убеждения, понял их слабость и сомневался в успехе движения, оторванного от народа. «Сто человек прапорщиков, — говорил он с иронией, — хотят изменить весь государственный быт России».

Когда пришлось возвращаться в Грузию, Грибоедов выбрал окольный путь, побывал в Киеве и Крыму, в путевых записках оставил живой след своей любознательности и начитанности по вопросам истории и археологии. Он приближался уже к цели своего путешествия и съехался с Ермоловым, когда до него дошла весть о событиях 14 декабря, в которых участвовало столько близких ему людей, чьим идеям он сочувствовал, сомневаясь лишь в своевременности переворота. Вскоре прислан

¹ «Полярная звезда» — литературный альманах, издававшийся К. Ф. Рылевым и А. А. Бестужевым-Марлинским в Санкт-Петербурге в 1822—1825 гг.

был фельдъегерь, с приказом немедленно доставить его в следственную комиссию.

Ермолов успел предупредить Грибоедова, и все компрометирующие бумаги были уничтожены. Снова совершив путь на север, навстречу ожидавшей его участи, Грибоедов нашёл даже в числе следователей людей, высоко ценивших его талант и готовых спасти его. По совету одного из них, в ответах на вопросы пункты он заменил первоначальное заявление своих убеждений неведением.

В июне 1826 года Грибоедов был выпущен на свободу и должен был опять возвращаться на свою службу, ни в чём не пострадавшую от возникшего подозрения и ареста. Но возвращался уже другой человек. Только близко знавшие Грибоедова догадывались, что творилось под сдержанной, деловой внешностью, которую он усвоил теперь себе; только они знали, какой грустью томился он, как жалел о своих несчастных товарищах, как осиротел без них.

Писателя угнетала мысль о страданиях друзей-декабристов. Он обратился к царю с просьбой о смягчении их участи, собирал деньги для сосланных в Сибирь, старался облегчить положение ссыльных на Кавказе. Декабрист Петр Бестужев вспоминал в связи с этим: «...Он дерзнул говорить государю в пользу людей, при одном имени коих бледнел оскорблённый властелин».

Литературная деятельность, казалось, прекратилась для Грибоедова навсегда. Творчество могло бы осветить его унылое настроение; он искал новых вдохновений, но с отчаянием убеждался, что эти ожидания тщетны. «Не знаю, не слишком ли я от себя требую, — писал он из Симферополя, — умею ли писать? Право, для меня всё ещё загадка. Что у меня с избытком найдется что сказать, за что я ручаюсь; отчего же я нем?» Жизнь казалась ему бесконечно томительной и бесцветной...

Дипломатическая деятельность. Неохотно возвращался Грибоедов на Кавказ и серьезно думал об отставке, быть может, и о продолжительной поездке за границу. Только усиленные просьбы матери заставили его продолжать службу.

Грибоедов участвовал в русско-персидской войне 1827—1828 гг. Когда, разбитый наголову под Нахичеванью, Аббас-мирза попросил о прекращении военных действий, он был послан в персидский лагерь и после многих усилий добился выгодного для России Туркманчайского договора, принесшего ей значительную территорию и большую контрибуцию. В феврале 1828 года Грибоедов снова едет на север с донесениями о мире и текстом договора. В Петербурге его ждали самые лестные для всякого другого почести: император пожаловал вестнику о мире чин статского советника¹, орден Святой Анны, украшенный алмазами, и четыре тысячи червонцев. Но, осыпаясь со всех сторон поздравлениями друзей, любезностями и лестью знати, Грибоедов продолжал ощущать в своей душе гнетущую тоску. Казалось, он предчувствовал, что всеми этими почестями дело не ограничится, и что дипломатическая карьера его на Востоке грозит затянуться до бесконечности. А он так жаждал покоя, независимости

¹ Статский советник — гражданский (статский) чин V класса до 1917 года.

и полного досуга, тем более что творчество пробуждалось в нём с новой силой и неудержимо влекло к перу. Во время последнего пребывания на Кавказе, под свист неприятельских пуль, он задумал новое произведение, на этот раз трагедию в шекспировском духе «Грузинская ночь»...

Грибоедову не удалось получить столь страстно и давно желаемое освобождение от службы. Никого не нашлось из числа дипломатов, кто сумел бы, явившись в побежденную Персию тотчас после её поражения, установить с тактом, знанием людей и условий жизни правильные отношения обеих стран, кроме Грибоедова, пользовавшегося репутацией специалиста по персидским делам и творца только что заключенного договора. Грустно прощался он с друзьями, предчувствуя вечную разлуку. Долг внушал стойко осуществлять возложенное на него трудное дело, и новый полномочный министр по пути из Петербурга не раз взвесил и обдумал политику, которой должен был следовать.

Н. Ианкошвили. Портрет Нины Чавчавадзе. 1956 г.

Луч счастья внезапно осветил уставшего душой Грибоедова в ту пору жизни, когда, казалось, все радости его покинули. Дочь его старого приятеля, княгиня Нина Чавчавадзе, которую он знал ещё девочкой, очаровала его прелестью распускающегося цветка. Внезапно, чуть ли не за семейным обедом, он сделал ей предложение и, быть может, впервые испытал во всей силе счастливую любовь, переживая, по его словам, такой роман, который оставляет далеко за собой самые причудливые повести славящихся своей фантазией беллетристов¹. Спустя месяц Грибоедов вместе с женой отправился в Персию на место службы. Нина осталась в пограничном Тавризе, а он отправился в Тегеран, чтобы приготовить там всё к её приезду.

В столице Персии Грибоедов был принят с почетом, но его требования выполнять статьи мирного договора вызвали сильное недовольство и противодействие персидского правительства. Подстрекаемые сановниками, муллы обратились к народу с призывом расправиться с русской миссией. 30 января 1829 года расвирепевшая толпа фанатиков разгромила здание русского посольства. Со всегдашней своей неустрашимостью Грибоедов поспешил спуститься к входной двери, которую пытались охранять казаки, защищался саблей, был узан и положен на месте.

Долгими дипломатическими отписками, уверениями в невинности и демонстративным отчаянием, наконец, присылкой Хосрева-мирзы в Петербург с извинениями и подарками, удалось персидскому правительству уладить отношения с Россией. Это осуществилось тем легче, что, занятая турецкой войной, Россия боялась возобновления военных действий против другой страны.

¹ *Беллетрист* — писатель, занимающийся художественной повествовательной литературой.

Грибоедов похоронен в Тифлисе у монастыря Святого Давида, прекрасным местоположением которого он всегда любовался при жизни. На могиле мужа Нина Александровна поставила часовню, а в ней — памятник, изображающий молящуюся и плачущую перед распятием женщину — эмблему её самой. На памятнике надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской; но для чего пережила тебя любовь моя?» Шестнадцатилетняя вдова до смерти осталась верна памяти мужа и, отклоняя все блестящие предложения, посвятила жизнь родным, друзьям, знакомым, сделав из неё одно сплошное благодеяние. Когда ей случалось бывать в Тифлисе, она взбиралась пешком на крутую гору Святого Давида, чтобы навестить драгоценный прах. Умерла она сорока пяти лет от роду, в 1857 году, от холеры и погребена рядом со своим возлюбленным мужем.

Н. Г. Чернецов. Вид Тифлиса. 1830 г.

По А. Скабичевскому

1. Какие события личной и общественной жизни повлияли на формирование взглядов А. Грибоедова?
2. Какие известные вам русские писатели и поэты были современниками драматурга?
3. Что из биографии Грибоедова произвело на вас наибольшее впечатление?

«ГОРЕ ОТ УМА»

История создания комедии. О начале работы А. С. Грибоедова над комедией «Горе от ума» существуют разные свидетельства его современников. Наиболее авторитетным представляется воспоминание одного из ближайших друзей драматурга, С. Бегичева, который писал: «...известно мне, что план этой комедии был сделан у него ещё в Петербурге 1816 г., и даже написаны были несколько сцен; но не знаю, в Персии или в Грузии, Грибоедов во многом изменил его и уничтожил некоторые действующие лица, а между прочим жену Фамусова, сентиментальную модницу и аристократку московскую... и вместе с этим выкинуты и написанные уже сцены».

Друг Грибоедова, писатель Ф. Булгарин вспоминал: «Будучи в Персии в 1821 году, Грибоедов мечтал о Петербурге, о Москве, о своих друзьях, родных, знакомых, о театре, который он любил страстно, и об артистах. Он лег спать в киоске¹, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечество, со всем, что осталось в нём милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в ту же ночь начертывает план «Горя от ума» и сочиняет несколько сцен первого акта».

В конце 1821 года Грибоедов попадает в Тифлис на службу «по дипломатической части» при генерале А. Ермолове. Здесь были закончены

¹ Киоск — здесь: беседка в турецком вкусе.

два первых действия «Горя от ума». Но Грибоедов пришёл к убеждению, что для завершения комедии у него недостает красок, что несколько лет, проведенных вдали, затуманили в его памяти нравы и людей московского общества. Кавказская жизнь начала тяготить его не менее персидской, и в марте 1823 года он взял четырёхмесячный отпуск, превратившийся в двухлетнее отсутствие от места службы. Увидевшись после долгой разлуки с Бегичевым, Грибоедов прочел ему написанные два акта комедии. На другой день Бегичев застал Грибоедова рано утром, не одетого, у печки, в которую он бросал лист за листом написанный первый акт. «...Не беспокойся..., — отвечал Грибоедов изумленному Бегичеву, — всё готово в голове моей». И действительно, через неделю акт был написан вновь.

По приезде в Москву Грибоедов остановился у своих родных и с воодушевлением принялся за окончание комедии. Как родные, так и все московские друзья и приятели не узнавали его. Прежде он чуждался общества, и с трудом можно было выманить его на шумное светское собрание; теперь же он начал являться всюду, стал завсегдатаем гостиных, балов, пикников. С жадностью наблюдал он всё, что представлялось его взорам, и, возвращаясь поздно домой, писал целые сцены по ночам в один присест. О комедии его никто пока не знал, кроме Бегичева и князя П. Вяземского, с которым Грибоедов в то время только что познакомился в Москве и которому читал «Горе от ума». Но вскоре комедия получила общую известность. Произошло это совершенно случайно. Граф Виельгорский, друг семьи Грибоедовых, перебирая однажды ноты на рояле Марьи Сергеевны, сестры А. Грибоедова, нашёл часть рукописи «Горя от ума». Заинтересовавшись пьесой, Виельгорский увез с собою найденные листы, и весть о новой комедии разнеслась по Москве и далее. Грибоедов не пользовался тогда ещё славой первостепенного поэта, и пьеса его интересовала публику не столько как художественное произведение, сколько как сцены из жизни московского бомонда. Весть о комедии Грибоедова долетела и до Одессы, и находившийся в то время там Пушкин в письме к П. Вяземскому спрашивал: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чаадаева¹...».

Между тем Грибоедов продолжал без устали работать над своей комедией: и в Москве, и весной 1824 года в имении Бегичева, в селе Дмитриевском Тульской губернии. Здесь он уединялся для работы в саду, в беседке, вставая рано и лишь к обеду являясь к домашним, а по вечерам читал всё написанное днем. Когда в июне 1824 года он поехал в Петербург, то продолжал трудиться над комедией и в дороге, и по приезде в Петербург, как об этом свидетельствует его письмо Бегичеву в августе 1824 года: «Надеюсь, жду, урезываю, меняю дело на вздор, ... сержусь и восстанавливаю стертые, так что кажется, работе конца не будет... Кстати, прошу тебя моего манускрипта² никому не читать и предать его огню, коли решишься: он так несовершенен, так нечист... и в этом виде читал я её Крылову,

¹ Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — русский философ и публицист, член общества декабристов, друг А. Грибоедова и А. Пушкина; один из возможных прототипов Александра Чацкого — главного героя комедии «Горе от ума».

² Манускрипт — здесь: рукопись.

Жандру, Хмельницкому Шаховскому¹... Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет...».

Если Петербург встретил комедию Грибоедова с общим и единодушным восторгом, то Москва видела в ней пасквиль² на именитых лиц. В персонажах комедии находили сходство то с теми, то с другими московскими особами. Последовали донесения в Петербург (который в то время был столицей) о том, что комедия колеблет основы, возбуждает недовольство дворянского сословия и т.п. В связи с этим становится понятно, почему Грибоедову не удалось увидеть свою комедию целиком в печати. Лишь в альманахе «Русская Талия³», изданном в 1825 году Ф. Булгариным, было напечатано несколько сцен из неё.

Комедия, с большими пропусками, появилась в печати уже после гибели Грибоедова, в 1833 году, а полное, не искаженное цензурой её издание вышло только в 1862 году. Зато в рукописных копиях к пятидесятым годам XIX века пьеса успела распространиться в количестве около сорока тысяч экземпляров. Это подчёркивает громадную популярность «Горя от ума», если иметь в виду, что обычный тираж книг в то время был 1200 и 2400 экземпляров.

О популярности комедии свидетельствует и такой выразительный факт: приехав в январе 1825 г. к ссылке Пушкину в Михайловское всего на один день, его друг Пущин привез с собой список «Горя от ума».

Комедия Грибоедова принадлежит к самым популярным произведениям русского искусства. Со времени своего появления только на русском языке она выдержала сотни изданий в огромном количестве экземпляров.

Сценическая судьба комедии. Хлопоты Грибоедова о постановке пьесы на сцене тоже потерпели полное фиаско. Напрасно он рассчитывал на талантливую актрису Дюрову как на прекрасную исполнительницу роли Софьи, давал советы Сосницкому и Щепкину⁴, которым предназначал роли Репетилова и Фамусова. Тщетно вносил он массу сокращений в свою пьесу, чтобы сделать её цензурной. Не помогли и ходатайства влиятельных лиц, в том числе дальнего родственника Грибоедова Паскевича.

В 1825 году была предпринята первая попытка постановки комедии на учебной сцене театрального училища в Петербурге. Об этом вспоминал знаменитый актер П. Каратыгин:

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к комедии «Горе от ума». Фамусов. 1949 г.

¹ Андрей Андреевич Жандр (1789—1873), Николай Иванович Хмельницкий (1789—1846), Александр Александрович Шаховской (1777—1846) — русские драматурги, переводчики.

² Пасквиль — клеветническое сочинение с оскорбительными нападками на кого-л., что-л.

³ Талия — муза комедии у древних греков.

⁴ Л. О. Дюрова, И. И. Сосницкий, М. С. Щепкин — знаменитые актеры русского театра времён Александра I.

«Мы с Григорьевым предложили Александру Сергеевичу разыграть «Горе от ума» на нашем школьном театре, и он был в восхищении от нашего предложения... мы живо принялись за дело; в несколько дней расписали роли, в неделю их выучили, и дело пошло на лад. Сам Грибоедов приезжал к нам на репетиции и очень усердно учил нас... Надо было видеть, с каким простодушным удовольствием он потирал себе руки, видя своё «Горе от ума» на нашем ребяческом театре... На одну из репетиций он привел с собой А.Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера — и те тоже нас похвалили... Наконец, комедия была уже совсем приготовлена, на следующий день назначен был спектакль... но, увы! все наши хлопоты и надежды лопнули, как мыльный пузырь! Накануне самого представления, на самой последней репетиции, является к нам инспектор Бок и объявляет нам грозный фирман¹ графа Милорадовича (который имел тогда главное начальство над императорскими театрами и которому кто-то донёс о наших затеях), чтоб мы не смели так либеральничать и что пьесу, не одобренную цензурой, нельзя позволить играть в театральном училище». Лишь спустя три года удалось Грибоедову в первый и единственный раз в жизни увидеть свою пьесу на сцене. Это было в 1829 году в Эривани, где дивизионный генерал Красовский устроил офицерский театр в бывшем персидском дворце; но граф Паскевич запретил эти спектакли.

Впервые «Горе от ума» было сыграно на публичной сцене уже после смерти Грибоедова, в Петербурге 26 января, а в Москве 27 ноября 1831 года.

До нас дошло восторженное частное письмо о ранних спектаклях «Горя от ума»: «Как часто ни играют — не могут утолить жажду публики... Всякую неделю раза два, три «Горе от ума»! «Горе от ума»! таков был Грибоедов! такова его комедия! Играют только два последние действия: Московский бал и Разъезд после бала. Чудо! чудо!.. Смех, радость, аплодисман по всему театру!.. То-то радость! то-то праздник смотреть на всё это!».

Профессор и цензор А.Никитенко записывал в своём дневнике 16 февраля 1831 года: «Был в театре на представлении комедии Грибоедова «Горе от ума». Эту пьесу играют каждую неделю. Театральная дирекция, говорят, выручает от неё кучу денег. Все места всегда бывают заняты, и уже в два часа

накануне представления нельзя достать билета ни в ложи, ни в кресла».

С 1830-х годов и до наших дней комедия не сходит с репертуара как столичных, так и провинциальных театров. Многие артисты прославились исполнением ролей в этой пьесе: М.Щепкин, П.Мочалов, И.Сосницкий, И.Самарин, В.Давыдов, А.Яблочкина, О.Садовская, В.Рыжова, А.Ленский, А.Южин, К.Станиславский, И.Москвин, В.Качалов и др. Особенно выдающееся значение имели

Постановка пьесы под названием «Горе от ума — Горе уму — Горе ума». Московский театр на Таганке. Режиссёр Ю. Любимов. 2007 г.

¹ *Фирман* (устар.) — указ султана за его подписью. Здесь употреблено иронически.

несколько наиболее примечательных постановок «Горя от ума»: в театре Корша (Москва, 1886), в Александринском театре (Петербург, 1903), Московском Художественном театре (1906). Режиссура В.Немировича-Данченко, декорации Добужинского, историческая стильность всей монтажки спектакля составили событие в театральной жизни. Бурные споры вызвали и позднейшие постановки комедии в театре В.Мейерхольда (Москва, 1928) и его последователя Г.Товстоногова (Ленинград, 1962).

Автор о сюжете комедии. Сюжет «Горя от ума», «план» объяснил наиболее полно и ясно сам Грибоедов в письме к издателю Катенину: «Ты находишь главную погрешность в плане: мне кажется, что он прост и ясен по цели и исполнению; девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку (...и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека); и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих, сначала он весел, и это порок: «Шутить и век шутить, как вас на это станет!» — Слегка перебирает странности прежних знакомых, что же делать, коли нет в них благороднейшей заметной черты! Его насмешки не язвительны, покуда его не взбесит, но всё-таки: «Не человек! Змея!», а после, когда вмешивается личность, «наших затронули», предается анафеме: «Унизить рад, кольнуть, завистлив! горд и зол!» Не терпит подлости: «ах! боже мой, он карбонарий». Кто-то со злости выдумал об нём, что он сумасшедший, никто не поверил, и все повторяют, голос общего недоброхотства и до него доходит, притом и нелюбовь к нему той девушки, для которой единственно он явился в Москву, ему совершенно объясняется, он ей и всем наплевал в глаза и был таков. Ферзь тоже разочарована насчет своего сахара медовича. Что же может быть полнее этого?»

Возможно, что сюжет, изложенный самим автором, ставит перед нами много вопросов, но они окончательно прояснятся при чтении и размышлении над пьесой.

Обратимся к тексту комедии

Действие 1

1. Какое представление складывается у читателя (зрителя) о быте и нравах барской Москвы начала XIX века? Каковы отношения обитателей дома знатного вельможи Фамусова?
2. Что известно в начале комедии о главном её герое Чацком, несмотря на то, что он появляется только в пятой сцене?
3. В каких высказываниях Чацкого в разговоре с Софьей выражено его насмешливое отношение к барской Москве (*действие 1, явление 6*)?

● РАБОТА В ПАРАХ ●

Углубимся в текст комедии

4. Как намечается любовный конфликт в первом действии? Какое отношение к себе вызывают Софья и Чацкий?
5. Каким образом язык комедии способствует напряжённости сценического действия? Какие выражения из первого действия комедии стали афоризмами?

Действие 2

6. Прочитайте выразительно монолог Фамусова «Петрушка, вечно ты с обновкой...». Что представляется Фамусову особенно значительным в жизни людей своего круга?
7. Заметьте, что второй монолог Фамусова (*явление 2*) как бы продолжает предыдущий его монолог (*явление 1*). Каковы же жизненные идеалы Фамусова? Как проявляется характер Фамусова в его монологах? ● РАБОТА В ГРУППАХ ●
8. Почему происходит идейное столкновение Фамусова с Чацким? Обратите внимание на особый драматургический приём, который использует автор: резкие высказывания Чацкого о «веке минувшем» Фамусов не в силах выслушивать; он с возмущением перебивает собеседника. Как этим приёмом драматург показывает непримиримость позиций оппонентов?
9. Как меняется ход пьесы при появлении во втором действии полковника Скалозуба? Что восхищает Фамусова в Скалозубе? Как углубляется наше представление о характерах этих героев?
10. О какой карьере мечтает Скалозуб? Какими наградами гордится? Интересно то, что в комедии указывается точная дата, 3 августа 1813 года, когда Скалозубу был вручён орден «на шею» — награда высшей степени того времени. Но известно, что в этот день никаких военных действий не велось. В этот день в Праге состоялась встреча русского царя Александра I с австрийским императором Францем II, которая была ознаменована множеством наград. Как, по вашему мнению, воспринимали читатели — современники Грибоедова — в этой сцене полковника Скалозуба?

Н. В. Кузьмин.
Иллюстрация к комедии
«Горе от ума». Софья.
1949 г.

Для самостоятельной работы

11. Подготовьте выразительное чтение монолога Чацкого «А судьи кто?...». Как проявляется здесь углубление его конфликта с фамусовским обществом? Какие декабристские идеи отражены в этом монологе?
12. Как поддерживается драматургом интерес к развитию действия в комедии в связи с появлением Молчалина в конце второго акта?

Действия 3—4

13. Что ценит Софья в Молчалине? Как это её характеризует? Почему Чацкий не может поверить в её выбор?
14. Прокомментируйте диалог Чацкого и Молчалина (*явление 3*). Почему после этого диалога Чацкий восклицает:
С такими чувствами, с такой душою
Любим!.. Обманщица смеялась надо мною!?
15. Кто сыграл главную роль в кульминации пьесы — объявлении Чацкого сумасшедшим? И почему?
16. Каким мы видим Чацкого в конце третьего действия? Почему он произносит свою знаменитую фразу — «милion терзаний»?
17. Каков итог любовного конфликта в комедии? Как проявляют себя в нём главные участники?
18. И. Гончаров отмечал, что в конце комедии тяжелее всех Софье, «и ей достаётся свой «милion терзаний».
Согласны ли вы с таким утверждением?

Для самостоятельной работы

19. Грибоедов был тесно связан с декабристами общими исканиями путей возрождения русского общества. Он глубоко пережил подвиг народа в Отечественной войне с Наполеоном 1812 года. Всё это определило направление его общественно-политических взглядов. Прокомментируйте в связи с этим монолог Чацкого «В той комнате незначащая встреча...» (*конец третьего действия*).
20. Какие высказывания Чацкого из его последнего монолога «Не образумлюсь... виноват...» свидетельствуют о его полном разрыве с фамусовским обществом? Каким образом автор достигает высокого эмоционального напряжения в этой сцене? Подготовьте выразительное чтение данного монолога.
21. Почему Чацкому отведена главная роль в комедии?
22. Что объединяет представителей фамусовского общества?
23. Каково значение в комедии второстепенных персонажей — Загорецкого, Репетилова, семейства Тугоуховских, Хрюминых и др.?
24. Какую роль в комедии играют внесценические образы — Максим Петрович, Кузьма Петрович, «Нестор негодяев знатных», помещик — любитель балета, Татьяна Юрьевна, княгиня Марья Алексеевна и др.?
25. Известно, что Пушкин, прочитав «Горе от ума», сказал: «О стихах не говорю — половина должна войти в пословицы». Слова Пушкина оправдались быстро. Уже в мае 1825 года писатель В. Одоевский утверждал: «Почти все стихи комедии Грибоедова сделались пословицами, и мне часто случалось слышать в обществе целые разговоры, которых большую часть составляли стихи из «Горя от ума».

Перечертите в тетрадь и заполните таблицу репликами персонажей комедии, которые стали пословицами и поговорками:

Действующие лица	Высказывания
Фамусов	
Чацкий	
Софья	
Молчалин	
Скалозуб	

Для дискуссии

26. Вспомним, что для просветительской эпохи понятия «ум» и «счастье» синонимичны, то есть утверждалось, что счастливым может быть только просвещённое общество. Просветительской в своей основе была и идеология русских дворянских революционеров-декабристов. Какой смысл, по вашему мнению, вложил Грибоедов в название своей комедии «Горе от ума», созданной накануне восстания декабристов в 1825 году?

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к комедии «Горе от ума». Чацкий. 1948 г.

Мнение писателя

Русский писатель Ю. Н. Тынянов (1894—1943), размышляя о комедии Грибоедова «Горе от ума», заметил: «Грибоедов всегда противопоставлял народные нравы и народную нравственность нравам образованной части общества, «поврежденного класса полуевропейцев», к которому сам принадлежал.

Кто в комедии в большей степени представляет народную нравственность?

Мнение критика

Разделяете ли вы мнение критика И. Гончарова: «Вообще к Софье Павловне трудно отнестись не симпатично: в ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума...»?

Мнение поэта

В одном из своих высказываний о комедии А. С. Пушкин явно отказывает Чацкому в уме: «Всё, что он говорит, очень умно. Но кому говорит он всё это? ... Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед репетиторовыми и т. п.»

Как вы оцениваете мнение поэта?

Для будущих филологов

Подготовьте выступление на тему «Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» на современной сцене».

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

«Горе от ума» — один из самых цитируемых текстов в русской культуре. Сбылось предсказание Пушкина: «Половина стихов должна войти в пословицы». Многие фразы из пьесы, включая её название, стали крылатыми: «Счастливые часов не наблюдают», «С чувством, с толком, с расстановкой», «А судьи кто?» и др. Название произведения фигурирует в качестве крылатой фразы в песне Виктора Цоя «Красно-жёлтые дни».

В результате проведённого в 2015 году журналом «Русский репортёр» социологического исследования, произведение заняло 27-е место в топ — 100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем, в числе прочего, русскую и мировую классику.

Уже почти 200 лет пьеса не сходит с театральных подмостков России, по ней созданы фильмы.

Поразмышляйте, чем актуальна пьеса А. Грибоедова в наши дни.

Искусство не имеет границ. В 1994 году в Кировоградскую областную научную библиотеку им. Д. Чижевского поступила рукопись комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». До этого она хранилась в частной коллекции жителя г. Кропивницкий А. Ильина среди более 10 тысяч редких и старинных изданий.

Какую ценность, по вашему мнению, имеет эта рукопись, хранящаяся в областной библиотеке Украины?

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Об индивидуальном и типичном в характере литературного героя

В своей комедии «Горе от ума» А. Грибоедов показывает человека одновременно и как личность, обладающую *неповторимым своеобразием, т.е. индивидуальностью*, и как лицо *типичное*, имеющее *характерные особенности какой-либо общественной среды*.

Об индивидуальных свойствах героев комедии говорят сами её персонажи. Так, о сердечности, остроумии и весёлом нраве Чацкого, выделяющих его среди всех действующих лиц, говорит Лиза:

Кто так чувствителен, и весел, и остёр,
Как Александр Андреич Чацкий!

Молчалин сам выделяет в себе два «чудеснейших» свойства — «умеренность и аккуратность», благодаря которым он надеется достигнуть «степеней известных». Но самую выразительную индивидуальную характеристику даёт Чацкий Скалозубу:

Хрипун, давленник, фагот,
Созвездие манёвров и мазурки!

Это высказывание раскрывает отличительные черты полковника Скалозуба, грубого, тупого и самовлюбленного «героя» плац-парадных учений, заклятого врага свободной мысли.

Индивидуальное в характерах героев комедии создаётся благодаря индивидуализации языка действующих лиц. В пьесе Грибоедова каждый персонаж говорит свойственным ему языком. Мы отличаем, например, содержательные, эмоциональные монологи Чацкого от кратких, немногословных реплик Молчалина, грубых и прямолинейных высказываний Скалозуба.

Подчёркивая типичное в характерах героев комедии, современник Грибоедова, критик К. Полевой, в частности, писал о Молчалине: «Всякий век имеет своих Молчалиных, но в наше время они точно таковы, как Молчалин «Горя от ума». Художник в искусстве поднять платок, погладить шпичку, втереть карточку, смолчать, когда его бранят, он за это получает три награжденья, чин асессора и в ладу, в дружбе со всеми. Осмотритесь: вы окружены Молчалиными». По мнению того же критика, «черты Фамусова находятся во многих». Это хитрый, бездушный невежда, думающий только об удобствах собственной жизни. В нём собраны самые характерные, т.е. типические свойства московского барина времён крепостничества.

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к комедии «Горе от ума». Фамусов и Чацкий. 1949 г.

1. Что такое «индивидуальное» в характере героя? Приведите примеры проявления индивидуальных свойств героев комедии «Горе от ума».
2. Что такое «типичность характеров»? Какие типичные черты присущи героям комедии «Горе от ума» (Чацкому, Фамусову, Молчалину и др.)?

«Горе от ума» как комедия реализма

Вы уже знаете, какой фурор произвела комедия А. С. Грибоедова. И причина, конечно же, в её необычности, новизне для русской литературы первой четверти XIX века.

Читая комедию, нетрудно заметить в её построении некоторые черты классицизма: соблюдение правил единств (места и времени), обилие больших монологов, «говорящие» фамилии некоторых действующих лиц.

Однако наличие двух сюжетных линий и двух конфликтов, любовного и социально-политического, разрушает привычную структуру классицистической комедии — единство действия, — известную по комедиям Мольера. Содержание пьесы, особый драматический пафос, пронизывающий её конфликты, не даёт полного основания для отнесения её к комедийному жанру. «Горе от ума» скорее можно назвать не комедией, а драмой, что подтверждается ещё и особенностью его развязки, когда намеченные конфликты не разрешаются, а открыты для продолжения и интерпретации¹ их читателями (зрителями).

Комедия «Горя от ума» демонстрирует резкий отход Грибоедова и от традиций классицизма, и от «лёгкой комедии», и от распространенной тогда романтической манеры. По своему содержанию она является произведением реалистическим. «Чацкий — передовой человек своей эпохи», Грибоедов черпал материал для своей комедии из подлинной жизни московского дворянства 10—20-х годов XIX века и воспроизвёл её как художник-реалист, вскрыв основные противоречия того исторического периода — борьбу между косным крепостническим обществом и группой демократически настроенных людей в канун восстания декабристов. Основной конфликт пьесы — столкновение человека нового склада — Чацкого — с дряхлеющим, но ещё сильным крепостническим миром в олицетворении фамусовского общества.

Грибоедов полно, всесторонне обрисовал героев комедии. Каждый из них не воплощение какого-либо одного порока или добродетели, а живой человек, наделённый свойственными ему качествами.

Как истинный писатель-реалист Грибоедов показал человека и как личность, обладающую особой индивидуальностью, и как лицо типичное, выросшее в определённых общественных условиях. Оставаясь вполне индивидуальными, герои Грибоедова представляют в то же время типическое обобщение огромной силы. Поэтому их имена стали нарицательными — синонимами бездушного чиновничества (фамусовщина), подхалимства (молчалинство), грубой и невежественной военщины (скалозубовщина), гонящегося за модой пустословия (репетиловщина).

Наряду с индивидуальными образами, драматург создаёт ещё один — коллективный, образ барского фамусовского общества. Именно это общество с его особой моралью, с его житейскими идеалами, духовно искалечило Софью, привело её к личной драме. Её отец, Павел Афанасьевич Фамусов, — яркий представитель крепостнической Москвы, вырастающий до уровня предводителя косного барства. В своих монологах он

¹ Интерпретация — истолкование.

объединяет барскую Москву с вельможным Петербургом. Столкновение Чацкого с фамусовским обществом изображено Грибоедовым с замечательной реалистической силой. В гостиной у Фамусова происходит кульминация драмы: собирается целый суд над Чацким и упоминаемыми в репликах его единомышленниками (например, двоюродным братом Скалозуба, неожиданно оставившим службу, когда «чин следовал ему»).

Комедия преисполнена отголосками тогдашней общественной жизни: упоминаются «учёный комитет», преследовавший книги и распространение просвещения, итальянские карбонарии, толки о «камерах», т. е. о палатах депутатов, о Байроне, «вольтерьянстве» и многое другое. Есть резкие выпады против злоупотреблений крепостного права, против «вельмож в случае» — фаворитов, против «пылкого раболепства» придворных «охотников поподличать везде», против «отцов отечества», «грабительством богатых».

«Горе от ума» — также и реалистическая бытовая пьеса. Жизнь большого барского дома в Москве, от раннего утра, когда «всё в доме поднялось», «стук, ходьба, метут и убирают», и до поздней ночи, когда в парадных сенях «последняя лампа гаснет», — изображена с удивительной полнотой и правдивостью. Драматург постепенно воспроизводит перед нами всю жизнь московского барства: воспитание дворянской молодёжи, московские «обеда, ужины и танцы», деловую жизнь — штатскую и военную, французанию, скудость и пустоту интересов. Историко-познавательное значение «Горя от ума» огромно; оно может служить источником для изучения жизни московского барства.

Реализм комедии Грибоедова сказался и в её языке. Взамен царившей в литературе того времени книжности в комедию врывается поток живой разговорной речи. Речь персонажей мастерски индивидуализирована: у Скалозуба она складывается из отрывочных слов и коротких фраз, пересыпана грубыми военными словечками; Молчалин немногословен и выбирает жеманные обороты; замечательно выдержана речь Хлестовой — большой московской барыни, умной и бывалой, но примитивной по культуре. Отличительной особенностью речи Чацкого является социально-политическая идейность и патетика. У Чацкого — особый словарь («чужевластье», «слабодушие», «уничуженье»), свой строй эпитетов («разгневанный», «подлейший», «алчущий», «рабский», «величавый»). Фамусовская Москва у Грибоедова говорит своеобразным московским наречием. Речь изобилует актуальной для того времени лексикой, проста, образна, как бы материальна.

1. Назовите черты реализма в комедии А. Грибоедова «Горе от ума».
2. Согласны ли вы с мнением, что «Горе от ума» — скорее драма, чем комедия? Обоснуйте свой ответ.

УЧИМСЯ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ

Сочинение-рассуждение на литературную тему — это одна из форм ученических сочинений, в которой в наибольшей мере проявляются умения учащихся самостоятельно осмысливать и раскрывать какую-либо

проблему, поставленную автором в произведении, выражать свои собственные суждения и аргументировать их, опираясь на текст изучаемого художественного произведения.

Первый этап работы над таким сочинением заключается в выборе темы сочинения из числа предложенных учителем и обдумыванием её. При этом важно знать, что раскрытие избранной темы требует знания всего содержания текста изучаемого произведения и постижения его идейно-художественного содержания.

Второй этап работы — составление плана раскрытия избранной темы. Для этого следует продумать, каким будет содержание сочинения и его объём. На этом этапе работы важно отобрать конкретный художественный текст изучаемого произведения, то есть это должен быть процесс собирания материала, углубления знаний о произведении в связи с избранной темой сочинения.

План сочинения-рассуждения должен содержать последовательность пунктов, раскрывающих ключевой тезис, выраженный в названии самой темы. (Например, «Чацкий — передовой человек своей эпохи», «В чём смысл столкновения Чацкого с фамусовским обществом?» и т.п.). Так, план к теме «Чацкий — передовой человек своей эпохи» может быть следующим:

- I. Вступление. Время, в которое происходит действие комедии.
- II. Основная часть. Место Чацкого в основном конфликте комедии.
 1. Чацкий — образованный человек, дворянский интеллигент.
 2. Смелая критика Чацким фамусовского общества.
 3. Неприятие остроумия Чацкого окружающими.
 4. Личная драма Чацкого.
 5. Неразрешимость конфликта между Чацким и фамусовским обществом.
- III. Заключение. Почему Чацкий — мой любимый герой в комедии А. Грибоедова «Горе от ума» (или «Чацкие сегодня», или другое заключение).

Третий этап работы — изложение содержания сочинения — требует последовательного раскрытия пунктов плана. При этом высказываемые собственные утверждения должны подтверждаться примерами из текста. Это могут быть краткие пересказы нужного в каждом конкретном случае текста произведения или дословные цитаты. Однако не следует стремиться к чрезмерному цитированию, которое может оказаться нежелательной подменой в высказывании самостоятельных суждений.

Язык сочинения должен быть точным, выразительным и эмоционально насыщенным, свидетельствующим о личностном отношении автора сочинения к раскрываемой им проблеме.

1. В чём состоят главные требования к написанию сочинения-рассуждения на каждом из его этапов?
2. Составьте план к одному из сочинений: «Молчалины блаженствуют на свете»; «В чём смысл столкновения Чацкого и фамусовского общества?»

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799—1837)

*И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу...*

А. Пушкин

1. Что вы знаете и помните о жизни и творчестве А. С. Пушкина из уроков литературы в предыдущих классах?
2. Какие люди и события повлияли на формирование личности и взглядов А. С. Пушкина в детские и лицейские годы?
3. Почему поэт в продолжение всей своей жизни вспоминал лицей и Царское Село?
4. Есть ли у вас любимые произведения А. С. Пушкина? Расскажите о них?
5. Прочитайте наизусть одно из стихотворений А. С. Пушкина.

«При имени Пушкина, — писал Н. Гоголь, — тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... В нём русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

Детство поэта. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая (по старому стилю) 6 июня 1799 г. Отец поэта, отставной майор Сергей Львович Пушкин, принадлежал к старинному, но обедневшему дворянскому роду. Мать, Надежда Осиповна, была внучкой Ибрагима Ганнибала, выходца из Северной Абиссинии.

Сергей Львович был душой общества, ценителем тонкого и острого слова, человеком, не чуждым литературных интересов. У себя дома он собрал хорошую библиотеку, в которой преобладали французские классики и философы XVIII века (Руссо, Дидро, Монтескье, Гельвеций), и юный Пушкин, часто заглядывавший туда, среди других книг читал во французском переводе Плутарховы¹ биографии и поэмы Гомера. У Пушкиных бывали многие известные люди — писатели Н. Карамзин и К. Батюшков, В. Жуковский и И. Дмитриев, французский учёный и писатель Ксавье де Местр, пианистка Першон де Муши и др. Непременным участником литературных вечеров и любительских спектаклей, устраиваемых Сергеем Львовичем, был Василий Львович Пушкин — дядя Александра, известный московский поэт.

Мать поэта, Надежда Осиповна, обладала живым характером и большим запасом веселья и беззаботности. Дети были в основном на её попечении, и она имела на них значительную долю влияния. Но обладая прекрасною наружностью креолки,² она испытывала горячее влечение не только к семейной жизни, но и к светскому времяпрепровождению.

В. А. Тропинин.
Портрет Пушкина. 1827 г.

¹ *Плутáрх* (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий философ, биограф, моралист.

² *Креолка* — женщина, родившаяся от смешанного брака европейца и африканки.

Бабушка Мария Ганнибал обнимает маленького Александра Пушкина. Скульптор В. Козинин. 2005 г.

Учителя и воспитатели Александра были многочисленны и часто менялись. Первым гувернёром его был французский эмигрант граф Монфор, человек широко образованный и не без дарований: он был немножко живописцем, немножко музыкантом. Его сменил Русло. Он учил Пушкина французскому языку и проявлял к нему откровенную недоброежелательность. Родители читали детям французские книги и разговаривали дома только по-французски. В раннем детстве поэт почти не говорил по-русски и не знал русского языка.

Благотворное влияние на юного Пушкина оказала бабушка по материнской линии Мария Алексеевна, происходившая из старинного дворянского рода Ржевских. Она великолепно владела русской речью и обучила внука, будущего поэта, русской грамоте.

Лицейское братство (1811—1817). Первые поэтические опыты. Внутренней, самой близкой отчизной Пушкина, отчизной его души был лицей, Царское Село. О них он вспоминал часто, постоянно, всегда. В одном из лучших своих лирических стихотворений (с ним вы знакомились в прошлом учебном году) «19 октября» (1825 г.), обращаясь к друзьям, он скажет то, что всегда жило в его сердце:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Пушкина привезли в Царское Село летом 1811 г. вскоре после того, как было объявлено о предстоящем открытии лицея. Привёз его дядя, Василий Львович Пушкин, оказавший на юного Пушкина некоторое литературное влияние. Лицей был задуман царём Александром I как закрытое привилегированное учебное заведение для подготовки образованных и преданных слуг государства. Программа обучения в нём предусматривала изучение самых разнообразных наук. Среди приглашённых были такие лучшие учителя того времени, как А. Куницын, А. Галич и др.

На торжествах по случаю открытия лицея присутствовала царская семья. Однако самым памятным для Пушкина событием торжественного дня 19 октября 1811 года была вступительная речь профессора нравственных наук Куницына. О ней он скажет в своём последнем стихотворении, посвящённом дате 19 октября, «Была пора...» (1836 г.):

Вы помните: когда возник Лицей,
И царь для нас открыл чертог царицын,

И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей...

В своих лекциях о естественном праве Куницын утверждал, что от природы все люди равны и рождены свободными. Отсюда следовал вывод: никто не может иметь права собственности на другого человека. Молодой талантливый учитель сумел увлечь поэта и его товарищей подлинной любовью к свободе, ненавистью к деспотизму и позорному крепостному праву:

Куницыну дар сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень...

«19 октября» (1825 г.)

Большие надежды, которые на него возлагались, лицей, безусловно, оправдал. В историю России заведение вошло как одно из самых замечательных явлений русской культуры. Но не потому, что лицей готовил «просвещённых слуг государства», а потому, что он был колыбелью Пушкина, а значит, и всей русской поэзии, потому, что из его стен вышли такие великие патриоты и мученики свободы, как В. Кюхельбекер, И. Пущин и др.

*Вид на Лицей и Придворную церковь
с Садовой улицы. Литография К. Шульца
по рис. И. Мейера. 1850-е гг.*

Среди лицейских друзей Пушкина особенно близкими и дорогими для него стали А. Дельвиг, И. Пущин, В. Кюхельбекер. Двое из них были поэтами. Все лицейские друзья Пушкина — и он сам прежде всего — увлекались литературой. Лицейское братство было не только человеческим, но и поэтическим братством. В лицее, как вспоминал позднее Пущин, «Пушкин постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так называемые народные песни, точил на всех эпиграммы...».

Лицейское поэтическое братство выросло и воспитывалось в достаточно свободной атмосфере. Лицейсты по существу почти не знали притеснений, дружеские отношения связывали их не только между собой, но и с некоторыми профессорами. С годами они получили возможность общаться и с теми, кто находился не только в Царском Селе, но и за пределами лицея.

Там, за его стенами, Пушкин становился взрослым, влюблялся — в том числе в сестру своего лицейского товарища Е. Бакунину, которой посвятил немало стихов. Он участвовал в юношеских пирушках и проказах. Но там же, за стенами лицея, Пушкин встречался также с умными и блестяще образованными гвардейскими офицерами — П. Чаадаевым, Н. Раевским, П. Кавериним, М. Хомутовым, В. Олсуфьевым и др. В беседах с ними он рассуждал о свободе и дышал ею. Воспитание свободой и воспитание вольных чувств и стремлений были благоприятными условиями быстрого становления поэтического таланта Пушкина.

Лицей — и в этом его историческая слава и значение — был той живой и плодотворной средой, которая взрастила Пушкина-поэта. В 8-й главе «Евгения Онегина» Пушкин писал:

В те дни, когда в садах Лицея
 Я безмятежно расцветал,
 Читал охотно Апулея¹,
 А Цицерона² не читал,
 В те дни в таинственных долинах,
 Весной, при кликах лебединых,
 Близ вод, сиявших в тишине,
 Являться муза стала мне.

Его первые стихотворения, написаны в 13 и 14 лет, естественно, были не вполне самостоятельны. В них видны следы ученичества. Известно, что в лицее Пушкина иногда называли «французом». Это было своеобразным признанием его начитанности во французской литературе. Французская литература и оказала самое сильное влияние на раннее творчество А. Пушкина.

Петербург (1817—1820). Вольнолюбивая лирика. «Руслан и Людмила». С середины 1817 года начинается петербургский период в жизни и творчестве поэта. Лицей окончен, сданы экзамены, отпразднован первый выпуск лицея. Лицейсты разъехались по разным местам. Пушкин получил назначение на службу в Коллегию иностранных дел. Службой он не был обременён и рвения к ней не проявлял. В Петербурге Пушкин становится завсегдатаем театров. Он посещает литературные вечера у драматурга Шаховского, знакомится с трагической актрисой Екатериной Семёновой и балериной Истоминой, с актрисой Колосовой и актёром Сосницким. Когда позднее, в «Евгении Онегине», Пушкин станет описывать петербургский театр, он будет это делать по живым впечатлениям, в соответствии с собственными наблюдениями.

В Петербурге Пушкин активно участвует в деятельности литературного общества «Арзамас», близко сходитя с будущими декабристами — М. Луниным, М. Орловым, К. Рылевым, И. Якушкиным. Он знакомится с А. Грибоедовым и Е. Баратынским³, с Н. Гнедичем⁴ и П. Катениным⁵, поэтом-партизаном, участником войны 1812 года, Денисом Давыдовым. Он посещает еженедельные вечера в доме президента Академии художеств А. Оленина, где собираются многие выдающиеся деятели русской литературы и искусства. Вхож Пушкин и в кружок Н. Тургенева, одного из самых видных декабристски настроенных общественных деятелей. Он — неизменный участник собраний «Зелёной лампы»⁶ — своеобразного филиала декабристского общества «Союз благоденствия». Непринуждённая атмосфера дружеских сборищ «Зелёной лампы» несколько не мешала серьёзным политическим разговорам и чтению стихов политического, свобо-

¹ *Люций Апулей* — (ок. 124—170 гг. н.э.) — древнеримский писатель, философ, ритор. Писал на греческом и латинском языках.

² *Марк Туллий Цицерон* (106—43 гг. до н. э.) — древнеримский политик и философ, блестящий оратор.

³ *Баратынский Евгений Абрамович* (1800—1844) — русский поэт.

⁴ *Гнедич Николай Иванович* (1784—1833) — русский поэт, переводчик.

⁵ *Катенин Павел Александрович* (1792—1853) — русский поэт, критик.

⁶ Название возникло вследствие того, что гости рассаживались за круглым столом, над которым висел абажур зелёного цвета.

долголюбивого содержания. Поэту здесь всё было по душе: и атмосфера радости дружеского застолья, и серьёзные беседы, и споры о самом важном.

Молодой Пушкин становится выразителем вольнолюбивых, либеральных, как тогда говорили, устремлений передовой, патриотически настроенной дворянской молодёжи. Крепнет его дружба с П. Чаадаевым. Он общается с республиканцем И. Якушкиным, «якобинцем» Н. Кравцовым, умным и пылким Никитой Муравьевым и другими участниками декабристского движения.

Пушкин подозревал о существовании тайного политического общества и о том, что его участниками являются Н. Тургенев и его лицейский друг Пущин, которого поэт не раз упрекал в скрытности. Однако Пущин не открыл тогда своему другу существование тайного общества. Через десять с лишним лет, работая над 10-й главой романа в стихах «Евгений Онегин», Пушкин припомнил и описал петербургские сходки «друзей свободы», в среде которых не раз бывал и он сам:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Луин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли¹ Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Самое прославленное и популярное стихотворение Пушкина первых лет петербургской жизни — его ода «Вольность». В эти годы поэт был исполнен страстного свободолюбия и верил в благотворность свободы — и эти чувства окрашивают всю оду, определяют её пафос. Свобода для Пушкина и оправдана, и возможна лишь в тесном сочетании с законом, лишь при условии соблюдения закона:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,

И. Е. Вивьен. Портрет
П. Я. Чаадаева. 1820-е гг.

¹ «Ноэли», «сказки» или «святки» — жанр, заимствованный из европейского песенного святочного фольклора (фр. *noel* — святки). Они представляли собой пародию на библейские сюжеты; с конца XVIII века превратились в сатирические обозрения событий уходящего года. Жанр был популярен в русской литературе первой четверти XIX века. В нелегальной литературе бытовали «крамольные» ноэли Пушкина, Горчакова и Вяземского.

Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье...

Всё это вполне в духе декабристских идей. Декабристы недаром зачитывались одой и воспитывались на ней. Ода была близка им и своей общей политической программой, и не менее того — своим эмоциональным настроем, высоким гражданским пафосом.

Так же как и в «Вольности», в стихотворении «К Чаадаеву», говоря словами Огарёва¹, «звучно сказалась юная вера в будущую свободу». Пушкин любил Чаадаева за вольнолюбивый образ мыслей, за смелость суждений и остроту ума, за независимое поведение в свете. С именем Чаадаева связывались и собственные вольнолюбивые надежды и мечты поэта, его понятия о чести, о патриотизме. В стихотворении «К Чаадаеву» Пушкин призывает:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Огарёв восклицал, имея в виду оду Пушкина «Вольность» и стихотворение «К Чаадаеву»: «Кто во время оно не знал этих стихотворений? Какой юноша, какой отрок не переписывал? Толчок, данный литературе вольнолюбивым направлением её высшего представителя, был так силен, что с тех пор и даже сквозь всё царствование Николая русская литература не смела безнаказанно быть рабскою и продажною».

Во многих своих произведениях Пушкин призывает уйти прочь от городской суеты в деревню, которая воспринимается им как «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Эти важные для Пушкина мотивы особенно сильно звучат в одном из самых известных стихотворений этого времени — «Деревня» (1819). Написанию его предшествовала поездка поэта в родовое имение село Михайловское. Он устремился туда со страстным желанием, с мечтой о душевном обновлении, с большими надеждами. Поездка в Михайловское оказалась удачной для его музыки: в Михайловском или на основе михайловских впечатлений было написано несколько прекрасных стихотворений, в том числе «Деревня».

Стихи воздействуют на читателя глубиной чувства к родным местам:

Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты...

Вторая часть стихотворения — она не была пропущена цензурой и до 1870 г. в России распространялась только в списках — выдержана в контрастных тонах по отношению к первой. Контраст у Пушкина — не просто литературный приём. Это выражение потрясённого чувства:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

¹ Огарёв Николай Платонович — (1813—1877) — русский поэт, публицист, революционер.

Во второй части «Деревни» элегия незаметно переходит в сатиру, сливается с ней. Основная тема второй части — ненормальность и нравственная невозможность существования крепостного права. В стихотворении «Деревня» — как и в других своих политических стихотворениях петербургского периода — Пушкин выражает мысли, близкие декабристам. Чтобы думать так, как думали декабристы, не обязательно было быть членом тайного общества. Для этого достаточно было, как Пушкин, «гореть свободой» и иметь сердце, жаждущее свободы и справедливости.

Творчество Пушкина петербургского периода завершается выходом летом 1820 г. первой его поэмы — «Руслан и Людмила». Он работал над ней в течение трёх лет, написав около трёх тысяч стихов.

Сюжет поэмы — типично сказочный. Похищение невесты, поиски её, совершение подвигов для её спасения, счастливый конец — всё это похоже на сказку. Торжество справедливости над коварством, злобой и насилием — основной смысл поэмы. Но Пушкин мастерски сочетает фантастические элементы сказки с драматическими фактами истории Руси-Украины. Так, в шестой песне описана осада Киева печенегами. Фантастику сменяет история. Сады Черномора заслонены подлинной картиной столярного города перед приступом неприятеля:

...Киевляне
Толпятся на стене градской
И видят: в утреннем тумане
Шатры белеют за рекой,
Щиты, как зарево блистают;
В полях наездники мелькают,
Вдали подъёмля чёрный прах;
Идут походные телеги,
Костры пылают на холмах.
Беда: восстали печенеги!

Это уже достоверное и точное описание войны X века с её вооружением, тактикой и даже средствами сообщения.

Свободно смешивая жанры сказки и поэмы, Пушкин создаёт произведение, которое большинством читателей было принято с восторгом. Восхищенный Жуковский подарил поэту свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя».

«Руслан и Людмила», заметил литературовед Б. Томашевский, «была поэмой, обращённой не к прошлому, а к будущему». Она намечала пути дальнейшего движения пушкинского гения.

1. Какими новыми сведениями пополнились ваши знания о детстве и лицейских годах Пушкина?
2. Чем значителен петербургский период жизни и творчества А. Пушкина? Какие люди оказывали влияние на его жизненный и творческий опыт?
3. О каких личностных качествах поэта и гражданина свидетельствует тематика произведений его петербургского периода?
4. Прочитайте поэму «Руслан и Людмила». Отметьте и подготовьте выразительное чтение понравившихся отрывков или создайте иллюстрации к ним.

5. Знакомясь с биографией и творчеством Пушкина, постепенно заполняйте в тетради хронологическую таблицу:

Дата	Важнейшие исторические события времени Пушкина	События в жизни поэта	Создание художественных произведений

Для будущих филологов

Подготовьте проект «Лицейсты первого выпуска» (создайте видеоряд портретов лицейстов и комментарии к ним). ● **ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ** ●

Южная ссылка (1820—1824). Романтические поэмы. В апреле 1820 года в письме Вяземскому¹ Пушкин писал об окончании им «Руслана и Людмилы». В том же месяце его настигла сильная опала правительства, которому стали известны его не напечатанные вольнолюбивые стихи. Александр I, встретив директора лицея Энгельгардта, сказал ему: «Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами: вся молодёжь наизусть их читает. Пушкина надобно сослать в Сибирь». Последовал вызов поэта к петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу.

Пушкину грозило самое суровое наказание. Поговаривали даже о ссылке в Соловецкий монастырь². За поэта хлопотали Н. Гнедич, Н. Карамзин, В. Жуковский, П. Чаадаев. Свою долю влияния на относительно лёгкий исход дела имели друг Пушкина, полковник гвардии и поэт Фёдор Глинка, и Михаил Милорадович, которого Пушкин пленил своей непосредственностью и благородством. Вместо ареста и ссылки на Север, Пушкина отправляют на Юг, оформив ссылку как перевод по службе.

6 мая 1820 года, сопровождаемый дядькой³ Никитой Козловым, Пушкин покидает Петербург и едет через Чернигов и Киев в Екатеринослав (ныне Днепр), где находилась тогда штаб-квартира его будущего начальника генерала Инзова.

Едет он на перекладных⁴, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе⁵. Его необычный наряд — свидетельство не сломленного, но бунтующего духа.

В Екатеринославе Пушкин знакомится с героем отечественной войны 1812 года генералом Н. Раевским и с согласия Инзова сопровождает семейство Раевских в путешествии на Кавказ. Потом совершает путешествие в Крым: сначала в Керчь, «мимо полуденных берегов Тавриды⁶», затем в Гурзуф, где находились Раевские. В семье Раевских, дружески относившихся к поэту, Пушкин чувствовал себя свободным и счастливым. «Суди,

¹ *Вяземский Пётр Андреевич* (1792—1878) — поэт, публицист, друг Пушкина.

² *Соловецкий монастырь* — мужской монастырь русской церкви, расположенный на Соловецких островах в Белом море. С XVI и до начала XX века монастырь также служил политической и церковной тюрьмой.

³ *Дядька* — крепостной слуга.

⁴ *Перекладные* — в России до 1917 г. — экипаж с лошадьми, менявшимися на почтовых станциях, для перевозки почтовых отправок и пассажиров.

⁵ *Поярковая шляпа* — в России — шляпа из поярка, то есть из шерсти ягненка первой стрижки.

⁶ *Таврида* — старое название Крыма.

был ли я счастлив, — писал он в письме к брату Льву, — свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение; горы, сады, море». Лирическое настроение Пушкина усиливалось и неожиданно вспыхнувшей влюблённостью в шестнадцатилетнюю Марию Раевскую, будущую жену декабриста Волконского.

Пушкина увлекает и легендарное прошлое Кавказского и Крымского Черноморья, окутанное мифами и преданиями, связанными и с Киевской державой, и с Византией, и с древним Римом.

Кавказ и Крым волновали поэтическую фантазию Пушкина. По дороге с Кавказа в Крым поэт написал элегию «Погасло дневное светило», открывающую романтический период в его творчестве:

Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шумы, шумы, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

После путешествия с Раевскими Пушкин прибывает в Кишинёв, на место своей службы. Здесь он попадает в обстановку, знакомую ему по Петербургу. В Кишинёве он встречается с арзамасцем генералом М. Орловым, знакомится с К. Охотниковым, членами Союза благоденствия.

Своё письмо к Н. Гнедичу от 4 декабря 1820 года он пишет уже из Каменки, деревни, расположенной в Киевской губернии: «Был я на Кавказе, в Крыму, в Молдавии и теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время моё протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами».

В Каменке Пушкин гостит до начала марта 1821 года. Здесь он встречает декабриста И. Якушкина и других членов тайного общества. Однако декабристы не вовлекли Пушкина в члены общества. Сын декабриста С. Волконского со слов отца впоследствии писал пушкинисту Л. Майкову: «Не знаю, говорил ли вам я, что моему отцу было поручено принять его (Пушкина) в обществе и что отец этого не исполнил. «Как мне решиться было на это, — говорил он мне не раз, — когда ему могла угрожать плаха...».

Из Каменки поэт возвращается в Кишинёв и живёт там почти безвыездно около двух лет. Об этом периоде жизни его брат Лев писал: «Жил он в доме генерала Инзова, который полюбил его, как сына, Пушкин тоже душевно к нему привязался. Их отношения были очень забавны. Молодой, ветреный Пушкин шалил и проказил; генерал Инзов получал на него донесения и жалобы и не знал, что с ним делать».

Ханс Яков Эри.
М. Раевская. Литография
по акварели П. Соколова.
1821 г.

«Однажды, — читаем мы в тех же воспоминаниях, — Пушкин исчез и пропадал несколько дней. Дни эти он прокочевал с цыганским табором...» Из этой «шалости» родился вполне серьёзный замысел — замысел пушкинских «Цыган».

В кишинёвской ссылке весной 1821 года Пушкин знакомится с главой Южного тайного общества Павлом Пестелем и записывает в дневнике: «... утро провёл с Пестелем... Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю». Политикой он живёт на Юге, как жил ею в Петербурге; в политике он, как и прежде полон юношеского пыла. Но самым дорогим и личным для него делом — и тоже как прежде, как всегда — остаётся поэзия, литература.

В период южной ссылки Пушкиным написано много произведений, как эпических, так и лирических. Как это часто с ним бывало, здесь, в отдалении от культурных центров, в относительном уединении, он переживает подъём творческих сил. В это время поэт часто жалуется на скуку, на неволю, на безлюдье, и жалобы его искренни, но и скука, и безлюдье не только не мешают, но в чём-то даже помогают ему отдаваться беззаветно поэзии, творчеству. Его поэзия южного периода отличается ярко выраженным романтическим характером.

Первой романтической и «байронической» поэмой Пушкина был «Кавказский пленник» (1820—1821). По словам литературоведа Д. Благого, в этой поэме автор «создал первое русское романтическое произведение лирико-повествовательного типа... и тем открыл целый новый период в духовной жизни русского общества...». Пушкин воспроизвёл характер молодого человека своего времени, неудовлетворённого действительностью и охваченного жадью свободы. Объясняя свой замысел, он писал: «Я в нём хотел изобразить это равнодушие к жизни и её наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодёжи XIX века». Герой предстаёт в поэме страдающим и разочарованным. Стремясь к внутренней свободе, он становится пленником черкесов, их рабом. Ему противопоставлена героиня — черкешенка, «дева гор», обладающая цельностью натуры. Оба они ищут счастья: пленник — свободы, а черкешенка — любви, но постоянно сталкиваются с внутренними и внешними препятствиями. Черкешенка, полюбившая пленника, помогает ему бежать, а сама гибнет.

Лирический пафос поэмы передан посредством великолепных романтических пейзажей — поэтических воспоминаний Пушкина о Кавказе. На первом плане в ней не повествование, а картины, воссозданные прекрасными, звучными стихами:

В час ранней, утренней прохлады,
Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков...

Преобладание лирического, авторского начала в «Кавказском пленнике» сближает его с романтическими поэмами Байрона. Как заметил Б. Томашевский, «под влиянием южных поэм Пушкина в русской литературе создавался жанр байронических поэм...».

Одна из лучших романтических поэм Пушкина — «Бахчисарайский фонтан» (1821—1823). Написанию поэмы предшествовало посещение Пушкиным ханского дворца в Бахчисарае, где он увидел «фонтан слёз», напоминающий легенду о любви крымского хана Гирея к пленнице, польской княжне Потоцкой. Поэт заметил на мраморном фонтане надпись о былом:

...Едкими годами
Ещё не сгладилась она.
За чуждыми её чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
не умолкая никогда...

Как и в «Кавказском пленнике», в поэме «Бахчисарайский фонтан» ключевое место занимают описания: разнообразные картины гаремного быта, неповторимой крымской природы. В этом смысле «Бахчисарайский фонтан» относят к одной из самых романтических поэм в русской литературе.

Романтическая лирика. Первая половина 20-х годов оказалась для Пушкина щедрой и плодотворной также и в области лирики. Южный период в жизни и творчестве поэта исследователь Б. Томашевский называет «временем полного расцвета поэзии Пушкина, полного его освобождения от какого бы то ни было ученичества, полной его оригинальности».

Яркие герои пушкинской лирики романтической поры всегда жаждут свободы, что проявилось в таких его стихотворениях, как «Кинжал», «Чаадаеву», «Генералу Пущину», «Узник» и в др.

Самого себя в стихах романтического периода поэт называет «свободы друг миролюбивый» («Алексееву»). В стихотворении «Дельвигу» он провозглашает: «Одна свобода мой кумир».

Понятие свободы относится Пушкиным к разряду высших человеческих ценностей. В стихотворении 1823 года, посвящённом брату Льву («Л. Пушкину»), он восклицает:

Теперь ты юноша — и полною душой
Цветёшь для радостей, для света, для свободы...

Мотивы свободы в южной лирике Пушкина в значительной мере определяют особенную образность его стихов этого времени. В мире природы в ту пору поэта привлекают преимущественно море, океан, грозы, всякого рода стихии. Вдохновляясь ими при создании стихов, они естественно ассоциируются у него со свободой. В стихотворениях Пушкина гроза —

В. Суренянц. Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». 1898 г.

«символ свободы», океан — «свободный» («Приветствую тебя, свободный океан...»), море — «свободная стихия».

Одесса. Конец южной ссылки (1823—1824). Кишинёвская жизнь кончилась для Пушкина в середине 1823 года. 25 августа он сообщал о себе брату: «...я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу, — я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину, и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей».

Об Одессе у Пушкина остались сильные воспоминания. В «Евгении Онегине», в «Отрывках из путешествия Онегина», поэт посвятит ей прекрасные стихи — живые, яркие, живописные. Он вспомнит в них о европейском воздухе Одессы, о её южном блеске и пёстром разнообразии, вспомнит одесскую оперу и балет, упоительную музыку Россини.

В Одессе Пушкин завершает работу над «Бахчисарайским фонтаном» и заканчивает писать первую главу «Евгения Онегина». В январе 1824 года он отправляется на место бывшей Варницы, укреплённого лагеря Карла XII, и там расспрашивает о Карле стотридцатипятилетнего украинца Искру, который в отрочестве бывал в лагере шведского короля. Всё это позднее пригодится Пушкину при работе над поэмой «Полтава».

*Елизавета Воронцова. Рисунок
А. С. Пушкина. 1829 г.*

В это время он много рисует. Рисует портреты старых и новых знакомых (М. Раевской, Е. Воронцовой, А. Ризнич, А. Грибоедова), а также портреты Данте, Наполеона, Мирабо¹, Робеспьера. Его известность как поэта становится всё более широкой и громкой. Однажды во время прогулки за городом Пушкин забрёл в расположение артиллерийской батареи. Узнав, кто он, офицер приказал приветствовать поэта орудийным салютом. Это была не просто известность, это была слава.

И всё-таки в Одессе Пушкину было постоянно тревожно, здесь всё чаще и чаще находила на него глухая тоска. Едва ли не самые сильные страдания приносили поэту его отношения с новым начальником — графом Воронцовым. Конфликт носил не внешний, а глубинный характер. В достаточной мере образованный и просвещённый, игравший роль мецената, Воронцов в своих отношениях к Пушкину никогда не забывал, что он представитель официальной власти, и требовал, чтобы помнил это и Пушкин. Но тот был поэтом и, как поэт, мог признавать над собой только одну власть — власть человеческой мысли и слова. Позднее, в «Путешествии из Москвы в Петербург», Пушкин

¹ *Ricettii de Mirabó* (1749—1791) — один из самых знаменитых ораторов и политических деятелей Франции.

писал: «Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли».

Это были его постоянные убеждения. «Пушкин не мог быть ничьим слугой», — говорил о нём П. Вяземский. Поэт был властителем мысли и слова, и что было в сравнении с этим и графское достоинство, и богатство, и власть Воронцова! С таким сознанием, такими мыслями Пушкин неминуемо должен был вступить в конфликт со своим новым начальником, закончившийся ссорой. Поводом к ней послужил приказ Воронцова, согласно с которым Пушкин должен был отправиться в экспедицию для сбора сведений о саранче». Поэт принял это за оскорбление и подал в отставку. По высочайшему повелению место его ссылки перенесли в село Михайловское.

1. Благодаря кому ссылка Пушкина в Сибирь была заменена ссылкой на Юг?
2. Какое значение для развития творчества Пушкина имело его пребывание в Крыму, на Кавказе, в Молдавии, Одессе?
3. Почему во время южной ссылки Пушкин обращается к созданию романтических произведений? Какими романтическими идеалами пронизаны его поэмы этого времени? Приведите примеры.
4. Как связаны произведения Пушкина, созданные в период южной ссылки, с идеями декабристов?

Для самостоятельной работы

5. Прочитайте одну из романтических поэм Пушкина, подготовьте её краткое содержание, определите романтическую направленность поэмы.
6. Примите участие в подготовке проекта «Пушкин и Украина». (Используйте книги: 1) Пушкинские места. Путеводитель. Часть 2. — Москва: Профиздат, 1988 г.; 2) Островская Н. К. «Я жил тогда в Одессе...». — Одесса: Маяк, 1987 г.). Обратитесь к Интернет-ресурсам, подготовьте видеоряд о пребывании Пушкина в Украине.

● **ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ** ●

Мнение критика

«Общий колорит поэзии Пушкина, и в особенности лирической, — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность. К этому прибавим мы, что если всякое человеческое чувство прекрасно потому, что оно человеческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство ещё прекрасно, как чувство изящное. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего пола. Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образовательно юного чувства».

В. Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина»

1. В чём заключена высочайшая оценка лирики Пушкина критиком Белинским?
2. Читая и размышляя над стихотворениями Пушкина, возвращайтесь к этой оценке и находите всякий раз конкретные подтверждения этому высказыванию.

«К ЧААДАЕВУ»

Любви, надежды, тихой славы
 Недолго нежил нас обман,
 Исчезли юные забавы,
 Как сон, как утренний туман;
 Но в нас горит ещё желанье,
 Под гнетом власти роковой
 Нетерпеливою душой
 Отчизны внемлем призыванье.
 Мы ждем с томленьем упованья
 Минуты вольности святой,
 Как ждет любовник молодой
 Минуты верного свиданья.
 Пока свободою горим,
 Пока сердца для чести живы,
 Мой друг, отчизне посвятим
 Души прекрасные порывы!
 Товарищ, верь: взойдет она,
 Звезда пленительного счастья,
 Россия вспрянет ото сна,
 И на обломках самовластья
 Напишут наши имена!

1818 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Без малого 200 лет назад написано Пушкиным послание «К Чаадаеву». Чем волнует оно вас, юных граждан Украины XXI века?
2. О каких ушедших желаниях и надеждах, свойственных юности, говорит поэт в начале стихотворения? С чем сравнивает их поэт?
3. Какое новое «желанье» противопоставляется прошедшим? Какое значение при этом имеют олицетворение *горит... желанье*, эпитеты *власти роковой, нетерпеливою душой, вольности святой*?
4. Заметьте, как возрастает эмоциональная напряжённость в стихотворении, когда поэт говорит о жажде «вольности святой». Почему он использует здесь любовную лексику: *томленье упованья, любовник молодой, верное свиданье*? ● **ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ●
5. С помощью каких художественных средств передаётся возвышенный тон этого стихотворения, его гражданский пафос?
6. Как, выражаясь словами Белинского, это стихотворение помогает «воспитать в себе человека»? ● **РАБОТА В ГРУППАХ** ●
7. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения «К Чаадаеву» наизусть.

«ДЕРЕВНЯ»

Приветствую тебя, пустынный уголок,
 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
 Где льётся дней моих невидимый поток
 На лоне счастья и забвенья.

Я твой — я променял порочный двор Цирцей¹,
 Роскошные пиры, забавы, заблужденья
 На мирный шум дубров, на тишину полей,
 На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой — люблю сей тёмный сад
 С его прохладой и цветами,
 Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
 Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
 Везде передо мной подвижные картины:
 Здесь вижу двух озёр лазурные равнины,
 Где парус рыбака белеет иногда,
 За ними ряд холмов и нивы полосаты,
 Вдали рассыпанные хаты,
 На влажных берегах бродящие стада,
 Овины дымные и мельницы крылаты;
 Везде следы довольства и труда...

Я здесь, от суетных оков освобождённый,
 Учуся в Истине блаженство находить,
 Свободною душой Закон боготворить,
 Роптанью не внимать толпы непросвещённой,
 Участьем отвечать застенчивой Мольбе
 И не завидовать судьбе
 Злодея или глупца — в величии неправом.
 Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
 В уединеньи величавом
 Слышнее ваш отрядный глас.
 Он гонит лени сон угрюмый,
 К трудам рождает жар во мне,
 И ваши творческие думы
 В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
 Среди цветущих нив и гор
 Друг человечества печально замечает
 Везде Невежества убийственный Позор.
 Не видя слёз, не внемля стона,
 На пагубу людей избранное Судьбой,
 Здесь Барство дикое, без чувства, без закона,
 Присвоило себе насильственной лозой
 И труд, и собственность, и время земледельца.
 Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
 Здесь Рабство тощее влачится по браздам

¹ В переносном смысле Цирцея — коварная обольстительница: в стихотворении имеется в виду мир порочной столицы и столичных соблазнительниц.

Неумолимого Владельца.
 Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
 Надежд и склонностей в душе питать не смея,
 Здесь девы юные цветут
 Для прихоти бесчувственной злодея.
 Опора милая стареющих отцов,
 Младые сыновья, товарищи трудов,
 Из хижины родной идут собой умножить
 Дворовые толпы измученных рабов.
 О, если б голос мой умел сердца тревожить!
 Почто в груди моей горит бесплодный жар,
 И не дан мне судьбой Витийства грозный дар?
 Увижу ль, о друзья! народ неугнетённый
 И Рабство, падшее по манию царя,
 И над отечеством свободы просвещённой
 Взойдет ли наконец прекрасная заря?

1819 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Какими мыслями, чувствами поэта проникнуто стихотворение «Деревня»? Чем оно затронуло вас?
2. Как в этом стихотворении Пушкин передаёт ощущение своей личной внутренней свободы? С помощью каких художественных средств он выражает свою предельную искренность? ● РАБОТА В ПАРАХ ●
3. Какие поэтические картины природы передают состояние счастья и любви поэта к родным местам? Прочитайте их выразительно.
4. Почему во второй части так резко меняется тон стихотворения? Какая «мысль ужасная» омрачает душу поэта?
5. Каким в стихотворении «Деревня» предстает сам поэт, рисуя «Барство дикое», «Рабство тощее»?
6. Прокомментируйте конец стихотворения от слов «О, если б голос мой умел сердца тревожить!...». Как в этом фрагменте проявляется гражданская позиция молодого Пушкина? ● РАБОТА В ГРУППАХ ●

Для самостоятельной работы

7. Подготовьте выразительное чтение стихотворения «Деревня».
8. Прочитайте самостоятельно оду «Вольность». Подумайте, почему это произведение послужило причиной для ссылки поэта.

Для будущих филологов

Подготовьте выступление: «Тема свободы в лирике А. Пушкина петербургского периода».

«РЕДЕЕТ ОБЛАКОВ ЛЕТУЧАЯ ГРЯДА...»

Редеем облаков летучая гряда;
 Звезда печальная, вечерняя звезда,
 Твой луч осеребрил увядшие равнины,
 И дремлющий залив, и чёрных скал вершины;
 Люблю твой слабый свет в небесной вышине:

Он думы разбудил, уснувшие во мне.
 Я помню твой восход, знакомое светило,
 Над мирною страной, где всё для сердца мило,
 Где стройны тополи в долинах вознеслись,
 Где дремлет нежный мирт и тёмный кипарис,
 И сладостно шумят полуденные волны.
 Там некогда в горах, сердечной думы полный,
 Над морем я влачил задумчивую лень,
 Когда на хижины сходила ночи тень —
 И дева юная во мгле тебя искала
 И именем своим подругам называла.

1820 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Элегия «Редет облаков летучая гряда...» написана в Каменке, киевском имении братьев Давыдовых, у которых Пушкин гостил с ноября по февраль 1821 года. Она посвящена, по-видимому, одной из дочерей генерала Раевского. «Признаюсь, одной мыслию этой женщины, — писал Пушкин, — дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики» (письмо к А. А. Бестужеву от 29 июня 1824 года).

Каким настроением проникнуто это стихотворение? Чем пленит оно вас?

2. В элегии отражены гурзуфские впечатления поэта. Какие элегические картины воссоздают неповторимую красоту крымской природы? Как этому способствуют избранные поэтом эпитеты?
3. Какую роль играет символический образ звезды в передаче романтического настроения лирического героя? Какими чувствами проникнут рисуемый им образ-воспоминание?
4. Можно ли, читая это стихотворение, почувствовать «благородное, кроткое, нежное, благоуханное» (В. Белинский) состояние души его лирического героя? Как это подтверждается в стихотворении? ●**ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ●

Для самостоятельной работы

5. Подготовьте выразительное чтение стихотворения «Редет облаков летучая гряда...».
6. Прочитайте стихотворение «Погасло дневное светило...» и определите черты романтизма в нём.

«К МОРЮ»

Прощай, свободная стихия!
 В последний раз передо мной
 Ты катишь волны голубые
 И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
 Как зов его в прощальный час,
 Твой грустный шум, твой шум призывный
 Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно среди зыбей:
Но ты выиграл, неодолимый, —
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

О чём жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шумы, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нём означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен.
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

1824 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Какое настроение поэта передаётся вам после чтения стихотворения «К морю»?
2. Как с другом, как с братом, прощается Пушкин с морем в этом стихотворении. Отметьте художественные средства, передающие связь настроения поэта, отправляющегося в новую ссылку, с описанием моря.
3. Как соотносятся настроение поэта и рисуемый им романтический морской пейзаж? ● РАБОТА В ГРУППАХ ●
4. Создаваемый в стихотворении образ моря Пушкин связывает с образами Наполеона и Байрона. Как выражает Пушкин восхищение Байроном, сравнивая его с морем?
5. Обратите внимание на то, что романтические образы моря и Байрона сочетаются у Пушкина с глубоким признанием его как поэта:

Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Какие мысли вызывают у вас эти строки?

В чём разочарован поэт? Почему для него «мир опустел»? В чём смысл последних двух строф стихотворения? Расстался ли Пушкин с морем? Прокомментируйте их.

● ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ ●

6. Рассмотрите иллюстрацию картины И. Репина и И. Айвазовского «Прощай, свободная стихия». Как передали художники романтический дух стихотворения А. Пушкина «К морю»?

И. К. Айвазовский, И. Е. Репин.
Прощай, свободная стихия.
1887 г.

Для самостоятельной работы

7. Подготовьте выразительное чтение стихотворения «К морю».
8. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: в чём заключён романтический пафос стихотворения А. Пушкина «К морю»?

Для будущих филологов

Обратитесь к книге М. Цветаевой «Мой Пушкин», подготовьте выступление на тему: «Восприятие поэтессой М. Цветаевой стихотворения А. Пушкина «К морю»».

Ссылка в Михайловское. От романтизма к реализму. 31 июля 1824 года Пушкин выехал из Одессы в Михайловское. Там его ждала вся семья: мать, отец, брат и сестра. Однако радость встречи была недолгой. Со дня на день осложнялись отношения с отцом. Они стали невыносимыми для Пушкина, когда отец согласился принять на себя обязанность официального надзора за поведением сына и его перепиской. В письме от 31 октября 1824 года поэт рассказывает Жуковскому о своих отношениях с отцом и заключает даже не просьбой, а взывая о помощи: «...спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра — ещё раз спаси меня». К счастью, дело вскоре разрешилось к лучшему. Родители Пушкина уехали из Михайловского, оставив его на попечении няни. Вскоре поэт сообщает брату: «Знаешь мои занятия? До обеда пишу «Записки», обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!». После блестящего общества на юге — уединение и долгие разговоры с няней («мамой», как называл её Пушкин) Ариной Родионовной.

В письмах из Михайловского Пушкин жалуется на скуку, на скверную северную погоду, вынашивает планы бегства за границу. Однако в течение всей своей последующей жизни, вспоминая эти «два года незаметных», считал их едва ли не как самые счастливые, мечтал снова запереться в деревне, потому что нигде больше так не писалось, не читалось, не думалось.

В Михайловском поэт живо интересуется бытом и устнопоэтическим творчеством народа, ходит на ярмарки и базары, вступает там в беседы с крестьянами, слушает пение слепых, записывает народные песни. Особенный интерес проявляет к таким предводителям народных движений XVII и XVIII веков, как Степан Разин и Емельян Пугачёв. Он называет Разина «единственно поэтическим лицом русской истории», несколько позднее создаёт о нём три песни.

В Михайловском со временем Пушкин начинает жить всё более насыщенной жизнью. Он выписывает много книг. «Книг, ради бога книг», — просит он в письмах брата. Поэт ведёт активную переписку с П. Вяземским, К. Рылевым, В. Жуковским, А. Бестужевым, Н. Гнедичем и др. Он читает и перечитывает классиков античной, западноевропейской и восточной поэзии, восхищается английским драматургом Шекспиром. Его поражает умение Шекспира полно раскрыть сложность и многообразие характера человека, свободное от строгих правил классицизма построение

произведений. Н. Гнедичу он пишет о его переводе «Илиады»: «Брат говорил мне о скором совершении Вашего Гомера. Это будет первый классический, европейский подвиг в нашем отечестве». В другом письме к П. Вяземскому, от 7 апреля 1825 года, поэт пишет о том, как отметил годовщину со дня смерти Байрона: «Нынче день смерти Байрона — я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности...».

В Михайловском Пушкин создаёт стихотворную повесть «Граф Нулин», дописывает то, что не успел дописать в Одессе, в частности поэму «Цыганы». Эта поэма во многом близка к «Кавказскому пленнику», и прежде всего — стремлением создать обобщённый образ молодого человека XIX века. Подобно кавказскому пленнику, Алеко бежит из «неволи душевных городов», где люди

Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.

Алеко разочарован в светской жизни, неудовлетворён ею. Он «отступник света», «хочет быть... цыганом», «вольным жителем мира», не подчиняющимся никаким законам. Настроения Алеко — результат романтической неудовлетворённости действительностью, отрицания просвещения, которое не принесло людям счастья. Но к романтическому разочарованию примешивается и обличение новой денежной цивилизации, которой правит власть золота. Поэт сочувствует своему герою-изгнаннику. Вместе с тем поведение Алеко осуждается в поэме. История его любви к Земфире, вспыхнувшее чувство ревности и убийство цыганки характеризуют Алеко как эгоиста, который искал свободы для себя, отрицая чужую свободу. Эгоизм героя проявляет в нём инстинкт собственника, который был порождён его прошлой общественной средой, «душными городами», откуда он бежал. Но от себя, от своего индивидуализма Алеко убежать не смог — круг замкнулся. Герой не смог сродниться с обычаями людей «бродящей бедности и воли», не смог душою принять добрые и мирные нравы цыган. Попытка стать вровень с простыми людьми закончилась полным крахом. Вот почему приговором звучат слова старого цыгана:

Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним.

В этих словах — отношение Пушкина к своему герою, развенчание его. Сюжет поэмы романтический — исключительных героев одолевают роковые страсти. Однако основные эпизоды поэмы разворачиваются в строгой последовательности, без романтической недосказанности, благодаря чему нарастает драматизм повествования. Всё это является признаками нового, реалистического направления в творчестве поэта.

К. Клементьева. Алеко и Земфира. Цыганы. 1939 г.

Здесь, в Михайловском, Пушкин пишет свою элегию «К морю», и она звучит не только как прощание с морем, но и как прощание с романтизмом.

Его захватывают всё новые и новые художественные замыслы. Поэт всей душой ощутил очарование здешней природы, а вынужденное одиночество даёт ему возможность отдаться поэтическому творчеству. Пушкин много и вдохновенно работал. По его собственному признанию (в «Евгении Онегине»), он «бредит» рифмами и «рифмами томим». В стихах михайловского периода поэтическое вдохновение изливается точно само собой. В «Вакхической песне», в стихотворениях «Если жизнь тебя обманет», «Я помню чудное мгновенье», «19 октября», «Талисман», «Зимний вечер» и др. Пушкин с поразительной поэтической силой выразил смену своих переживаний, психологический переход от мрачных дум и настроений к бодрости и вере.

Пушкинская лирика этого времени необычайно разнообразна и удивительно зрелая. Язык многих его стихотворений становится будто чеканным, литым; их композиции — поразительными по своей цельности и законченности. Стихи Пушкина звучат с трепетной музыкальностью, они возвышенны и мудры:

Служенье муз не терпит суеты;
 Прекрасное должно быть величаво:
 Но юность нам советует лукаво,
 И шумные нас радуют мечты...

«19 октября» (1825 г.)

В Михайловском Пушкин стал поистине «богатырём духовным». Он создал в общей сложности более ста произведений. В период ссылки поэт со всей тщательностью и требовательностью к себе подготовил книгу «Стихотворения Александра Пушкина», которая разошлась с невиданной для того времени быстротой.

В Михайловском продолжается работа над начатым ещё на юге романом «Евгений Онегин». Здесь он пишет четыре его главы: III, IV, V и VI. Другим крупным реалистическим произведением, над которым Пушкин работал в это время, была трагедия «Борис Годунов». На историческом материале, взятом из времени Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца, поэт раскрывает тему народа и власти и показывает, что сила власти зависит от поддержки народа, что именно народ является творцом истории. Реальные исторические события и люди, человеческие и общественные отношения, многосторонность внутреннего мира героев, жизнь народа, его национальный характер — всё это даёт право назвать трагедию «Борис Годунов» реалистическим произведением. Это было очень ново для читателей того времени, волновало и увлекало. Недаром, закончив «Бориса Годунова», Пушкин торжествовал. В письме П. Вяземскому 7 ноября 1825 года он пишет: «Трагедия моя закончена; я перечёл её вслух, один, я бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

«Нового» Пушкина с возмужавшим в михайловской ссылке талантом увидели П. Вяземский, В. Жуковский, А. Дельвиг, А. Тургенев. Друзья радовались его успехам. И. Пущин, посетивший Пушкина в Михайлов-

ском, рассказывал ему, как он популярен; говорил, что «читающая... публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России...». Поэт-романтик К. Рылеев в письме Пушкину восклицал: «На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают...».

Разнообразие в жизнь поэта в Михайловском вносили его посещения имения Осиповых-Вульф в соседнем селе Тригорском. У владелицы его были дочери и племянницы, восторженные поклонницы поэзии Пушкина. Летом 1825 года у Осиповой гостила её племянница Анна Петровна Керн, с которой поэт познакомился ещё в Петербурге в 1819 году. Во время этой второй встречи Пушкин посвятил ей известное стихотворение «Я помню чудное мгновенье».

Пребывание в Михайловском было отмечено радостным посещением поэта его лицейскими друзьями — А. Дельвигом и И. Пущиным.

В конце ноября 1825 года до Михайловского дошли известия о смерти царя Александра I, а затем и о восстании декабристов и об арестах в столице.

В начале 1826 года Пушкин решил обратиться к Николаю I с просьбой об освобождении из ссылки. Он советуется об этом со своими друзьями, особенно с В. Жуковским, который в то время жил во дворце. От него Пушкин получил ответ: «Ты ни в чём не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших (т.е. декабристов) находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством».

После расправы нового царя Николая I с декабристами Пушкин пишет Вяземскому: «Повешенные повешены, но каторга ста двадцати друзей, братьев, товарищей, ужасна... Теперь у меня перо не повернулось бы просить о помиловании».

Николай I принял решение вызвать Пушкина для личной беседы в Москву, где должна была состояться коронация на царствование. В ночь с 3 на 4 сентября поэт в сопровождении фельдъегеря был отправлен в Москву. Уезжая, он взял с собой стихотворение «Пророк», написанное уже после разгрома декабристов. «Пророк» — это поэтическое воззвание, декларация, с которой Пушкин возвращался из ссылки. Миссию поэта в стихотворении он сравнивает с пророком, призванным «глаголом жечь сердца людей».

Прямо с дороги Пушкин должен был явиться к царю. Поэт держал себя смело и говорил откровенно. На вопрос Николая I, где бы он был 14 декабря, если бы находился в Петербурге, Пушкин отвечал: «Был бы в рядах мятежников». Освобождая поэта из ссылки, царь надеялся привлечь Пушкина на свою сторону. В ответ на высказанное поэтом недовольство цензурой, он заявил, что сам будет его цензором. Пушкину было поручено составить записку по вопросу о народном воспитании. Всё

А. Керн. Рисунок А. Пушкина.
1829 г.

это объяснялось целью царя, с одной стороны, поразить поэта «великодушием», а с другой — лучше знать его мысли и настроения.

1. Какое влияние на развитие творчества поэта имело его пребывание в Михайловском? Почему именно там он приступает к созданию реалистических произведений?
2. Какими новыми произведениями отмечено пребывание Пушкина в михайловской ссылке?
3. Как характеризует Пушкина его ответ царю Николаю I в Москве?

Возвращение из ссылки. Болдинская осень. Москва восторженно встретила Пушкина: когда через несколько дней после возвращения он появился в Большом театре, мгновенно по всему театру пронесся говор, повторивший его имя; все взоры, всё внимание обратились на него. Несколько позднее поэтесса Е. Ростопчина стихами описала появление Пушкина на гулянье:

Вдруг всё стеснилось, — и с волненьем,
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали: «Он идёт!»
Он, наш поэт, он, наша слава...

После аудиенции с царём Пушкин недолго пробыл в Москве. В его жизни наступают «годы странствий». Он живёт то в Москве, то в Михайловском, то в Петербурге, то в Малинниках (имении своего знакомого в Тверской области), то в Остафьеве — подмосковной усадьбе П. Вяземского. В начале мая 1827 года Пушкин получил высочайшее дозволение на жительство в Петербурге, где ждали его друзья: А. Дельвиг и П. Плетнев. По дороге из Михайловского в Петербург, на станции Залазы, происходит его неожиданная встреча с лицейским другом, участником восстания декабристов В. Кюхельбекером. Позднее сам Пушкин так о ней рассказывал: «... вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем. «Вероятно, поляки? — сказал я хозяйке. «Да, — отвечала она, — их нынче отвозят назад». Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошёл высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою... Увидев меня, он с живостью на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрели друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили... Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, — но куда же?»

По возвращении из ссылки Пушкин оказался в трудной обстановке. Лучшие люди России были насильственно изъяты из жизни, никто не смел произносить их имена. Признав практически нереальным декабристский метод государственных изменений, Пушкин по-прежнему считал необходимыми те, как говорил поэт, «великие перемены» в жизни, во имя которых боролись декабристы, и прежде всего уничтожение крепостного права. Свою неразрывную связь с ними поэт выражает в стихотворениях 1827—1828 гг.: в знаменитом послании в Сибирь декабристам, «19 октября 1827», «Арион».

В начале 1827 года с женой декабриста Никиты Муравьёва, отправляющейся к мужу в Сибирь, Пушкин послал свой поэтический привет сослан-

ному лицейскому другу И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный...») и стихотворение «Во глубине сибирских руд...» всем остальным декабристам.

В эти годы много неприятного и тревожного Пушкин переживает в связи с допросами его по поводу стихотворения «Андрей Шенье», в котором был усмотрен намек на расправу с декабристами, и запретом на публикацию трагедии «Борис Годунов». Дело Пушкина обсуждалось в Сенате, в Государственном совете, который постановил учредить за поэтом в месте его жительства секретный надзор.

Несмотря на тревожное внутреннее состояние, в котором Пушкин находился в эти годы, он много и плодотворно работал: написал исторический роман «Арап Петра Великого», поэму «Полтава», продолжал работу над романом «Евгений Онегин». Он создаёт также такие полные глубокого смысла стихотворения, как «Поэт», «Три ключа», «Воспоминание», «Арион», «На холмах Грузии», «Я вас любил...» и др.

Лирика поэта этого периода знакомит нас с его философскими раздумьями о смысле жизни, о счастье человека, о трагическом в жизни, о нравственном идеале, особенно ярко воплощенном в стихах о любви.

В декабре 1828 года, в Москве, на балу у известного танцмейстера Иогеля, Пушкин впервые встретил свою будущую жену — Наталью Николаевну Гончарову. И влюбился. На этот раз так сильно, как, может быть, никогда не любил прежде. До Н. Гончаровой Пушкин часто влюблялся, многие женщины отвечали ему взаимностью, не одну из них он воспел в своих замечательных стихах. Но так трепетно, как Наталью Николаевну, он не любил ещё никого. 1 мая 1829 года Пушкин посватался к Наталье Гончаровой, но получил неопределенный ответ. Он принимает решение уехать на Кавказ, в действующую армию, где хотел повидать брата и некоторых друзей, сосланных туда за участие в декабристском движении. Вернувшись из своего кавказского путешествия, Пушкин вторично сватается к Н. Гончаровой 6 апреля 1830 года. На этот раз предложение было принято.

Отец Пушкина, желая помочь сыну материально, выделил ему часть своего имения в Нижегородской губернии (сельцо Кистенёво). Рядом находилось село Болдино, принадлежавшее отцу. 31 августа 1830 года Пушкин выехал туда для принятия имения во владение. Он рассчитывал пробыть там недолго, но эпидемия холеры, охватившая Поволжье, задержала его в Болдине почти на три месяца, так как въезд в Москву был закрыт.

Осень, проведённая Пушкиным в Болдине, вошла в историю литературы под названием «болдинской». Известно, что осень всегда была любимым и наиболее плодотворным временем года поэта. Но никогда он не писал так много, как в эту болдинскую осень.

А. П. Брюллов. Портрет
Н. Н. Пушкиной. 1831—1832 гг.

Одним из первых произведений, написанных поэтом в Болдине, была «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). Следующими в сентябре-октябре 1830 года написаны «Повести Белкина» и «История села Горюхина», в которых Пушкин создал яркие реалистические картины и образы не только дворян, но и ремесленников, чиновников, крепостной деревни.

Поистине могучий творческий подъём ознаменовал пребывание Пушкина в Болдине. По рассказу болдинского старожила Пушкин работал и по ночам: «Все и на селе и в доме спят, а он пишет; он был живой, порывистый; вскочит и ходит, ходит из угла в угол задумчиво, заложив руку за спину; вдруг садится к столу и пишет...». В течение трёх месяцев Пушкин закончил работу над романом «Евгений Онегин», написал стихотворную повесть «Домик в Коломне», четыре маленькие трагедии: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Каменный гость», около 30 стихотворений и большое количество литературно-критических статей и заметок.

Всё, созданное Пушкиным в болдинскую осень, замечательно не только количеством произведений разных жанров, но прежде всего углублением в них реалистического изображения действительности. К 30-м годам пушкинский реализм достиг своей полной зрелости.

1. Какие произведения, созданные Пушкиным во время болдинской осени, вам хорошо знакомы? Расскажите, чем они вам запомнились?
2. Вспомните и прочитайте наизусть стихотворения «Мой первый друг, мой друг бесценный...» и стихотворение «Во глубине сибирских руд...».
3. Какими новыми творческими достижениями Пушкина отмечен период его болдинской осени?

«ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ»

Что смолкнул веселия глас?
 Раздайтесь, вакхальны припевы!
 Да здравствуют нежные девы
 И юные жены, любившие нас!
 Полнее стакан наливайте!
 На звонкое дно
 В густое вино
 Заветные кольца бросайте!
 Подыдем стаканы, содвинем их разом!
 Да здравствуют музы, да здравствует разум!
 Ты, солнце святое, гори!
 Как эта лампада бледнеет
 Пред ясным восходом зари,
 Так ложная мудрость мерцает и тлеет
 Пред солнцем бессмертным ума.
 Да здравствует солнце, да скроется тьма!

1825 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Вакхическая песня — это античная застольная песня (*Вакх* — бог вина у древних римлян). Важно знать, что пир — совместное вкушение хлеба и вина — древний символ неразрывной связи между людьми. Это песня, которая исполняется в момент, когда над горизонтом появляется край солнца, знаменующий переход от тьмы к свету.
Поразмышляйте, почему, будучи в ссылке в Михайловском, Пушкин создаёт стихотворение такого жанра? ● РАБОТА В ГРУППАХ ●
2. С помощью каких художественных средств поэт передаёт в нём обстановку братского веселья, дружества, радостного праздника?
3. Какой глубинный смысл выражен в здравицах, повторяющихся в стихотворении? Как Пушкин достигает торжественного, возвышенного их звучания?
4. Какие главные ценности своей жизни славит поэт в стихотворении «Вакхическая песня»? ● РАБОТА В ГРУППАХ ●

Для самостоятельной работы

5. Подготовьте развёрнутый ответ на вопрос: какая тема, пронизывающая всё стихотворение Пушкина «Вакхическая песня», выражена в его последней строке?

«19 октября 1827 года»

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

Углубимся в текст стихотворения

1. Стихотворение «19 октября 1827 года» написано к лицейской годовщине, когда после семилетнего вынужденного перерыва Пушкин вновь принял участие в собрании друзей.
Каким настроением проникнуто это стихотворение, посвящённое десятой годовщине Лицея?
2. Сопоставьте первое и второе четверостишия (строфы) стихотворения. Чем они объединены? Какие слова усиливают пожелание «Бог помочь вам»? Какие чувства поэта они выражают?
3. Под образами второй строфы подразумеваются дипломаты Ломоносов и Горчаков («краю чужом»), моряк Матюшкин («в пустынном море»), декабристы Пущин и Кюхельбекер («в мрачных пропастях земли»). Заметьте, как от образов положительных жизненных ситуаций поэт переходит к тревожным и трагическим. Сопоставьте эти образы. ● РАБОТА В ПАРАХ ●

4. Каким человеком выступает сам лирический герой в этом стихотворении? Какие бесценные нравственные качества ему присущи? ● РАБОТА В ГРУППАХ ●

Для самостоятельной работы

1. Подготовьте комментарий одного из стихотворений А. Пушкина, посвящённых годовщинам Лицея.

К***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

1825 г.

Углубимся в текст стихотворения

- Стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье...») относится к шедеврам мировой лирики. Встреча с А. Керн произошла во второй раз, когда поэт находился в ссылке в Михайловском.
Какое впечатление произвело на вас это стихотворение? Чем оно волнует вас?
- Как Пушкин создаёт в этом стихотворении образ прекрасной женщины? Какое значение при этом имеют сравнения и эмоционально насыщенные эпитеты?
- Можно ли утверждать, что выражая восторг перед красотой женщины, поэт придаёт ей романтические черты? Подтвердите или опровергните это предположение. ● РАБОТА В ГРУППАХ ●

4. Как связаны в стихотворении чувство любви и состояние творческого вдохновения поэта? Какое значение имеет здесь краткое поэтическое изложение жизни поэта, повторяющиеся строки, лексика возвышенного характера?
5. Почему мысли о красоте, вдохновении, любви, заключенные в последних двух строках стихотворения, звучат торжественно?

Для самостоятельной работы

7. Подготовьте выразительное чтение стихотворения, выучите его наизусть.
8. Ответьте на вопрос в развёрнутой форме: какой философский смысл заключён в стихотворении Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновение...»)? ● **ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ● **РАБОТА В ГРУППАХ** ●

Для будущих филологов

1. Прочитайте стихотворение В. Жуковского «Лалла Рук» и установите, чем перекликается оно со стихотворением А. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновение...»).

* * *

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

1829 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Стихотворение «На холмах Грузии...» было написано А. Пушкиным в 1829 году во время второго его путешествия на Кавказ. Глубокое поэтическое чувство, переданное в нём, никого не может оставить равнодушным. Чем взволновало вас это стихотворение?
2. Пушкин создаёт удивительный образ-воспоминание, который вызывает, казалось бы, противоречивые чувства: «грустно и легко», «печаль... светла». Каков подтекст этих стихов? Как вы их понимаете? ● **ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ●
3. Воспоминания воскрешают в душе поэта чувство любви к женщине, с которой он был здесь ранее. Чем покоряет читателя душевное состояние лирического героя, переданное в двух последних строках этого стихотворения?
4. «...у Пушкина всякое чувство ещё прекрасно, как чувство изящное (В. Белинский). Как стихотворение «На холмах Грузии...» подтверждает эту оценку? ● **РАБОТА В ГРУППАХ** ●
5. Объясните, какова художественная роль пейзажа в стихотворении «На холмах Грузии...»?

Для самостоятельной работы

6. Определите, как ритмика стихотворения «На холмах Грузии...» способствует его музыкальности.

* * *

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
 В душе моей угасла не совсем;
 Но пусть она вас больше не тревожит;
 Я не хочу печалить вас ничем.
 Я вас любил безмолвно, безнадежно,
 То робостью, то ревностью томим;
 Я вас любил так искренно, так нежно,
 Как дай вам Бог любимой быть другим.

1829 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Стихотворение «Я вас любил: любовь ещё, быть может...» — одно из самых пленительных созданий пушкинского гения. В нём выражено удивительное по своей гуманности чувство неразделённой любви.

В чём же заключены особая человечность и благородство чувства безответной любви в этом стихотворении («лелеющая душу гуманность», по выражению Белинского)?

2. Какую роль в передаче глубины чувств и выразительности ритмики в этом стихотворении играют метафора первой строфы, анафора «Я вас любил», инверсии «быть может», «в душе моей», «печалить вас», «любимой быть», фразеологический оборот «дай вам Бог»? ● РАБОТА В ПАРАХ ●
3. Сравните стихотворение «На холмах Грузии...» и «Я вас любил...». Чем они близки по содержанию и форме? ● РАБОТА В ГРУППАХ ●
4. Выучите стихотворение «Я вас любил...» наизусть.

Для будущих филологов

5. Подготовьте сообщение о версиях адресатов стихотворений Пушкина, посвящённых теме любви («Талисман», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...») и др. Выберите одно из стихотворений).

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

На слова стихотворения «Я вас любил: любовь ещё быть может...» создано более двадцати музыкальных произведений. Первый романс появился даже раньше, чем был опубликован текст. Его автором стал знакомый Пушкина Ф. Толстой, который получил стихотворение в рукописном виде от самого автора. Позже музыку к произведению сочинили А. Алябьев, А. Даргомыжский, А. Варламов, Н. Метнер, Ц. Кюи и другие композиторы.

Сам Пушкин иногда писал слова на полюбившуюся ему мелодию. Известен случай встречи Пушкина и Грибоедова с композитором М. И. Глинкой. Грибоедов напел молодому композитору мотив слышанной им грузинской песни. Глинка переложил её на музыку, а Пушкин написал к романсу слова:

Не пой, красавица, при мне
 Ты песен Грузии печальной:
 Напоминают мне оне
 Другую жизнь и берег дальний...

Примите участие в подготовке проекта «Лирика Пушкина в музыке». Составьте список стихотворений Пушкина, положенных на музыку, установите фамилии композиторов и известных исполнителей, подготовьте музыкальные записи.

● ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ●

Последние годы жизни. Гибель Пушкина. Пушкин мечтал о таком будущем России, при котором социальный прогресс соединялся бы с развитием просвещения народа, гуманных нравов, подлинной свободы и человечности. Невозможность решения этой проблемы в условиях того времени и явилась источником многих трагических переживаний в конце его жизни.

После женитьбы Пушкин много работает. Следующим его значительным творческим итогом стали поэмы «Анджело» и «Медный всадник», созданные в 1833 году во время второй болдинской осени. Его художественные замыслы отличаются широтой и разнообразием. Если в поэме «Анджело» раскрывается тема власти и милосердия, то в «Медном всаднике» утверждается право каждого человека на счастье, независимо от того, какого он плана герой — «высокого» (как Петр 1) или «небольшого» (как Евгений).

В конце 1833 года Пушкина пожаловали званием камер-юнкера¹. Эту монаршую милость он встретил крайне болезненно. 1 января 1834 года Пушкин записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим годам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове²». В июне 1834 года в письме к Бенкендорфу³ поэт просит разрешения оставить службу. Просьбу передают царю, тот в ярости. Если Пушкин уйдет в отставку, царь намерен порвать с ним всякие отношения и запретит работать в государственных архивах. Впрочем, государь не против того, чтобы Пушкин одумался и взял отставку назад. Поэт знает, что открытая ссора с Николаем ни к чему хорошему не приведет: у него достаточный и весьма печальный опыт ссоры с царями.

Значительные произведения 30-х годов Пушкин пишет прозой. «Лета к суровой прозе клонят», — признавался он ещё в «Евгении Онегине». В эти годы написаны «История пугачёвского бунта» и «Капитанская дочка». Им были созданы также «Дубровский», «Пиковая дама», «Египетские ночи».

В конце 1835 года Пушкин получил разрешение на издание задуманного им журнала «Современник», первая книга которого вышла в апреле 1836 года. Пушкин хотел придать своему «Современнику» широкий и разнообразный характер. В журнале были опубликованы не только художественные произведения самого поэта («Пир Петра Первого», «Скупой рыцарь», «Капитанская дочка»), но и повести Гоголя («Нос», «Коляска»), стихотворения Д. Давыдова, Е. Баратынского, Н. Кольцова, Ф. Тютчева, впервые получившего известность благодаря «Современнику».

Вести журнал в условиях постоянных придирок цензуры было очень трудно. Никогда ещё Пушкину не было так тревожно, как в эти последние

¹ *Камер-юнкер* — младший придворный чин.

² *Аничков дворец* — один из императорских дворцов Санкт-Петербурга. в котором во времена Пушкина проходили балы.

³ *А.Х.Бекендорф* — шеф жандармов, Главный начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (полиции).

два-три года его жизни. Он мечтает зажить просто, по-человечески, а его делают камер-юнкером; он хочет свободы и независимости, а между тем он кругом в цепях: светских, государственных, придворных, денежных. Понятие счастья у Пушкина неотделимо в это время (впрочем, как и всегда) не только от внутренней духовной свободы, но и от наслаждения искусством, от поэтического вдохновения, от поэзии. Именно этой теме прямо посвящены некоторые из самых замечательных последних произведений Пушкина — повесть «Египетские ночи» и стихотворение «Памятник». «Памятник» — последнее и одно из самых высоких созданий Пушкина на тему поэта. Написанное незадолго до смерти, оно стало как бы поэтическим завещанием Пушкина. Оно и написано как завещание. По своим истокам это стихотворение связано с одой Горация «К Мельпомене». Эту оду переводил Ломоносов, свободно изложил Державин. Тем не менее «Памятник» Пушкина представляет собой совершенно оригинальное произведение, в котором поэт говорит о своём понимании и ценности поэзии.

26 января 1834 года Пушкин записывает в дневник: «Барон де Антес и маркиз де Пина... будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Так имя Дантеса впервые вписывается в жизнь Пушкина, чтобы затем сыграть свою роковую роль. Карьера Дантеса в России была быстрой и блестящей. Его жалует царь, его приглашают в самые известные петербургские дома. Он красив, светски любезен, пользуется успехом у дам. Познакомившись на одном из балов с женой Пушкина, Дантес начинает откровенно за ней ухаживать. Наталья Николаевна обо всем рассказывает мужу. Откровенность жены укрепляет доверие Пушкина к ней, но не к Дантесу. Однако в свете, падком на всякие любовные сплетни, уже ходят слухи о Наталье Николаевне и Дантесе, они затрагивают честь и достоинство поэта и его жены.

Летом 1836 года Пушкины снимают дачу на Каменном острове. Поблизости от дачи стоит полк, в котором служит Дантес. Теперь он уже не Дантес, а барон Геккерен: в том же году голландский посланник в России Геккерен усыновил его. Пользуясь близостью расположения своего полка, Дантес становится частым гостем у Пушкина. Он не оставляет при этом своих ухаживаний за Натальей Николаевной. Светская сплетня разрастается. Пушкины перестают принимать Дантеса.

События достигают своей кульминации, когда 4 ноября 1836 года Пушкин и его знакомые получают по почте анонимный пасквиль¹, автор (или авторы) которого причисляют его к «ордену рогоносцев». Чаша терпения Пушкина переполнена. Он шлет Дантесу, на которого намекает анонимное письмо, вызов на дуэль. Поединок на этот раз не состоялся из-за вмешательства приёмного отца Дантеса Геккерена. Но и после этого Дантес не изменил своего поведения. Встречая Наталью Николаевну в обществе, на светских балах, он становился всё более настойчивым в проявлении внимания к ней, нарочито демонстрируя свою влюбленность. Об этом постоянно велись разговоры, появились новые анонимные письма. Взрыв был неизбежен. 25 января 1837 года Пушкин посылает намеренно оскорбительное письмо своим врагам, адресуя его старшему Геккерену.

¹ *Пасквиль* — клеветническое сочинение с оскорбительными нападками.

Содержание письма Пушкина скоро стало многим известно, после чего дуэль была уже неизбежной. Дантес вызвал Пушкина на дуэль.

Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 27 января, около половины пятого вечера, на Чёрной речке, на окраине Петербурга. Секундантом Пушкина был его лицейский друг К. Данзас. Условия дуэли были крайне жесткими: противники стали в десяти шагах друг от друга. Пушкин подошёл к барьеру и стал целиться. Дантес выстрелил, ещё не дойдя до барьера. Пушкин, тяжело раненый, упал в снег.

Домой его привезли около шести часов вечера. Дядька Пушкина Никита Козлов внёс поэта на руках в дом. К семи часам вечера в кабинете, где лежал Пушкин, собрался консилиум врачей. Их вердикт о ранении поэта в живот не давал никаких надежд на спасение.

Около двух дней и двух ночей продолжались мучения Пушкина. Верный себе, он переносил их стойчески. В кабинете, рядом с умирающим Пушкиным постоянно находились самые близкие его друзья. Среди них — В. Жуковский, Вяземские, В. Даль, К. Данзас, А. Тургенев и др. О последних часах жизни поэта В. Жуковский писал: «...вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трёх часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях, — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало видел подобного».

Жуковский, перебирая бумаги только что умершего поэта, обнаружил потрясшие его стихи:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит...

и всё шептал их как заклинание, как молитву, как утешение, как реквием.

Смерть поэта потрясла Россию, страна содрогалась в рыданиях. К гробу Пушкина нескончаемой чередой шли студенты, офицеры, чиновники, ремесленники, крестьяне. Столь бурное изъяснение народной скорби удивляло иностранных наблюдателей. Прусский посланник при русском дворе Либберман доносил своему правительству: «Смерть Пушкина представляется здесь как несравнимая потеря для страны, как общественное бедствие...».

Французский посол Барант, знавший цену Пушкину и как поэту и как историку, сравнил «общенародное чувство», вызванное трагедией гибели Пушкина, с тем, «которым воодушевлялись русские в 1812 году».

В церкви, где шло отпевание Пушкина, на паперти навзничь лежал кто-то большой в черном, содрогаясь в рыданиях. Это был П. Вяземский. В далёкой ссылке В. Кюхельбекер, получив известие о смерти Пушкина, впал в глубокую депрессию и сказал, что отныне он навсегда лишен вдохновения. А Иван Пущин записал: «Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь».

«Пушкин убит! — воскликнул Федор Матюшкин в письме к лицейскому другу. — Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить?».

Лев Пушкин писал отцу: «Эта ужасная новость меня сразила... Если бы у меня было сто жизней, я все бы их отдал, чтобы выкупить жизнь брата».

В. Одоевский, рискуя подвергнуться серьезному наказанию, опубликовал 30 января 1837 года в «Литературных прибавлениях» такие строки:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!».

*По материалам работ Д. Благого, Б. Томашевского,
Е. Маймина, Г. Волкова и др.*

Какие мысли и чувства вызывают у вас жизнь и судьба великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина? О каких периодах, фактах его жизни и творчества вам хотелось бы узнать подробнее?

«АРИОН»

Нас было много на челне;
Иные парус натягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны вёслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн, —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

1827 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. В основу стихотворения «Арион» положена легенда о древнегреческом поэте, которого во время путешествия ограбили кормщик и матросы и выбросили в море. Но поэта спас приплывший на его песню дельфин. В легенде спасаются все: и матросы, и певец.

Как Пушкин изменил легенду в своём стихотворении «Арион»?

2. Стихотворение «Арион» было написано 16 июля 1827 года, т.е. спустя три дня после годовщины казни декабристов (13 июля 1826 г.). Так как оно предназначалось для печати, то поэт прибегнул к аллегорической форме.

Какой иносказательный смысл заключён в противопоставлении матросов и певца («кормщик умный», «я — беспечной веры полн»). ● РАБОТА В ПАРАХ ●

3. Как следует понимать последнюю строку стихотворения («Я гимны прежние пою»)? Как она характеризует самого автора стихотворения?

«ПРОРОК»

Духовной жаждою томим,
 В пустыне мрачной я влачился,
 И шестикрылый серафим
 На перепутье мне явился.
 Перстами легкими как сон
 Моих зениц коснулся он:
 Отверзлись вещие зеницы,
 Как у испуганной орлицы.
 Моих ушей коснулся он,
 И их наполнил шум и звон:
 И внял я неба содроганье,
 И горний ангелов полёт,
 И гад морских подводный ход,
 И дольней лозы прозябанье.
 И он к устам моим приник,
 И вырвал грешный мой язык,
 И празднословный и лукавый,
 И жало мудрыя змеи
 В уста замёршие мои
 Вложил десницею кровавой.
 И он мне грудь рассёк мечом,
 И сердце трепетное вынул,
 И уголь, пылающий огнём,
 Во грудь отверстую водвинул.
 Как труп в пустыне я лежал,
 И бога глас ко мне воззвал:
 «Встань, пророк, и виждь, и внемли,
 Исполнись волею моей
 И, обходя моря и земли,
 Глаголом жги сердца людей».

1826 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Стихотворение «Пророк» написано в Михайловском, после известия о разгроме декабристов. Мучительно переживая о судьбе друзей, Пушкин особенно остро ощущает свою ответственность поэта перед людьми и временем, в котором ему выпало жить, действовать и творить. Основой для стихотворения послужила VI глава библейской Книги пророка Исаии, где рассказывается о видении пророка, к которому является шестикрылый серафим — высший ангел, посланец Бога, символ духовного очищения. Почему в своём стихотворении поэт обращается к образам пророка и шестикрылого серафима? Как в связи с этим следует понимать первую строку стихотворения — «Духовной жаждою томим»?
2. Как происходит духовное перерождение героя? Почему недостаточным было символическое изображение открытия глаз, обретение чуткого слуха — необходимых качеств поэта?
3. Почему язык героя заменен на « жало мудрыя змеи»? Ответьте словами текста стихотворения.

4. Зачем после всего совершенного ангел ещё «И сердце трепетное вырвал, /И уголь, пылающий огнём, /Во грудь отверстую водвинул»? Почему невозможно было оставить «сердце *трепетное*»? ● **ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ●
5. В чём видит Пушкин свою миссию поэта, достигнув полного духовного перерождения? К чему призывает его «Бога глас»?
6. Отметьте художественные средства языка, создающие напряжённую драматичность действия в этом стихотворении.

Для самостоятельной работы

7. Ответьте на вопрос в развёрнутой форме: почему, осмысливая значение своего предназначения как поэта, Пушкин создаёт стихотворение под названием «Пророк»?

Для будущих филологов

1. Стихотворение Пушкина «Пророк» читали со сцены многие мастера художественного слова, в том числе такие известные актеры, как Иннокентий Смоктуновский, Василий Лановой и др.
2. Используйте Интернет-ресурсы и прослушайте это стихотворение в разном исполнении. Подготовьте к прослушиванию в классе стихотворение «Пророк» в том исполнении, которое вы считаете лучшим.

«ПАМЯТНИК»

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрійского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Углубимся в текст стихотворения

1. Стихотворение «Памятник», написанное Пушкиным за год до смерти, в 1836 году, носит исповедальный характер и является одним из самых прославленных лирических произведений поэта. Написанное в жанре греко-римской оды, оно является вольным переложением оды римского поэта Горация. Из неё взят эпитафия: «Я воздвиг памятник». В русской поэзии эта тема разрабатывалась в творчестве Г. Державина, М. Ломоносова. Каждый из поэтов по-своему оценивал своё творчество. Гораций считал главной своей заслугой то, что он первый перенес в Италию греческую лирику. Державин большое значение придавал тому, что он дерзнул «истину царям с улыбкой говорить». Пушкин же в своём стихотворении продолжает развивать тему «Пророка».

Какое впечатление производит это стихотворение? Какие его строки звучат для вас особенно пронзительно?

2. О каком памятнике и о каком признании говорит Пушкин уже в первой строфе этого стихотворения? Как реальный памятник — Александрийский столп — сравнивается поэтом с памятником народной памяти?
3. Как поэт выражает уверенность в бессмертии «души в заветной лире», в благодарной памяти потомков разных народов? Объясните здесь значение художественных средств — метафор, эпитетов, старославянизмов?
4. В чём видит поэт свою особую заслугу перед народом? Прочитайте выразительно четвёртую строфу стихотворения. Как соответствуют её строки содержанию статьи о жизни и творчестве А. Пушкина (см. эпитафия).
5. Что утверждает Пушкин в последней строфе стихотворения, указывая на предназначение поэзии, отмечая её Божественную природу и свободу музыки от оценок общества?
6. С помощью каких средств художественной выразительности поэт создаёт высокий, торжественный пафос стихотворения?
7. Выучите стихотворение «Памятник» наизусть.
8. Многие стихотворения Пушкина, в том числе и «Памятник», переведены на украинский язык замечательным украинским поэтом М. Рыльским. Какое впечатление производит на вас это стихотворение в украинском переводе? Отметьте его достоинства.

Мнение писателя

«Его стихи лепечут уста детей, и его же стихи, не покидаемые в стенах школы, на обязательных страницах хрестоматий, текут вослед за нами в продолжение всей нашей жизни и, «ручьи любви», навсегда вливаются в наши взрослые души. И так проходят годы, десятилетия, прошло столетие со дня его рождения и ещё новые десятилетия, а сам он не проходит. Великий и желанный спутник, вечный современник, он идёт с нами от нашего детства и до нашей старости, он всегда около нас, он всегда откликается на зов нашего сердца, жаждущего прекрасных откровений. Какое счастье!..»

Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей. 1906—1910 гг.

Какие мысли, чувства, оценки писателя Ю. Айхенвальда вы разделяете, несмотря на то, что это написано им более ста лет назад?

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О лирическом герое

Лирический герой — это образ поэта в лирике, своего рода художественный «двойник» автора-поэта.

Когда речь идёт о лирическом герое, то имеется в виду, что биографическая личность поэта и лирический герой его произведений соотносятся как жизненный прототип и художественный образ. Чтобы яснее понять это, представим, что мы впервые читаем стихотворение Пушкина «К ***» («Я помню чудное мгновенье...»), не зная подробностей биографии поэта, того, что стихотворение написано под впечатлением его второй встречи с А. Керн в михайловской ссылке. Но мы понимаем, что встреча с прекрасной женщиной пробудила светлые воспоминания, воскресила в душе поэта любовь, стремление к новой жизни, к творчеству. Пережитое Пушкиным становится близким многим людям, поэтому образ автора-поэта является одновременно и образом лирического героя.

Лирический герой присутствует не во всех произведениях поэта-лирика, и о лирическом герое нельзя судить по одному стихотворению. Представление о лирическом герое складывается из цикла стихов поэта либо из всего его поэтического творчества.

Каков, например, лирический герой в стихотворениях Пушкина о любви?

Обратимся к изученным нами стихотворениям «На холмах Грузии...» и «Я вас любил: любовь ещё быть может...». Это человек глубоко чувствующий («печаль моя светла, печаль моя полна тобою...»), благородный («я не хочу печалить вас ничем»), признающий свободу чувств женщины:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Для лирического героя характерна предельная искренность, исповедальность, которые имеют особое воздействие на читателя.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

Понятие лирического героя связывают с поэзией романтизма, с открытием «личности героя» в художественном произведении, утвердившимся в литературе последующих эпох.

1. Раскройте смысл понятия «лирический герой».
2. Определите характер лирического героя вольнолюбивой лирики Пушкина.

УЧИМСЯ ПИСАТЬ РЕФЕРАТ

Реферат — это краткое изложение основного содержания книги, статьи или другого научного источника.

Отличие реферата от аннотации заключается в том, что аннотация передаёт содержание произведения в предельно сжатой форме, а реферат

отражает его более подробно, включая нужные относительно заданной темы сведения, их мотивировку, выводы.

Различают две разновидности рефератов: передающие содержание одной работы или научной проблемы и использующие материал нескольких источников по заданной теме.

Прежде чем приступить к составлению реферата, ознакомьтесь с содержанием указанных работ (статей или других источников) и обдумайте его в соответствии с темой вашего задания.

Отберите сведения, нужные вам для раскрытия темы. Не вносите в реферат лишней информации.

Составляя реферат, помните, что содержание произведения излагается своими словами, т. е. словами референта. Если же используются дословные извлечения из текста, они оформляются как цитаты.

Для самостоятельной работы

Подготовьте реферат на одну из тем:

1. Пушкин в Лицее.
2. Тема лицейской дружбы в лирике А. Пушкина.
3. Романтический период в творчестве А. Пушкина.
4. Вольнолюбивая лирика А. Пушкина.
5. Лирический герой стихотворений Пушкина о любви.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

История создания романа. К работе над «Евгением Онегиным» Пушкин приступил в ноябре 1823 года в Кишинёве. В это время он писал П. Вяземскому: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница. В роде Дон-Жуана». В этих словах не только сообщение о начале работы над романом, но и указание на характер замысла. Однако позднее, в 1825 году, в письме к А. Бестужеву он уточняет: «Никто более меня не уважает Дон-Жуана... но в нём нет ничего общего с Онегиным».

В «Евгении Онегине» многое напоминает романтические образы кавказского пленника из одноименной поэмы и Алеко из поэмы «Цыганы». Как и они, Онегин не удовлетворён жизнью, устал от неё, чувства его охладели. Но теперь перед нами не условный романтический герой. В «Евгении Онегине» раскрыта драматическая судьба дворянской интеллигенции, воплощавшей духовный и нравственный облик передовой русской молодёжи 20-х годов XIX века. Поэтому, ещё работая над романтическими поэмами во время южной ссылки, Пушкин задумывает перейти от романтической поэмы к роману, широкие рамки которого позволили бы ему всесторонне осветить жизнь и глубоко раскрыть личность героя. Он приходит к пониманию того, что не исключительные обстоятельства, в которых, по преимуществу, действуют романтические

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к роману в стихах А. С. Пушкина Евгений Онегин. 1933 г.

герой, а условия будничной, повседневной жизни определяют поведение героя и его характер. Вместе с тем существенная черта современного романа, по убеждению Пушкина, — это *изображение жизни и характера человека в противоречиях его внутреннего мира, в связях с конкретной исторической средой*. Стремившийся всегда к «верности изображения» действительности, Пушкин в своём романе «Евгений Онегин» неуклонно и окончательно переходит к реализму.

«Евгений Онегин» писался дольше, чем любое другое произведение Пушкина, — в течение более 7 лет. Он создавался в Кишиневе и Одессе, в Михайловском, и Петербурге, в Болдине — писался в разные времена и при разных обстоятельствах жизни. На протяжении этого времени многое менялось не только в России, но и в самом поэте, и все эти перемены не могли не найти своего отражения в романе. «Евгений Онегин» создавался по ходу самой жизни и становился поэтической хроникой русской жизни и своеобразной поэтической историей. В годы создания романа Пушкину пришлось пережить ссылку, потерять многих своих друзей, испытать горечь гибели лучших людей России того времени.

Заканчивая свой роман в Болдине в сентябре 1830 года, Пушкин составил следующий план текста романа с обозначением, где и когда были написаны отдельные главы.

ОНЕГИН

Часть первая. Предисловие.

I. Песнь. *Хандра*. Кишинёв, Одесса.

II. Песнь. *Поэт*. Одесса, 1824.

III. Песнь. *Барышня*. Одесса, Михайловское, 1824.

Часть вторая.

IV. Песнь. *Деревня*. Михайловское, 1825.

V. Песнь. *Именины*. Михайловское, 1825, 1826.

VI. Песнь. *Поединок*. Михайловское, 1826.

Часть третья.

VII. Песнь. *Москва*. Михайловское, Петербург, Малинники, 1827, 1828.

VIII. Песнь. *Странствие*. Москва, Павловское, Болдино, 1829.

IX. Песнь. *Большой свет*. Болдино.

Написав девятую главу, Пушкин не считал роман законченным. В Болдине он начал писать десятую главу, в которой намеревался описать события 1805—1825 годов и, возможно, показать восстание декабристов. Но по цензурным условиям она не могла быть напечатана, да и хранить её было рискованно. В день лицейской годовщины, 19 октября 1830 года, Пушкин сжёг написанное, сохранив главу или её часть в зашифрованной записи, которую удалось расшифровать лишь в начале XX века.

Роман «Евгений Онегин» вобрал в себя весь богатый поэтический опыт Пушкина, его творческие достижения, и поэтому он стал одним из самых совершенных в художественном отношении произведений не только Пушкина, но и всей русской литературы. Такого всеохватывающего изображения жизни, какой дан в романе «Евгений Онегин», не было на то время ни в одном произведении мировой литературы. Не было ни одного романа в западноевропейской литературе, в котором бы наряду с яркими образами представителей молодого поколения были показаны одновременно картины жизни и

высшего света, и провинциального дворянства, и крепостного крестьянства. Именно за широту охвата в романе современной Пушкину жизни, а также за глубину и всесторонность изображения типических героев критик В. Белинский назвал роман «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни».

1. Чем были вызваны причины обращения Пушкина к жанру реалистического романа?
2. Напишите сочинение-миниатюру на тему: «Я прочитал (прочитала) «Евгения Онегина» А. Пушкина. ● **ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ** ●

Обратимся к тексту романа

Глава I

1. Почти вся первая глава романа посвящена Евгению Онегину — главному герою, именем которого назван роман. Каким же он предстает впервые перед читателем? Какие мысли, чувства, отношение к себе он вызывает у вас?
2. Рассказывая о воспитании и обучении Онегина, автор не скрывает своих оценок. Как это влияет на ваше восприятие героя и времени, изображаемого в романе? Отвечая на вопрос, опирайтесь на художественный текст.
3. Заметьте, что Пушкин уже в начале первой главы даёт прямую характеристику своему герою. Какое мнение складывается у вас об Онегине, когда вы читаете строки:

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать... (и далее...)?

Какую художественную роль выполняют здесь использованные автором многочисленные глаголы (отметьте их) и другие поэтические средства?

● РАБОТА В ПАРАХ ●

4. Пушкин подробно описывает, как проводит свой день Онегин, чем он занят с момента пробуждения и до самой поздней ночи. Чем же заполнена жизнь молодого столичного аристократа Онегина?

Углубимся в текст романа

5. В своём романе Пушкин часто ставит вопросы, побуждающие читателя как бы к совместному с автором размышлению. Так, после описания одного дня пёстрой, но однообразной жизни Онегина он задаёт вопрос, который является ключевым в понимании образа Евгения Онегина:

Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?

Как Пушкин далее объясняет причины разочарования и хандры Онегина? Какие черты романтического героя свойственны ему в данном состоянии? Отвечая на вопрос, используйте текст романа.

6. Пытается ли Онегин преодолеть состояние своей душевной пустоты, неудовлетворенности жизнью? В чём вы видите причины тщетности его усилий? ● **РАБОТА В ПАРАХ** ●
7. Обратите внимание на то, что в самом начале первой главы Пушкин пишет: «Онегин, добрый мой приятель...». Далее, представляя своего героя читателю, даёт ему достаточно резкую, отрицательную характеристику. Но затем мы вновь читаем (строфа 45):

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,

Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий охлажденный ум.

Чем же всё-таки близок Онегин Пушкину? ● **ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ●

Для самостоятельной работы

8. Согласитесь, что на протяжении всей первой главы мы как будто бы чувствуем постоянное присутствие автора рядом со своим героем. Описывая поведение и настроение Онегина, Пушкин выражает и своё отношение ко всему, что происходит в жизни героя. Перечитайте соответствующие этому утверждению страницы романа и подготовьте развёрнутый ответ на вопрос: *в чём заключается смысл своеобразных авторских уточнений и дополнений (т.е. авторских отступлений) при описании Евгения Онегина в I главе?* (Обратите внимание на то, как относится Пушкин и его герой к театру, природе, труду, свободе.)

Для дискуссии

9. Как вы думаете, какова была реакция современных Пушкину читателей на характеристику Онегина, данную ему автором в первой главе романа?
10. Сочувственно или осуждающе относится Пушкин к охлаждению и разочарованию Онегина в жизни?

Главы II—III

11. Вспомним, что вторую главу романа сам Пушкин назвал «Поэт», определив тем самым главное действующее лицо в ней — Ленского. Какими же внешними отличительными чертами наделяет его автор?
12. Найдите подтверждения в тексте второй главы пушкинским строкам:
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лёд и пламень ...
13. Что сближает мечтателя-романтика Ленского и Онегина, несмотря на все их различия в отношении к жизни? Почему они становятся друзьями? ● **ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ●
14. Во второй главе мы впервые знакомимся также с сёстрами Ольгой и Татьяной и их семьёй. Чем особенным запоминаются они вам? Как выражено авторское отношение к каждой из героинь?

Л. Тимошенко.
Онегин и Ленский. 1952 г.

15. Заметим, что Пушкин в романе подробно рисует портрет одной Ольги. О Татьяне же автор говорит только в сопоставлении с её красотой:
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью её румяной
Не привлекла б она очей...
Опираясь на художественный текст, определите, какую художественную задачу ставил при этом Пушкин?
16. Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слёзы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая ...

Чем можно объяснить такое сочувственное отношение автора к своей героине (глава III)?

17. Не вызывает ли у вас удивления, что в своей первой любви Татьяна признается не матери, не сестре, не подруге, а няне, крепостной женщине? С какой новой стороны показывает нам здесь Пушкин Татьяну?
18. Как раскрывается характер Татьяны, испытывающей глубокое чувство любви? (гл. III, строфы XXIV—XXXII). (Задание для мальчиков)

Для самостоятельной работы

19. На примере описаний семьи Лариных подготовьте изложение на тему: «Изображение жизни помещного дворянства в романе Пушкина «Евгений Онегин».
20. Выучите наизусть письмо Татьяны к Онегину. (Задание для девочек)

Главы IV—VI

21. Каким мы видим Онегина, прочитавшего письмо Татьяны? Сопоставьте содержание строф X и XI (гл. IV) и прокомментируйте их.
22. Какое отношение к себе вызывает Онегин в сцене объяснения с Татьяной в саду? Прочитайте строфы XIII — XVI (гл. VI) выразительно. Совпадает ли ваша оценка героя с оценкой автора (XVIII строфа, гл. IV).
23. Почему соседей-помещиков, приехавших на именины Татьяны, Пушкин наделяет «говорящими» фамилиями: «толстый Пустяков», Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков», Скотинины, Буянов?
24. Перечитаем внимательно строки, в которых описывается настроение Онегина на именинах Татьяны:

Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но девы томной
Заметь трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.

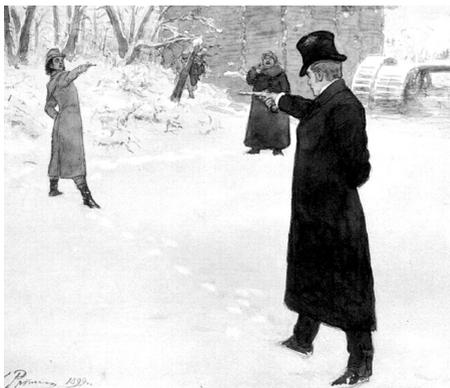
Как вы думаете, почему именно на балу помещного дворянства Онегин испытывает противоречивые чувства: «взор его очей был чудно нежен» по отношению к Татьяне, «он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей» и «покаялся Ленского взбесить»? (строфы XXX—XXXIV, гл. V).

● ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ ●

25. Почему непосредственно перед описанием именин Татьяны Пушкин вводит в свой роман сон Татьяны? Кого, по вашему мнению, он изображает под видом чудовищ? Какая роль здесь отводится Онегину? (гл. V).

● РАБОТА В ПАРАХ ●

26. Какие угрызения совести испытывает Онегин, получив от своего друга вызов на дуэль? Но почему же при этом он не пытается предотвратить её? Что становится для Онегина непреодолимым препятствием в неизбежности дуэли? (строфы IX—XI, гл. VI).

И. Е. Репин. Дуэль Евгения Онегина и Владимира Ленского. 1899 г.

Для самостоятельной работы

27. Подготовьте развёрнутый ответ на вопрос: роль описаний природы в создании образов и изображении событий в романе Пушкина «Евгений Онегин».

Для дискуссии

28. Осуждаете или оправдываете вы Онегина в том, что он не смог предотвратить дуэль с Ленским?

Главы VII—VIII

29. Как первая глава посвящена только Онегину, так седьмая глава отводится одной Татьяне. После убийства Ленского Онегин уехал неизвестно куда. Тоскующая Татьяна посещает опустевший дом Онегина в деревне и, несмотря на то, что самого Онегина в нём нет, он как бы присутствует в окружающей обстановке, в размышлениях и чувствах Татьяны.

Что же узнает Татьяна о том, кто мучительно живёт в её мыслях и сердце? Как раскрывается перед ней внутренний мир Онегина? (строфы XXI—XXIV, гл. VII)

- 30.

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль ещё
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Ужель загадку разрешила?
Ужели *слово* найдено? —

обращается автор к читателю, описывая размышляющую над книгами Онегина Татьяну. Остановимся здесь и подумаем над тем, поняла ли Татьяна до конца Онегина?

31. В следующий раз мы видим Онегина после того, как он оставил места, где ему каждый день являлась «окровавленная тень» друга, когда он возвращается в столицу после долгих странствий. И вновь Пушкин, обращаясь к читателю, ставит ряд вопросов:

Всё тот же ль он, иль усмирился?
Иль корчит так же чудака?
Скажите, чем он возвратился
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнёт иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:

Отстать от моды обветшалай.

Довольно он морочил свет...

Есть ли в романе ответы на эти вопросы, которые задаёт сам автор? ● **ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ●

32. Как описывает Пушкин высший свет столицы, съехавшийся на вечер в дом Татьяны и её мужа? В чём выражено авторское отношение к представителям этого аристократического общества, к «цвету столицы»?

33. Чем был поражён Онегин во время неожиданной встречи с Татьяной на светском рауте? Есть ли объяснение этому его состоянию в тексте романа? Выучите наизусть «Письмо Онегина к Татьяне» до слов: «Что с вами днем увижусь я...». (Задание для мальчиков)

34. Многие критики, оценивая образ Татьяны, отмечали её глубокую связь с народными представлениями о нравственности, о долге: нельзя строить своё счастье на горе и страдании другого человека. Согласны ли вы с этим утверждением? Обоснуйте свой ответ на примерах поведения и ответа Татьяны Онегину на его письмо и признания в любви.

Л. Тимошенко. Последняя встреча Онегина с Татьяной. 1952 г.

Мнение критика

«Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, видела в нём человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека!.. Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям... Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил... Онегин — страдающий эгоист... Его можно назвать эгоистом поневоле».

В. Белинский

Согласны ли вы с оценкой образа Евгения Онегина критиком В. Белинским? Аргументируйте свой ответ. ● **ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ** ●

Для самостоятельной работы

Мнения литературоведов

«В сюжете романа «Евгений Онегин» для Пушкина самым важным было не изображение сколько-нибудь занимательных жизненных ситуаций и событий, а возможность через сюжет показать типичные картины современной жизни и типические персонажи».

Е. А. Маймин

«В романе «Евгений Онегин» освещено не только время Пушкина, иначе роман представлял бы для нас только исторический интерес. Нас живо волнуют отношения пушкинских героев между собой, их драматическая судьба. В образах людей своей эпохи Пушкин как подлинно великий писатель, сумел воплотить общечеловеческие черты — поэтическую любовь Ленского, холодность, а затем страстность Онегина, драму неразделенной, страдающей любви Татьяны, а потом горькое сожаление о таком близком счастье».

С. М. Петров

«Онегин — «странный человек», всем чужой, осужденный на бездействие, скитания, тоску, но окончательная его оценка должна домысливаться читателем на основе всего материала, который заключён в романе, и степень верности оценки, его достоверности зависит от проницательности читателя, живости воображения, силы ума.

Финал романа также не даёт окончательного ответа на поставленные вопросы, — они передаются читателю, и они вызывают споры на каждом новом этапе жизни, на них получаются разные ответы, иногда в русле пушкинского замысла, иногда в противоречии с ним. «Евгений Онегин» оказался, с точки зрения традиционных представлений, романом без конца.

Б. Мейлах

Изберите одну из помещённых выше оценок романа Пушкина «Евгений Онегин» и аргументируйте вывод литературоведа.

Для будущих филологов

На страницах романа «Евгений Онегин» часто встречаются имена выдающихся мыслителей, философов, учёных, писателей и поэтов прошедшего и современного Пушкину времени. Объясните, как они связаны с содержанием романа?

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О художественных особенностях романа «Евгений Онегин»

Вам уже известно, что во время работы над романом «Евгений Онегин» Пушкин осуществил свой переход от романтизма к реализму. В этом отношении Пушкин был поистине первопроходцем, так как в 20-х годах XIX века ни на Западе, ни в России реализм ещё не сформировался как литературное направление. Написав «Евгения Онегина», Пушкин стал автором первого подлинно реалистического произведения, в котором воплотил свой творческий замысел — создать типичного представителя молодого дворянского поколения своего времени, показать его в естественных многообразных связях с русской действительностью той поры. Вместе с тем, поэт стремился разъяснить, истолковать читателям этот образ.

Эта творческая задача обусловила художественные особенности «Евгения Онегина» как реалистического произведения.

Жанр романа. Роман в стихах — жанр лироэпический. В романе дается широчайшая картина русской жизни в её разнообразных связях с Западной Европой и культурно-исторической обстановкой той эпохи. Действие романа развёртывается не только в столичных центрах — Москве и Петербурге, но и в провинциальных усадьбах. Читатель знакомится с разными представителями дворянства, городского населения, крепостного крестьянства. Отличительная особенность пушкинского романа — это свобода непринужденного разговора с читателем на разные темы, это свобода авторских отступлений от линии повествования, то есть *лирических отступлений*. Они необходимы были Пушкину, чтобы органически сочетать повествовательную и лирическую части в едином реалистическом произведении, чтобы возможно было легко переходить от рассказа

о героях к выражению своих мыслей, чувств, оценок. Именно они и помогают автору вести свободную беседу с читателем о времени и людях, об истории, о воспитании и образовании, об идеях и морали и о многом другом. Всё это позволило критику В. Белинскому назвать роман Пушкина «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни» и «самым задушевым произведением Пушкина». В нём Пушкин вспоминает своё прошлое, рассказывает о своих раздумьях над жизнью, посвящает читателя в свои творческие планы, мечтает о будущем.

Одним из важнейших видов лирических отступлений в «Евгении Онегине» являются многочисленные зарисовки природы. Картины природы в романе — это то, что создаёт атмосферу всего происходящего в произведении. Они позволяют автору раскрывать внутреннее состояние героев, их нравственную и духовную ценность. Вспомним, как Пушкин говорит о Татьяне, представляя её впервые читателю:

Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звёзд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.

Татьяна — любимая героиня Пушкина — особенно близка к природе, поэтому именно с ней связано едва ли не самое большое количество пейзажных зарисовок.

Онегинская строфа. Для отображения разнообразных картин действительности Пушкину важно было решить сложнейший вопрос о форме изложения богатого жизненного материала, необходимого для создания романа. Напряжённые творческие поиски привели поэта к форме непринужденной беседы с читателем, которая осуществляется с помощью «*онегинской строфы*». Она состоит из 14 стихов, в которых Пушкин последовательно применил три наиболее распространённых приёма рифмовки: перекрестную рифму (АБАБ), парную или смежную (ААББ), опоясывающую (АББА). Строфа оканчивается двумя стихами с парной рифмовкой (ББ):

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

Онегинская строфа — результат поистине творческой изобретательности Пушкина. Она обеспечила необходимую в романе гибкость, изящество и лёгкость в изложении мыслей, чувств, в изображении важнейших событий и проблем современной Пушкину жизни.

Язык романа. Новаторский подход Пушкина проявился и в языке романа. Стремление к объективному изображению жизни, героев, событий выразилось в том, что он ввёл в свой стихотворный роман диалоги, авторскую речь, письма героев, обращения к читателю, вопросы, восклицания и т. д. В языковой ткани произведения можно встретить разговорную речь, при помощи которой автор ведёт живую, непринуждённую беседу с читателем, народное просторечие (рассказ няни), язык устного народного творчества (песня девушек, сон Татьяны), а также книжно-литературную речь, образцами которой являются первые строфы романа («Мой дядя самых честных правил...»), первое объяснение Онегина и Татьяны («Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел...»). Но когда Пушкин описывает, например, беседу Онегина с Ленским, он устраняет слова и выражения книжного стиля; речь их проста, непринуждённа, полна народно-бытовых выражений (гл. III, IV—V строфы). Но и прозаические слова совершенно исчезают в стихах Пушкина, когда он рисует образ Татьяны. О своей любимой героине поэт всегда говорит с особой теплотой. Эпитет *милая* употребляется только по отношению к Татьяне: «Я так люблю Татьяну милую мою», «Татьяна, милая моя», «и меркнет милой Тани младость». Свою большую нежность по отношению к Татьяне Пушкин выражает, используя уменьшительно-ласкательные слова: «прелестным пальчиком писала», «головкой томною склонясь», «голосок звучит» и т. д.

Рассказывая о любви Татьяны к Онегину, поэт обогащает своё повествование эпитетами, метафорами, подчёркивая этим романтический характер чувств героини: «пьёт обольстительный роман», «ты пьёшь волшебный яд желаний», «и вдруг волшебны очи клонит...», «ланиты мгновенным пламенем покрыты» и т. п.

Таким образом, Пушкин в своём романе «Евгений Онегин» продемонстрировал громадные изобразительные возможности и неисчерпаемые богатства русского языка.

Подготовьте выразительное чтение 1–2 лирических отступлений из романа «Евгений Онегин» и аргументируйте свой выбор.

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

При жизни Пушкина «Евгений Онегин» выходил отдельными выпусками, содержащими каждый одну главу (так называемое «поглавное издание»); отрывки из романа печатались также в журналах и альманахах. Выход каждой главы становился большим событием в русской литературе того времени. Первая глава произведения была опубликована в 1825 году. В 1833 году вышло первое полное издание всего романа в одном томе.

Типография И. Глазунова в январе 1837 года, незадолго до гибели поэта, выпустила роман «Евгений Онегин» в миниатюрном формате — послед-

нее прижизненное издание А. Пушкина. Данное издание просматривалось самим поэтом и содержит последнюю авторскую редакцию романа.

Планы типографии были таковы, что весь тираж (5 000 экземпляров) намечалось продать за один год. После гибели Пушкина весь тираж был раскуплен в течение недели. В 1988 году издательство «Книга» выпустило факсимильное¹ издание книги тиражом 15 000 экземпляров.

1. Примите участие в подготовке проекта «Евгений Онегин» в музыке, изобразительном искусстве и кинематографе. Создайте видеоматериалы и комментарии к ним (групповое задание).
 2. Установите, в каких городах и каких странах установлены памятники А. С. Пушкину
- РАБОТА В ПАРАХ ●

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814—1842)

*Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой*

Михаил Лермонтов

1. Что вы знаете о жизни и творчестве выдающегося русского поэта М. Лермонтова из предыдущих классов?
2. Чем особенным вам запомнилась личность поэта, его судьба?
3. Прочитайте наизусть своё любимое стихотворение Лермонтова.

Никогда не забудется тот мрачный январский день 1837 года, когда навеки закрылись глаза Пушкина. Но насколько стал бы чернее и горше этот ужасный день, если бы Россия не узнала тогда стихов Лермонтова. Пушкин погиб, но не умолк голос великой поэзии. Новый, никому не известный поэт посмел сказать правду, о которой молчали даже пушкинские друзья: врагов поэта он назвал палачами, сказал, что они таятся под защитой царского трона, что их ждёт возмездие. Сколько свершалось до того смелых гражданских подвигов, но Лермонтов навсегда останется одной из самых героических фигур в истории русской литературы и в истории русского общества.

М. Ю. Лермонтов.
Автопортрет. 1837—1838 гг.

Детство поэта. («Я сын страдания...»). М. Лермонтов родился в Москве в ночь со 2 на 3 (по новому стилю — с 15 на 16) октября 1814 года.

¹ Факсимильное издание (от лат. *fac simile* — делай подобное) — произведение печати, которое графически точно воспроизводит ранее выпущенное оригинальное издание, включая особенности бумаги и переплёта.

Его родители — Юрий Петрович, армейский капитан, неродовитый дворянин, и Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, принадлежавшая к богатому и знатному роду Столыпиных. Брак был заключён против воли матери невесты, бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Небогатый капитан казался ей неподходящей партией для дочери. Через два года после рождения Михаила семейная драма достигла кульминации — Мария Михайловна умерла от чахотки. Бабушка забрала внука, предъявив отцу ультиматум: либо тот отдаёт ей своего сына на воспитание, либо она лишает внука наследства. Юрий Петрович подчинился обстоятельствам и уехал в своё имение Кропотово (Тульская губерния). Разлука тяжело переносилась и отцом, и сыном, а краткие свидания оставляли, кроме радости общения, чувство непроходимой горечи. В одном из юношеских стихотворений в 1831 году Лермонтов написал:

Я сын страданья. Мой отец
 Не знал покоя под конец.
 В слезах угасла мать моя...

Детские впечатления о столкновениях бабушки и отца нашли отражение в юношеских драмах «Люди и страсти» (1830) и «Станный человек» (1831).

Первые четырнадцать лет своей жизни Лермонтов провёл в имении бабушки — Тарханах (Пензенская губерния). Бабушка души не чаяла во внуке. Опасаясь за его здоровье (её очень напугала ранняя смерть дочери), она несколько раз вывозила мальчика на Кавказские минеральные воды. Эти путешествия оставили большое впечатление в душе романтически настроенного подростка.

Значимыми для формирования юноши были и предания о легендарном шотландском поэте Томасе Лермонте, которого Михаил считал основоположником своего рода.

«Достопочтенный пансион». Весной 1827 года Е. Арсеньева привезла внука в Москву, чтобы дать ему серьезное образование. В Москве он прожил пять лет (с 1827 по 1832 год), насыщенных разнообразными впечатлениями и до отказа заполненных учебными занятиями, творчеством, чтением, беседами в дружеском кругу, чередующимися с музыкальными вечерами, любительскими спектаклями, посещением театра, а также поездками по Подмосковию во время летних каникул. Эта атмосфера жизни способствовала развитию пробудившегося у него ещё ранее интереса к истории, литературе, музыке, живописи и театру.

Хорошо подготовленный домашними учителями, Лермонтов поступил в старший класс Московского университетского благородного пансиона, учение в котором способствовало расцвету его многосторонней одарённости. В университетские годы ещё более расширился кругозор любознательного юноши.

Пансион считался привилегированным учебным заведением, имевшим права Царскосельского Лицея. Учение в нём длилось шесть лет. Окончившие Пансион имели права на те же чины табели о рангах, что и выпускники Московского университета.

Лермонтов был принят сразу в четвёртый класс. А. Зиновьев, впоследствии известный в России педагог, подготовивший его к поступлению, и в Пансионе продолжал опекать своего воспитанника. Позже он написал воспоминания о Лермонтове, в которых отметил «раннее развитие его самостоятельного и твёрдого характера».

Из стен Московского университетского благородного пансиона вышли замечательные русские писатели: В. Жуковский, А. Грибоедов, Н. Огарёв, В. Одоевский, Ф. Тютчев. Здесь была жива память о декабристах, среди которых были воспитанники Пансиона Н. Муравьев, П. Каховский, В. Раевский, Н. Тургенев. Это учебное заведение способствовало духовному становлению своих питомцев, приучая их с юных лет к упорному труду, прививая вкус к знаниям, знакомя с научными достижениями своего века.

Лермонтов был в числе лучших учеников. Сохранилась «Ведомость о поведении и успехах Университетского благородного пансиона воспитанника 4-го класса М. Лермонтова». В ней прилежание и поведение отмечены оценкой «весьма похвально». По всем предметам, за исключением Закона Божьего и латинского языка, был проставлен высший бал — «4». Внизу сделана приписка Лермонтова: «Я сижу вторым учеником».

В пансионе, выступая на публичном акте, Лермонтов играл на скрипке концерт Маурера¹, читал стихотворение Жуковского «Море». Он рисовал и получал призы за свои рисунки. Уже в те годы Лермонтов много сил и времени отдавал литературному творчеству и аккуратно собирал написанное.

В пансионские годы Лермонтов заполнил четыре рукописные тетради, хранимые ныне в Пушкинском Доме² (Петербург). Среди написанного за эти два года — стихотворения «Осень», «Жалобы турка», «Монолог», «Мой демон», «Молитва» и поэмы «Кавказский пленник», «Корсар», «Олег», «Два брата». В 1829 году появилась первая редакция поэмы «Демон», над которой поэт работал до 1839 года, создавая новые и новые её варианты.

Лермонтова, воспитанника пансиона, вдохновляли стихи Жуковского, Шиллера и Байрона. Он стремился овладеть лучшими традициями бунтарской поэзии декабристов и Пушкина.

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познания, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?

«Монолог»

Московский университет (1830—1832). «Жажда бытия». Осенью 1830 года Лермонтов поступил в Московский университет.

Московский университет 30-х годов XIX века был одним из центров русской студенческой интеллигенции, переживавшей последствия восстания декабристов. Это событие не прошло мимо Лермонтова. Один брат бабушки, Д. Столыпин, командовавший корпусом в южной армии, был близок к Пестелю и вместе с декабристами принял участие в организа-

¹ Людвиг Вильгельм Маурер (1789—1878) — немецко-российский скрипач, дирижёр и композитор.

² Пушкинский Дом — Институт русской литературы Российской академии наук.

ции так называемых ланкастерских¹ школ взаимного обучения. Другой, А. Столыпин, умерший в начале 1825 года, был знаком с Рылеевым и, как показалось в дальнейшем следствие по делу восставших, одобрял их действия. В университете Михаил нашёл многих, кто разделял с ним интерес к участникам восстания и восхищение ими. Одновременно с Лермонтовым в университете учились такие известные представители русской культуры, как В. Белинский, А. Герцен, И. Гончаров, Н. Огарев.

Студенческие годы отмечены в жизни поэта огромным подъёмом творческих сил. В 1830—1832 годах им написано множество лирических стихотворений, несколько поэм, среди которых «Ангел смерти», «Исповедь», продолжалась его работа над «Демоном». За эти годы Лермонтов заполнил три рукописные тетради.

В этот период сформировались убеждения, идеалы, вкусы Лермонтова. В атмосфере духовной жизни ближайшего московского окружения, отдельные представители которого были связаны узами кровного родства с декабристами, сочувствовали их вольнолюбивым замыслам и тяжело переживали неудачу восстания 14 декабря 1825 года, вызревало непримиримое отношение Лермонтова к любым формам угнетения. Уже тогда сложился трезвый взгляд поэта на современность и крепла его вера в великое будущее России.

Именно в Москве Лермонтову открылось его призвание. Мечтая стать великим поэтом, он подвижнически трудился, творчески осваивал достижения мировой литературы, овладевал лучшими традициями русской художественной культуры. Уже в начале 30-х годов определилось своеобразие творческой манеры Лермонтова. Он заявлял о себе как поэт-мыслитель, обратившийся к насущным проблемам своего времени.

Миниатюра Э. Мартена.
Варвара Лопухина. 1833 г.

В московский период юный поэт написал ныне широко известные стихотворения «Жалобы турка», «Монолог», «Предсказание», «30 июля. — (Париж) 1830 года», «Новгород», «Могила бойца», «1831-го июня 11 дня», «Желание» («Зачем я не птица, не ворон степной»), «Ангел», «Мой демон», «Из Андрея Шенье», «Два великана», поэму «Измаил-Бей» и др.

В ноябре 1831 года Лермонтов познакомился с приехавшей в Москву из деревни сестрой своего близкого друга Алексея Лопухина — шестнадцатилетней Варварой Александровной. Вареньке Лопухиной суждено было стать одной из самых глубоких сердечных привязанностей Лермонтова. Один из родственников поэта,

¹ Ланкастерские школы — система взаимного обучения в начальной школе, при которой старшие и более успевающие ученики (мониторы) под руководством учителя вели занятия с остальными учащимися. Название получила по именам английских педагогов А. Белла (1753—1832) и Дж. Ланкастера (1778—1838). В начале XIX в. система широко распространилась в ряде стран (США, Франция, Бельгия и др.), как дешёвый и быстрый способ приобретения грамоты.

А. Шан-Гирей, вспоминая впоследствии: «Будучи студентом, он был страстно влюблен... в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная... Чувство к ней Лермонтова было безотчётно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей...». Девушке он посвятил немало чудесных строк, как эти:

...все её движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.

Отдавая много сил и времени творчеству, не отказывая себе в удовольствиях и развлечениях, обычных для дворянского круга, к которому он принадлежал, Лермонтов к университетским занятиям относился прохладно. Между тем стремительно надвигалась пора летних экзаменов 1832 года. Лермонтов, много пропустивший в течение года, так и не собрался наверстать упущенное. Возможно, он надеялся на последние дни перед экзаменами и на то, что его общая начитанность поможет ему одолеть трудности университетских испытаний. Однако этого не случилось.

Сокурсник поэта П. Вистенгоф впоследствии вспоминал: «Профессор Победоносцев, читавший в университете изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос. Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда вы могли почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас ещё не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабжённой всем современным».

Лермонтов среди других был оставлен на другой год на первом курсе. Это задело его самолюбие, и он подал прошение об отставке и решил перейти в Петербургский университет.

Необычайно сильное влияние оказал на Лермонтова Байрон. Впрочем, увлечение этой свободолюбивой личностью было характерно для всего поколения, к которому принадлежал юный поэт. Лермонтову же знакомство с творчеством и судьбой Байрона помогло осознать общественную ситуацию наступившей реакции после подавления восстания декабристов, заставляло задуматься о выборе своего места в жизни. Поэт-избранник, противостоящий «толпе», — вот кем мыслит себя Лермонтов, вслед за своими кумирами Пушкиным и Байроном.

Свобода, воля становятся для поэта особенно значимыми понятиями. Осознание прав личности и наряду с этим утрата веры в достижение общественного идеала в «глухие» для России 30-е годы реакции предопределили протестующий и трагический характер его лирики.

За дело общее, быть может, я паду,
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу;
Быть может, клеветой лукавой пораженный,

Пред миром и тобой врагами униженный,
Я не снесу стыдом сплетаемый венец
И сам себе сыщу безвременный конец...

«Из Андрея Шенье»

1. Чем было омрачено детство поэта и как это повлияло на формирование его характера?
2. В чём проявилась одарённость Лермонтова в юношеские годы?
3. Какие события и люди влияли на формирование мировоззрения будущего поэта?
4. Какие произведения Лермонтова, изученные в предыдущих классах, вам особенно нравятся? Прочитайте наизусть строки из них.

«ЖЕЛАНИЕ»

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом
И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Последний потомок отважных бойцов
Увядает среди чуждых снегов;
Я здесь был рождён, но нездешний душой...
О! зачем я не ворон степной?...

1831 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Стихотворение «Желание» («Зачем я не птица, не ворон степной...») написано в 1831 году, а впервые опубликовано спустя 28 лет, в 1859 году в журнале «Отечественные записки». Оно отражает семейное предание о шотландском происхождении Лермонтова со стороны отца.
Какими мыслями и чувствами проникнуто это стихотворение?

- Сопоставьте первую и последнюю строфы стихотворения. Почему желание «одну лишь свободу любить» поэт связывает со своими отважными шотландскими предками? Что вы знаете о борьбе шотландцев за свою независимость в XVII веке?
- Каким образом поэт выражает своё страстное желание очутиться на земле своих далёких предков? Отметьте поэтические средства, которые этому способствуют.

Для самостоятельной работы

- Каков подтекст двух последних строк этого стихотворения?
- Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

Я жить хочу! хочу печали
 Любви и счастью назло;
 Они мой ум избаловали
 И слишком сгладили чело.
 Пора, пора насмешкам света
 Прогнать спокойствия туман;
 Что без страданий жизнь поэта?
 И что без бури океан?
 Он хочет жить ценою муки,
 Ценой томительных забот.
 Он покупает неба звуки,
 Он даром славы не берет.

Углубимся в текст стихотворения

- В 18 лет Лермонтов уже осознаёт свою ответственность как поэта перед народом и создаёт стихотворение «Я жить хочу! хочу печали...». Какие мысли поэта переданы в этом стихотворении с особенной страстью? Какие художественные средства этому способствуют?
- Вчитайтесь в стихотворение и постарайтесь понять, как развивается мысль Лермонтова о человеческих качествах, необходимых поэту. Сравните строки «Что без страданий жизнь поэта? / И что без бури океан?» с последующими строками стихотворения. Выделите синонимичные слова и установите их художественную роль.
- Какие мысли пробуждает у вас это стихотворение о самом авторе как о человеке и поэте?

Для самостоятельной работы

- Подготовьте выразительное чтение стихотворения, прокомментируйте две его последние строки.
- Дайте развёрнутый ответ на вопрос: почему любовь и счастье не могут принести поэту полного удовлетворения в жизни? Как сам Лермонтов отвечает на этот вопрос в стихотворении «Я жить хочу! хочу печали...»?

Петербург. «Увы! как скучен этот город...» Оставив Московский университет, Лермонтов в 1832 году переезжает вместе с бабушкой в Петербург. Здесь он собирается продолжить своё образование, также в университете. Но планы осуществить не удалось: университетское руководство отказалось засчитать прослушанные в Москве курсы и предложи-

ло начать учебу сначала. Это не устроило Лермонтова. По настоятельным советам родных поэт поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Почти в одно время с Лермонтовым поступил в школу и его будущий убийца, Н. Мартынов, в биографических записках которого Лермонтов рисуется как юноша, «настолько превосходивший своим умственным развитием всех других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно».

В 1834 году Лермонтов окончил юнкерскую школу, был произведен в корнеты и отправлен служить в Царское село. Такое место службы давало ему возможность часто навещаться в Петербург то на бал, то на премьеру, то на маскарад. Лермонтов вступил в большой свет.

«Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду... внизу раздавался крик жандармов и лакеев. Дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенок от дерзких взоров молодёжи, дрожали от холода — и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперёд, стучали — одни саблями и шпорами, другие калошами... Купцы и простой народ проходили другими дверями. Это была миньютюрная картина всего петербургского общества», — так описал Лермонтов театральный разъезд в неоконченном романе «Княгиня Лиговская» (1836).

Вершинным достижением Лермонтова в этот период его творчества является драма «Маскарад». В ней подытожены раздумья поэта о своём герое, бросающем вызов обществу, но отвергнутое Арбениным светское общество мстит ему, отравляя его светлое чувство ревнивым подозрением. Вера в юную жену Нину, а с нею и в добро, и в жизнь рушится. Убийство жены и последовавшее за ним помешательство — таков печальный финал жизни Арбенина.

«Маскарад» продолжает размышления Лермонтова о романтическом герое, бунтующем против фальши земной жизни. Но в то же время драма обнаруживает реалистические тенденции, ведь действие её происходит во вполне узнаваемых современниками бытовых декорациях.

Начало славы. К 1837 году Лермонтов в литературных кругах всё ещё мало известен: стихотворения, — в том числе признанные в будущем шедеврами «Жалоба турка» (1829), «Кавказ» (1830), «Ангел» (1831), «Парус» (1831), «Русалка» (1832), «Гусар» (1832), «Умирающий гладиатор» (1836), — в печать не отданы, романы не закончены, «Маскарад» не пропущен цензурой, опубликованная поэма «Хаджи Абрек» широкого резонанса не вызвала, связей в литературном мире нет.

Слава к нему приходит вместе со стихотворением «Смерть поэта» (1837) — откликом на дуэль Пушкина с Дантесом. Лермонтов был болен, когда по Петербургу разнеслась весть об этом страшном событии. Негодование охватило поэта, и он излил его на бумагу. Сначала стихотворение оканчивалось словами: «И на устах его печать». В таком виде оно быстро распространилось в списках, вызвало бурю восторгов, а в высшем обществе — недовольство. Один из представителей этого общества, двоюрод-

ный дядя Лермонтова Николай Столыпин стал при нём порицать Пушкина, доказывая, что Дантес иначе поступить не мог. Поэт моментально прервал разговор и в порыве гнева написал страстный вызов «надменным потомкам» (последние 16 стихов).

Эти заключительные строки стихотворения с резкими выпадами против высшей аристократии вызвали возмущение Николая I. Вскоре Лермонтов был арестован. Дело о «непозволительных стихах» завершилось повелением императора: «Лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова перевести с тем же чином в Нижегородский драгунский полк». Это была ссылка — поэта отправляли на Кавказ в действующую армию. В марте 1837 года Лермонтов выехал из Петербурга.

«СМЕРТЬ ПОЭТА»

Погиб поэт! — невольник чести —
 Пал, оклеветанный молвой,
 С свинцом в груди и жаждой мести,
 Поникнув гордой головой!..
 Не вынесла душа поэта
 Позора мелочных обид,
 Восстал он против мнений света
 Один как прежде... и убит!
 Убит!.. к чему теперь рыдания,
 Пустых похвал ненужный хор,
 И жалкий лепет оправданья?
 Судьбы свершился приговор!
 Не вы ль сперва так злобно гнали
 Его свободный, смелый дар
 И для потехи раздували
 Чуть затаившийся пожар?
 Что ж? веселитесь... — он мучений
 Последних вынести не мог:
 Угас, как светоч, дивный гений,
 Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
 Навёл удар... спасенья нет:
 Пустое сердце бьется ровно,
 В руке не дрогнул пистолет.

И что за диво?.. издалека,
 Подобный сотням беглецов,
 На ловлю счастья и чинов
 Зброшен к нам по воле рока;
 Смеясь, он дерзко презирал
 Земли чужой язык и нравы;
 Не мог щадить он нашей славы;
 Не мог понять в сей миг кровавый,

На что́ он руку поднимал!..
 И он убит — и взят могилой,
 Как тот певец, неведомый, но милый,
 Добыча ревности глухой,
 Воспетый им с такою чудной силой,
 Сражённый, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
 Вступил он в этот свет завистливый и душный
 Для сердца вольного и пламенных страстей?
 Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
 Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
 Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
 Увитый лаврами, надели на него:
 Но иглы тайные сурово
 Язвили славное чело;
 Отравлены его последние мгновенья
 Коварным шопотом насмешливых невежд,
 И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
 С досадой тайною обманутых надежд.
 Замолкли звуки чудных песен,
 Не раздаваться им опять:
 Приют певца угрюм и тесен,
 И на устах его печать. —

А вы, надменные потомки
 Известной подлостью прославленных отцов,
 Пятою рабскою поправшие обломки
 Игрою счастья обиженных родов!
 Вы, жадною толпой стоящие у трона,
 Свободы, Гения и Славы палачи!
 Таитесь вы под сению закона,
 Пред вами суд и правда — всё молчи!..
 Но есть и божий суд, наперсники разврата!
 Есть грозный суд: он ждёт;
 Он не доступен звону злата,
 И мысли и дела он знает наперёд.
 Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
 Оно вам не поможет вновь,
 И вы не смоете всей вашей чёрной кровью
 Поэта праведную кровь!

Углубимся в текст стихотворения

1. Своим стихотворением «Смерть поэта» Лермонтов бесстрашно, во всеуслышание заявил, что против Пушкина был заговор, что он убит вследствие интриг и происков придворной аристократии.

Какие чувства, переживания передались вам при чтении стихотворения «Смерть поэта»? Какие его строки произвели особенно сильное впечатление?

2. Читая стихотворение, отметьте, как противопоставлены в нём Пушкин и высший свет. В чём обвиняет Лермонтов светское общество, как возвеличивает гений Пушкина и его человеческие достоинства?
3. В стихотворении даётся яркая характеристика французского аристократа Дантеса — убийцы Пушкина. Прибыв в Россию «на ловлю счастья и чинов», он оказался под покровительством русского царя. Дантес не знал русского языка, тем не менее царь зачислил его в один из лучших гвардейских полков.

Каким рисует Лермонтов Дантеса в стихотворении? Как выражает своё отношение к нему?

4. Какой вопрос Лермонтова остаётся без ответа, открытым в строфе: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной...»?
5. Как передаёт Лермонтов нестерпимую боль утраты в связи с преждевременной гибелью великого поэта? Прочитайте эти строки выразительно.
6. Прочитайте выразительно заключительные 16 строк стихотворения, которые стали причиной ссылки Лермонтова на Кавказ. Как поэт выразил в них свой протест против высшего общества?

Для самостоятельной работы

7. В чём заключён гражданский пафос стихотворения Лермонтова «Смерть поэта»? С помощью каких художественных средств он выражается?
8. Подготовьте выразительное чтение стихотворения. Последние 16 строк выучите наизусть.

Мнение критика

«Проникшее к нам тотчас же, как и всюду, тайком, в рукописи, стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина», глубоко восхитило нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром, в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого это речь шла в строфе: «А вы, толпою жадною стоящие у трона» и т.д., но всё-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно, — так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Наверяд ли когда-нибудь ещё в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление».

В. Стасов¹

О чём свидетельствует восторженная реакция современников Лермонтова на его стихотворение «Смерть поэта»?

На Кавказе. Ссылочный год оказался годом скитаний. В письме другу Раевскому Лермонтов писал, что этот год прошёл для него «в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом»; он «изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в

¹ Владимир Васильевич Стасов (1824—1906) — русский музыкальный и художественный критик.

Шамахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское...».

Кавказ занимает исключительное место в жизни и творчестве Лермонтова. «Кавказ был колыбелью его поэзии, так же, как он был колыбелью поэзии Пушкина, и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно величавой природы, как Лермонтов», — писал В. Белинский.

Все чувства и переживания Лермонтова о Кавказе отражены в его поэме «Кавказ».

Синие горы Кавказа, приветствую вас!
 вы взлелеяли детство мое;
 вы носили меня на своих одичалых хребтах;
 облаками меня одевали, вы к небу меня приучили,
 и я с той поры всё мечтаю о вас да о небе.

Кавказ подарил Лермонтову дружбу с поэтом-декабристом А. Одоевским, прибывшим из Сибири для службы в армии. В Пятигорске произошла его встреча с В. Белинским. Известно также, что во время этой ссылки поэт изучал восточный фольклор (запись сказки «Ашик-Кериб»).

М. Ю. Лермонтов.
 Вид Пятигорска. Масло. 1837 г.

Лермонтов был не только талантливым поэтом, но и одаренным художником. Много зарисовок и акварелей сделано им во время его ссылки на Кавказ в 1837 году, среди них замечательные кавказские пейзажи.

Через год, после многочисленных прошений бабушки, Лермонтову разрешено вернуться в Петербург. «Я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Все те, кого я преследовал в своих стихах,

окружают меня теперь лестью. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ — отказали, не хотят даже, чтобы меня убили», — пишет Лермонтов об этом периоде В. Лопухиной.

В это время Лермонтов устанавливает связи с пушкинским кругом: семейством Карамзиных, П. Вяземским, В. Жуковским, А. Краевским. В 1838 году печатаются его поэмы «Тамбовская казначейша» и «Песня про царя Ивана Васильевича...». По свидетельству близких ему людей, он полон творческих замыслов, в частности думает о написании трёх романов из трёх эпох — века Екатерины II, Александра I и настоящего времени. Военная служба всё больше тяготила поэта, и он мечтал целиком посвятить себя литературе.

Однако недолго суждено было Лермонтову наслаждаться блестящим обществом столицы. 16 февраля 1840 года в доме графини Лаваль сын французского посланника Эрнест де Барант вызвал Лермонтова на дуэль. Современники поэта из возможных причин называли соперничество из-за княгини М. Щербатовой (Лермонтов ей посвятил стихотворение

«На светские цепи...»), политическую ссору — Баранта интересовал вопрос, бранит ли Лермонтов в стихотворении «На смерть поэта» всю французскую нацию или же только убийцу Пушкина. Дуэль произошла на Чёрной речке и кончилась мирно. Барант промахнулся, а Лермонтов выстрелил в сторону. В результате Лермонтов и его двоюродный дядя А. Столыпин (секундант Лермонтова) были посажены под арест, а Баранта отец срочно отправил в Париж.

Под арестом к Лермонтову пускали только камердинера, приносящего обед. Поэт велел завёртывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько стихотворений — «Когда волнуется желтеющая нива», «Я, мать божия, ныне с молитвою», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед», «Соседка».

В апреле 1840 года император приказал поручику Лермонтову отправляться в Тенгинский пехотный полк в действующую армию на Кавказ. С июня по ноябрь поэт принимал участие в боевых сражениях, проявил отвагу и был даже представлен к награде. Награждения не последовало — император решил отметить заслуги Лермонтова лишь отпуском в столицу.

Это был последний приезд поэта в Петербург. «Три месяца, проведенные тогда им в столице, были самые счастливые в его жизни. Он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Весёлое расположение духа проснулось в нём опять в этой дружеской обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в весёлом смехе благодаря его неисчерпаемой весёлости», — пишет Е. Ростопчина. В это время он закончил свой знаменитый роман «Герой нашего времени», написал множество стихов, в том числе «Родину», о которой Белинский отозвался так: «...что за вещь! Пушкинская, то есть одна из лучших пушкинских».

По окончании отпуска Лермонтов получает приказ о необходимости в 48 часов покинуть столицу и явиться в полк.

В мае 1841 года Лермонтов возвращается на Кавказ. В Пятигорске он задерживается для лечения на минеральных водах. Здесь-то и происходит роковая встреча с Н. Мартыновым, приведшая 15 июля 1841 года к дуэли у подножия горы Машук. Поэту не было ещё и 27 лет...

Биографические статьи подготовлены по материалам работ И. Андроникова и В. Мануйлова.

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

* * *

Расстались мы, но твой портрет
Я на груди моей храню;
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.

И новым преданный страстям
Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный — всё храм
Кумир поверженный — всё бог!

1840 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. По мнению большинства исследователей, адресатом стихотворения являлась Варвара Лопухина-Бахметева — женщина, к которой поэт питал глубокое чувство до конца своих дней.

Чем волнует вас это стихотворение?

2. Как образ портрета в стихотворении передаёт неугасшее чувство любви лирического героя? Какие художественные средства способствуют этому?
3. Отметьте эпитеты, усиливающие глубину чувства автора.
4. Какому литературному направлению присущи использованные Лермонтовым в этом стихотворении мотивы *разлуки и портрета, бледного призрака и страстей*?
5. Объясните, как ритмика стихотворения способствует его музыкальности?

«А. О. СМIRНОВОЙ»

В простосердечии невежды
 Короче знать вас я желал,
 Но эти сладкие надежды
 Теперь я вовсе потерял.
 Без вас хочу сказать вам много,
 При вас я слушать вас хочу;
 Но молча вы глядите строго,
 И я в смущении молчу.
 Что ж делать?.. Речью неискусной
 Занять ваш ум мне не дано...
 Всё это было бы смешно,
 Когда бы не было так грустно...

1840 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Это стихотворение Лермонтов написал в альбом Александре Осиповне Смирновой-Россет, литературный салон которой он посещал в 1840—1841 годах.

Как передаются в нём тонкие оттенки эмоций лирического героя, желающего завязать дружеские отношения?

2. Какова роль антитезы «без вас» — «при вас» в раскрытии внутреннего состояния автора?
3. Раскройте смысл двух последних строк этого стихотворения, ставших афоризмом.

«СОНЕТ»

Я память живу с увядшими мечтами,
 Виденья прежних лет толпятся предо мной,
 И образ твой меж них, как месяц в час ночной
 Между бродящими блистает облаками.

Мне тягостно твоё владычество порой;
 Твоей улыбкою, волшебными глазами
 Порабощён мой дух и скован, как цепями,
 Что ж пользы для меня, — я не любим тобой,

Я знаю, ты любовь мою не презираешь,
Но холодно её молениям внимаешь;
Так мраморный кумир на берегу морском

Стоит, — у ног его волна кипит, клокочет,
А он, бесчувственным исполнен божеством,
Не внемлет, хоть её отталкивать не хочет.

1832 г.

Углубимся в текст стихотворения

1. Какими чувствами проникнуто это стихотворение, написанное в форме сонета?
2. Как противопоставляется образ прекрасной возлюбленной и состояние безответной любви в первых двух катренах?
3. Каким образом сравнение и противопоставление, использованные в заключительных трёхстишиях (терцетах), усиливают драматизм неразделенного чувства любви?

Для самостоятельной работы

1. Подготовьте выразительное чтение одного — двух стихотворений («Расстались мы, но твой портрет...», «А. О. Смирновой», «Сонет»).
2. Прочитайте самостоятельно стихи Лермонтова, посвящённые теме любви («Нет, не тебя так пылко я люблю...». «Нищий», «Благодарю» и др.). Подготовьте выразительное чтение одного из них, объясните свой выбор.
3. Примите участие в проекте «Романсы на стихи М. Лермонтова». Подготовьте музыкальные записи для прослушивания их в классе и комментарии к ним. ● РАБОТА В ГРУППАХ ●

Поэт о поэте

НА ПОВЕРКЕ

О, этот Лермонтов опальный,
сын нашей собственной земли,
чьи строки, как удар кинжальный,
под сердце самое вошли!
Он, этот Лермонтов могучий,
сосредоточась, добр и зол,
как бы светящаяся туча
по небу русскому прошёл.

Я. Смеляков

Как выразил русский поэт XX века Ярослав Смеляков значение поэзии Лермонтова для потомков? Чем нравится вам это стихотворение?

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

История создания романа. Работу над романом Лермонтов начал по впечатлениям первой ссылки на Кавказ. В 1839 году в журнале «Отечественные записки» появились две повести — «Бэла» и «Фаталист», в начале 1840 года там же увидела свет «Тамань». Все они шли под рубрикой «Записки офицера на Кавказе». К «Фаталисту» редакция журнала сделала примечание: «С особенным удовольствием пользуемся случаем

известить, что М. Лермонтов в непродолжительном времени издает собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый прекрасный подарок русской литературе».

В апреле 1840 года обещанная книга вышла, но не как «собрание повестей», а как единый роман под заглавием «Герой нашего времени». Кроме опубликованных, сюда вошли две новые повести — «Максим Максимыч» и «Княжна Мери». Порядок расположения повестей в отдельном издании не соответствовал последовательности их публикации: «Максим Максимыч» помещался после «Бэлы», а «Фаталист» — в конце романа, в составе трёх повестей («Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»), объединённых общим заглавием «Журнал Печорина» и снабжённых специальным «Предисловием». Всё произведение объединялось главным героем — кавказским офицером Печориным.

Предисловие ко всему роману было написано Лермонтовым во втором его издании 1841 года. Это был отклик на критические отзывы о романе. Лермонтова задела статья С. Шевырева, опубликованная во втором номере журнала «Москвитянин» за 1841 год. Критик назвал главного героя человеком безнравственным и порочным, не имеющим корней в русской жизни. Кроме того, до Лермонтова дошли сведения, что Николай I назвал роман «жалкой книгой, показывающей большую испорченность автора».

В «Предисловии» Лермонтов говорит о простодушии и молодости русской публики, привыкшей к сочинениям, в которых господствует прямое нравоучительное начало. Его роман — произведение иное, реалистическое, в котором на смену авторскому нравоучению приходит тонкая ирония, позволяющая «объективировать» героя, отделить его от автора. Лермонтов указал на типичность героя, портрет которого составлен «из пороков всего нашего поколения в полном их развитии». «Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурён, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нём больше правды, нежели бы вы того желали?...»

«Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? — спрашивает Лермонтов и отвечает. — Извините. Довольно людей кормили сладостями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины... Будет и того, что болезнь указана, а как её излечить — это уж Бог знает!»

«Мы должны требовать от искусства, чтобы оно показывало нам действительность, как она есть, — объяснял мысль Лермонтова Белинский, — ибо, какова бы она ни была, эта действительность, она больше скажет нам, больше научит нас, чем все выдумки и поучения моралистов».

«Предисловие» к роману перекликается с написанным в 1840 году «Предисловием» к «Журналу Печорина», в котором автор специально подчёркивал, что пафосом его произведения является не нравственная проповедь, а глубокое познание самой неприкрашенной правды о современном человеке: «Перечитывая эти записки (т. е. дневник Печорина), я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу

собственные слабости и пороки». А в финале этого «Предисловия» автор ещё раз заявил, что ирония, вытеснившая в его повествовании прямое правоучение, оказывается более тонким инструментом беспристрастного художественного анализа болезненного внутреннего мира современного человека: «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. — «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю».

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О композиции романа и её содержательном смысле

«Герой нашего времени» — первый русский реалистический социально-психологический роман в прозе. В предисловии к «Журналу Печорина» Лермонтов пишет: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа...». Раскрыть эту «историю души человеческой» и поставил себе задачей Лермонтов в своём романе.

Намерениям Лермонтова раскрыть сложный характер Печорина соответствует и композиция романа. Ещё Белинский отмечал, что это произведение «представляет собою несколько рамок, вложенных в одну большую рамку, которая состоит в названии романа и единстве героя. Части этого романа расположены сообразно с внутреннею необходимостью...». Писатель действительно своеобразно располагает части произведения, намеренно ломая последовательность событий. Следуя естественному ходу событий, части романа нужно было бы расположить так: Печорин за дуэль был выслан на Кавказ и по дороге туда побывал в Тамани («Тамань»); после военной экспедиции получает отпуск и едет в Пятигорск («Княжна Мери»); после дуэли с Грушницким служит в крепости и в этот период встречается с Вуличем («Фаталист»); в этой же крепости происходят события, описанные в «Бэле»; оттуда герой возвращается в Петербург, потом едет в Персию и по дороге встречается с Максимом Максимычем («Максим Максимыч»); смерть Печорина («Предисловие»).

Однако Лермонтов нарушает естественную последовательность событий и иначе располагает части романа. Избранная писателем композиция произведения («Бэла», «Максим Максимыч», «Предисловие», «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист») помогает раскрыть образ Печорина в двух планах: внешнем и внутреннем. В «Бэле» и «Максими Максимыче» Лермонтов говорит о том впечатлении, которое оставил Печорин у двух очевидцев (Максима Максимыча и автора-повествователя), а затем в повествование вступает сам главный герой. Он раскрывает состояние своей души, мотивирует поступки, рассказывает о формировании своего характера. Такое самораскрытие и самоанализ героя дополняет и объясняет то, что происходит с ним позднее в «Бэле» и «Максими Максимыче». Слияние двух планов повествования, благодаря своеобразному композиционному построению, даёт читателю полное представление о сложности и противоречивости образа Печорина — «лишнего» человека и типичного представителя 30-х годов XIX века.

Внимание к «внутреннему человеку» отличает роман «Герой нашего времени» от «Евгения Онегина». Указывая на их сходство, Белинский обратил внимание и на различие. Онегин является в романе человеком, «которому всё пригляделось, всё прилюбилось». Онегин скучает. «Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несёт своё страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища её повсюду, горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нём неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии¹ ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою».

1. Какое построение имеет роман Лермонтова «Герой нашего времени»? Из скольких и каких частей он состоит?
2. Почему роман начинается с середины? Как прерывистая и изменённая линия повествования позволяет раскрыть образ главного героя?

Обратимся к тексту романа

1. Какие впечатления, мысли, вопросы остались у вас после чтения романа М. Лермонтова «Герой нашего времени»?
2. В предисловии к роману автор отмечает, что «слишком часто встречал» людей, похожих на своего главного героя и что «это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения». Каким вы увидели Печорина в романе? Какое отношение к себе он вызвал у вас в большей степени — осуждения или сочувствия и почему?
3. В первой главе «Бэла» мы узнаем о Печорине со слов Максима Максимыча: «Славный был малый, смею вас уверить, только немножко странен...». Подтверждаются ли слова штабс-капитана о странности поведения Печорина далее в повести «Бэла»?
4. Объясняя своё охлаждение к Бэле, Печорин признается Максиму Максимычу: «...во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне всё мало: к печали я также легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня...». Как сам Печорин объясняет причины своей испорченности, своей душевной опустошённости? Ответьте словами из текста повести.
5. На какие противоречия в характере Печорина указывает его портрет, данный в главе «Максим Максимыч» офицером, который и стал автором-повествователем в романе?

В. Г. Бехтеев.
Казбич и Бэла. 1939 г.

Мнение критика

«Не правда ли, вы так свыклись с ним, так полюбили его, что никогда уже не забудете его, и если встретите под грубой наружностью, под корой зачерствелости от трудной и скудной жизни — горячее сердце, под простою, мещанскою речью — теплоту души, то, верно, скажете: «это Максим Максимыч»? И дай вам Бог поболее встретить на пути вашей жизни Максим Максимычей!»

В. Белинский

¹ Рефлексия (от лат. *reflexio* — обращение назад) — размышление, наблюдение, самопознание.

6. Как видим, критик, обращаясь непосредственно к читателю, уверен, что он разделяет его мысли и чувства по отношению к Максиму Максимычу. Белинский говорит также о Максиме Максимыче, что у него «чудесная душа, золотое сердце». Как эти качества проявляются на всем протяжении совместной службы Максима Максимыча с Печориным и во время их случайной встречи во Владикавказе?
7. После анализа повестей «Бэла» и «Максим Максимыч» всё ли вам стало понятно в характере Печорина, его поступках, поведении? ● РАБОТА В ПАРАХ ●

Для самостоятельной работы

8. Подготовьте устную сравнительную характеристику Печорина и Максима Максимыча.

Углубимся в текст романа

9. Как в предисловии к «Журналу Печорина» автор-повествователь объясняет своё желание опубликовать записки Печорина? В чём он видит смысл своего намерения, как пишет об этом?
10. В главе «Тамань», с которой начинается «Журнал Печорина», рассказ ведётся от лица самого героя. Открывается ли читателю здесь что-либо новое в характере Печорина, в его поведении, мыслях и настроении?
11. Чем, по вашему мнению, проявляется противоречивость в размышлениях Печорина, которыми оканчивается глава «Тамань»: «Что случилось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да ещё с подорожной по казенной надобности!..»
12. В повести «Княжна Мери», Печорин задаётся вопросом: «Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь?»

Согласитесь, что уже в самом этом вопросе есть противоречие. Но читая далее, видим, что Печорин становится абсолютно понятным в своём откровенном признании: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет!.. я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы».

Как вы оцениваете здесь Печорина? Какое отношение к себе вызывают у вас его откровения?

А. М. Врубель. Мери и Грушницкий. 1890—1891 гг.

Для дискуссии

13. Заметим, что Печорин не только не скрывает порочных сторон своей натуры, но и пытается объяснить причины их появления: «Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше,

могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я б в себе нашёл бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание даёт понять об удовольствии мучить другого...».

Оправдывает ли это признание Печорина холодность и равнодушие его натуры?

14. В напряжённом разговоре с Мери Печорин, резко высказываясь о знакомых, пытается объяснить причину своего отношения к людям: «Да, такова была моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было — и они родились... Я сделался нравственным калеккой...». Насколько искренен в этой сцене Печорин? Не находите ли вы в его поведении здесь признаки романтического героя? ● РАБОТА В ПАРАХ ●

15. Но действительно ли Печорин вовсе не способен на глубокое чувство? Ответы на этот вопрос мы найдём на страницах, где описывается его отношение к Вере: «... я её не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть...»; «Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать её руку».

Проанализируйте отрывок из воспоминаний Печорина о том, как он пытается догнать Веру по дороге в Пятигорск. Выскажите свою оценку проявления характера Печорина в этой ситуации.

16. Незаурядность личности Печорина ярко раскрывается на фоне его взаимоотношений с Грушницким. О чём говорит, например, характеристика, данная им Грушницкому? Как она впоследствии подтверждается в ходе развития действия в романе? Как раскрываются их характеры в исключительных, экстремальных обстоятельствах — во время дуэли?

17. Если с Грушницким Печорин сравнивается, то с доктором Вернером он сопоставляется в романе. Что же их сближает и есть ли разница между ними? Как, например, нужно понимать горькие размышления Печорина о докторе, не подавшем ему руки после дуэли и холодно простившемся с ним: «Вот люди! Все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности?»

М. Врубель. Дуэль Печорина с Грушницким. 1890 г.

Для самостоятельной работы

17. Ум, природная одарённость Печорина, знание им людей, глубина и благородство натуры раскрываются во взаимодействии его с другими персонажами романа, в отношении к природе, к местным жителям, к сослуживцам, младшим по званию, к прислуге.
- Подготовьте развёрнутый ответ на вопрос: что привлекает меня в образе Печорина — главного героя романа М. Лермонтова «Герой нашего времени».
 - Составьте устную сравнительную характеристику Печорина и Грушницкого.

18. Достаточно ли мы сказали о причинах противоречия в характере Печорина? Накануне дуэли с Грушницким он, осознавая всю непредсказуемую трагичность наступившего в его жизни момента, задаёт себе самому вопрос: «...зачем я жил? для какой цели я родился? А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные...». И здесь же Печорин даёт ответ на свой вопрос. Выделите в его ответе, по вашему мнению, ключевую фразу и аргументируйте свой вывод.
19. Что очень важное хотел сказать Лермонтов ещё о Печорине, включив в его дневник главу «Фаталист»? Обратим внимание на размышления Печорина, возвращающегося поздно ночью после благополучно закончившегося пари с Вуличем: «А мы ...скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределённого, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...». В чём перекликаются эти размышления Печорина с его ночными мыслями перед дуэлью? Какие выводы их объединяют? Как характеризуют они Печорина? ● ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ ●

Мнение литературоведа

«Да, на протяжении всего романа Печорин неустанно демонстрирует верность своему принципу — «смотреть на страдания и радости других только в отношении к себе», как на «пищу», поддерживающую его душевные силы. «Вторжение «в мирный круг честных контрабандистов», вырванная из родной семьи и брошенная Бэла, упорное преследование княжны Мери, её обманутая любовь, смерть Грушницкого, холодное пари с Вуличем, где ставкой жизнь человека, — действительно словно «топор в руках судьбы», словно «орудие казни»! И действительно, всегда «без сожаления», всегда и всё лишь «для себя, для собственного удовольствия...».

И что же? Каковы же результаты?..

Каждый шаг Печорина — словно издевательская насмешка судьбы, словно камень, протянутый алчущему хлеба. Каждый шаг его с неумолимой последовательностью доказывает, что полнота жизни, свобода самовыявления невозможны без полноты жизни чувства, а полнота чувства невозможна там, где прервана межчеловеческая связь, где общение человека с окружающим миром идёт лишь в одном направлении: к тебе, но не от тебя. Нет, счастье — это не насыщенная гордость, и быть причиной страданий или радости другого — иллюзорное удовольствие, если ты не имеешь на это никакого «положительного права». А право своё на это ты можешь ощутить только тогда, когда заплатил за него равной монетой, когда обращённые к тебе ненависть, любовь, нежность, восхищение, страх, озлобление, преданность, признание достаются тебе не как случайный и незаконный, полученный не по адресу дар судьбы, а завоеванный и обоснованный твоей собственной любовью, нежностью, ненавистью, мужеством и преданностью».

И. Виноградов

Помогла ли эта оценка литературоведа И. Виноградова углубить ваше понимание образа Печорина, увидеть истинные причины противоречий его характера? Выделите из данного высказывания наиболее важные для вас мысли автора статьи и прокомментируйте их.

21. В. Белинский сказал о Печорине: «Это Онегин нашего времени, герой нашего времени. Несходство их между собой гораздо меньше расстояния между Онегом и Печорюю». А. Герцен тоже назвал Печорина «младшим братом Онегина». Приведите свои аргументы в подтверждение этих оценок.
24. В предисловии к роману автор обращает внимание на то, что его герой может многим показаться безнравственным, но он рисовал «современного человека, каким он его понимает». И свою заслугу видел в том, что «болезнь указана». Насколько удалось автору справиться с поставленной задачей?
25. Вы заметили, конечно, что роман Лермонтова **изобилует картинами кавказской природы**. Превосходный знаток Кавказа, Лермонтов даёт в романе много пейзажных зарисовок Военно-Грузинской дороги («Бэла», «Максим Максимыч»), Тамани («Тамань»), Пятигорска и Кисловодска с их окрестностями («Княжна Мери»). Пейзаж выполняет различную роль: описания места действия, лирической передачи оценки жизненных явлений, раскрытия внутреннего состояния героев, их душевных настроений. Изберите и проанализируйте одну из картин природы в романе.
26. **Язык романа** Лермонтов доводит до совершенства. С его помощью он воссоздаёт малейшие душевные движения своих героев, столкновения характеров, прекрасные картины кавказской природы, цвета и звуки южной ночи. Языком прозы Лермонтова, «кратким и вместе с тем многозначительным», восторгался Белинский. Гоголь считал, что «никто не писал у нас такую правильную и благоуханную прозой».

Каждое слово Лермонтова метко и выразительно. Изобразительные средства делают описания в романе поэтически выразительными. Лермонтов не употребляет ни архаизмов, ни славянизмов, крайне редко прибегает к иностранной речи и диалектным словам. Каждому из героев романа свойственны определенные особенности речи. Так, у Максима Максимыча «военные» обороты и просторечные слова: «Так-с точно...»; «Девки и молодые ребята становятся в две шеренги» и т.п.

Речь Грушницкого отражает его страсть к «пышным фразам» и декламации. Язык Печорина ярко характеризует его сложную, противоречивую натуру. Склонность к размышлениям Печорина проявляется в частых его афоризмах. Но когда он говорит о природе, его речь приобретает образный, проникновенный характер.

Восхищаясь языком Лермонтова, Чехов писал: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разобрал бы, как разбирают в школах — по предложениям... Так бы и учился писать».

Проанализируйте особенности речи одного из персонажей романа на конкретном примере.

Для самостоятельной работы

1. В форме развернутого ответа объясните смысл названия романа.
2. Напишите сочинение на тему: «Мое отношение к Печорину — главному герою романа М. Лермонтова «Герой нашего времени»».

Для будущих филологов

В романе «Герой нашего времени» есть много упоминаний о зарубежных и русских писателях. Отметьте их и объясните, как они связаны с содержанием романа.

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О социально-психологическом романе

Социально-психологический роман — прозаический литературный жанр, который предполагает развёрнутое повествование о жизни и развитии личности главного героя (героев) в кризисный период его жизни, раскрывает его психологические характеристики и психологию его взаимодействия с окружающими. В таком романе отображаются актуальные социальные проблемы и вопросы, интересующие читателей и автора.

«Герой нашего времени» Лермонтова является первым в русской литературе социально-психологическим романом. В нём Лермонтов ставит перед читателем волнующий всех вопрос: почему самые достойные, умные и энергичные люди его времени не находят применения своим недюжинным способностям и впадают в самом начале жизненного пути без борьбы? На этот вопрос писатель отвечает историей жизни главного героя Печорина. Лермонтов мастерски рисует образ молодого человека, который принадлежит к поколению 30-х годов XIX века и в котором, по убеждению автора, обобщены пороки этого поколения.

Эпоха реакции в России наложила свой отпечаток на поведение людей. Трагическая судьба героя — это трагедия всего поколения, поколения нереализованных возможностей. Характер Печорина раскрывается во взаимоотношениях с различными людьми: сослуживцами, горцами, контрабандистами, женщинами, «водяным обществом».

В столкновениях с горцами проявляются «странности» характера главного героя. Печорина многое объединяет с людьми Кавказа. Как и горцы, он решителен и храбр. Его сильная воля не знает преград. Поставленная им цель достигается любыми средствами, во что бы то ни стало. «Таков уж был человек, Бог его знает!» — говорит о нём Максим Максимыч. Но цели-то Печорина сами по себе неопределённые, часто бессмысленны и эгоистичны. Он толкает на путь преступлений Казбича и Азамата, нарушает жизнь контрабандистов, губит горянку Бэлу только потому, что она имела несчастье понравиться ему.

В повести «Бэла» характер Печорина ещё остаётся загадкой. Правда, Лермонтов слегка приоткрывает тайну его поведения. Печорин признаётся Максим Максимычу, что его «душа испорчена светом». Мы начинаем догадываться, что эгоизм Печорина — результат влияния светского общества, к которому он принадлежит с рождения.

Противоречивость и раздвоенность Печорина ещё отчётливее выступают в сопоставлении его с Максим Максимычем. Один инстинктивно тянется к людям, другой замкнут в себе, безразличен к судьбам окружающих. И неудивительно, что дружба их обрывается драматически. Холодность Печорина по отношению к старику — это только внешнее проявление его характера, под которым кроется горькая обречённость на одиночество.

Социальная и психологическая мотивировка поступков Печорина отчетливо выступает в повести «Княжна Мери». Здесь мы видим Печорина

в кругу офицеров и дворян. «Водяное общество» — та социальная среда, к которой принадлежит герой. Печорин скучает в обществе мелких завистников, ничтожных интриганов, лишённых элементарной порядочности. Он не родился «нравственным калекой». Природа дала ему и глубокий, острый ум, и благородство натуры и твердую волю. Однако в большинстве непростых жизненных ситуаций благородные порывы в конечном итоге уступают место холодности и равнодушию.

Создавая «Героя нашего времени», в отличие от прежних своих произведений, Лермонтов уже не воображал жизнь, а рисовал её такой, какой она являлась в действительности. Перед нами реалистический роман. Писатель нашёл новые художественные средства изображения лиц и событий. Он демонстрирует умение так выстраивать действие, что его герой раскрывается не только через восприятие его другими персонажами, но и через собственные признания о себе самом («Журнал Печорина»).

В «Журнале Печорина» перед читателем предстаёт сам герой. В создании образа Печорина Лермонтов идёт от поступков к их психологическим мотивам, от портрета героя к его внутреннему миру, от загадки («Бэла», «Максим Максимыч») к разгадке («Княжна Мери», «Фаталист»). Но такой замысел не является только средством заинтересовать читателя. Он выполняет свою главную задачу — раскрыть причины противоречивости личности Печорина. «Загадочность» героя подчёркивает его необычность, «странность» выделяет из окружающей среды. Но причина всех этих «странностей» может быть вскрыта только при условии полного обнажения мотивов, чувств, стремлений, мыслей, которые, как правило, человек неохотно обнаруживает. Всё это становится доступным из дневника Печорина, который изначально не рассчитанного на читателя. Отсюда искренность Печорина, который «так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки».

Решая сложную задачу — показать типичного представителя своего времени, — Лермонтов избрал труднейший приём самоанализа героя. Умение проникать в тайники человеческой души, показать развитие сложных мужских и женских характеров — всё это нашло своё воплощение в романе.

1. Объясните смысл понятия «социально-психологический роман».
2. Почему Печорина можно назвать типичным представителем 30-х годов XIX века, героем своего времени?
3. На конкретных примерах покажите проявление психологизма в романе (в описаниях портретов героев, мыслей, чувств, диалогов, картин природы и др.).

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Романом «Герой нашего времени» Лермонтов пролагал дорогу будущим романам И. Тургенева и Л. Толстого. Чехов учился у автора «Тамани» мастерству короткого рассказа, точности, простоте и краткости построения фразы.

Влияние Лермонтова не ограничилось только рамками русской литературы. У него учились выдающиеся поэты Армении (Шах-Азиз, О. Туманян, А. Исаакян), Грузии (Н. Бараташвили, А. Церетели, И. Чавчавадзе).

Великий украинский поэт Т. Шевченко прекрасно знал и любил произведения Лермонтова. О близости Лермонтова и Шевченко точно высказался поэт М. Рыльский: «Возможно, что во всех славянских литературах не было более великих певцов гнева, певцов возмущения, певцов прозрения, как Лермонтов и Шевченко».

Огромное значение творчества Лермонтова для украинской литературы неоднократно признавал Иван Франко, для которого Лермонтов был «корифеем русской поэзии», а его перо — «мастерским резцом».

Творчество Лермонтова вдохновляло и продолжает вдохновлять мастеров искусств на создание произведений живописи, музыки, кино, скульптуры, театральных постановок.

Примите участие в подготовке проектов: «Лермонтов — художник», «Экранизации “Героя нашего времени”». Подготовьте видеоматериалы картин Лермонтова, кадров из кинофильмов, посвящённых «Герою нашего времени» и комментарии к ним ● **ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ** ●

УЧИМСЯ ПИСАТЬ ЭССЕ

Эссе (с французского *essai* — «попытка, проба, очерк») — прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и не претендующее на исчерпывающий ответ. В эссе выражается собственное, эмоционально окрашенное понимание пишущего.

Эссе — это сочинение-рассуждение, и в зависимости от темы оно может иметь литературно-критический, публицистический, историко-биографический, научно-популярный, философский характер.

Для эссе характерно использование многочисленных средств художественной выразительности: метафор, сравнений, аллегорических образов, символов. Эссе будет выглядеть богаче и интереснее, если в нём присутствуют неожиданные выводы, интересные повороты мысли, оригинальные суждения.

По речевому построению эссе — это динамичное чередование полемичных высказываний, вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику.

Яркое проявление индивидуального авторского стиля — требование жанра эссе.

Напишите эссе на одну из тем по творчеству М. Ю. Лермонтова: «Что мне близко и дорого в лирике Лермонтова», «Моя оценка противоречивости личности Печорина».

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (1809—1852)

«Мое сердце навсегда останется привязанным к священным местам Родины»

Николай Гоголь

«Мы слишком самоуверенные и от самоуверенности поверхностные читатели. Гоголь же требует читателя зрелого, который бы творил и творился вместе с ним».

Виктор Астафьев

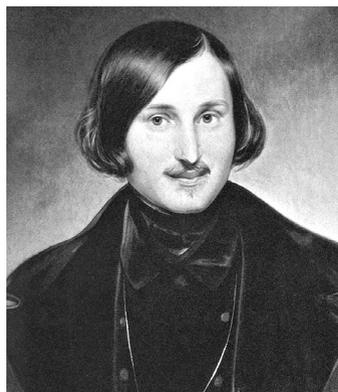
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

1. Чем дорог нам, гражданам Украины, Н. Гоголь?
2. Какие произведения Гоголя вы хорошо знаете и любите?
3. Примите участие в подготовке проекта «Гоголь и Украина». Организуйте выставку портретов писателя и иллюстраций к его произведениям; подготовьте выступления о месте рождения, жизни и творчестве писателя, а также сопровождающие их видеоматериалы. ● **ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ** ●

Огромная роль Гоголя в русской литературе стала ощущаться с первых же его шагов. Вот хронологически первый отзыв на первую книгу гоголевских повестей: 23 сентября 1831 г. В. Одоевский¹ писал А. Кошелеву² о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «Ты не можешь себе представить, как его повести выше и по вымыслу и по рассказу и по слогу всего того, что доньше издавали под названием русских романов». С выходом следующих двух сборников Гоголя, «Миргорода» и «Арабесок», Белинский провозгласил его «главою литературы, главою поэтов».

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832) не только засвидетельствовали поразительно быстрое созревание гоголевского таланта, но и вывели его на авансцену русского и европейского романтизма. Гоголь открыл цельный и полноправный народный мир в собственном художественном мире. Это был мир Украины как целый материк на карте вселенной, с Диканькой в его центре (вспомните выражение из «Ночи перед Рождеством»: «...и по ту сторону Диканьки и по эту сторону...»), как средоточие национальной духовной специфики и национальной судьбы. По яркости национального колорита мир «Вечеров» вставал в один ряд с классическими романтическими мирами западноевропейских литератур.

Особый интерес при этом вызывала Украина. Соседняя народная поэзия была близка, понятна и в то же время нова. Эта роскошь южной

Ф. А. Моллер. Портрет Н. В. Гоголя. 1841 г.

¹ Владимир Фёдорович Одоевский (1804—1869) — русский писатель и мыслитель эпохи романтизма, один из основоположников русского музыкознания.

² Александр Иванович Кошелев (1806—1883) — русский публицист и общественный деятель.

природы, эта непринужденная веселость, игры парубков и гордая свобода девушек привлекали читателей необыкновенно. Занимательность «Вечеров» основывалась на сказочных, фантастических сюжетах. И в то же время интрига была построена просто, почти бесхитро, а неослабевающий интерес при чтении — если внимательно присмотреться к тому, как построены повести, — вызван сменой ритма, тональности повествования. Молодой автор показал, что он владеет целым оркестром изобразительных средств.

Всё это до поры до времени ускользало от взгляда большинства современников, воспринявших книгу Гоголя главным образом под знаком «весёлости». Очень понравился обнародованный Пушкиным факт, что Гоголю удалось рассмешить даже безучастных ко всему наборщиков, и этот анекдот потом много раз обыгрывался в критике. Писатель и учёный Максимович писал в 1861 году, что и «на старости» он любит «по-прежнему, как украинскую весну, весёлость первых повестей Гоголя, которыми он заставил смеяться весь читающий русский мир, от типографских наборщиков до Крылова и Пушкина и до комического актёра Щепкина...». Кстати, и первые попытки подобрать к Гоголю европейские аналогии вытекали из сознания его комического таланта: Пушкин сравнивал книгу Гоголя по заразительности комизма с произведениями Мольера.

После появления «Вечеров» Гоголь — один из ведущих русских писателей; он в дружеских отношениях с Жуковским, Плетневым, Пушкиным (с которым познакомился 20 мая 1831 года); его с воодушевлением встречает литературно-творческая публика Москвы. В обществе зреет предчувствие, что едва вступивший на литературное поприще писатель скажет совершенно новое слово, и это предчувствие оправдалось. Уже в «Вечерах» повестью «Иван Федорович Шпонька» было предугадано дальнейшее развитие гоголевского творчества, выражавшее вместе с тем кардинальный поворот всей русской литературы к реализму. Вместо сельской (казацкой, деревенской) среды выступала среда помещицья, мелкопоместная и чиновничья; вместо поэтической фабулы¹ хитроумных проделок влюблённых — мелкие заботы и неприятности, вседневный быт; вместо резких в своей определённости характеров — пошлость и безликость обывателей. Это направление со всей силой было раскрыто повестями «Миргорода» (1835) и отчасти «Арабесок» (1835), где пошлость и повседневность соединились с тревожным, катастрофическим духом столичной петербургской жизни. На карте вселенной Гоголя наряду с Диканькой появились новые поэтические материки — Миргород и Петербург.

В повестях миргородского цикла «Старосветские помещики», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «петербургских повестях» (последнего обозначения нет у Гоголя, оно было закреплено в критике уже после его смерти) «Портрет», «Записки сумасшедшего» и «Невский проспект» происходит решитель-

¹ *Фабула* — (латин. *fabula* — басня, сказка). Содержание событий, изображаемых в литературном произведении, в их последовательной связи, сюжетная схема, канва литературного произведения.

ная перестройка сентиментальных и романтических конфликтов, а также существенное изменение типов персонажей и их речи. Идиллическая среда «Старосветских помещиков» с их непритязательными интересами, простыми радостями, естественной жизнью, протекающей на лоне щедрой украинской природы, чьи дары, казалось, не могут истощить никакое расточительство и хищения («...благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными...»), разрушена и стерта с лица земли неумолимым течением жизни.

Сквозная тема **петербургских повестей** — обманчивость внешнего блеска столичной жизни, её мнимого великолепия. Петербург, который возникает на страницах повестей Гоголя, не похож на пушкинский. Пушкин любуется прекрасной архитектурой столицы, её «стройными громадами», её белыми ночами, «когда я в комнате моей/Пишу, читаю без лампы».

Гоголь увидел совсем другой город, его точка зрения — это точка зрения маленького человека, какого-нибудь титулярного советника Поприщина («Записки сумасшедшего») или Акакия Акакиевича Башмачкина («Шинель»). В их маленьком мире поручик Пирогов («Невский проспект») или майор Ковалёв («Нос») — высшая аристократия. «Петербург — город довольно велик, — писал Гоголь матери вскоре после прибытия в столицу, 30 апреля 1829 года. — Дома здесь большие, особливо в главных частях города... Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе двух портных, одну маршанд де мод (модистку), сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазины сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. Естественно, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками». В 1830 году Гоголь жил в мещанском и чиновничьем квартале Петербурга, в доме Зверкова на Екатерининском канале возле Кокушкина моста (ныне угол Столярного переулка и канала им. Грибоедова).

Герои Гоголя обитают на дальних линиях Васильевского острова, ютятся в маленьких домиках на окраинах Петербурга. «Вам известна та часть города, которую называют Коломною, — рассказывает художник историю страшного ростовщика («Портрет»). — Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь всё тишина и отставка, всё, что осело от столичного движения». Движение, жизнь остались там, на Невском проспекте, где шумно и весело, где днём появляются дамы с рукавами как два воздушных шара и талией, словно бутылочная шейка, а вечером, в неверном свете фонарей, возникает мир фантастический, сказочный. Но не верьте этому великолепию, не верьте Невскому проспекту! «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущённою массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет

валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде» («Невский проспект»).

«Все мы вышли из «Шинели» Гоголя», — сказал Ф. Достоевский. Его слова стали известны в пересказе мемуаристов. И эта фраза справедлива. Это емкая формула: в один ряд становятся петербургские повести Гоголя, «Бедные люди» и «Белые ночи» Достоевского, «Петербургские углы» Н. Некрасова, первые повести И. Тургенева. Вслед за Пушкиным («Станционный смотритель») Гоголь обратился к изображению совершенно новой области действительности — жизни маленького человека, сделал предметом искусства эту жизнь и человека, который никогда прежде не останавливался на себе взгляд художника. «Зачем же показывать нам эти рубища, эти грязные лохмотья, как бы ни были они искусно представлены? — писали в газете «Северная пчела» после выхода в свет повести Гоголя «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». — Зачем рисовать неприглядную картину заднего двора жизни и человечества без всякой видимой цели?». «Без видимой цели» — это значит, что у Гоголя нет прямого нравоучения, нет прямого указания, что Акакий Акакиевич сам виноват в своём бедственном положении. Но Гоголь никогда не изменял главной теме своих произведений — изображению жизни.

Внимательный читатель обнаружит в центральном персонаже повести, в титулярном советнике Акакии Акакиевиче Башмачкине, психологические черты человека не от мира сего. Тут и почти патологическая неуклюжесть, безразличие к внешней жизни, к комфорту и удобству, и сосредоточенье на одной постоянной идее, выросшей до маниакальной *idée fixe*. Но какая это была неожиданная, дерзкая в литературном смысле «идея»! В «Шинели» место стремления к высокой цели занимала «вечная идея будущей шинели» на толстой вате. Стремление это было элементарной потребностью, жизненно важной, насущно необходимой, неотъемлемой в бедной бесприютной жизни Акакия Акакиевича. Конфликт мечты и действительности, непредсказуемость событий, вторжение в повседневную жизнь враждебных человеку стихийных сил сделали эту повесть «одним из глубочайших созданий Гоголя» (Белинский). А открытие в ней новой темы — темы «маленького человека» — равнозначно манифесту социального равенства и неотъемлемых прав личности в любом её «состоянии» и звании. В таком качестве произведение одним из первых в гоголевском творчестве стало оказывать своё гуманизирующее и художественное воздействие на иноязычные литературы. «Из собрания его повестей, — отметил уже в 1843 г. польский писатель М. Грабовский, — больше всего мне понравилась «Шинель»... Какую бесконечную новость и разнообразие представляет нам эта душа человеческая, равно драгоценная во всех своих состояниях и положениях! Сколько находим поэзии в этих зрелищах повседневной прозы! В последнем отношении не знаю писателя, который бы лучше Гоголя умел самый обыкновенный предмет обвеять дыханием поэзии, — и это даёт ему высокое место между поэтами всех веков и народов».

По Ю. Манну и Н. Марченко

1. Почему первая книга Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» сразу сделала его одним из ведущих русских писателей?
2. Какие темы и образы разрабатывает Гоголь в цикле петербургских повестей?
3. Чем примечательна в его творчестве повесть «Шинель»?

«ШИНЕЛЬ»

История создания повести. Н. В. Гоголь задумал создать произведение «Шинель» уже в 1836 году, когда он поспешно уехал из России в Европу. По свидетельству П. В. Анненкова¹, источником сюжета повести стала история чиновника, потерявшего ружьё: *«Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200. В первый раз как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружьё перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришёл в себя только тогда, когда, как взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружьё было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лёг в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнав о происшествии и купивших ему новое ружьё, возвращён он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспомнить без смертельной бледности на лице».*

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

С. Бродский. Иллюстрация к повести «Шинель»

Н. Гоголь несколько изменил основной сюжет, рассказав в своей повести историю жизни чиновника, копившего в течение долгого времени не на ружьё, а на шинель. Такая замена обусловлена тем, что Гоголь никогда не интересовался оружием, не был охотником, но знал толк в хорошей одежде, даже коллекционировал её. Писателю было важно показать, что происходит с человеком, лишившимся необходимой, жизненно важ-

¹ Павел Васильевич Анненков (1813—1887) — русский литературный критик, историк литературы и мемуарист.

ной вещи (в данном случае — тёплой шинели, без которой не прожить в России зимой). Гоголю самому пришлось испытать тяготы скудного быта мелких чиновников.

Произведение о чиновнике, который долго копит на шинель, приобретает её, теряет и через некоторое время, простудившись, умирает, может показаться незамысловатым, очень простым, однако и образ центрального героя, и сам сюжет повести имеет особую значимость в творчестве Гоголя.

Впервые «Шинель» появилась в третьем томе «Сочинений Николая Гоголя», вышедшем в свет в начале 1843 года. Она была опубликована среди других повестей: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Коляска», «Записки сумасшедшего», «Рим». Кроме «Коляски» и «Рима», все эти произведения называют «петербургскими повестями». Это определение не принадлежит самому Гоголю, но оно очень удачно объединяет их в один цикл. Для всех этих повестей характерна атмосфера большого столичного города, острота конфликтов, переплетение реального и фантастического, обращение к теме «маленького человека» («Записки сумасшедшего», «Шинель»).

Повесть «Шинель» произвела сильнейшее впечатление на современников, несмотря на то, что она была напечатана почти одновременно с главным произведением Гоголя «Мертвые души» (1842). Прочитав её, Белинский сказал, что это «одно из глубочайших созданий Гоголя». «Колоссальным произведением» назвал «Шинель» русский писатель и общественный деятель А. И. Герцен. Глубокий гуманистический смысл повести увидели многие прогрессивные русские критики и читатели.

Обратимся к тексту повести

1. «Для того, чтобы постичь Гоголя... надо или родиться Гоголем, или, совершенствуясь духовно, преодолев в себе читательские стереотипы и мыслительную инерцию, научиться читать и мыслить заново», — писал в своей статье «Во что верил Гоголь» современный русский писатель Виктор Астафьев.

Чем интересно для вас было чтение повести «Шинель»? Понятны ли вам моменты фантастического в ней?

Мнение писателя

«Поверхностный читатель увидит в этом рассказе лишь тяжеловесные ужимки сумасбродного шута; глубокомысленный — не усомнится в том, что главное намерение Гоголя было обличить ужасы русской бюрократии. Но и тот, кто хочет всласть насмеяться, и тот, кто жаждет чтения, которое «заставляет задуматься», не поймет, о чём же написана «Шинель». Подайте мне читателя с творческим воображением — эта повесть для него!»

В. Набоков

Какую, по вашему мнению, цель поставил перед собой Гоголь, обратившись в своей повести к проблеме «маленького человека»?

2. В начале повести Гоголь знакомит нас с мелким чиновником, портрет которого о многом говорит читателю: «...в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на

вид подслеповат, с небольшой лысинкой на лбу...». Однако несколько насмешливый тон повествования меняется.

Что мы чувствуем и видим далее в описании Гоголем своего героя?

- Прочитайте отрывок из текста от слов: «В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения...» и до конца абзаца «...свет признаёт благородным и честным» и поразмышляйте, почему чиновники, такие же, как и Акакий Акакиевич, позволяют себе насмехаться и издеваться над ним? С какой целью Гоголь вводит здесь эпизодический образ молодого человека? Как в этом эпизоде меняется тон повествования?

Кукрыникисы. «Оставьте меня... Зачем вы меня обижаете?»

Углубимся в текст повести

- Каков же внутренний мир Акакия Акакиевича? Дает ли нам право Гоголь думать о нём как о бесчувственном человеке?
- Как описывает Гоголь состояние души Акакия Акакиевича, его естественные человеческие порывы в эпизодах, связанных с пошивкой новой шинели?
- Обратите внимание на скрытую в повести антитезу: Акакий Акакиевич, с удовольствием переписывающий дома служебные бумаги, и «значительное лицо», репетирующий перед зеркалом своё поведение в новой должности и звании. Какие мысли вызывает у вас сравнение Акакия Акакиевича и «значительного лица» в домашней обстановке? В чём смысл этого противопоставления?
- «Самый торжественный» день в жизни Акакия Акакиевича становится для него днём жизненной катастрофы. Как же ведёт себя герой повести в труднейшей для себя ситуации? Способен ли этот несчастный и униженный человек к протесту?
- Почему, изображая крушение самых долгожданных надежд Акакия Акакиевича, Гоголь обращается к фантастическому гротеску?
- Многим может показаться, что чиновник, снимающий чужие шинели, — это определено Акакий Акакиевич, то есть его призрак. Но В. Набоков считает, что «Гоголем намеренно замаскирована самая важная информация, главная композиционная идея повести... Человек, которого приняли за бесшинельный призрак Акакия Акакиевича, — ведь это человек, укравший у него шинель». Что даёт право В. Набокову утверждать это?

Мнение литературоведа

«В свете проникновенных слов о человеческом в Акакии Акакиевиче («Я брат твой») мы уже иными глазами смотрим на смешное и забавное в нём. Смех заставляет отнестись к человеку с пониманием, с сочувствием... И не одному читателю, по мере развития повести, становилось не по себе, что он мог вначале посмеяться над причудами и недостатками этого гонимого и страдающего существа. В расчеты Гоголя как художника-гуманиста, без сомнения, входило намерение вызвать это «раскаяние».

Ю. Манн

Менялось ли ваше отношение к герою повести в процессе её чтения и обсуждения? В чём вы видите проявление гуманистического смысла повести «Шинель»?

Для дискуссии

10. Нигде не подтверждая и не опровергая показания своих персонажей, Гоголь создаёт ощущение таинственного, сверхъестественного. Зачем он это делает?

Для самостоятельной работы

11. Подготовьте устное сочинение на одну из тем:

- Трагедия «маленького человека» в повести Гоголя «Шинель».
- «Существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное».

Для будущих филологов

12. Подготовьте выступление на тему: «Маленький человек» в произведениях мировой литературы» по одному из произведений:

- А. Чехов. «Смерть чиновника»;
- Р. Акутагава. «Бататовая каша».

ПОВЫШАЕМ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

О «маленьком человеке» в литературе

Понятие «*маленький человек*» в литературе обозначает таких героев, которые занимают одно из низших социальных мест в обществе.

В художественном произведении «маленький человек» часто находится в конфликте с высокопоставленным человеком, «значительным лицом», как мы наблюдаем это в повести Гоголя «Шинель».

Тема «маленького человека» имеет интернациональное распространение, а её истоки относятся к глубокой древности. Одним из первых произведений в европейской литературе, посвящённых теме «маленького человека», считается роман «Векфильдский священник» английского писателя О. Голдсмита (1766), в котором уже просматривается типичная для этой темы сюжетная линия (преследование бедного человека, совращение его дочери помещиком и т.д.).

В XIX веке тема «маленького человека» в русской литературе разрабатывалась необычайно остро и последовательно, особенно после выхода в свет повести А. Пушкина «Станционный смотритель», с которой вы познакомились в 7 классе. Многие современники Пушкина, читатели из народной среды, узнали себя и свою трагическую судьбу в образе Самсона Вырина. В повести Пушкин заставляет читателя с неослабевающим вниманием наблюдать за тем, как постепенно угасает смотритель, которого оскорбили, лишили дочери, пытались расплатиться деньгами за единственную, горячо любимую Дуню.

Тема «маленького человека» пронзительно прозвучала и в повести Гоголя «Шинель». Её герой Акакий Акакиевич Башмачкин, этот униженный и забитый человек, по мнению Гоголя, имеет право на лучшую жизнь

и гуманное отношение к себе. Вводя в повествование эпизоды, связанные с приобретением и кражей шинели, писатель ещё резче подчёркивает остроту социального конфликта: существование Башмачкина настолько беспросветно и бедно радостями, что обычная жизнь кажется ему олицетворением подлинного человеческого счастья. В поисках украденной шинели Акакий Акакиевич сталкивается со «значительным лицом», речь которого состояла из трёх фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?»

Фантастический характер финала повести (призрак умершего Башмачкина сдирает шубы «со всех плеч, не разбирая чина и звания, в том числе и с плеч «значительного лица») подчёркивает содержащийся в «Шинели» протест и предупреждает, что Башмачкины могут стать мстителями за их поруганное достоинство.

Один из первых случаев употребления самого понятия «маленький человек» встречается в статье В. Белинского «Горе от ума» (1840). «Сделайся наш городничий (из «Ревизора» Гоголя) генералом — и, горе когда он живёт в уездном городе, горе маленькому человеку... тогда из комедии могла бы выйти трагедия для «маленького человека».

1. Раскройте смысл понятия «маленький человек» в литературе.
2. Почему Гоголь в своём творчестве обращается к проблеме «маленького человека»?
3. Прочитайте самостоятельно повесть Гоголя «Записки сумасшедшего» и подумайте над тем, что хотел сказать автор этой своей повестью?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

П. Анненков, знавший Гоголя ещё в Петербурге и потом в Италии, автор знаменитых мемуаров, правдивый и наблюдательный, вспоминал о нём: «Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть весьма замечательным автором впоследствии». Мелочи быта, одежды, привычки — всё это детали, из которых у Гоголя складывается образ действительности, характер человека.

Замечательный художник А. Венецианов писал: «Я никогда не занимал моих учеников исключительно перспективу, производимые ими внутренности комнат никогда не вели их к так называемому перспективному роду живописи, а были и должны быть началом правил знакомства глаза с натурою». Это так близко к высказываниям Н. Гоголя, как будто мы — больше чем через 100 лет — услышали беседу молодого писателя с художником. Такая беседа могла произойти, потому что Гоголь посещал класс Венецианова в Академии художеств.

1. Почему современники Гоголя, хорошо знавшие писателя, считали важным оставить эти воспоминания?

ПРОВЕРИМ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Подготовьте аргументированные ответы на вопросы в развёрнутой форме:

1. В чём заключён идейный смысл комедии А. Грибоедова «Горе от ума»?
2. Кто из героев пьесы А. Грибоедова «Горе от ума» в наибольшей степени противопоставлен Чацкому?
3. Почему комедию А. Грибоедова «Горе от ума» относят к первой в русской литературе реалистической пьесе?
4. Судьбоносные периоды в жизни и творчестве А. С. Пушкина.
5. Лирический герой вольнолюбивой лирики А. Пушкина (или стихотворений А. Пушкина о поэте и поэзии, или стихотворений о любви).
6. Мое любимое стихотворение А. Пушкина (прочитайте его наизусть).
7. Онегин — «страдающий эгоист, эгоист поневоле» (В. Белинский).
8. Чем современен пушкинский Евгений Онегин сегодня?
9. Татьяна — любимая героиня Пушкина.
10. Почему роман Пушкина «Евгений Онегин» критик В. Белинский назвал «энциклопедией русской жизни»?
11. Главные, определяющие периоды в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова.
12. Как выражена сила протеста Лермонтова-гражданина в его стихотворении «Смерть поэта»? (прочитайте наизусть отрывок из этого произведения).
13. Мое любимое стихотворение М. Лермонтова (прочитайте его наизусть).
14. Объясните смысл названия романа М. Лермонтова «Герой нашего времени».
15. Причины противоречивости характера Печорина.
16. Мое отношение к Печорину.
17. Значение композиции романа М. Лермонтова «Герой нашего времени» в раскрытии его идейного замысла.
18. Почему роман «Герой нашего времени» считается первым в русской литературе социально-психологическим романом?
19. Гоголь и Украина.
20. Трагедия «маленького человека» в повести Н. Гоголя «Шинель».
21. В чём заключён гуманистический смысл повести Н. Гоголя «Шинель»?
22. Значение фантастических элементов в повести Н. Гоголя «Шинель».

**ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА**

ЛИТЕРАТУРА НА РУБУЖЕ XX—XXI ВЕКОВ

*Есть некий внутренний голос — писатель слышит его
в часы творчества — голос предостережения и наказа...*

Ян Парандовский¹

Современная литература, русская и мировая, унаследовала всё лучшее, передовое, что было создано в области духовной культуры человечеством. В её произведениях раскрыты проблемы совести, долга, гражданской ответственности, героизма.

Главным в русской классике был завет — внимание и уважение к жизни, к человеку, природе, миру в целом. Теперь нам понятно, что это был не только завет, но пророческое предчувствие катаклизмов XX века, грядущих испытаний, которым подвергнутся человек и природа. Мировые войны, социальные революции, военные диктатуры и деспотические режимы резко обесценили жизнь, истощили её ресурсы, поставив на последнюю грань выживания. Осуждение ужасов войны и её последствий звучит во многих произведениях русских (М. Шолохова, В. Некрасова, Ю. Бондарева, Б. Васильева и др.) и зарубежных писателей (белорусса В. Быкова, немцев Э. М. Ремарка, Г. Бёлля, американца Э. Хемингуэя и др.).

Напряжённые раздумья писателей об уникальности земной жизни, о нравственной ответственности человека за её сохранение характерны как для русской, так и для мировой литературы. Многие современные писатели и поэты бьют тревогу, стремясь предупредить людей о том, что человек — часть природы и, уничтожая её, он уничтожает самого себя. Эта тема глубоко волновала русских писателей XX века М. Пришвина, К. Паустовского, Б. Васильева, Ф. Абрамова, В. Распутина, В. Астафьева и др. Поэт Р. Рождественский в одном из своих стихотворений так говорит о неприемлемой для жизни человека экологической обстановке, сложившейся в XX веке:

Аэродромы, пирсы и причалы.
Асфальта много,
Нет травы, воды.
Как мало окружающей природы,
Как много окружающей среды.

В рассказе американского писателя Ю. Андерсена «Оглянись скорее» главный герой отправляется с сыном на места своей юности, где он когда-то ловил форель, наслаждался ароматом хвойного леса и тишиной. Но оказывается, что речка высохла, а там, где она протекала, высятся автопансионаты. Не желая разрушать иллюзий сына, отец продолжает карабкаться вместе с ним по склону. Мальчик должен верить, что озеро и речка, где играет форель, существуют.

О разрушительной силе современной потребительской цивилизации предупреждает в своих фантастических произведениях известный вам американский писатель Рей Бредбери.

¹ Ян Парандовский (1895—1978) — польский писатель.

О духовно-нравственном оскудении человека как закономерном результате гибели окружающей природы русский поэт В. Фирсов говорит так:

Равновесие природы,
 Равновесие души
 Мы теряем с каждым годом,
 Хоть тужи,
 Хоть не тужи.
 Реки гаснут,
 Лес мертвеет...
 И, наверно, потому
 Души добрые черствеют,
 Чувства передав уму.

«Природу разрушают не только физически, — утверждает современный испанский романист Мигель Делибес. — Разрушают значение природы для человека... у человека отнимают чистый воздух, чистую воду, но ещё отнимают пейзаж, в котором протекала его жизнь. Пейзаж, раньше исполненный для отдельного человека и для человеческого сообщества, личных воспоминаний, личных связей, теперь превращён в безличный и незначительный».

Писатели-реалисты всего мира призывают людей жить в гармонии с природой. Только тогда возникает непоказная, но подлинная доброта, братское отношение человека к себе подобному, формируются устойчивые духовные ценности, которые делают жизнь человека осмысленной и счастливой.

Наряду с реалистическим направлением, которое обогащается новыми духовными исканиями и открытиями, в современной мировой литературе развивается *постмодернизм* (подробно с этим художественным направлением вы познакомитесь в старших классах). основополагающие принципы постмодернистской прозы выражены в произведениях итальянцев Умберто Эко (род. 1932) и Итало Кальвино (1923—1985), американца Джона Барта (род. 1930), немца Патрика Зюскинда (род. 1949), чеха Милана Кундера (род. 1925), серба Милорада Павича (1929—2009) и других.

Писатели-постмодернисты в своих произведениях обращаются к главному вопросу современной цивилизации: проблеме духовной жизни общества и личности в нём (Р. Бах, П. Зюскинд, П. Коэльо, И. Кальвино, М. Кундера, Х. Мураками и др.)

Книгой, которая заставила весь мир ощутить радость и счастье полёта, называют произведение известного американского писателя и философа Ричарда Баха (род. 1936) «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1970). В этом произведении писатель намеренно изображает действующих лиц птицами. Таким образом он призывает читателей быть самими собой, беречь свою уникальность, противостоять жестокости и несправедливости мира.

Своим притчевым характером и афористичностью языка повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» близка к роману известного бразильского писателя Пауло Коэльо (род. 1947) «Алхимик». Эта книга о поисках смысла жизни, о трудностях, которые неизменно встречаются на пути человека, о том, что никогда не стоит поддаваться отчаянию, а идти до конца и прислушиваться к своему внутреннему голосу: «Когда ты чего-то хочешь, вся Вселенная помогает тебе осуществить твою мечту».

Особой популярностью у современных читателей пользуется литература *фэнтези*. Первые произведения литературы фэнтези появились ещё в первой половине XX века. Особую роль в развитии этого жанра сыграли романы Джона Рональда Руэла Толкиена («Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец»), Клайва Стейплза Льюиса («Хроники Нарнии»), Роберта Ирвина Говарда («Конан») и др. Традиции литературы этого жанра нашли своё продолжение в творчестве многих писателей-фантастов, например, Роджера Желязны («Хроники Амбера»), Кристофера Паолини («Эрагон»), Джоанн Ролинг (цикл романов о Гарри Поттере) и других.

Современная мировая литература настолько разнообразна, настолько непривычна и нетрадиционна, что и в литературоведении, и среди читателей не утихают дискуссии по поводу её дальнейших путей развития.

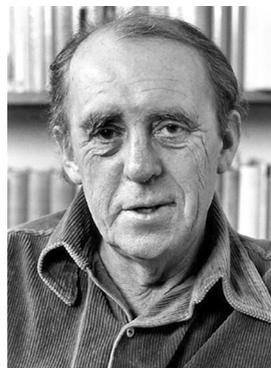
1. Что вы знаете из уроков истории, рассказов своих близких, телепередач, кинофильмов и других средств информации о драматических событиях, пережитых людьми в XX веке?
2. Если вы читали произведения о Второй мировой войне или видели фильмы о её событиях, то расскажите об этом в классе.
3. Вспомните из предыдущих классов изученные произведения писателей XX века, посвящённые темам войны, природы и цивилизации (И. Бунин, С. Есенин, Р. Бредбери). Какие важные для себя мысли вы почерпнули из этих произведений?
4. Какие произведения современной литературы, посвящённые темам нравственного выбора, подвига, сохранения жизни и природы, вы прочитали самостоятельно. Расскажите об одном из них.
5. Прочитайте наизусть самые волнующие, запомнившиеся вам строки из изученных ранее стихотворений поэтов XX века.
6. Прочитайте статью «Литература на рубеже XX—XXI веков». Составьте её тезисы, определив самые важные проблемы, отражённые в произведениях современных писателей.

ГЕНРИХ ТЕОДОР БЁЛЛЬ (1917—1985)

*Кладбища полны людей,
без которых мир не мог обойтись.*

Генрих Бёлль

Член Баварской Академии изящных искусств (1960), президент Международного ПЕН-клуба¹ (1971), лауреат Нобелевской премии (1972), автор известных во всем мире романов и новелл, Генрих Бёлль прошёл обычный жизненный путь немца своего поколения. 10 декабря 1972 года в Стокгольме он сказал о себе в Речи по поводу вручения Нобелевской премии: «Сам я просто немец; единственное

¹ ПЕН-клуб — международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков, работающих в различных жанрах художественной литературы. Название клуба — ПЕН — это аббревиатура от английских слов «поэт», «эссеист», «новеллист», складывающаяся в слово «пен» (*pen*) — авторучка.

удостоверение личности, которое мне никто не должен выписывать и никто продлевать — это язык, на котором я пишу».

Генрих Теодор Бёлль родился 21 декабря 1917 года в Кёльне, одном из самых крупных городов Рейнской долины, в многодетной семье краснодеревщика Виктора Бёлля и Мари (Херманнс) Бёлль. Его родители отличались глубокой христианской верой и в её традициях воспитывали своих детей. Отцу были присущи бескомпромиссная честность, ненависть к войне и гитлеризму в частности, независимые политические убеждения.

После окончания средней школы в Кёльне Бёлль, писавший стихи и рассказы с раннего детства, оказался одним из немногих учеников в классе, которые не вступили в гитлерюгенд¹. Тем не менее через год юноша был привлечен к принудительным трудовым работам, а в 1939 году призван на военную службу. В 1939—1945 годах пехотинцем воевал во Франции, участвовал в боях в Украине, трижды был ранен. Попытки освободиться от воинской службы успехом не увенчались. За дезертирство в конце войны Бёлль попал в американский лагерь для военнопленных на юге Франции. После освобождения работал столяром, а затем продолжил образование в Кёльнском университете, изучая филологию.

Литературный дебют Бёлля состоялся в 1947 году, когда в одном из кёльнских журналов был опубликован его рассказ «Весть». Через два года отдельной книгой вышла повесть начинающего писателя **«Поезд пришёл вовремя»** (1949), которая воспроизводит жизнь такой, какой она видится человеку из казармы, если ему чудом ненадолго удастся вырваться оттуда. Переживания героев до предела откровенны, о своих страданиях они не говорят, а кричат, как на плакате, предупреждающем о грозящей беде. Солдаты-отпускники, возвращающиеся в части, следуют в поезде точно по расписанию навстречу верной гибели.

В этом же году вышел сборник прозы **«Путник, придешь когда в Спа ...»**. В одноименном рассказе показана война глазами немца, мальчишки, потерявшего ногу и обе руки. В госпитале, куда его привозят полуживого, он по собственному почерку на доске узнаёт гимназию, где ещё недавно учился...

Успех Г. Бёллю принёс первый его **роман «Где ты был, Адам?»** (1951), повествующий о судьбах фронтовиков на исходе войны. Смысл названия романа расшифрован в эпитафии:

- Где ты был, Адам?
- В окопах, Господи, на войне...

После выхода романов **«И не сказал ни единого слова»** (1953), **«Дом без хозяина»** (1954), **«Хлеб ранних лет»** (1955) Бёлль был признан крупнейшим немецким писателем поколения, вернувшегося с фронта.

В творчестве писателя привлекают честность и доброта, внимание к детям и старикам, сочувствие женщинам, оставшимся после войны без мужей, и детям, лишившимся отцов. Им стремится Г. Бёлль дарить утешение и надежду, в них открывает сокровища души, подчас неведомые им самим.

¹ *Гитлерюгенд* — военизированная молодёжная нацистская организация в Германии в годы Второй мировой войны.

Нельзя не удивляться странностям героев Бёлля. Почему чудачки столь частые гости в историях, рассказанных писателем? Ответ на этот вопрос надо искать в недавней истории Германии. Бёлль, сам шесть лет отпавший в солдатском строю, где согласно воинскому уставу всякий был похож на каждого, изо всех сил пытался маршировать не в ногу, всеми правдами и неправдами уклоняясь от выполнения приказов и распоряжений.

Славу одного из ведущих прозаиков ФРГ принес Бёллю роман **«Бильярд в половине десятого» (1959)**. Послевоенная Германия, в которой живут герои романа, оказывается, по мнению Бёлля, не намного лучше довоенной: и здесь царят ложь, деньги, за которые можно откупиться от прошлого.

В конце 50-х — начале 60-х гг. в западноевропейской и американской литературе возникает новый персонаж — рассерженный молодой человек. Яростное чувство гнева вызывают у него «предки» с их традиционным житейским укладом. Он выпускает яд сарказма по поводу благонамеренного законопослушания сограждан.

Молодёжные умонастроения чутко уловил Г. Бёлль в лирическом романе **«Глазами клоуна» (1963)**.

Ганс Шнир — один из самых обаятельных бёллевских героев. Он чрезвычайно близок автору, это своего рода автошарж самого Бёлля. Официальная пропаганда создавала образцово-показательного немца, заслуживающего одобрения и подражания во всём. Герой Бёлля — чудак, принципиально не такой, как все. Символична сама его профессия: он дразнит, смешит и раздражает законопослушных обывателей. Бёлль назвал своего клоуна Гансом в немецком фольклоре Гансами называют простаков. Как и полагается шуту, он наблюдателен и умён. Придуманные им пантомимы — это сатирический комментарий к политике, искусству и просто быту, чтобы удачливые зрители не слишком заносились, а те, кому пока не везет, немножко посмеялись над политическими авантюристами, нуворишами и поп-звездами.

Конфликт поколений в романе Бёлля несёт в себе конкретную политическую подоплеку. Ганс не может простить семейству Шниров, что они готовы делать деньги при любом режиме, что его отец сотрудничал с фашистами. Генриху Бёллю в романе «Глазами клоуна», безусловно, удалось дать типичный портрет ироничного, остроумного, легкоранимого человека с чистой совестью.

В 1967 году Бёлль получает престижную немецкую премию Георга Бюхнера. Вершиной международного признания стало избрание писателя в 1971 году президентом Международного ПЕН-клуба. Этот пост он занимал до 1974 года. В 1972 году Бёлль первым из немецких писателей послевоенного поколения был удостоен Нобелевской премии.

На решение Нобелевского комитета во многом повлиял выход нового романа писателя **«Групповой портрет с дамой» (1971)**. Главная героиня его — Лени Груйтген — на протяжении всей своей жизни будто не замечает взрывов и изгибов немецкой истории. Кажется, эта «истинно немецкая девушка», а потом вдова фронтовика покорно несёт свой крест, но это вовсе не так. Лени, ни словом не протестуя против нацистского режима, совершает поступки, несовместимые с догмами и законами рейха.

Бёлль скончался 16 июля 1985 году в Лангенбройхе. Похоронен 19 июля в Борнхайме-Мертене близ Кёльна. В 1987 году в Кёльне создан Фонд имени Генриха Бёлля — неправительственная организация, тесно взаимодействующая с партией «Зелёных» (его отделения существуют во многих странах). Фонд поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, экологии, прав человека.

1. Чем объясняется обращение Г. Бёлля к антивоенной теме?
2. Как были отмечены литературные достижения писателя?

«ПУТНИК, ПРИДЁШЬ КОГДА В СПА...»

Машина остановилась, но мотор ещё несколько минут урчал; где-то распахнулись ворота. Сквозь разбитое окошечко в машину проник свет, и я увидел, что лампочка в потолке тоже разбита вдребезги; только цоколь её торчал в патроне — несколько поблескивающих проволочек с остатками стекла.

Потом мотор затих, и на улице кто-то крикнул:

— Мёртвых сюда, есть тут у вас мертвецы?

— Ч-чёрт! Вы что, уже не затемняетесь? — откликнулся водитель.

— Какого дьявола затемняться, когда весь город горит, точно факел, — крикнул тот же голос. — Есть мертвецы, я спрашиваю?

— Не знаю.

— Мертвецов сюда, слышишь? Остальных наверх по лестнице, в рисовальный зал, понял?

— Да, да.

Но я ещё не был мертвецом, я принадлежал к остальным, и меня понесли в рисовальный зал, наверх по лестнице. Сначала несли по длинному, слабо освещённому коридору с зелёными, выкрашенными масляной краской стенами и гнутыми, наглухо вделанными в них старомодными чёрными вешалками; на дверях белели маленькие эмалевые таблички: «VIa» и «VIb»; между дверями, в чёрной раме, мягко поблескивая под стеклом и глядя вдаль, висела «Медя» Фейербаха. Потом пошли двери с табличками «Va» и «Vb», а между ними — снимок со скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу», превосходная, отсвечивающая красным фотографией в коричневой раме.

Вот и колонна перед выходом на лестничную площадку, за ней чудесно выполненный макет — длинный и узкий, подлинно античный фриз Парфенона из желтоватого гипса — и всё остальное, давно привычное: вооружённый до зубов греческий воин, воинственный и страшный, похожий на взъерошенного петуха. В самой лестничной клетке, на стене, выкрашенной в жёлтый цвет, красовались все — от великого курфюрста до Гитлера...

А на маленькой узкой площадке, где мне в течение нескольких секунд удалось лежать прямо на моих носилках, висел необыкновенно большой, необыкновенно яркий портрет старого Фридриха — в небесно-голубом мундире, с сияющими глазами и большой блестящей золотой звездой на груди.

И снова я лежал скатившись на сторону, и теперь меня несли мимо породистых арийских физиономий: нордического капитана с орлиным взором и глухим ртом, уроженки Западного Мозеля, пожалуй чересчур худой и костлявой, остзейского зубоскала с носом луковицей, длинным профилем и выступающим кадыком киношного горца; а потом добрались ещё до одной площадки, и опять в течение нескольких секунд я лежал прямо на своих носилках, и ещё до того, как санитары начали подниматься на следующий этаж, я успел его увидеть — украшенный каменным лавровым венком памятник воину с большим позолоченным Железным крестом наверху.

Всё это быстро мелькало одно за другим: я не тяжёлый, а санитары торопились. Конечно, всё могло мне только почудиться; у меня сильный жар и решительно всё болит: голова, ноги, руки, а сердце колотится как сумасшедшее — что только не привидится в таком жару.

Но после породистых физиономий промелькнуло и всё остальное: все три бюста — Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, рядышком, изумительные копии; совсем жёлтые, античные и важные стояли они у стен; когда же мы свернули за угол, я увидел и колонну Гермеса, а в самом конце коридора — этот коридор был выкрашен в темно-розовый цвет, — в самом-самом конце над входом в рисовальный зал висела большая маска Зевса; но до неё было ещё далеко. Справа в окне алело зарево пожара, всё небо было красное, и по нему торжественно плыли плотные чёрные тучи дыма...

И опять я невольно перевел взгляд налево и увидел над дверьми таблички «Ха» и «Хб», а между этими коричневыми, словно пропахшими затхлостью дверьми виднелись в золотой раме усы и острый нос Ницше, вторая половина портрета была заклеена бумажкой с надписью «Лёгкая хирургия»...

Если сейчас будет... мелькнуло у меня в голове. Если сейчас будет... Но вот и она, я вижу её: картина, изображающая африканскую колонию Германии Того, — пестрая и большая, плоская, как старинная гравюра, великолепная олеография. На переднем плане, перед колониальными домиками, перед неграми и немецким солдатом, неизвестно для чего торчащим тут со своей винтовкой, — на самом-самом переднем плане желтела большая, в натуральную величину, связка бананов; слева гроздь, справа гроздь, и на одном банане в самой середине этой правой грозди что-то нацарапано, я это видел; я сам, кажется, и нацарапал...

Но вот рывком открылась дверь в рисовальный зал, и я проплыл под маской Зевса и закрыл глаза. Я ничего не хотел больше видеть. В зале пахло йодом, испражнениями, марлей и табаком и было шумно. Носилки поставили на пол, и я сказал санитарам:

— Суньте мне сигарету в рот. В верхнем левом кармане.

Я почувствовал, как чужие руки пошарили у меня в кармане, потом чиркнула спичка, и во рту у меня оказалась зажженная сигарета. Я затянулся.

— Спасибо, — сказал я.

Всё это, думал я, ещё ничего не доказывает. В конце концов, в любой гимназии есть рисовальный зал, есть коридоры с зелёными и жёлтыми

стенами, в которых торчат гнутые старомодные вешалки для платья; в конце концов, это ещё не доказательство, что я нахожусь в своей школе, если между «IVa» и «IVb» висит «Медея», а между «Ха» и «Хб» — усы Ницше. Несомненно, существуют правила, где сказано, что именно там они и должны висеть.

Правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии: «Медея» — между «IVa» и «IVb», там же «Мальчик, вытаскивающий занозу», в следующем коридоре — Цезарь, Марк Аврелий и Цицерон, а Ницше на верхнем этаже, где уже изучают философию. Фриз Парфенона и универсальная олеография — Того. «Мальчик, вытаскивающий, занозу» и фриз Парфенона — это, в конце концов, не более чем добрый старый школьный реквизит, переходящий из поколения в поколение, и наверняка я не единственный, кому взбрело в голову написать на банане «Да здравствует Того!». И выходки школьников, в конце концов, всегда одни и те же. А кроме того, вполне возможно, что от сильного жара у меня начался бред.

Боли я теперь не чувствовал. В машине я ещё очень страдал; когда её швыряло на мелких выбоинах, я каждый раз начинал кричать. Уж лучше глубокие воронки: машина поднимается и опускается, как корабль на волнах.

Теперь, видно, подействовал укол; где-то в темноте мне всадили шприц в руку, и я почувствовал, как игла проткнула кожу и ноге стало горячо...

Да это просто невозможно, думал я, машина наверняка не прошла такое большое расстояние — почти тридцать километров. А кроме того, ты ничего не испытываешь, ничто в душе не подсказывает тебе, что ты в своей школе, в той самой школе, которую покинул всего три месяца назад. Восемь лет — не пустяк, неужели после восьми лет ты всё это узнаешь только глазами?

Я закрыл глаза и опять увидел все как в фильме: нижний коридор, выкрашенный зелёной краской, лестничная клетка с жёлтыми стенами, памятник воину, площадка, следующий этаж: Цезарь, Марк Аврелий... Гермес, усы Ницше, Того, маска Зевса...

Я выплюнул сигарету и закричал; когда кричишь, становится легче, надо только кричать погромче; кричать — это так хорошо, я кричал как полоумный.

Кто-то надо мной наклонился, но я не открывал глаз, я почувствовал чужое дыхание, тёплое, противно пахнущее смесью лука и табака, и услышал голос, который спокойно спросил:

— Чего ты кричишь?

— Пить, — сказал я. — И ещё сигарету. В верхнем кармане.

Опять чужая рука шарилась в моем кармане, опять чиркнула спичка и кто-то сунул мне в рот зажжённую сигарету.

— Где мы? — спросил я.

— В Бендорфе.

— Спасибо, — сказал я и затаился.

Всё-таки я, видимо, действительно в Бендорфе, а значит, дома, и, если бы не такой сильный жар, я мог бы с уверенностью сказать, что я в классической гимназии; что это школа, во всяком случае, бесспорно.

Разве не крикнул внизу чей-то голос: «Остальных в рисовальный зал!»? Я был одним из остальных, я жил, остальные и были, очевидно, живыми. Это — рисовальный зал, и если слух меня не обманул, то почему бы глазам меня подвести?

Значит, нет сомнения в том, что я узнал Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, а они могли быть только в классической гимназии; не думаю, чтобы в других школах стены коридоров украшали скульптурами этих молодцов.

Наконец-то он принёс воду; опять меня обдало смешанным запахом лука и табака, и я поневоле открыл глаза, надо мной склонилось усталое, дряблое, небритое лицо человека в форме пожарника, и старческий голос тихо сказал:

— Выпей, дружок.

Я начал пить; вода, вода — какое наслаждение; я чувствовал на губах металлический привкус котелка, я ощущал упругую полноводность глотка, но пожарник отнял котелок от моих губ и ушёл; я закричал, он даже не обернулся, только устало передернул плечами и пошёл дальше, а тот, кто лежал рядом со мной, спокойно сказал:

— Зря орёшь, у них нет воды; весь город в огне, сам видишь.

Я это видел, несмотря на затемнение, — за чёрными шторами полыхала и бушевала огненная стихия, черно-красная, как в печи, куда только что засыпали уголь. Да, я видел: город горел.

— Какой это город? — спросил я у раненого, лежавшего рядом.

— Бендорф, — сказал он.

— Спасибо.

Я смотрел прямо перед собой на ряды окон, а иногда на потолок. Он был ещё безупречно белый и гладкий, с узким классическим лепным карнизом; но такие потолки с классическими лепными карнизами есть во всех рисовальных залах всех школ, по крайней мере всех добрых старых классических гимназий.

Это ведь бесспорно. Я не мог более сомневаться: я в рисовальном зале одной из классических гимназий в Бендорфе. В Бендорфе всего три классические гимназии: гимназия Фридриха Великого, гимназия Альберта и... может быть, лучше вовсе не упоминать о ней... гимназия имени Адольфа Гитлера. Разве на лестничной площадке в гимназии Фридриха Великого не висел портрет Старого Фрица, необыкновенно яркий, необыкновенно красивый, необыкновенно большой? Я учился в этой школе восемь лет подряд, но разве точно такой же портрет не мог висеть в другой школе, на том же самом месте, и настолько же яркий, настолько же бросающийся в глаза, что взгляд каждого, кто поднимался на второй этаж, невольно на нём останавливался?

Вдали постреливала тяжёлая артиллерия. А вообще было почти спокойно, лишь время от времени прожорливое пламя вырывалось на волю и где-то во тьме рушилась крыша. Артиллерийские орудия стреляли равномерно, с одинаковыми промежутками, и я думал: славная артиллерия. Я знаю, это подло, но я так думал. О боже, как она успокаивала, эта артиллерия, каким родным был её густой и низкий рокот, мягкий, неж-

ный, как рокот органа, в нём есть даже что-то благородное; по-моему, в артиллерии есть что-то благородное, даже когда она стреляет. Всё это так солидно, совсем как в той войне, про которую мы читали в книжках с картинками... Потом я подумал о том, сколько имён будет высечено на новом памятнике воину, если новый памятник поставят, и о том, что на него водрузят ещё более грандиозный позолоченный Железный крест и ещё более грандиозный каменный лавровый венок; и вдруг меня пронзила мысль: если я в самом деле нахожусь в своей старой школе, то мое имя тоже будет красоваться на памятнике, высеченное на цоколе, а в школьном календаре против моей фамилии будет сказано: «Ушёл на фронт из школы и пал за...»

Но я ещё не знал, за что... И я ещё не был уверен, нахожусь ли я в своей старой школе. Теперь я непременно хотел это установить. В памятнике воину тоже нет ничего особенного, ничего исключительного, он такой, как всюду, стандартный памятник массового изготовления, все памятники такого образца поставляются каким-то одним управлением...

Я оглядывал рисовальный зал, но картины были сняты, а о чём можно судить по нескольким партам, сваленным в углу, да по узким и высоким окнам, частым-частым, как полагается в рисовальном зале, где должно быть много света? Сердце мне ничего не подсказывало. Но разве оно молчало бы, если б я оказался там, где восемь лет, из года в год, рисовал вазы, прелестные, стройные вазы, изумительные копии с римских подлинников, — учитель рисования обычно ставил их перед классом на подставку; там, где я выводил шрифты — рондо, латинский прямой, римский, итальянский? Ничто я так не ненавидел в школе, как эти уроки, часами глотал я скуку и никогда не мог нарисовать вазу или воспроизвести какой-нибудь шрифт. Но где же мои проклятия, где моя ненависть к этим тоскливым тусклым стенам? Ничто во мне не заговорило, и я молча покачал головой.

Снова и снова я рисовал, стирал нарисованное, оттачивал карандаш... и ничего, ничего...

Я не помнил, как меня ранило, чувствовал лишь, что не могу пошевелить руками и правой ногой, только левой, и то еле-еле; это оттого, думал я, что всего меня очень туго спеленали.

Я выплюнул сигарету в пространство между набитыми соломой мешками и попытался шевельнуть рукой, но от страшной боли опять закричал; я кричал не переставая, кричал с наслаждением; помимо боли, меня доводило до бешенства то, что я не могу пошевелить руками.

Потом я увидел перед собой врача; он снял очки и, часто моргая, смотрел на меня; он ничего не говорил; за ним стоял пожарник, тот, что дал мне воды. Пожарник что-то шепнул врачу на ухо, и врач надел очки, за их толстыми стеклами я отчетливо увидел большие серые глаза с чуть подрагивающими зрачками. Врач долго смотрел на меня, так долго, что я невольно отвел глаза. Он сказал:

— Одну минуту, ваша очередь сейчас подойдет...

Затем они подняли того, кто лежал рядом со мной, и понесли за классную доску; я смотрел им вслед; доска была раздвинута и поставлена наискосок, между нею и стенкой висела простыня, за простыней горел яркий свет...

Ни звука не было слышно, пока простыню не откинули и не вынесли того, кто лежал только что рядом со мной; санитары с усталыми, безучастными лицами тащили носилки к дверям.

Я опять закрыл глаза и подумал: ты непременно должен узнать, что у тебя за ранение и действительно ли ты находишься в своей старой школе. Всё здесь казалось мне таким холодным и чужим, как если бы меня пронесли по музею мёртвого города; этот мирок был мне совершенно безразличен и далёк, и хотя я его узнавал, но только глазами. А если так, то мог ли я поверить, что всего три месяца назад я сидел здесь, рисовал вазы и писал шрифты, на переменах сбегал по лестнице, держа в руках принесённые из дому бутерброды с повидлом, проходил мимо Ницше, Гермеса, Того, Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия, потом шёл по нижнему коридору с его «Медеей» и заходил к швейцару Биргелеру выпить молока, выпить молока в этой полутёмной каморке, где можно было рискнуть выкурить сигарету, хоть это и строго воспрещалось? Наверняка они понесли того, кто лежал раньше рядом со мной, вниз, куда сносили мертвецов; быть может, мертвецов клали в мглистую каморку, где пахло тёплым молоком, пылью и дешёвым табаком Биргелера...

Наконец-то санитары вернулись в зал, и теперь они подняли меня и понесли за классную доску. Я опять поплыл мимо дверей и, проплывая, обнаружил ещё одно совпадение: в те времена, когда эта школа называлась школой св. Фомы, над этой самой дверью висел крест, его потом сняли, но на стене так и осталось неисчезающее тёмно-жёлтое пятно — отпечаток креста, чёткий и ясный, более чёткий, пожалуй, чем сам этот ветхий, хрупкий, маленький крест, который сняли; ясный и красивый отпечаток креста так и остался на выцветшей стене. Тогда новые хозяева со злости перекрасили всю стену, но это не помогло, маляр не сумел найти правильного колера, крест остался на своём месте, светло-коричневый и чёткий на розовой стене. Они злились, но тщетно, крест оставался, коричневый, четкий на розовом фоне стены, и думаю, что они исчерпали все свои ресурсы на краски, но сделать ничего не смогли. Крест все ещё был там, и если присмотреться, то можно разглядеть даже косой след на правой перекладине, где много лет подряд висела самшитовая ветвь, которую швейцар Биргелер прикреплял туда в те времена, когда ещё разрешалось вешать в школах кресты...

Всё это промелькнуло в голове в ту короткую секунду, когда меня несли мимо двери за классную доску, где горел яркий свет.

Я лежал на операционном столе и в блестящем стекле электрической лампы видел себя самого, своё собственное отражение, очень маленькое, укороченное — совсем крохотный, белый, узенький марлевый сверток, словно куколка в коконе; это и был я.

Врач повернулся ко мне спиной; он стоял у стола и рылся в инструментах; старик пожарник, широкий в плечах, загораживал собой классную доску и улыбался мне; он улыбался устало и печально, и его бородатое лицо казалось лицом спящего; взглянув поверх его плеча, я увидел на исписанной стороне доски нечто, заставившее встрепетать мое сердце впервые за все время, что я находился в этом мёртвом доме. Где-то в тай-

никах души я отчаянно, страшно испугался, сердце учащенно забилось: на доске я увидел свой почерк — вверху, на самом верху. Узнать свой почерк — это хуже, чем увидеть себя в зеркале, это куда более неопровержимо, и у меня не осталось никакой возможности усомниться в подлинности моей руки. Всё остальное ещё не служило доказательством — ни «Медея», ни Ницше, ни профиль киношного горца, ни банан из Того, ни даже сохранившийся над дверью след креста, — всё это существовало во всех школах, но я не думаю, чтобы в других школах кто-нибудь писал на доске моим почерком. Она ещё красовалась здесь, эта строка, которую всего три месяца назад, в той проклятой жизни, учитель задал нам каллиграфически написать на доске: «Путник, придёшь когда в Спа...»

О, я помню, доска оказалась для меня короткой, и учитель сердился, что я плохо рассчитал, выбрал чрезмерно крупный шрифт, а сам он тем же шрифтом, покачивая головой, вывел ниже: «Путник, придёшь когда в Спа...»

Семь раз была повторена эта строка — моим почерком, латинским прямым, готическим шрифтом, курсивом, римским, староитальянским и рондо; семь раз, чётко и беспощадно: «Путник, придёшь когда в Спа...»

Врач тихо окликнул пожарника, и он отошёл в сторону, теперь я видел все строчки, не очень красиво написанные, потому что я выбрал слишком крупный шрифт, вывел слишком большие буквы.

Я подскочил, почувствовав укол в левое бедро, хотел опереться на руки, но не смог; я оглядел себя сверху донизу — и всё увидел. Они распеленали меня, и у меня не было больше рук, не было правой ноги, и я внезапно упал навзничь: мне нечем было держаться; я закричал; пожарник и врач с ужасом смотрели на меня; передернув плечами, врач все нажимал на поршень шприца, медленно и ровно погружавшегося всё глубже; я хотел опять взглянуть на доску, но пожарник загораживал её; он крепко держал меня за плечи, и я чувствовал запах гари, грязный запах его перепачканного мундира, видел усталое, печальное лицо — и вдруг узнал его: это был Биргелер.

— Молока, — сказал я тихо...

Перевод И. Горкина.

Обратимся к тексту рассказа

1. Какие мысли, чувства оставляет после себя чтение рассказа «Путник, придёшь когда в Спа...»?
2. Каков, по вашему мнению, был замысел автора, создавшего этот рассказ?

Углубимся в текст рассказа

3. Большую часть рассказа занимают описания того, как тяжело раненный герой мучительно пытается увериться в том, в своей ли школе он находится. Как вы думаете, почему автор такое большое место в рассказе отводит повторяющимся описаниям предметов, которые узнаёт юный герой, три месяца назад окончивший школу (картина «Медея», снимок со скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу», бюсты Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия и др.)?
4. Обратите внимание на то, что всё начало рассказа посвящено узнаванию героем своей школы, а не состоянию тяжело раненного юноши. Что

открывается читателю, когда от воспоминаний герой переходит к рассказу о своём самочувствии? Прочитайте отрывок от слов «Боли я теперь не чувствовал...» до слов «...ты всё это узнаёшь только глазами?»

5. Прислушиваясь к отзвукам тяжёлой артиллерии, герой вспоминает о войне, про которую он читал в «книжках с картинками», будучи школьником. Затем он подумал о том, «сколько имён будет высечено на новом памятнике воину...». Почему следующая мысль о том, что будет написано против его фамилии («Ушёл на фронт из школы и пал за...»), пронзила юношу?
6. Название рассказа является частью строки из двустишия древнегреческого поэта V в. до н.э. Симонида Кеосского о трёхстах защитниках Спарты, противостоящих великой армии персов и погибших под Фермопилами:

Путник, придёшь когда в Спарту, возвести наших граждан,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костями полегли.

Как вы думаете, что хотел сказать Бёлль своим рассказом, дав ему такое название? Какое воздействие оказывает на читателя скрытое сопоставление между названием рассказа и его содержанием? (● **ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ** ●)

Для самостоятельной работы

7. Какое значение для выражения авторского замысла и восприятия читателя имеют сюжетно-композиционные приёмы:
 - повествование от первого лица;
 - фрагмент узнавания героем фразы, написанной его рукой на доске, который помещён автором в конце рассказа;
 - использование оборванных фраз?

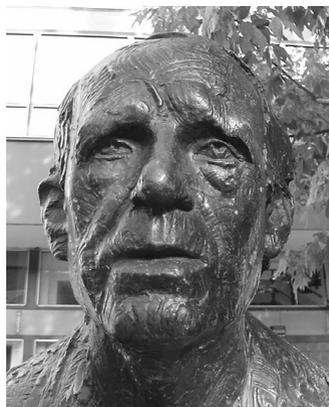
Для дискуссии

8. Есть ли, по вашему мнению, связь между тем, что герой узнаёт свою школу только глазами и мыслью о предполагаемой им надписи на памятнике: «Ушёл на фронт из школы и пал за...»? Почему эта фраза оборвана?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Война сделала Генриха Бёлля убеждённым антифашистом и антимилиитаристом. Сам писатель так говорил об этом: «То, что легко усвоилось в отцовском доме с чувством отвращения, за эти шесть лет углубилось... И война... стала для меня безобразной машиной отупения, кровавого отупения». Свой творческий путь Бёлль начинал в литературном объединении немецкоязычных писателей «Группа 47» (1947 г.), противостоявшем гитлеризму и ставящем целью осмысление опыта Второй мировой войны.

Антифашистское движение в Германии возникло сразу после захвата власти Гитлером в начале 30-х годов XX века в связи с преследованиями коммунистов, социалистов, демократов, всех людей доброй воли. За ними охотились, убивали, отправляли в

Памятник Г. Бёллю в Берлине.
Скульптор В. Ферстер.

концлагеря. Подвергались гонениям и преследованиям почти все крупные немецкие писатели. Их книги сжигали на кострах.

Была введена жесточайшая цензура. В этих необыкновенно тяжёлых условиях одни художники вынуждены были покинуть страну (Г. и Т. Манны, Л. Фейхтвангер, Э. М. Ремарк, Л. Франк, А. Цвейг, И. Бехер), другие были брошены в тюрьмы (В. Бредель, Л. Ренн, Б. Апиц), третьи замолчали, замкнулись во «внутренней эмиграции» (Б. Келлерман, Г. Фаллада, Г. Гауптман).

Оказавшиеся за границей немецкие писатели активно включились в антифашистскую борьбу, не прекратили своего творчества. Находясь в эмиграции, они создают ряд значительных художественных произведений, в которых преобладает антифашистская тематика («Седьмой крест» А. Зегерс, «Братья Лаутензак» Л. Фейхтвангера, стихи И. Бехера, Э. Вайнерта, романы В. Бределя «Испытание», «Родные и знакомые» и др.), выступают по радио на фронте, пишут листовки, статьи.

Установите имена писателей-антифашистов других стран. Какова роль их творчества? ● РАБОТА В ГРУППАХ ●

ВАСИЛЬ БЫКОВ (1924—2003)

«Я представитель убитого поколения», — сказал он о себе однажды белорусский писатель. Он ненавидел войну и всю свою жизнь писал о войне: «Дожить до рассвета», «Сотников», «Атака с ходу», «Мёртвым не больно», «Знак беды»... Это были книги не о прошлом, он писал о нас тогдашних и нас сегодняшних. Он жил в своём времени и, как и все, не был от него свободен. Но писатель понимал, как важно в любых условиях сохранить в себе человека, чувство собственного достоинства и совесть. Он знал, что правда о войне — «жестокая правда», но заставлял трудиться наши души, читая его произведения.

Василий Владимирович Быков — всемирно известный белорусский писатель — родился 19 июня 1924 года в деревне Череновщина Витебской области в крестьянской семье.

Многогранно одарённый деревенский мальчик из-под Полоцка, одного из древнейших центров славянской культуры, не сразу обрёл своё писательское призвание. Он прекрасно рисовал, перед войной начал учиться на скульптурном отделении Витебского художественного училища — одного из лучших учебных заведений страны. Но в 1940 году в системе среднего образования отменяют стипендии, и, бросив учебу, Быков ищет заработка: семья жила очень трудно. Война застала Быкова в Украине: вначале копал окопы, затем 17-летним добровольцем отступал с армией.

Быков принадлежит к поколению, почти полностью уничтоженному войной. Юному лейтенанту, которому только после победы исполнился

21 год, суждено было уцелеть. Войну он прошёл взводным (самая опасная офицерская должность), сменялся только род войск — стрелковый взвод, взвод автоматчиков, взвод противотанковых пушек. Был дважды ранен, имел заслуженные награды. Буквально чудом спасся, в частности, на Кировоградщине, где до самого последнего времени стоял обелиск над братской могилой, на которой было и его имя. Оттуда его мать получила «похоронку». Из боя — в госпиталь, из госпиталя — в бой. Сначала на своей земле, а потом — в Румынии, Венгрии, Австрии. Известный киргизский писатель Ч. Айтматов отметил, что судьба сберегла нам Быкова, чтобы он жил и писал от имени целого поколения.

Ещё 10 лет после отпразднованной в 1945 году победы Быков прослужил в армии — в Украине, Белоруссии, на Дальнем Востоке.

Осенью 1955 г. он начал работать в редакции газеты «Гродненская правда». Через год в республиканской печати стали появляться художественные произведения, даже книжечка юмористических рассказов.

Сам Быков ведёт начало своего творческого пути с 1951 г., когда на Курилах им были написаны рассказы «Смерть человека» и «Обозник». Именно с этого времени война станет не только главной, но почти единственной темой его творчества. С самого начала своего пути Быков формируется как писатель трагического плана. Война, поле боя — это всегда самые экстремальные условия, «пограничные» ситуации между жизнью и смертью. В этом пространстве человек оказывается на крайнем пределе своих физических и нравственных сил.

Раннее творчество Быкова относится к 1950—60-м годам и включает повести «Журавлиный крик» (1960), «Третья ракета» (1962), «Фронтная страница», «Альпийская баллада» (1963), «Западня» (1964), «Мёртвым не больно» (1966), «Атака с ходу» (другое название — «Проклятая высота», 1968) и «Круглянский мост» (1969). Эти повести, изображающие страшную трагедию Второй мировой войны, были запрещены и до рубежа 1980—90-х г.г. не перепечатывались. Большинство произведений Быкова были опубликованы в журнале «Новый мир».

Новый этап зрелого творчества Быкова, принесший ему официальное признание и мировую известность, начинается с 1970-х — после появления ряда повестей: «Сотников», «Обелиск» и «Дожить до рассвета» (1970), «Волчья стая» (1975), «Его батальон» (1975), «Пойти и не вернуться» (1978). Особую актуальность и глубину произведениям 1970-х придавало то, что события войны представляли в них чаще всего как воспоминания оставшихся в живых персонажей. Обращение к памяти героев как бы расширяло художественное пространство произведений. Сюжетное время, сжатое до нескольких дней и часов, дополнялось воспоминаниями — событиями всей жизни действующих лиц.

Своеобразным переходом к современному этапу (1980—90-е) становится повесть «Знак беды» (1982), за ней последовали «Карьер» (1986), «В тумане» (1987), «Облава» (1990), «Стужа» (1993). Эти годы открывают нового Быкова, с обращением к эпохе 1930-х. А главное — на прежнем локальном материале Быков ставит теперь проблемы спасения мира от разрушения и гибели. По мнению Быкова, «в наше время, чреватое гibe-

лю всего человеческого рода, сквозь потоки полуправды, лжи и прямого одурачивания миллионов» литература призвана пробиться «к сознанию человечества, вынудив его остановиться у последней черты».

Его произведения действительно строго локальны по времени и месту действия, отличаются малой «населенностью»; его интересуют, как он сам подчеркивал, «не масштабы сражений, а масштабы человеческого духа».

Приверженность военной теме имеет у Быкова две причины: историческую (люди должны знать, какой человеческой ценой была завоевана победа над фашизмом) и современную, как он сам подчеркивал (мы не ходим сегодня в разведку, но нам и сейчас нужны те нравственные принципы, которые в годы войны питали героизм, честность, мужество, чувство ответственности.) Если в начале творческого пути Быков прославляет подвиг человека, сражающегося до последней капли крови, то позднее он будет анализировать истоки этого подвига — неисчерпаемые нравственные возможности человеческого духа.

В самой человеческой природе, утверждает Быков («Сотников», «Обелиск», «Пойти и не вернуться» и др.), заложена возможность героического по своей сути противостояния хаосу и безумию. В контексте 1945 года это означало вдобавок и веру в конечную победу человека над бесчеловечностью. Характерна в этом отношении повесть «Альпийская баллада» — единственная у Быкова романтическая повесть о любви, не случайно названная именно балладой. Героический реквием юному советскому солдату, ценой своей жизни спасшему любимую, звучит в исполнении самой Джулии на фоне изумительной красоты горного пейзажа: жар цветущих маков на альпийском лугу, белоснежная чистота вершин, бездонная синева неба — и три дня вместе (после побега и лагеря), огромные, как вечность, дни любви и невообразимого счастья. Любовь и чудо этой любви — сын — озаряют Джулию всю оставшуюся жизнь.

Быков — писатель-трагик. Война предстает в его произведениях как величайшее зло и трагедия. Именно это обстоятельство порою затрудняло публикацию его произведений. Примечательны в этом отношении цензурные мытарства, связанные с печатанием повести «Мёртвым не больно». Напряжённые отношения с цензурой и властью не могли не сказаться на здоровье писателя, которое стало резко ухудшаться, так что потребовалось несколько онкологических операций.

По приглашению Европейского писательского парламента он живёт (с середины 1990-х) во Франкфурте-на-Майне, где ему сделали операцию; затем по приглашению финского ПЭН-клуба переезжает (в 1999 г.) в Финляндию, где снова перенес операцию; с декабря 2002 года, по личному приглашению президента Гавела, — живёт в Чехии. Болезнь не отступает, операции не помогают, и, предчувствуя неизбежный конец, Быков возвращается умирать на родину — в любимые им с детства места, в деревню Боровни.

1. Почему белорусский писатель Василь Быков называл себя «представителем убитого поколения»?
2. Как сложилась его молодость? Какие главные уроки он усвоил?
3. Какие темы он разрабатывал в своём творчестве?

«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»

История создания повести. В 1978 году в очерке «Однажды в самом конце войны» писатель рассказал о случайной фронтовой встрече, послужившей толчком к созданию повести.

Произошло это в австрийских Альпах, когда лейтенанту Быкову попала на глаза черноволосяя, щупленькая девушка в полосатой куртке, которая разыскивала какого-то Ивана. В ответ на расспросы она немного всплакнула и, перевирая русские и немецкие слова, густо пересыпанные итальянскими, поведала свою историю.

«Её зовут Джулия, она итальянка из Неаполя, — писал Быков. — Год назад, летом сорок четвёртого, во время бомбёжки союзной авиацией расположенного в Австрии военного завода она бежала в Альпы. После блуждания по горам встретила русского военнопленного, тоже бежавшего из концлагеря, и они пошли вместе. Сначала он не хотел брать её с собой, так как пробирался на восток, ближе к фронту, она же хотела на родину, в Италию, откуда была вывезена после подавления восстания в Неаполе и брошена в немецкий концлагерь. Несколько дней они проблуждали в горах, голодные и раздетые, перешли заснеженный хребет и однажды в туманное утро напоролась на полицейскую засаду. Её схватили и снова бросили в лагерь, а что случилось с Иваном, она не знает...»

*Спектакль «Альпийская баллада»
(реж. С. Тимофеев, Омский
драматический Лицейский
театр, Россия)*

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА

Обратимся к тексту повести

1. Какие чувства и раздумья возникли у вас после прочтения повести «Альпийская баллада»?
2. Назовите эпизоды, которые произвели на вас наибольшее впечатление?
3. Сформулируйте проблемы, поднятые в повести. Какие из них вы хотели бы обсудить в классе?

Углубимся в текст повести

1. Впервые читатель встречается с главным героем, когда того преследуют эсэсовцы с собаками. Каким мы видим Ивана в схватке с псом-волкодавом? Почему ему удалось победить натасканную на беглецов немецкую овчарку?
2. Как ведёт себя Иван, повстречавшись с девушкой-беглянкой? Что удивило его в ней и «сбило с толку»? Какое было его первое решение относительно непрощенной попутчицы? Почему оно изменилось?
3. Опишите поведение девушки в сложной и опасной обстановке побега. Как она относится к своему случайному попутчику, чем помогает ему?
4. Как удалось Ивану и Джулии выбраться из «чудовищного комбината смерти»? Что побудило героя перед самым побегом совершить рискованный поступок, который мог стоить ему жизни? Как он характеризует Ивана? (Глава 4)
5. Спасаясь от эсэсовцев, беглецы стремились перейти главный хребет Альп, найти партизан — югославских или итальянских, встать в строй, взять

в руки оружие. Это были мечта и план одновременно. В чужой стране, в холоде, голоде и страхе они преодолевали этот путь ценой невероятных усилий. Какие чувства пришлось преодолевать им в себе, особенно Ивану, у которого этот побег был уже четвертым?

6. Обратившись к тексту, проследите, как постепенно, шаг за шагом, герои начинают доверять друг другу. Как и из чего рождается между ними взаимная симпатия, а затем и любовь? ● **ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ** ●
7. Герои В. Быкова чаще всего пребывают в пороговой ситуации — между жизнью и смертью, когда нужно делать выбор и брать ответственность не только за себя, но и за других. В повести «Альпийская баллада» всю полноту ответственности берет на себя Иван Терешка.

С помощью каких художественных приёмов автор передаёт напряжённое внутреннее состояние героя? Приведите примеры, обратившись к ключевым эпизодам повести (главы 7, 10, 12) ● **ЗАДАНИЕ ГРУППОВОЕ** ●

8. О чём говорят герои друг с другом в пути? Какие вопросы их интересуют более всего и сближают (глава 11)?
9. Когда, после какого своего поступка Иван почувствовал, что Джулия стала для него «родным человеком», и «ощущение её молчаливой близости» наполнило его радостью (глава 13)?
10. Какой один и тот же тревожный сон всё время видел Иван? Что он символизировал? После какого события в его жизни этот сон перестал ему сниться? С какими душевными переменами в жизни героя это связано (главы 13—14)?
11. После суток опасного, полного смертельных неожиданностей и зимнего холода движения через горный перевал в Триест, к партизанам, когда Джулия совсем ослабла, и Ивану пришлось нести её на спине, герои, следуя тропе, неожиданно попали в зону лугов.

Какая картина открылась перед их взором? Найдите и прочитайте её описание вслух (глава 15)?

12. Опишите, какие чувства овладели героями. Почему они были не в силах противиться им? Как проводят герои свой самый счастливый день (главы 15—20)? Каким раздумьям предаются? О чём говорят, мечтают?
13. Какие художественные средства повести раскрывают перед читателем мысли, чувства, переживания героев? Приведите их примеры.
14. Почему безмятежность охватывает Ивана лишь ненадолго? Чьё близкое присутствие постоянно отравляет жизнь героев?
15. Как относятся эсэсовцы к беглому немецкому гефтлиngu? Почему Иван жалеет его, понимая, что эта жалость может стоить жизни ему и Джулии?
16. Как ведёт себя, о чём думает каждый из героев, поняв, что в жизни остались считанные минуты (глава 24)? Как этот эпизод характеризует Ивана и Джулию?
17. Какое значение для понимания нравственного пафоса повести имеет письмо Джулии, данное «вместо эпилога»?

Для дискуссии

1. Было ли решение Ивана столкнуть Джулию в пропасть единственным выходом в создавшейся ситуации?
2. В одном из своих интервью писатель сказал, что красота вряд ли может спасти мир, что она сама нуждается в спасении. Удалось ли ему воплотить эту мысль в повести «Альпийская баллада»?

Для самостоятельной работы

1. Поразмышляйте, почему повесть В. Быкова имеет название «Альпийская баллада».
2. Создайте эссе «Три дня свободы и любви» по повести В. Быкова «Альпийская баллада».

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

Повесть В. Быкова «Альпийская баллада» имела широкий культурный резонанс в искусстве. В 1965 году в Белоруссии вышел одноименный художественный фильм (реж. Б. Степанов), в 1967 г. белорусский композитор Евгений Глебов создал балет «Альпийская баллада». В Омском драматическом Лицейском театре (Россия) поставлен спектакль «Альпийская баллада» (реж. С. Тимофеев).

Чем привлекает это произведение представителей разных искусств? Почему оно актуально и в наши дни?

РИЧАРД ДЭВИД БАХ (род. в 1936 г.)

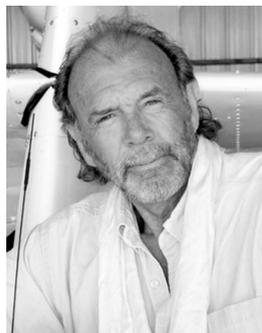
Его настоящей страстью были самолёты. Армейскую службу он проходил в резерве военно-морского флота, затем работал пилотом в Военно-воздушных силах США, возглавлял Ассоциацию старинных самолётов (Antique Airplane Association), работал пилотом-каскадёром, авиаинструктором, гастролёром (Barnstormer) на Среднем Западе, где продавал прогулочные полёты на биплане. Крылья, ощущение высоты всегда манили этого беспокойного человека.

Ричард Дэвид Бах — американский писатель, философ и публицист — родился 23 июня 1936 года, в Оак-Парк (штат Иллинойс). По материнской линии он ведёт свой род от знаменитого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

В 1955 году Ричард поступил в Университет штата Калифорния в Лонг-Бич, в котором учился в течение четырёх последующих лет и брал уроки пилотирования самолёта. В это же время он работал независимым писателем, продавая свои статьи журналам «Флаинг», «Соуринг», «Эир Фектс» и др.

Большинство книг Ричарда Баха так или иначе связаны с полётами, начиная от ранних рассказов, в которых идёт речь о самолётах (например, в его первой книге «Чужой на Земле» (1963), и заканчивая более поздними произведениями, в которых писатель использует полёт как философскую метафору.

Всемирную писательскую славу Баху принесла повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1970), опубликованная в СССР в журнале «Иностранная литература» № 12 за 1974 год.

Это произведение занимает особое место в творчестве Р. Баха: оно стало наиболее последовательным воплощением поэтического начала, в то время как подавляющее большинство остальных текстов писателя включает элементы «нон-фикшн»¹.

Бах утверждал, что «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», впервые задуманная (вернее, впервые «услышанная») в 1959 году, была ему «продиктована» свыше под впечатлением реальных полётов «потрясающего» пилота Джона Ливингстона, осуществлённых им с 1920 по 1930 год.

31 августа 2012 года легкомоторный самолёт, за штурвалом которого был Ричард Бах, попал в авиакатастрофу. Во время посадки он задел линию электропередач, и пилот оказался заблокированным в кабине. По данным местных СМИ, писателя освободила группа людей, которые отдыхали неподалёку. Они рассказали, что Бах застрял в проводах и истекал кровью. Рану на голове пришлось зажать курткой, а извлечь его из-под обломков самолёта смогли с помощью перочинного ножа. Ричард получил черепно-мозговую травму и переломы. Его госпитализировали, он находился в тяжёлом, но стабильном состоянии. Пробыл на больничной койке четыре месяца. На сайте писателя появилось письмо к читателям: «Я благодарен всем за то, что говорили со мной в те дни... Я не брошу писать в такое тяжёлое для меня время только потому, что в мире есть много таких, как я. Надеюсь, что мы сможем найти друг друга и встретиться на страницах моих книг». Он сообщил, что опыт встречи со смертью вдохновил его на окончание четвертой части повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

Какое влияние имеет увлечение Ричарда Баха на его творчество?

«ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН»

*Невыдуманному Джонатану-Чайке,
который живёт в каждом из нас*

Часть первая

Настало утро, и золотые блики молодого солнца заплясали на едва заметных волнах спокойного моря.

В миле от берега с рыболовного судна забросили сети с приманкой, весть об этом мгновенно донеслась до Стаи, ожидавшей завтрака, и вот уже тысяча чаек слетелись к судну, чтобы хитростью или силой добыть крохи пищи. Ещё один хлопотливый день вступил в свои права.

Но вдали от всех, вдали от рыболовного судна и от берега в полном одиночестве совершала свои тренировочные полёты чайка по имени Джонатан Ливингстон. Взлетев на сто футов в небо, Джонатан опустил перепончатые лапы, приподнял клюв, вытянул вперёд изогнутые дугой крылья и, преодолевая боль, старался удержать их в этом положении.

¹ Документальная проза.

Вытянутые вперёд крылья снижали скорость, и он летел так медленно, что ветер едва шептал у него над ухом, а океан под ним казался недвижимым. Он прищурил глаза и весь обратился в одно-единственное желание: вот он задержал дыхание и чуть... чуть-чуть... на один дюйм... увеличил изгиб крыльев. Перья взъерошились, он совсем потерял скорость и упал.

Чайки, как вы знаете, не раздумывают во время полёта и никогда не останавливаются. Остановиться в воздухе — для чайки бесчестье, для чайки это — позор.

Но Джонатан Ливингстон, который, не стыдясь, вновь выгибал и напрягал дрожащие крылья — все медленнее, медленнее и опять неудача, — был не какой-нибудь заурядной птицей.

Большинство чаек не стремятся узнать о полёте ничего кроме самого необходимого: как долететь от берега до пищи и вернуться назад. Для большинства чаек главное — еда, а не полёт. Больше всего на свете Джонатан Ливингстон любил летать.

Но подобное пристрастие, как он понял, не внушает уважения птицам. Даже его родители были встревожены тем, что Джонатан целые дни проводит в одиночестве и, занимаясь своими опытами, снова и снова планирует над самой водой.

Он, например, не понимал, почему, летая на высоте меньшей полувзмаха своих крыльев, он может держаться в воздухе дольше и почти без усилий. Его планирующий спуск заканчивался не обычным всплеском при погружении лап в воду, а появлением длинной вспененной струи, которая рождалась, как только тело Джонатана с плотно прижатыми лапами касалось поверхности моря. Когда он начал, поджимая лапы, планировать на берег, а потом измерять шагами след, его родители, естественно, встревожились не на шутку.

— Почему, Джон, почему? — спрашивала мать. — Почему ты не можешь вести себя, как все мы? Почему ты не предоставишь полёты над водой пеликанам и альбатросам?

— Почему ты ничего не ешь? Сын, от тебя остались перья да кости.

— Ну и пусть, мама, от меня остались перья да кости. Я хочу знать, что я могу делать в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать.

— Послушай-ка, Джонатан, — говорил ему отец без тени недоброжелательности. — Зима не за горами. Рыболовные суда будут появляться все реже, а рыба, которая теперь плавает на поверхности, уйдёт в глубину. Полёты — это, конечно, очень хорошо, но одними полётами сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь ради того, чтобы есть.

Джонатан покорно кивнул. Несколько дней он старался делать то же, что все остальные, старался изо всех сил: пронзительно кричал и дрался с сородичами у пирсов и рыболовных судов, нырял за кусочками рыбы и хлеба. Но у него ничего не получалось.

«Какая бессмыслица, — подумал он и решительно швырнул с трудом добытого анчоуса голодной старой чайке, которая гналась за ним. — Я мог бы потратить всё это время на то, чтобы учиться летать. Мне нужно узнать ещё так много!»

И вот уже Джонатан снова один в море — голодный, радостный, пылкий.

Он изучал скорость полёта и за неделю тренировок узнал о скорости больше, чем самая быстролётная чайка на этом свете.

Поднявшись на тысячу футов над морем, он бросился в пике, изо всех сил махая крыльями, и понял, почему чайки пикируют, сложив крылья. Всего через шесть секунд он уже летел со скоростью семьдесят миль в час, со скоростью, при которой крыло в момент взмаха теряет устойчивость.

Раз за разом одно и то же. Как он ни старался, как ни напрягал силы, достигнув высокой скорости, он терял управление.

Подъём на тысячу футов. Мощный рывок вперёд, переход в пике, напряжённые взмахи крыльев и отвесное падение вниз. А потом каждый раз его левое крыло вдруг замирало при взмахе вверх, он резко кренился влево, переставал махать правым крылом, чтобы восстановить равновесие, и, будто пожираемый пламенем, кувыркком через правое плечо входил в штопор.

Несмотря на все старания, взмах вверх не удавался. Он сделал десять попыток, и каждый раз, как только скорость превышала семьдесят миль в час, он обращался в неуправляемый поток взъерошенных перьев и камнем летел в воду.

Всё дело в том, понял наконец Джонатан, когда промок до последнего перышка, — всё дело в том, что при больших скоростях нужно удерживать раскрытые крылья в одном положении — махать, пока скорость не достигнет пятидесяти миль в час, а потом держать в одном положении.

Он поднялся на две тысячи футов и попытался ещё раз: входя в пике, он вытянул клюв вниз и раскинул крылья, а когда достиг скорости пятьдесят миль в час, перестал шевелить ими. Это потребовало невероятного напряжения, но он добился своего. Десять секунд он мчался неуловимой тенью со скоростью девяносто миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скоростного полёта для чаек!

Но он недолго упивался победой. Как только он попытался выйти из пике, как только он слегка изменил положение крыльев, его подхватил тот же безжалостный неумолимый вихрь, он мчал его со скоростью девяносто миль в час и разрывал на куски, как заряд динамита. Невысоко над морем Джонатан-Чайка не выдержал и рухнул на твердую, как камень, воду.

Когда он пришёл в себя, была уже ночь, он плыл в лунном свете по глади океана. Изодранные крылья были налиты свинцом, но бремя неудачи легло на его спину ещё более тяжким грузом. У него появилось смутное желание, чтобы этот груз незаметно увлёк его на дно, и тогда, наконец, всё будет кончено.

Он начал погружаться в воду и вдруг услышал незнакомый глухой голос где-то в себе самом: «У меня нет выхода. Я чайка. Я могу только то, что могу. Родись я, чтобы узнать так много о полётах, у меня была бы не голова, а вычислительная машина. Родись я для скоростных полётов, у меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я питался бы мышами,

а не рыбой. Мой отец прав. Я должен забыть об этом безумии. Я должен вернуться домой, к своей Стае, и довольствоваться тем, что я такой, какой есть, — жалкая, слабая чайка».

Голос умолк, и Джонатан смирился. «Ночью — место чайки на берегу, и отныне, — решил он, — я не буду ничем отличаться от других. Так будет лучше для всех нас».

Он устало оттолкнулся от темной воды и полетел к берегу, радуясь, что успел научиться летать на небольшой высоте с минимальной затратой сил.

«Но нет, — подумал он. — Я отказался от жизни, отказался от всего, чему научился. Я такая же чайка, как все остальные, и я буду летать так, как летают чайки». С мучительным трудом он поднялся на сто футов и энергичнее замахал крыльями, торопясь домой.

Он почувствовал облегчение оттого, что принял решение жить, как живёт Стая. Распались цепи, которыми он приковал себя к колеснице познания: не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно перестать думать и лететь в темноте к береговым огням.

— **Темнота!** — раздался вдруг тревожный глухой голос. — **Чайки никогда не летают в темноте!** Но Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно, — думал он. — Луна и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней, и кругом всё так мирно и спокойно...»

— Спустись! Чайки никогда не летают в темноте. Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя были бы глаза совы! У тебя была бы не голова, а вычислительная машина! У тебя были бы короткие крылья сокола!

Там, в ночи, на высоте ста футов, Джонатан Ливингстон прищурил глаза. Его боль, его решение — от них не осталось и следа.

Короткие крылья. **Короткие крылья сокола!** Вот в чём разгадка! «Какой же я дурак! Всё, что мне нужно — это крошечное, совсем маленькое крыло; всё, что мне нужно — это почти полностью сложить крылья и во время полёта двигать одними только кончиками. **Короткие крылья!**»

Он поднялся на две тысячи футов над чёрной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы, — перо к перу — и вошёл в отвесное пике.

Ветер оглушительно ревел у него над головой. Семьдесят миль в час, девяносто, сто двадцать, ещё быстрее! Сейчас, при скорости сто сорок миль в час, он не чувствовал такого напряжения, как раньше при семидесяти; едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронёсся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны.

Он сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и его охватила радость. «Сто сорок миль в час! Не теряя управления! Если я начну пикировать с пяти тысяч футов, а не с двух, интересно, с какой скоростью...»

Благие намерения позабыты, унесены стремительным, ураганным ветром. Но он не чувствовал угрызений совести, нарушив обещание, которое

только что дал самому себе. Такие обещания связывают чаек, удел которых — заурядность. Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг совершенства, они не имеют значения.

На рассвете Джонатан возобновил тренировку. С высоты пяти тысяч футов рыболовные суда казались щепочками на голубой поверхности моря, а Стая за завтраком — лёгким облаком пляшущих пылинок.

Он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости, он был горд, что сумел побороть страх. Не раздумывая, он прижал к телу переднюю часть крыльев, подставил кончики крыльев — маленькие уголки! — ветру и бросился в море. Пролетев четыре тысячи футов, Джонатан достиг предельной скорости, ветер превратился в плотную вибрирующую стену звуков, которая не позволяла ему двигаться быстрее. Он летел отвесно вниз со скоростью двести четырнадцать миль в час. Он прекрасно понимал, что если его крылья раскроются на такой скорости, то он, чайка, будет разорван на миллион клочков... Но скорость — это мощь, скорость — это радость, скорость — это незамутнённая красота.

На высоте тысячи футов он начал выходить из пике. Концы его крыльев были смяты и изуродованы ревушим ветром, судно и стая чаек накренились и с фантастической быстротой вырастали в размерах, преграждая ему путь.

Он не умел останавливаться, он даже не знал, как повернуть на такой скорости. Столкновение — мгновенная смерть.

Он закрыл глаза.

Так случилось в то утро, что на восходе солнца Джонатан Ливингстон, закрыв глаза, достиг скорости двести четырнадцать миль в час и под оглушительный свист ветра и перьев врезался в самую гущу Стаи за завтраком. Но Чайка удачи на этот раз улыбнулась ему — никто не погиб.

В ту минуту, когда Джонатан поднял клюв в небо, он всё ещё мчался со скоростью сто шестьдесят миль в час. Когда ему удалось снизить скорость до двадцати миль и он смог, наконец, расправить крылья, судно находилось на расстоянии четырёх тысяч футов позади него и казалось точкой на поверхности моря.

Он понимал, что это триумф! Предельная скорость! **Двести четырнадцать миль в час** для чайки! Это был прорыв, незабываемый, неповторимый миг в истории Стаи и начало новой эры в жизни Джонатана. Он продолжал свои одинокие тренировки, он складывал крылья и пикировал с высоты восемь тысяч футов и скоро научился делать повороты.

Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что, если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и... Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа.

В тот день он не стал тратить время на болтовню с другими чайками; солнце давно село, а он всё летал и летал. Ему удалось сделать мертвую петлю, замедленную бочку, многовитковую бочку, перевёрнутый штопор, обратный иммельман, вираж.

Была уже глубокая ночь, когда Джонатан подлетел к Стае на берегу. У него кружилась голова, он смертельно устал. Но, снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, а перед тем, как приземлиться, ещё и быструю бочку. «Когда они услышат об этом, — он думал о Прорыве, — они обезумеют от радости. Насколько полнее станет жизнь! Вместо того, чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами — знать, зачем живешь! Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными! Мы научимся летать!»

Будущее было заполнено до предела, оно сулило столько заманчивого!

Когда он приземлился, все чайки были в сборе, потому что начинался Совет; видимо, они собрались уже довольно давно. На самом деле они ждали.

— Джонатан Ливингстон! Выйди на середину!

Слова Старейшего звучали торжественно. Приглашение выйти на середину означало или величайший позор или величайшую честь. Круг Чести — это дань признательности, которую чайки платили своим великим вождям. «Ну конечно, — подумал он, — утро, Стая за завтраком, они видели Прорыв! Но мне не нужны почести. Я не хочу быть вождём. Я только хочу поделиться тем, что я узнал, показать им, какие дали открываются перед нами». Он сделал шаг вперёд.

— Джонатан Ливингстон, — сказал Старейший, — выйди на середину, ты покрыл себя Позором перед лицом твоих соплеменников.

Его будто ударили доской! Колени ослабели, перья обвисли, в ушах зашумело. Круг Позора? Не может быть! Прорыв! Они не поняли! Они ошиблись, Они ошиблись! — ...своим легкомыслием и безответственностью, — текла торжественная речь, — тем, что пограл достоинство и обычай Семьи Чаек...

Круг Позора означает изгнание из Стаи, его приговорят жить в одиночестве на Дальних Скалах.

— ...настанет день, Джонатан Ливингстон, когда ты поймешь, что безответственность не может тебя прокормить. Нам не дано постигнуть смысл жизни, ибо он непостижим, нам известно только одно: мы брошены в этот мир, чтобы есть и оставаться в живых до тех пор, пока у нас хватит сил.

Чайки никогда не возражают Совету Стаи, но голос Джонатана нарушил тишину.

— Безответственность? Собратья! — воскликнул он! — Кто более ответствен, чем чайка, которая открывает, в чём значение, в чём высший смысл жизни, и никогда не забывает об этом? Тысячу лет мы рыщем в поисках рыбьих голов, но сейчас понятно, наконец, зачем мы живем: чтобы познавать, открывать новое, быть свободными! Дайте мне возможность, позвольте мне показать вам, чему я научился...

Стая будто окаменела.

— Ты нам больше не Брат, — хором нараспев проговорили чайки, величественно все разом закрыли уши и повернулись к нему спинами.

Джонатан провёл остаток своих дней один, но он улетел на много миль от Дальних Скал. И не одиночество его мучало, а то, что чайки не захотели поверить в радость полёта, не захотели открыть глаза и увидеть!

Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что, придав телу обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине десяти футов; он больше не нуждался в рыболовных судах и чёрством хлеба. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с берега, и мог преодолеть сотни миль от заката до восхода солнца. С таким же самообладанием он летал в плотном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу... в то самое время, когда другие чайки жались к земле, не подозревая, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с сильным ветром далеко в глубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых.

Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со Стаей, он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек: её съедает скука, страх и злоба, но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую счастливую жизнь.

А потом однажды вечером, когда Джонатан спокойно и одиноко парил в небе, которое он так любил, прилетели они. Две белые чайки, которые появились около его крыльев, сияли как звёзды и освещали ночной мрак мягким ласкающим светом. Но ещё удивительнее было их мастерство: они летели, неизменно сохраняя расстояние точно в один дюйм между своими и его крыльями.

Не проронив ни слова, Джонатан подверг их испытанию, которого ни разу не выдержала ни одна чайка. Он изменил положение крыльев так, что скорость полёта резко замедлилась: ещё на милю в час меньше — и падение неизбежно. Две сияющие птицы, не нарушая дистанции, плавно снизили скорость одновременно с ним. Они умели летать медленно!

Он сложил крылья, качнулся из стороны в сторону и бросился в пике со скоростью сто девяносто миль в час. Они понеслись вместе с ним, безупречно сохраняя строй.

Наконец, он на той же скорости перешёл в длинную вертикальную замедленную бочку. Они улыбнулись и сделали бочку одновременно с ним.

Он перешёл в горизонтальный полёт, некоторое время летел молча, а потом сказал:

— Прекрасно. — И спросил: — Кто вы?

— Мы из твоей Стаи, Джонатан, мы твои братья. — Они говорили спокойно и уверенно. — Мы прилетели, чтобы позвать тебя выше, чтобы позвать тебя домой.

— Дома у меня нет. Стаи у меня нет. Я Изгнанник. Мы летим сейчас на вершину Великой Горы Ветров. Я могу поднять своё дряхлое тело ещё на несколько сот футов, но не выше.

— Ты можешь подняться выше, Джонатан, потому что ты учился. Ты окончил одну школу, теперь настало время начать другую.

Эти слова сверкали перед ним всю жизнь, поэтому Джонатан понял, понял мгновенно. Они правы. Он может летать выше, и ему **пора** возвращаться домой.

Он бросил долгий взгляд на небо, на эту великолепную серебряную страну, где он так много узнал.

— Я готов, — сказал он наконец.

И Джонатан Ливингстон поднялся ввысь вместе с двумя чайками, яркими, как звёзды, и исчез в непроницаемой темноте неба.

Часть вторая

«Так это и есть небеса», — подумал он и не мог не улыбнуться про себя. Наверное, это не очень почтительно — размышлять, что такое небеса, едва ты там появился.

Теперь, когда он расстался с Землёй и поднялся над облаками крыло к крылу с двумя лучезарными чайками, он заметил, что его тело постепенно становится таким же лучистым. Конечно, оно принадлежало всё тому же молодому Джонатану, который всегда жил за зрачками его золотистых глаз, но внешне оно переменялось.

Оно осталось телом чайки, и всё-таки никогда прежде Джонатану не леталось так хорошо. «Как странно, — думал он, — я трачу вдвое меньше усилий, а лечу вдвое быстрее, я в силах сделать вдвое больше, чем в мои лучшие дни на Земле!»

Его белые перья сверкали и искрились, а крылья стали безукоризненно гладкими, как отполированные серебряные пластинки. Он с восторгом начал изучать их и прилагать силу своих мускулов к этим новым крыльям.

Достигнув скорости двести пятьдесят миль в час, он почувствовал, что приближается к максимальной скорости горизонтального полёта. Достигнув двухсот семидесяти трёх миль, он понял, что быстрее лететь не в силах, и испытал некоторое разочарование. Возможности его нового тела тоже были ограничены, правда, ему удалось значительно превзойти свой прежний рекорд. Но предел всё-таки существовал, и чтобы его превзойти, нужны были огромные усилия. «На небесах, — думал он, — не должно быть никаких пределов».

Облака расступились, его провожатые прокричали:

— Счастливой посадки, Джонатан! — и исчезли в прозрачном воздухе.

Он летел над морем к изрезанному гористому берегу. Пять-шесть чаек отрабатывали взлёты на скалах. Далеко на севере, у самого горизонта летало ещё несколько чаек. Новые дали, новые мысли, новые вопросы. «Почему так мало чаек? На небесах должны быть стаи и стаи чаек. И почему я вдруг так устал? На небесах чайки как будто никогда не устают и никогда не спят».

Где он об этом слышал? События его земной жизни отодвигались всё дальше и дальше. Он многому научился на Земле, это верно, но подробности припоминались с трудом; кажется, чайки дрались из-за пищи и он был Изгнанником.

Когда он приблизился к берегу, дюжина чаек взлетела ему навстречу, но ни одна из них не проронила ни слова. Он только чувствовал, что они рады ему и что здесь он дома. Этот день был очень длинным, таким длинным, что он успел забыть, когда взошло солнце.

Он развернулся, чтобы приземлиться, взмахнул крыльями, застыл в воздухе на высоте одного дюйма и мягко опустился на песок. Другие чайки тоже приземлились, но им для этого достаточно было лишь слегка шевельнуть перьями. Они раскрыли свои белоснежные крылья, покачались на ветру и, меняя положение перьев, остановились в то самое мгновение, когда их лапы коснулись земли. Это был прекрасный манёвр, но Джонатан слишком устал, чтобы попробовать его повторить. Он всё ещё не произнес ни слова и заснул, стоя на берегу.

В первые же дни Джонатан понял, что здесь ему предстоит узнать о полёте не меньше нового, чем в своей прежней жизни. Но разница всё-таки была. Здесь жили чайки-единомышленники. Каждая из них считала делом своей жизни постигать тайны полёта, стремиться к совершенству полёта, потому что полёт — это то, что они любили больше всего на свете. Это были удивительные птицы, все без исключения, и каждый день они час за часом отрабатывали технику движений в воздухе и испытывали новые приёмы пилотирования.

Джонатан, казалось, забыл о том мире, откуда он прилетел, и о том месте, где жила Стая, которая не знала радостей полёта и пользовалась крыльями только для добывания пищи и для борьбы за пищу. Но иногда он вдруг вспоминал.

Он вспомнил о родных местах однажды утром, когда остался вдвоём со своим наставником и отдыхал на берегу после нескольких быстрых бочек, которые он делал со сложенными крыльями.

— Салливан, а где остальные? — спросил он беззвучно, потому что вполне освоился с несложными приёмами телепатии здешних чаек, которые никогда не кричали и не бранились. — Почему нас здесь так мало? Знаешь, там, откуда я прилетел, жили...

— ...тысячи тысяч чаек. Я знаю. — Салливан кивнул. — Мне, Джонатан, приходит в голову только один ответ. Такие птицы, как ты, — редчайшее исключение. Большинство из нас движется вперёд так медленно. Мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли; нам всё равно, куда нас ведут, нам важно только то, что происходит сию минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится смутная догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в Стае. Тысячи жизней, Джон, десять тысяч! А потом ещё сто жизней, прежде чем мы начинаем понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и ещё сто, пока мы убеждаемся: смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Тот же закон, разумеется, действует и здесь: мы выбираем следующий мир в согласии с тем, чему мы научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется точно таким же, как этот, и нам придётся снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гирями на лапах.

Он расправил крылья и повернулся лицом к ветру.

— Но ты, Джон, сумел узнать так много и с такой быстротой, — продолжал он, — что тебе не пришлось прожить тысячу жизней, чтобы оказаться здесь.

И вот они уже снова поднялись в воздух, тренировка возобновилась. Сделать бочку вдвоём трудно, потому что в перевернутом положении Джонатану приходилось, летя вверх лапами, соображать, как выгнуть крылья, чтобы выполнить оставшуюся часть оборота, сохраняя безупречную согласованность движений со своим учителем.

— Попробуем ещё раз, — снова повторил Салливан. — Попробуем ещё раз. — И наконец: — Хорошо!

Тогда они начали отрабатывать внешнюю петлю.

Однажды вечером чайки, которые не улетели в ночной полёт, стояли все вместе на песке, они думали. Джонатан собрался с духом и подошёл к Старейшему — чайке, которая, как говорили, собиралась скоро расстаться с этим миром.

— Чианг... — начал он, немного волнуясь.

Старая чайка ласково взглянула на него:

— Что, сын мой?

С годами Старейший не только не ослабел, а, наоборот, стал ещё сильнее, он летал быстрее всех чаек в Стае и владел в совершенстве такими приёмами, которые остальные ещё только осваивали.

— Чианг, этот мир... это вовсе не небеса?

При свете луны было видно, что Старейший улыбнулся.

— Джонатан, ты снова учишься.

— Да. А что нас ждет впереди? Куда мы идем? Разве нет такого места — небеса?

— Нет, Джонатан, такого места нет. Небеса — это не место и не время. Небеса — это достижение совершенства. — Он помолчал. — Ты, кажется, летаешь очень быстро?

— Я... я очень люблю скорость, — сказал Джонатан. Он был поражён — и горд! — тем, что Старейший заметил его.

— Ты приблизишься к небесам, Джонатан, когда приблизишься к совершенной скорости. Это не значит, что ты должен пролететь тысячу миль в час, или миллион, или научиться летать со скоростью света. Потому что любая цифра — это предел, а совершенство не знает предела. Достигнуть совершенной скорости, сын мой, — это значит оказаться там.

Не прибавив ни слова, Чианг исчез и тут же появился у кромки воды, в пятидесяти футах от прежнего места. Потом он снова исчез и тысячную долю секунды уже стоял рядом с Джонатаном.

— Это просто шутка, — сказал он.

Джонатан не мог прийти в себя от изумления. Он забыл, что хотел расспросить Чианга про небеса.

— Как это тебе удаётся? Что ты чувствуешь, когда так летишь? Какое расстояние ты можешь пролететь?

— Пролететь можно любое расстояние в любое время, стоит только захотеть, — сказал Старейший. — Я побывал всюду и везде, куда проникала моя мысль. — Он смотрел на морскую гладь. — Странно: чайки, которые отвергают совершенство во имя путешествий, не улетают никуда; где им, копушам! А те, кто отказывается от путешествий во имя совершенства, летают по всей вселенной, как метеоры. Запомни, Джонатан, небеса — это

не какое-то определенное место или время, потому что ни место, ни время не имеют значения. Небеса — это...

— Ты можешь научить меня так летать?

Джонатан дрожал, предвкушая радость ещё одной победы над неведомым.

— Конечно, если ты хочешь научиться.

— Хочу. Когда мы начнем?

— Можно начать сейчас, если ты не возражаешь.

— Я хочу научиться летать, как ты, — проговорил Джонатан, и в его глазах появился странный огонёк. — Скажи, что я должен делать.

Чианг говорил медленно, зорко вглядываясь в своего молодого друга.

— Чтобы летать с быстротой мысли или, говоря иначе, летать куда хочешь, — начал он, — нужно прежде всего понять, что ты уже прилетел...

Суть дела, по словам Чианга, заключалась в том, что Джонатан должен отказаться от представления, что он узник своего тела с размахом крыльев в сорок два дюйма и ограниченным набором заранее запрограммированных возможностей. Суть в том, чтобы понять: его истинное «я», совершенное, как ненаписанное число, живет одновременно в любой точке пространства в любой момент времени.

Джонатан тренировался упорно, ожесточенно, день за днем, с восхода солнца до полуночи. И несмотря на все усилия, ни на перышко не сдвинулся с места.

— Забудь о вере! — твердил Чианг. — Разве тебе нужна была вера, чтобы научиться летать? Тебе нужно было понять, что такое полёт. Сейчас ты должен сделать то же самое. Попробуй ещё раз...

А потом однажды, когда Джонатан стоял на берегу с закрытыми глазами и старался сосредоточиться, он вдруг понял, о чём говорил Чианг. «Конечно, Чианг прав! Я сотворен совершенным, мои возможности безграничны, я — Чайка!» Он почувствовал могучий прилив радости.

— Хорошо! — сказал Чианг, и в его голосе прозвучало торжество.

Джонатан открыл глаза. Они были одни — он и Старейший на совершенно незнакомом морском берегу: деревья подступали к самой воде, над головой висели два желтых близнеца — два солнца.

— Наконец-то ты понял, — сказал Чианг, — но тебе нужно ещё поработать над управлением...

Джонатан не мог прийти в себя от изумления:

— Где мы?

Необычный пейзаж не произвел на Старейшего никакого впечатления, как и вопрос Джонатана.

— Очевидно, на какой-то планете с зелёным небом и двойной звездой вместо солнца.

Джонатан испустил радостный клич — первый звук с тех пор, как он покинул Землю.

— ПОЛУЧАЕТСЯ!

— Разумеется, Джон, разумеется, получается, — сказал Чианг. — Когда знаешь, что делаешь, всегда получается. А теперь об управлении...

Они вернулись уже в темноте. Чайки не могли отвести взгляда от Джонатана, в их золотистых глазах застыл ужас: они видели, как его вдруг не стало на том месте, где он провел столько времени в полной неподвижности.

Но Джонатан недолго принимал их поздравления.

— Я здесь новичок! Я только начинаю! Это мне надо учиться у вас!

— Как странно, Джон, — сказал Салливан, стоявший рядом с ним. — За десять тысяч лет я не встретил ни одной чайки, которая училась с таким же бесстрашием, как ты.

Стая молчала. Джонатан в смущении переступал с лапы на лапу.

— Если хочешь, мы можем начать работать над временем, — заговорил Чианг, — и ты научишься летать в прошлое и будущее. Тогда ты будешь подготовлен к тому, чтобы приступить к самому трудному, самому дерзновенному, самому интересному. Ты будешь подготовлен к тому, чтобы лететь ввысь, и поймешь, что такое доброта и любовь.

Прошёл месяц или около месяца, Джонатан делал невероятные успехи. Он всегда быстро продвигался вперёд даже с помощью обычных тренировок, но сейчас, под руководством самого Старейшего, он воспринимал новое, как обтекаемая, покрытая перьями вычислительная машина.

А потом настал день, когда Чианг исчез. Он спокойно беседовал с чайками и убеждал их постоянно учиться, и тренироваться, и стремиться как можно глубже понять всеобъемлющую невидимую основу вечной жизни. Он говорил, а его перья становились всё ярче и ярче и, наконец, засияли так ослепительно, что ни одна чайка не могла смотреть на него.

— Джонатан, — сказал он, и это были его последние слова, — постарайся постигнуть, что такое любовь.

Когда к чайкам вернулось зрение, Чианга с ними уже не было.

Дни шли за днями, и Джонатан заметил, что он всё чаще думает о Земле, которую покинул. Знай он там одну десятую, одну сотую того, что узнал здесь, насколько полнее была бы его жизнь! Он стоял на песке и думал: что если там, на Земле, есть чайка, которая пытается вырваться из оков своего естества, пытается понять, что могут дать крылья, кроме возможности долететь до рыболовного судна и схватить корку хлеба. Быть может, она даже решилась сказать об этом во всеуслышание, и стая приговорила её к Изгнанию. И чем больше Джонатан упражнялся в проявлении доброты, тем больше он трудился над познанием природы любви, тем сильнее ему хотелось вернуться на Землю. Потому что, несмотря на свое одинокое прошлое, Джонатан был прирожденным наставником, и его любовь проявлялась прежде всего в стремлении поделиться добытой им правдой с каждой чайкой, которая ждала только благоприятного случая, чтобы тоже ринуться на поиски правды.

Салливан, который за это время вполне овладел полётами со скоростью мысли и уже помогал другим, не одобрял замыслов Джонатана.

— Джон, тебя некогда приговорили к Изгнанию. Почему ты думаешь, что те же чайки захотят слушать тебя сейчас? Ты знаешь поговорку и знаешь, что она справедлива: чем выше летает чайка, тем дальше она видит. Чайки, от которых ты улетел, стоят на земле, они кричат и дерутся друг с другом. Они живут за тысячу миль от небес, а ты говоришь, что хочешь

показать им небеса — оттуда, с земли! Да ведь они, Джон, не могут разглядеть концов своих собственных крыльев. Оставайся здесь. Помогай здесь новым чайкам, помогай тем, кто взлетел достаточно высоко, чтобы увидеть то, о чём ты хочешь им рассказать. — Он немного помолчал и добавил: — Что, если бы Чианг вернулся в свой старый мир? Где бы ты сам находился сегодня?

Последний довод был самым убедительным: конечно, Салливан прав. Чем выше летает чайка, тем дальше она видит. Джонатан остался и занимался с новыми птицами, которые прилетали на небеса; они все были очень способными и быстро усваивали то, что им объясняли. Но к нему вернулось прежнее беспокойство, он не мог избавиться от мысли, что на Земле, наверное, живут одна-две чайки, которые тоже могли бы учиться. Насколько больше знал бы он сейчас, появившись Чианг рядом с ним в те дни, когда он был Изгнанником!

— Салли, я должен вернуться, — сказал он в конце концов. — У тебя прекрасные ученики. Они помогут тебе справиться с новичками.

Салливан вздохнул, но не стал возражать.

— Боюсь, Джонатан, что я буду скучать по тебе. — Вот и всё, что он сказал.

— Салли, как тебе не стыдно! — с упреком воскликнул Джонатан. — Разве можно говорить такие глупости! Чем мы с тобой занимаемся изо дня в день? Если наша дружба зависит от таких условностей, как пространство и время, значит, мы сами разрушим наше братство в тот миг, когда сумеем преодолеть пространство и время! Но, преодолевая пространство, единственное, что мы покидаем, — это Здесь. А преодолевая время, мы покидаем только Сейчас. Неужели ты думаешь, что мы не сможем повидаться один-два раза в промежутке между тем, что называется Здесь и Сейчас?

Салливан невольно рассмеялся.

— Ты совсем помешался, — сказал он ласково. — Если кто-нибудь в силах показать хоть одной живой душе на земле, как охватить глазом тысячу миль, это наверняка Джонатан Ливингстон. — Он смотрел на песок.

— До свидания, Джон, до свидания, друг.

— До свидания, Салли. Мы ещё встретимся.

Произнеся эти слова, Джонатан тут же увидел внутренним взором огромные стаи чаек на берегах другого времени и с привычной лёгкостью ощутил: нет, он не перья и кости, он — совершенное воплощение идеи свободы и полёта, его возможности безграничны.

Флетчер Линд был ещё очень молодой чайкой, но он уже знал, что не было на свете птицы, которой пришлось бы терпеть такое жестокое обращение Стаи и столько несправедливостей!

«Мне всё равно, что они говорят, — думал он, направляясь к Дальним Скалам; он кипел от негодования, его взгляд помутился. — Летать — это вовсе не значит махать крыльями, чтобы перемещаться с места на место. Это умеет даже... даже комар. Какая-то одна бочка вокруг Старейшей Чайки, просто так, в шутку, и я — Изгнанник! Что они, слепы? Неужели они не видят? Неужели они не понимают, как мы прославимся, если в самом деле научимся летать?»

Мне всё равно, что они обо мне думают. Я покажу им, что значит летать. Пусть я буду одиноким Изгнанником, если им так хочется. Но они пожалеют об этом, ещё как пожалеют...»

Голос проник в его голову, и хотя это был очень тихий голос, Флетчер так испугался, что вздрогнул и застыл в воздухе:

— Не сердись на них, Флетчер! Изгнав тебя, они причинили вред только самим себе, и когда-нибудь они узнают, когда-нибудь они увидят то, что видишь ты. Прости их и помоги им понять.

На расстоянии дюйма от конца его правого крыла летела ослепительно белая, самая белая чайка на свете, она скользила рядом с Флетчером без малейших усилий, не шевеля ни перышком, хотя Флетчер летел почти на предельной скорости.

На мгновение у молодого Флетчера всё смешалось в голове.

«Что со мной происходит? Я сошёл с ума? Я умер? Что это значит?»

Негромкий спокойный голос вторгался в его мысли и требовал ответа.

— Чайка Флетчер Линд, ты хочешь летать?

— ДА. Я ХОЧУ ЛЕТАТЬ!

— Чайка Флетчер Линд, так ли сильно ты хочешь летать, что готов простить Стаю и учиться и однажды вернуться к ним и постараться помочь им узнать то, что знаешь сам?

Такому искусному, такому ослепительному существу нельзя было солгать, какой бы гордой птицей не был Флетчер, как бы сильно его не оскорбили.

— Да, сказал он едва слышно.

— Тогда, Флетч, — обратилось к нему сияющее создание с ласковым голосом, — давай начнем с Горизонтального Полёта...

Часть третья

Джонатан медленно кружил над Дальними Скалами, он наблюдал. Этот неотесанный молодой Флетчер оказался почти идеальным учеником. В воздухе он был сильным, ловким и подвижным, но главное — он горел желанием научиться летать.

Только что он мелькнул рядом — с оглушительным шумом взъерошенный серый комок вынырнул из пике и пронесся мимо учителя со скоростью сто пятьдесят миль в час. Внезапный рывок, и вот он уже выполняет другое упражнение — шестнадцативитковую вертикальную замедленную бочку — и считает витки вслух:

— ...восемь... девять... десять... ой, Джонатан, я выхожу за пределы скорости... одиннадцать... я хочу останавливаться так же красиво и точно, как и ты... двенадцать... черт побери, я никак не могу сделать... тринадцать... эти последние три витка... без... четырёх... а-а-а-а!

Очередная неудача — Флетчер «сел на хвост» — вызвала особенно бурный взрыв гнева и ярости. Флетчер опрокинулся на спину, и его безжалостно закрутило и завертело в обратном штопоре, а когда он, наконец, выровнялся, жадно хватая ртом воздух, оказалось, что он летит на сто футов ниже своего наставника.

— Джонатан, ты попусту тратишь время! Я тупица! Я болван! Я зря стараюсь, у меня всё равно ничего не получится!

Джонатан взглянул вниз и кивнул.

— Конечно, не получится, пока ты будешь останавливаться так резко. В самом начале ты потерял сорок миль в час! Нужно делать то же самое, только плавно! Уверенно, но плавно, понимаешь, Флетчер?

Джонатан снизился и подлетел к молодой чайке.

— Попробуем ещё раз вместе, крыло к крылу. Обрати внимание на остановку. Останавливайся плавно, начинай фигуру без рывков.

К концу третьего месяца у Джонатана появились ещё шесть учеников — все шестеро Изгнанники, увлеченные новой странной идеей: летать ради радостей полёта.

Но даже им легче было выполнить самую сложную фигуру, чем понять, в чем заключается сокровенный смысл их упражнений.

— На самом деле каждый из нас воплощает собой идею Великой Чайки, всеобъемлющую идею свободы, — говорил Джонатан по вечерам, стоя на берегу, — и безошибочность полёта — это ещё один шаг, приближающий нас к выражению нашей подлинной сущности. Для нас не должно существовать никаких преград. Вот почему мы стремимся овладеть высокими скоростями, и малыми скоростями, и фигурами высшего пилотажа...

...А его ученики, измученные дневными полётами, засыпали. Им нравились практические занятия, потому что скорость пьянила и потому что тренировки помогали утолять жажду знания, которая становилась всё сильнее после каждого занятия. Но ни один из них — даже Флетчер Линд — не мог себе представить, что полёт идей — такая же реальность, как ветер, как полёт птицы.

— Всё ваше тело от кончика одного крыла до кончика другого, — снова и снова повторял Джонатан, — это не что иное, как ваша мысль, выраженная в форме, доступной вашему зрению. Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьете цепи, сковывающие ваше тело...

Но какие бы примеры он ни приводил, ученики воспринимали его слова как занятную выдумку, а им больше всего хотелось спать.

Хотя прошёл всего только месяц, Джонатан сказал, что им пора вернуться в Стаю.

— Мы ещё не готовы! — воскликнул Генри Кэлвин. — Они не желают нас видеть! Мы Изгнанники! Разве можно навязывать свое присутствие тем, кто не желает тебя видеть?

— Мы вправе лететь, куда хотим, и быть такими, какими мы созданы,

— ответил ему Джонатан; он поднялся в воздух и повернул на восток, к родным берегам, где жила Стая.

Несколько минут ученики в растерянности не знали, что делать, потому что закон Стаи гласил: «Изгнанники никогда не возвращаются», и за десять тысяч лет этот закон ни разу не был нарушен. Закон говорил: оставайтесь; Джонатан говорил: полетим; и он уже летел над морем в миле от них. Если они задержатся ещё немного, он встретится с враждебной Стаей один на один.

— Почему мы должны подчиняться закону, если нас всё равно изгнали из Стаи? — растерянно спросил Флетчер. — А если завяжется бой, от нас будет гораздо больше пользы там, чем здесь.

Так они прилетели в то утро с запада — восемь чаек выстроились двойным ромбом, почти касаясь крыльями друг друга. Они пересекли Берег Совета Стаи со скоростью сто тридцать пять миль в час: Джонатан впереди, Флетчер плавно скользил у его правого крыла, а Генри Кэлвин отважно боролся с ветром у левого. Потом, сохраняя строй, они все вместе плавно накренились вправо... выровнялись... перевернулись вверх лапами... выровнялись, а ветер безжалостно хлестал всех восьмерых.

Обыденные громкие ссоры и споры на берегу внезапно стихли, восемь тысяч глаз уставились, не мигая, на отряд Джонатана, как будто чайки увидели гигантский нож, занесенный над их головами. Восемь птиц одна за другой взмыли вверх, сделали мертвую петлю и, сбавив скорость до предела, не качнувшись, опустились на песок. Затем Джонатан как ни в чем ни бывало приступил к разбору ошибок.

— Начнем с того, — сказал он с усмешкой, — что вы все заняли свое место в строю с некоторым опозданием...

Одна и та же мысль молнией облетела Стаю. Все эти птицы — Изгнанники! И они — вернулись! Но это... этого не может быть! Флетчер напрасно опасался драки — Стая оцепенела.

— Подумаешь, Изгнанники, конечно, Изгнанники, ну и пусть Изгнанники! — сказал кто-то из молодых. — Интересно, где это они научились так летать?

Прошёл почти час, прежде чем все члены Стаи узнали о Приказе Старейшего: Не обращать на них внимания. Чайка, которая заговорит с Изгнанником, сама станет Изгнанником. Чайка, которая посмотрит на Изгнанника, нарушит Закон Стаи.

С этой минуты Джонатан видел только серые спины чаек, но он, казалось, не обращал внимания на то, что происходит. Он проводил занятия над Берегом Совета и впервые старался выжать из своих учеников все, на что они были способны.

— Мартин! — разносился по небу его голос. — Ты говоришь, что умеешь летать на малой скорости. Говорить мало, это надо ещё доказать. ЛЕТИ!

Незаметный маленький Мартин Уильям так боялся вызывать гнев своего наставника, что, к собственному удивлению, научился делать чудеса на малой скорости.

Он располагал перья таким образом, что при малейшем ветерке поднимался до облаков и опускался на землю без единого взмаха крыльев.

А Чарльз-Роланд поднялся на Великую Горю Ветров на высоту двадцать четыре тысячи футов и спустился, посиневший от холодного разреженного воздуха, удивленный, счастливый и полный решимости завтра же подняться ещё выше.

Флетчер, который больше всех увлекался фигурами высшего пилотажа, одолел шестнадцативитковую вертикальную замедленную бочку, а на следующий день превзошёл самого себя: сделал тройной переворот через крыло, и ослепительные солнечные зайчики разбежались по всему берегу, откуда за ним украдкой наблюдала не одна пара глаз.

Джонатан ни на минуту не разлучался со своими учениками, каждому из них он успевал что-то показать, подсказать, каждого — подстегнуть и направить. Он летал вместе с ними ночью, и при облачном небе, и в бурю — летал из любви к полётам, а чайки на берегу тоскливо жались друг к другу.

Когда тренировки кончались, ученики отдыхали на песке, и со временем они научились слушать Джонатана более внимательно. Он был одержим какими-то безумными идеями, которых они не понимали, но некоторые его мысли были им вполне доступны.

Ночами позади кружка учеников постепенно начал образовываться ещё один круг: в темноте любопытные чайки долгими часами слушали Джонатана, и, так как ни одна из них не хотела видеть своих соседей и не хотела, чтобы соседи видели её, перед восходом солнца все они исчезали.

Прошёл месяц после Возвращения, прежде чем первая Чайка из Стаи переступила черту и сказала, что хочет научиться летать. Это был Терренс Лоуэлл, который тут же стал проклятой птицей, клейменным Изгнанником... и восьмым учеником Джонатана.

На следующую ночь от Стаи отделился Кэрк Мейнард; он проковылял по песку, волоча левое крыло, и рухнул к ногам Джонатана.

— Помоги мне, — проговорил он едва слышно, будто собирался вот-вот расстаться с жизнью. — Я хочу летать больше всего на свете...

— Что ж, не будем терять времени, — сказал Джонатан, — поднимайся вместе со мной в воздух — и начнем.

— Ты не понимаешь. Крыло. Я не могу шевельнуть крылом.

— Мейнард, ты свободен, ты вправе жить здесь и сейчас так, как тебе велит твое «я», и ничто не может тебе помешать. Это Закон Великой Чайки, это — Закон.

— Ты говоришь, что я могу летать?

— Я говорю, что ты свободен.

Так же легко и просто, как это было сказано, Кэрк Мейнард расправил крылья — без малейших усилий! — и поднялся в темное ночное небо. Стая проснулась, услышав его голос; с высоты пять тысяч футов он прокричал во всю силу своих лёгких:

— Я могу летать! Слушайте! Я МОГУ ЛЕТАТЬ!

На восходе солнца почти тысяча чаек толпилась вокруг учеников Джонатана и с любопытством смотрела на Мейнарда. Им было безразлично, видят их или нет, они слушали и старались понять, что говорит Джонатан.

Он говорил об очень простых вещах: о том, что чайка имеет право летать, что она свободна по самой своей природе и ничто не должно стеснять её свободу — никакие обычаи, предрассудки и запреты.

— Даже если это Закон Стаи? — раздался голос из толпы чаек.

— Существует только один истинный закон — тот, который помогает стать свободным, — сказал Джонатан. — Другого нет.

— Разве мы можем научиться летать, как ты? — донесся до Джонатана другой голос. — Ты особенный, ты талантливый, ты необыкновенный, ты не похож на других.

— Посмотрите на Флетчера! На Лоуэлла! На Чарльза-Роланда! На Джади Ли! Они тоже особенные, талантливые и необыкновенные? Не больше, чем ты, и не больше, чем я. Единственное их отличие, одно-единственное отличие состоит в том, что они начали понимать, кто они, и начали вести себя, как подобает чайкам.

Его ученики, за исключением Флетчера, беспокойно задвигались. Они не были уверены, что дело обстоит именно таким образом.

Толпа росла с каждым днем, чайки прилетали, чтобы расспросить, высказать восхищение, поиздеваться.

— В Стае говорят, что ты Сын Великой Чайки, — сказал Флетчер однажды утром, разговаривая с Джонатаном после Тренировочных Полётов на Высоких Скоростях, — а если нет, значит, ты опередил свое время на тысячу лет.

Джонатан вздохнул. «Цена непонимания, — подумал он. — Тебя называют дьяволом или богом».

— Как ты думаешь, Флетч? Опередили мы свое время?

Долгая пауза.

— По-моему, такие полёты были возможны всегда, просто кто-нибудь должен был об этом догадаться и попробовать научиться так летать, а время здесь ни при чем. Может быть, мы опередили моду. Опередили привычные представления о полёте чаек.

— Это уже кое-что, — сказал Джонатан, перевернулся через крыло и некоторое время скользил по воздуху вверх лапами. — Это всё-таки лучше, чем опередить время.

Несчастье случилось ровно через неделю. Флетчер показывал приёмы скоростного полёта группе новичков. Он уже выходил из пике, пролетев сверху вниз семь тысяч футов — длинная серая змейка мелькнула на высоте нескольких дюймов над берегом — когда на его пути оказался птенец, который совершал свой первый полёт и призывал свою маму. У Флетчера Линда была лишь десятая доля секунды, чтоб попытаться избежать столкновения, он резко отклонился влево и на скорости более двухсот миль в час врезался в гранитную скалу.

Ему показалось, что скала — это огромная кованая дверь в другой мир. Удушающий страх, удар и мрак, а потом Флетчер поплыл по какому-то странному, странному небу, забывая, вспоминая и опять забывая; ему было страшно, и грустно, и тоскливо, отчаянно тоскливо.

Голос донесся до него, как в первый раз, когда он встретил Джонатана Ливингстона.

— Дело в том, Флетчер, что мы пытаемся раздвинуть границы наших возможностей постепенно, терпеливо. Мы ещё не подошли к полётам сквозь скалы, по программе нам предстоит заняться этим немного позже.

— Джонатан!

— Которого называют также Сыном Великой Чайки, — сухо отозвался его наставник.

— Что ты здесь делаешь? Скала! Неужели я не... разве я не... умер?

— Ох, Флетч, перестань! Подумай сам. Если ты со мной разговариваешь, очевидно, ты не умер, так или нет? У тебя просто резко изменился

уровень сознания, только и всего. Теперь выбирай. Ты можешь остаться здесь и учиться на этом уровне, который, кстати, не намного выше того, на котором ты находился прежде, а можешь вернуться и продолжать работать со Стаей. Старейшины надеялись, что случится какое-нибудь несчастье, но они не ожидали, что оно произойдет так своевременно.

— Конечно, я хочу вернуться в Стаю. Я ведь только начал заниматься с новой группой!

— Прекрасно, Флетчер. Ты помнишь, мы говорили, что тело — это не что иное, как мысль?

Флетчер покачал головой, расправил крылья и открыл глаза: он лежал у подножья скалы, а вокруг толпилась Стая. Когда чайки увидели, что он пошевелился, со всех сторон послышались злые пронзительные крики:

— Он жив! Он умер и снова жив!

— Прикоснулся крылом! Ожил! Сын Великой Чайки!

— Нет! Говорит, что не сын! Это дьявол! ДЬЯВОЛ! Явился, чтобы погубить Стаю!

Четыре тысячи чаек, перепуганные невиданным зрелищем, кричали: ДЬЯВОЛ! — и этот вопль захлестнул стаю, как бешеный ветер во время штормам. С горящими глазами, с плотно сжатыми клювами, одержимые жаждой крови, чайки подступали всё ближе и ближе.

— Флетчер, не лучше ли нам расстаться с ними? — спросил Джонатан.

— Пожалуй, я не возражаю...

В то же мгновение они оказались в полумиле от скалы, и разящие клювы обезумевших птиц вонзились в пустоту.

— Почему труднее всего на свете заставить птицу поверить в то, что она свободна, — недоумевал Джонатан, — ведь каждая птица может убедиться в этом сама, если только захочет чуть-чуть потренироваться. Почему это так трудно?

Флетчер всё ещё мигал, он никак не мог освоиться с переменной обстановки.

— Что ты сказал? Как мы здесь очутились?

— Ты сказал, что хочешь избавиться от обезумевших птиц, верно?

— Да! Но как ты...

— Как всё остальное, Флетчер. Тренировка.

К утру Стая забыла о своем безумии, но Флетчер не забыл.

— Джонатан, помнишь, как-то давным-давно ты говорил, что любви к Стае должно хватить на то, чтобы вернуться к своим сородичам и помочь им учиться.

— Конечно.

— Я не понимаю, как ты можешь любить обезумевшую стаю птиц, которая только что пыталась убить тебя.

— Ох, Флетч! Ты не должен любить обезумевшую стаю птиц! Ты вовсе не должен воздавать любовью за ненависть и злобу. Ты должен тренироваться и видеть истинно добрую чайку в каждой из этих птиц и помочь им увидеть ту же чайку в них самих. Вот что я называю любовью. Интересно, когда ты, наконец, это поймешь?

Я, кстати, вспомнил сейчас об одной вспыльчивой птице по имени Флетчер Линд. Не так давно, когда этого самого Флетчера приговорили к Изгнанию, он был готов биться насмерть со всей Стаей и создал на Дальних скалах настоящий ад для своего личного пользования. Тот же Флетчер создаёт сейчас свои небеса и ведёт туда всю Стаю.

Флетчер обернулся к Джонатану, и в его глазах промелькнул страх.

— Я веду? Что означают эти слова: я веду? Здесь ты наставник. Ты не можешь нас покинуть?

— Не могу? А ты не думаешь, что существуют другие стаи и другие Флетчеры, которые, быть может, нуждаются в наставнике даже больше, чем ты, потому что ты уже находишься на пути к свету?

— Я? Джон, я ведь обыкновенная чайка, а ты...

— ...единственный Сын Великой Чайки, да? — Джонатан вздохнул и посмотрел на море. — Я тебе больше не нужен. Продолжай поиски самого себя — вот что тебе нужно, старайся каждый день хоть на шаг приблизиться к подлинному всемогущему Флетчеру. Он — твой наставник. Тебе нужно научиться понимать его и делать, что он тебе велит.

Мгновение спустя тело Джонатана дрогнуло и начало таять в воздухе, его перья засияли каким-то неверным светом.

— Не позволяй им болтать про меня всякий вздор, не позволяй им делать из меня бога, хорошо, Флетч? Я — чайка. Я люблю летать, может быть...

— ДЖОНАТАН!

— Бедняга Флетч! Не верь глазам своим! Они видят только преграды. Смотреть — значит понимать, осознай то, что уже знаешь, и научись летать.

Сияние померкло, Джонатан растворился в просторах неба.

Прошло немного времени, Флетчер заставил себя подняться в воздух и предстал перед группой совсем зелёных новичков, которые с нетерпением ждали первого урока.

— Прежде всего, — медленно проговорил он, — вы должны понять, что чайка — это воплощение идеи безграничной свободы, воплощение образа Великой Чайки, и всё ваше тело, от кончика одного крыла до кончика другого — это не что иное, как ваша мысль.

Молодые чайки насмешливо поглядывали на него. «Ну, ну, приятель, — думали они, — вряд ли это объяснение поможет нам сделать мертвую петлю».

Флетчер вздохнул.

— Хм. Да... так вот, — сказал он и окинул их критическим взглядом.

— Давайте начнем с Горизонтального Полёта.

Произнеся эти слова, Флетчер вдруг действительно понял, что в Джонатане было столько же необыкновенного, сколько в нём самом.

«Предела нет, Джонатан? — подумал он. — Ну что же, тогда недалёк час, когда я вынырну из поднебесья на твоём берегу и покажу тебе кое-какие новые приёмы полёта!»

И хотя Флетчер старался смотреть на своих учеников с подобающей суровостью, он вдруг увидел их всех такими, какими они были на самом

деле, увидел на мгновение, но в это мгновение они не только понравились ему — он полюбил их всех. «Предела нет, Джонатан?» — подумал он с улыбкой. И ринулся в погоню за знаниями.

Обратимся к тексту повести

1. Какое впечатление произвела на вас повесть Ричарда Баха? Всё ли вам было понятно?
2. Обратите внимание на предпосланное к ней посвящение? Живёт ли Джонатан-Чайка в вас?

Углубимся в текст повести

3. Чем отличался Джонатан Ливингстон от других чаек? Почему полёты ради еды вызывали у него скуку и разочарование? На что он предпочитал тратить свою жизнь?
4. Джонатан любил выходить в море один — «голодный, радостный, пытливый». День его проходил в полётах, в просчетах скорости, в поражениях и победах.

Как часто он бывал счастлив?

5. Однажды Джонатан решил: «не будет борьбы, не будет и поражений» и принял решение жить, как живёт стая.

Почему он не осуществил это решение?

6. Как вы понимаете рассуждения Джонатана: «Обещания связывают чаек, удел которых — заурядность. Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг совершенства, они не имеют значения»?
7. Тренируясь, Джонатану удалось увеличить скорость до двухсот четырнадцати миль в час! Это был «прорыв, незабываемый, неповторимый миг в истории Стаи и начало новой эры в жизни Джонатана».

Почему же вместо «Круга чести» стая выставила Джонатана в «Круг позора»?

8. Итак, Джонатан улетел на много миль от Дальних Скал, где обитала стая. Что он понял о жизни чаек, находясь вдали от них? Почему он был счастлив, хотя и жил в одиночестве?
9. Поразмышляйте, кто были две белые чайки, которые появились однажды вечером около его крыльев? Почему они назвали его братьями и сказали, что ему пора домой? Что, по вашему, означает эта фраза, которую Джонатан принял мгновенно?
10. Как вы понимаете ответ Старейшины Джонатану о месте его пребывания: «Небеса — это не место и не время. Небеса — это достижение совершенства»?
11. Каковы новые достижения Джонатана на небесах? Отчего он почувствовал «могучий прилив радости»?
12. Если на Земле Джонатан учился летать, то здесь, на небесах, он упражнялся в проявлении доброты и любви, и чем больше он трудился над познанием природы этих чувств, тем сильнее ему хотелось вернуться на Землю. Почему? Какое новое призвание открыл в себе Джонатан?
13. Вопреки мнению Старейшины Салливана, Джонатан возвращается на землю. Правильным ли был его выбор? Нашёл ли он там своих учеников?

Для самостоятельной работы

13. Существует мнение, что в повести в притчевой форме передаются практические знания о системе духовного совершенствования человека. Составьте свод этих знаний в виде цитат из повести.

Для будущих филологов

Известно, что повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» не имела успеха, пока не появились иллюстрации к ней. Установите, какие это были иллюстрации? Как они сочетались с «продиктованной свыше» повестью Баха?

РАСШИРЯЕМ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГОЗОР

По повести Ричарда Баха в 1973 году был снят фильм «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Подготовьте о нём сообщение с презентацией.

По мнению читателей, лучшие иллюстрации к повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» создал украинский художник-иллюстратор Владислав Ерко. Ознакомьтесь с этими иллюстрациями, подготовьте видеоряд из них и представьте в классе.

ПРОВЕРИМ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

- Каковы основные темы литературы XX—XXI века?
- Назовите известных вам современных писателей и их произведения. Какие из них вы прочитали? Чем они вас заинтересовали?
- Какие проблемы поднимал в своих произведениях белорусский писатель Василь Быков?
- Чем привлекательны для вас герои его повести «Альпийская баллада»?
- Какие поставленные в ней вопросы актуальны и сегодня?
- Почему творчество Г.Бёлля — первого из послевоенного поколения немецких писателей — удостоено Нобелевской премии мира в области литературы?
- О чём предупреждает он читателей в рассказе «Путник...»?
- В чём особенность композиции этого рассказа? Как она помогает раскрыть идею произведения?
- В чём необычность повести американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»?
- Чем близка она вам, современным читателям?
- Какие из изученных в этом учебном году произведения русской и мировой литературы, выражаясь словами немецкого писателя И. Бехера, помогли вам «стать другими, чем были до этого, помогли преобразиться, духовно обогатиться»? Расскажите об этих произведениях и об их авторах, а также о том воздействии, которое они оказали на вас.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Агоны — состязания трагических поэтов во время праздников, посвящённых Дионисию.

Аллегория — (от греч. *allegoria* — иносказание) — литературный приём, основой которого является иносказание: запечатление абстрактного понятия, идеи в предметном образе. Например, зелёная ветка в руках человека издавна являлась аллегорическим изображением мира.

Антитеза (от греч. *antithesis* — противоречие, противоположение) — резко выраженное в художественном произведении противопоставление образов, понятий, явлений.

Античная литература (от лат. *antiquus* — древний) — литература древних греков и римлян, которая развивалась в бассейне Средиземного моря (на Балканском и Апеннинском полуостровах и на прилегающих островах и побережьях). Вершинными творениями античной литературы являются дошедшие до нас поэмы Гомера и Гесиода, лирика Архилоха, Сапфо, Анакреонта, трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, проза Геродота и Фукидида, труды Аристотеля.

Беллетрист — писатель, занимающийся художественной повествовательной литературой.

Библия — памятник духовной культуры человечества, собрание текстов, являющихся священными в иудаизме и христианстве.

Буффонада — (от итал. *buffonata* — шутовство) — приём, используемый в цирке, на эстраде, в театре — подчёркнутое внешнее комическое преувеличение, иногда окарикатуривание персонажей (действий, явлений).

Веды — самые древние священные письмена. В своем начальном виде Веды сохранились в Индии. Слово «веда» означает «знания».

Вечные образы — литературные образы, которые по глубине художественного обобщения выходят за пределы конкретных произведений и отображенной в них эпохи.

«Высокие» жанры — трагедии, эпические поэмы, оды, гимны, исторические картины.

Гекзаметр — шестистопный стих, самый употребительный размер античной поэзии.

Гипербола — чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета.

Гомеровский вопрос — вопрос об авторстве древнегреческих эпических поэм «Илиада» и «Одиссея» и личности Гомера.

Гомеровский период — первый период становления античной литературы (серед. IX—VII в. до н. э.). Это название подчёркивает значение эпи-

ческих поэм Гомера — «Илиады» и «Одиссеи», явившихся обобщением народнопоэтических героических песен предыдущего, долитературного периода и развитием лучших традиций народного творчества.

Гротеск (итал. *grotesco* — причудливый) — причудливое соединение фантастического и уродливо-комического изображения реальных явлений жизни в художественном произведении.

Деталь (художественная) — выразительная подробность, с помощью которой создаётся художественный образ. Деталь может уточнять, прояснять замысел писателя.

Жанр литературный (от франц. *genre* — род, вид) — разновидность художественного произведения: роман, повесть, рассказ, поэма, стихотворение, басня и др.

Идея — основная мысль художественного произведения.

Интерпретация — творческое переосмысление и раскрытие образа, темы, литературного или музыкального произведения, предполагающее собственную оценку.

Интонация — основное выразительное средство звучащей речи, позволяющее передать отношение говорящего к предмету речи и к собеседнику.

Ирония (от греч. *eironeia* — притворство, насмешка) — осмеяние, выражение насмешки. Отрицательный смысл иронии скрыт за внешней, положительной формой высказывания.

Историко-литературный процесс — процесс возникновения и развития литературно-художественного творчества со времени его основания и до настоящего времени.

Канцона (итал. — *песня*) — форма итальянской поэзии.

Катарсис — очищение собственной души через приобщение к чужому страданию.

Классицизм — первое общеевропейское литературно-художественное направление, для которого характерно **строгое следование определенным нормам и правилам**. Классицизм возник в Италии в XVI веке, постепенно распространился по всей Европе, но наивысшего расцвета достиг в XVII веке во Франции. Термин *классицизм* образован от латинского слова *classicus* — «образцовый». Классицисты стремились подражать образцам античного, классического искусства.

Комедия (от греч. *comoidia* — песня веселой толпы) — драматическое произведение, в основе которого лежит юмор, смешное.

Комическое — смешное в жизни и литературе. Основные виды комического: юмор, ирония, сатира.

Комментарий — (от лат. *commentarius* — заметки, толкование) — толкование, разъяснение смысла текста.

Композиция (от лат. *compositio* — составление, соединение) — построение художественного произведения.

Конфликт (от лат. *conflictus* — столкновение) — столкновение, борьба, на основе которых построено развитие сюжета в художественном произ-

ведении. Особое значение конфликт имеет в драматургии, где он является главной силой, движущей развитие драматургического действия.

Коран (по-арабски «аль-куран» — «то что, читают вслух») — священная книга мусульман и одновременно выдающийся памятник арабской и мировой культуры.

Легенда (от лат. *legenda*, букв. — то, что следует прочесть) — произведение, созданное народной фантазией, в котором сочетаются реальное и фантастическое.

Лирика (от греч. *lyra* — муз. инструмент, под аккомпанемент которого исполнялись стихи, песни и т. п.) — (наряду с эпосом и драмой) — один из трёх родов художественной литературы.

Лирический герой — это образ поэта в лирике, своего рода художественный «двойник» автора-поэта.

Лирическое произведение — произведение, в котором выражаются мысли, чувства и настроение самого автора, вызванные различными явлениями жизни.

Лирическое отступление — форма авторской речи; слово автора повествователя, отвлекающееся от сюжетного описания событий с целью их комментирования и оценки или по иным поводам, прямо не связанным с действием произведения.

Литературно-художественное направление — совокупность содержательных и художественных особенностей, характерных для творчества целого ряда писателей (классицизм, романтизм, реализм и др.)

Мадригал — небольшое стихотворение, написанное вольным стихом, преимущественно любовно-комплиментарного содержания.

«**Маленький человек**» в литературе обозначает героев, которые занимают одно из низших социальных мест.

Медитативный стиль — в лирическом произведении: воспевание женщины на расстоянии.

Мелика — общее название лирической поэзии древних греков, предназначенной для распевания сольно или хором («хоровая мелика»).

Метафора (от греч. *metaphora*) — перенесение свойств и действий одних предметов на другие, сходные с ними по принципу подобия.

Монолог (от греч. *monos* — один) — речь одного человека в произведении.

Миниатюра — художественное произведение (обычно живописное) малых размеров, отличающееся особо тонкой манерой наложения красок.

Мотив (от франц. *motif* — мелодия, напев) — устойчивый смысловой элемент литературного текста, повторяющийся в ряде фольклорных и литературно-художественных произведений.

Научная фантастика — изображение фантастически преображаемого наукой мира.

«**Низкие**» жанры — комедии, сатиры, басни.

«**Ноэли**», «**сказки**» или «**святки**» — жанр, заимствованный из европейского песенного святочного фольклора (фр. *noel* — святки). Они пред-

ставляли собой пародию на библейские сюжеты; с конца XVIII века превратились в сатирические обозрения событий уходящего года. Жанр был популярен в русской литературе первой четверти XIX века.

Ода — стихотворное произведение, восхваляющее отечество, великие исторические события и государственных деятелей. Для оды характерен возвышенный, торжественный стиль изложения.

Олицетворение (от греч. *prosopon* — лицо и *poieo* — делаю) — перенесение признаков и свойств живых существ на неживые.

«Онегинская строфа» — стихотворная форма романа в стихах «Евгений Онегин». Она состоит из 14 стихов, в которых Пушкин последовательно применил три наиболее распространенные приёма рифмовки: перекрестную рифму (АБАБ), парную или смежную (ААББ), опоясывающую (АББА). Строфа оканчивается двумя стихами с парной рифмовкой (ББ).

Пародия (от греч. *parodia*, букв. — перепев) — смешное, искаженное подобие чего-то; комическое или сатирическое подражание кому-нибудь (чему-нибудь).

Пасквиль — клеветническое сочинение с оскорбительными нападками на кого-л., что-л.

Пафос (от греч. *pathos* — страдание, воодушевление, страсть) — в художественной литературе: возвышенное чувство, страстное воодушевление, приподнятый, торжественный тон повествования.

Пейзаж (франц. *paysage*, от *pays* — страна, местность) — изображение природы в художественном произведении.

ПЕН-клуб — международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков, работающих в различных жанрах художественной литературы. Название клуба — ПЕН — это аббревиатура от английских слов «поэт», «эссеист», «новеллист», складывающаяся в слово «пен» (*pen*) — авторучка.

Петраркизм — название индивидуального стиля Петрарки, сочетающего страстность и поэтическую выразительность его сонетов.

Повесть — один из видов эпических произведений. По охвату событий повесть меньше, чем роман, но больше, чем рассказ.

Подтекст — скрытый смысл высказывания, не совпадающий с прямым смыслом текста.

Правила «трёх единств»: действия, места и времени в драме классицизма. Стремясь к правдоподобию, т. е. к «подражанию природе», писатели широко использовали «единство места» — действие должно было происходить в одном и том же месте (например, во дворце). «Единство времени» укладывалось в одни сутки. Добиваясь простоты и ясности содержания, писатели строили пьесу на одной сюжетной линии (единство действия).

Прециозная литература — (от франц. *precieux* — изысканный, жеманный) — аристократическое направление во французской литературе XVII века.

Притча — небольшой рассказ, содержащий в иносказательном виде религиозное или моральное поучение.

Прототип (от греч. *prototypon* — прообраз) — реально существовавшее лицо, послужившее писателю основой для создания литературного образа.

Резонёр — герой классицистической комедии, в уста которого автор вкладывает своё отношение к изображаемому.

Реализм — направление в литературе и искусстве, ставящее целью правдивое воспроизведение действительности в её типичных чертах.

Реферат — краткое изложение основного содержания книги, статьи или другого научного источника.

Романтизм в литературе — это художественное направление, отразившее разочарование в итогах Великой Французской революции, в идеологии Просвещения и буржуазном прогрессе. Романтизм утверждает самоценность духовно-творческой жизни личности, стремление к безграничной свободе, жажду совершенства и обновления жизни. **Разлад между идеалом и действительностью** — основа романтического мировосприятия и искусства. Романтизм отражает интерес к национальному прошлому, традициям фольклора, культуре своего и других народов.

Романтический герой — один из художественных образов литературы романтизма. Романтик — исключительная и часто таинственная личность, которая пребывает обычно в исключительных обстоятельствах. Столкновение внешних событий перенесено во внутренний мир героя, в душе которого происходит борьба противоречий.

Сатиры — в греческой мифологии лесные божества, демоны плодородия в свите Диониса.

Секстина — стихотворение из 6 стрóf по 6 стихов в каждой, обычно нерифмованных.

Сонет (от итал. *sonetto*, от прован. *sonet* — песенка) — лирический жанр, твердая стихотворная форма из 14 строк. В эпоху Возрождения он ознаменовал начало новой поэзии.

Социально-психологический роман — прозаический литературный жанр, который предполагает развернутое повествование о жизни и развитии личности главного героя (героев) в кризисный период его жизни, раскрывающее его психологические характеристики и психологию его взаимодействия с окружающими.

Сравнение — сопоставление одного явления или предмета с другим.

Средневековая литература — литература, принадлежащая периоду, который начинается в поздней античности (IV—V века), а завершается в XV веке.

Стих (от греч. *stichos* — ряд, порядок, строка) — одна строка стихотворения, единица ритмически организованной речи. Слово «стихи» также употребляется в значении «стихотворения».

Стихотворение — небольшое произведение в стихах. Стихотворная речь (в отличие от прозы) ритмически упорядочена, состоит из сходно звучащих отрезков — строк, стрóf; многие стихотворения имеют рифмы.

Строфа (от греч. *strophe* — поворот) — группа стихотворных строк (две, четыре, шесть, восемь и т. д.), объединённых общей мыслью, одинаковым ритмом, определённым сочетанием рифм.

Суры — названия разделов Корана.

Сюжет (от франц. *sujet* — предмет, содержание) — развитие действия, ход событий в повествовательных и драматических произведениях.

Талия — муза комедии у древних греков.

Танка — пятистрочная японская стихотворная форма.

Трагедия — один из видов драмы, в основе которого лежит напряжённый, непримиримый конфликт, заканчивающийся гибелью героя.

Фаблю́, фабльо́ (от лат. *fabula* — басня, рассказ) — один из жанров французской городской литературы XII — начала XIV в. Это небольшие стихотворные новеллы, целью которых было развлекать и поучать слушателей.

Фабула — (латин. *fabula* — басня, сказка). Содержание событий, изображаемых в литературном произведении в их последовательной связи, сюжетная схема, канва литературного произведения.

Хайку — традиционный жанр японской поэзии, представляющий собой трёхстишие.

Шванк — жанр немецкой городской средневековой литературы, аналогичный французскому фаблю; небольшой юмористический рассказ в стихах, а позднее в прозе, часто сатирического и назидательного характера. Возник в Германии в XIII веке.

Эмбатерии — боевые и походные песни в Древней Греции.

Эзопов язык — вынужденное иносказание, художественная речь, насыщенная недомолвками и ироническими намеками.

Эпиграмма (от греч. *epigramma* , букв. — *надпись*) — краткое сатирическое стихотворение.

Эпиграф (от греч. *epigraphs* — надпись) — небольшой текст, помещаемый автором перед своим произведением, чтобы помочь читателю понять его главную мысль. Это может быть цитата, отрывок из стихотворения, пословица.

Эпизод (от греч. *epiesodion* — вставка, дополнение) — отрывок художественного произведения, относительно самостоятельный и завершённый.

Эпитет (от греч. *epitheton* — приложение) — художественное определение, помогающее представить предмет, почувствовать отношение к нему автора: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса...» (А. Пушкин).

Эпическое произведение — художественное произведение, в котором автор повествует о людях, об окружающем мире, о различных событиях. Виды эпических произведений: басня, сказка, рассказ, повесть, роман и др.

Эссе — сочинение-рассуждение; в зависимости от темы оно может иметь литературно-критический, публицистический, историко-биографический, научно-популярный, философский характер.

ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

1. Исторические и лирические народные песни.
2. Народные песни на стихи русских поэтов (*К. Рылеев*. «Ермак»; *Д. Давыдов*. «Славное море — священный Байкал»; *А. Навроцкий*. «Утёс Степана Разина»).
3. Русские обрядовые песни (по выбору учащихся).
4. *А. Пушкин*. «Простите, верные дубравы!», «Домовому», «Как счастлив я...», «Что в имени тебе моём?..» и др.; «Пиковая дама», «Цыганы», «Медный всадник», «Скупой рыцарь».
5. *М. Лермонтов*. «Узник», «Пленный рыцарь», «Ветка Палестины», «Песня про купца Калашникова...», «Маскарад».
6. *Н. Гоголь*. «Женитьба», «Петербургские повести».
7. *Н. Некрасов*. «Русские женщины».
8. *А. Островский*. «Снегурочка».
9. *И. Тургенев*. «Первая любовь».
10. *Л. Толстой*. «Юность», «Хаджи-Мурат».
11. *А. Чехов*. «Тоска», «Свадьба» и другие рассказы.
12. *М. Горький*. «Юность», «Мои университеты»
13. *Ю. Тынянов*. «Пушкин».
14. *А. Толстой*. «Князь Серебряный».
15. *А. Грин*. «Бегущая по волнам», «Зелёная лампа».
16. *В. Каверин*. «Два капитана».
17. *Е. Носов*. «Красное вино победы».
18. *К. Паустовский*. «Снег», «Телеграмма».
19. *Е. Шварц*. «Обыкновенное чудо», «Дракон».
20. *В. Белаяев*. «Старая крепость».
21. *В. Астафьев*. «Фотография, на которой меня нет».
22. *В. Богомолов*. «Сердца моего боль».
23. *Р. Погодин*. «Трень-брень», «Ожидание».
24. *В. Тендряков*. «Весенние перевёртыши».
25. *В. Шукшин*. «Волки», «Гринька Малюгин» и др. рассказы (по выбору учащихся).
26. *А. Твардовский*. «Тебе, Украина», «Сыну погибшего воина», «Космонавту» и другие стихотворения (по выбору учащихся).
27. *Н. Рубцов*, *Н. Заболоцкий*, *Я. Смеляков*, *Л. Мартынов*, *В. Высоцкий*, *В. Боков*, *Ю. Визбор*. Стихотворения (по выбору учащихся).
28. *А. и Б. Стругацкие*. «Улитка на склоне», «За миллиард лет до конца света».

29. *М. Аромитам.* «Когда отдыхают ангелы»
30. Рамайна.
31. Песнь о Роланде.
32. *О. Хайям.* Рубаи (по выбору учащихся).
33. *Низами.* Газели (по выбору учащихся).
34. *Хафиз.* Газели (по выбору учащихся).
35. *В. Шекспир.* «Двенадцатая ночь».
36. *Дж. Свифт.* «Путешествие Гулливера».
37. *Ч. Диккенс.* «Приключения Оливера Твиста».
38. *П. Мериме.* Новеллы (по выбору учащихся).
39. *Э. По.* «Повесть крупных гор», «Золотой жук».
40. *В. Гюго.* «93-й год», «Человек, который смеётся».
41. *Ги де Мопассан.* «Два приятеля», «Старуха Соваж», «Папа Симона».
42. *Э. Войнич.* «Овод».
43. *В. Скотт.* «Квентин Дорвард».
44. *Ф. Купер.* «Последний из могикан», «Зверобой» и др.
45. *Д. Лондон.* «Белое безмолвие», «Белый клык», «Мексиканец».
46. *С. Цвейг.* «Звёздные часы человечества».
47. *Г. Уэллс.* «Война миров», «Человек-невидимка».
48. *А. де Сент-Экзюпери.* «Ночной полёт», «Планета людей».
49. *Дж. Р. Р. Толкиен.* «Хранители» (из эпопеи «Властелин колец»).
50. *Р. Бах.* «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

Навчальне видання

**СИМАКОВА Лідія Анатоліївна
СНЄПРЬОВА Валентина Василівна**

**«Інтегрований курс
«ЛІТЕРАТУРА»
(російська та зарубіжна)»**

**підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням російською мовою
(Російською мовою)**

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Головний редактор *Л. Скоб'як*
Редактор *Я. Сисин*
Комп'ютерна верстка *М. Король*
Художнє оформлення *М. Король*

У підручнику використано ілюстрації *Юліуса Шнорр фон Карольсфельда, Рембрандта, Леонардо да Вінчі, М. Пікова, В. Назарука, К. Хокусай, Нікаса де Кейзера, Нікола Пуссена, Антуана Ватто, Фрідріха Каспара Р. Вестолла, Уільяма Тернера, М. В. Кузьміна* та ін. з вільних інтернет-джерел.

Підписано до друку _____ 2017. Формат 70×100¹/₁₆.
Ум. друк. арк. 23,328. Тираж 5 685. прим. Зам. № 378.

ТзОВ «АБЕТКА». Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 19.06.2001 р. Серія ДК №495. 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 9а; а/с 111.
Тел./факс: (03849) 2-73-84; моб.: 0984253404, 0501931724, 0673808375;
e-mail: abetka2017@ukr.net, <http://abetka.in.ua>

