

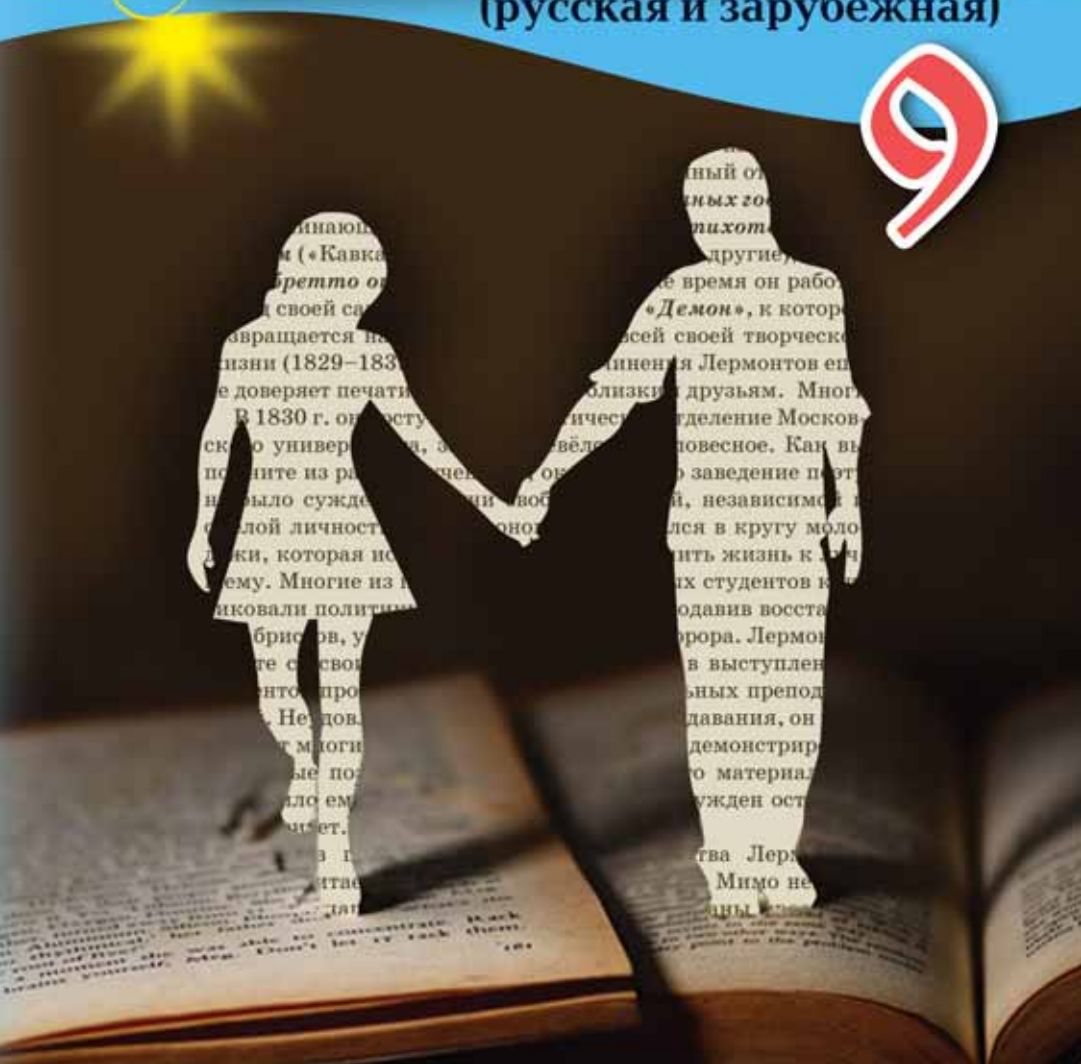
Оріон

Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко,
О. К. Быцько, А. О. Мельник

Интегрированный курс Литература

(русская и зарубежная)

9

*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, которые осуществляли 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»:

В. В. Желтякова, Бориспольская общеобразовательная школа I–III ступеней № 8 Бориспольского городского совета Киевской области, учитель русского языка и литературы, старший учитель;

В. Г. Дячкова, методический кабинет отдела образования Глуховского городского совета Сумской области, методист, старший учитель;

И. Н. Казаков, Государственное высшее учебное заведение «Донбасский государственный педагогический университет», заведующий кафедрой русского языка и литературы, кандидат филологических наук, доцент

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

Е. А. Исаева, доктор педагогических наук, профессор: «К вершинам искусства слова», «Литература в потоке времени: Античность, Средневековье, Возрождение» (*«Искусство Возрождения»*, Ф. Петрарка), «От романтизма к реализму: из литературы первой половины XIX века (*«Об особенностях романтизма и развитии реализма в русской литературе XIX века»*, А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь), «На острие проблем: из литературы XX — начала XXI столетия» (*«О литературе XX — начала XXI столетия»*, Р. Бах), «В ожидании новой встречи с искусством слова»;

Ж. В. Клименко, доктор педагогических наук, профессор: «Литература в потоке времени: Античность, Средневековье, Возрождение» (Античность), «Следовать законам разума: из литературы XVII–XVIII веков», «От романтизма к реализму: из литературы первой половины XIX века» («Литература эпохи романтизма», Дж. Н. Г. Байрон, М. Ю. Лермонтов), «На острие проблем: из литературы XX — начала XXI столетия» (Г. Бёлль);

О. К. Быцько: «Скрижали священной истории и духовности», «Литература в потоке времени: Античность, Средневековье, Возрождение» (*Мацуо Басё*);

А. О. Мельник, кандидат педагогических наук, доцент: «О литературе средних веков», «Об особенностях литературы русского классицизма», «На острие проблем: из литературы XX — начала XXI столетия» (*В. Быков, П. Коэльо*).

Исаева Е. А.

I-73 Интегрированный курс «Литература (русская и зарубежная)»: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко, О. К. Быцько, А. О. Мельник. — Киев : УОИЦ «Орион», 2017. — 352 с. : ил.

ISBN 978-617-7485-24-6.

УДК 821(100).09(075.3)

© Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко,
О. К. Быцько, А. О. Мельник, 2017

ISBN 978-617-7485-24-6

© УОИЦ «Орион», 2017

К ВЕРШИНАМ ИСКУССТВА СЛОВА

...Литература является в высшей степени человеческим волшебством, великим даром, которым не обладают другие живые существа. Вы вручаете мне пачку страниц, исписанных чернилами, пронизанных образами, — и исчезаете. В вашем отсутствии, просматривая написанное, неизвестные страны оживают передо мной, и люди, которых я никогда не видел, существа с их мыслями и идеями, воодушевляют меня как человека. Как восхитительна эта магия — от простой литературы до самой сложной, очаровывающей своей глубиной.

Ричард Бах, американский писатель, философ и публицист

Приветствуем вас, дорогие наши читатели — будущие инженеры или изобретатели, врачи или бизнесмены, рабочие или экономисты, юристы или режиссёры!.. И независимо от того, какой путь мы выбираем в дальнейшей своей жизни, всем нам надо уметь понимать себя и происходящее вокруг, видеть суть, научиться слушать и слышать, наблюдать явления, передавать состояние, сопоставлять и делать выводы, выражать словом свои чувства, находить нестандартные решения. А ещё... чувствовать и наслаждаться. А значит, нельзя представить нашу жизнь вне **МИРА ЛИТЕРАТУРЫ**.

В «летописи эпох», представленной в художественных произведениях, которые вы будете читать в этом учебном году, писатели разных поколений из разных стран раскроют вам свои сердца, доверят свои чувства и мысли, поделятся своим духовным опытом, столь необходимым каждому из нас. Они помогут нам разобраться в самом себе, сформировать собственный взгляд на мир, определить шкалу духовно-нравственных ценностей. И если мы будем внимательными читателями, то в произведениях искусства слова сможем найти тысячи своих мыслей, только высказанных более совершенно и художественно.

Литература дарит нам радость прикосновения к прекрасному, чувство подлинного эстетического наслаждения. Художественные произведения открывают перед нами судьбы и образы прошлого и настоящего, и даже будущего. Поэтому их справедливо называют «приотворёнными дверьми в Вечность».

Авторы

К Вершинам искусства слова	3
Книга и чтение в нашей жизни	7
Познаём себя через книгу	9
<i>Из тайников искусства слова.</i>	
Понятие об историко-литературном процессе	10

СКРИЖАЛИ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ И ДУХОВНОСТИ

Человек и сакральное	13
Священные знания таинственных ариев: Веды	16
Ригведа I, 32. К Индре (отрывок) (Перевод Т. Елизаренковой)	18
У истоков европейской культуры: Библия	19
Библия. Послания апостола Павла:	
Первое послание к Коринфянам (отрывок)	25
«Сияющий Коран»	29
Сура 93: Утро (Перевод Т. Шумовского)	31

ЛИТЕРАТУРА В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ:

Античность, Средневековье, Возрождение

Культура эпохи Античности	36
Античная художественная литература	38
<i>Из тайников искусства слова.</i>	
О героическом эпосе, эпической поэме	39
Великие поэмы Античности	40
<i>Из тайников искусства слова.</i>	
О древнегреческой лирике	43
САПФО и АНАКРЕОНТ — создатели сольной лирики	44
Сапфо. Гимн Афродите (Перевод В. Иванова)	45
Анакреонт. Пирующим (Перевод Л. Блуменау)	46
Театр в Древней Греции	47
ЭСХИЛ. Прометей прикованный (отрывок) (Перевод С. Апта)	51
ГОМЕР: Легендарный пророк Эллады	57
Илиада (отрывок) (Перевод В. Вересаева)	59
Одиссея (отрывок) (Перевод В. Жуковского)	64
О литературе Средних веков	74
Мацуо БАСЁ: По тропинкам поэта-странника	81
<i>Из тайников искусства слова.</i> Понятие о хайку	86
Хайку (Переводы В. Марковой)	90
Из литературы эпохи Возрождения	98
Искусство Возрождения	98
Франческо ПЕТРАРКА: Певец любви Нового времени	101
<i>Из тайников искусства слова.</i>	
Понятие о сонете как лирическом жанре	104

Из «Книги песен»

Сонет 13 (Переводы В. Иванова, И. Бунина)	105
Сонет 35 (Перевод Ю. Верховского).	108
Сонет 61 (Переводы В. Иванова, А. Эфроса)	109
Сонет 134 (Перевод В. Иванова)	110

СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНАМ РАЗУМА: из литературы XVII–XVIII веков

XVII век — эпоха расцвета классицизма	
в искусстве Франции	115
Об особенностях литературы русского классицизма	117
МОЛЬЕР: Величайший в мире комедиограф	120
К изучению комедии «Мещанин во дворянстве».	124
К изучению комедии «Тартюф, или Обманщик»	128
<i>Из тайников искусства слова.</i>	
О своеобразии классицистической комедии	133

**ОТ РОМАНТИЗМА К РЕАЛИЗМУ:
из литературы первой половины XIX века**

Литература эпохи романтизма	142
Джордж Ноэл Гордон БАЙРОН: «Властитель наших дум»	147
«Хочу я быть ребёнком вольным...» (Перевод В. Брюсова).	152
I Would I Were a Careless Child.	154
Прометей (Перевод В. Луговского)	156
К изучению поэмы «Мазепа»	158
Мазепа (В сокращении) (Перевод В. Мазуркевича)	162
<i>Из тайников искусства слова.</i>	
О байронизме и байроническом герое.	175
Об особенностях романтизма и развитии реализма	
в русской литературе XIX века	179
<i>Из тайников искусства слова.</i> Понятие о реализме	
как художественном направлении.	181

Александр Сергеевич ГРИБОЕДОВ:

«Ум и дела твои бессмертны...»	183
К изучению комедии «Горе от ума»	188

Александр Сергеевич ПУШКИН:

«...в Лете не потонет Строфа, слагаемая мной...»	197
Деревня	206
К Чаадаеву.	208
К морю	209
К *** («Я помню чудное мгновенье...»)	213
«Я вас любил: любовь ещё, быть может...»	215
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...».	217
Пророк	219

«Два чувства дивно близки нам...»	222
Поэту	223
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»	224
<i>Из тайников искусства слова. Понятие о мотиве в художественном произведении.</i>	227
К изучению романа в стихах «Евгений Онегин»	229
<i>Из тайников искусства слова. Понятие о романе в стихах</i>	237
Понятие об «онегинской строфе»	240
Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ: «...Гонимый миром странник, но только с русской душой»	246
Смерть поэта	256
Нищий	260
Благодарю!	261
А. О. Смирновой	262
Сонет	263
К изучению романа «Герой нашего времени»	265
<i>Из тайников искусства слова. О художественном типе.</i>	273
<i>О психологическом, социально-психологическом романах и внутреннем монологе.</i>	277
Николай Васильевич ГОГОЛЬ:	
Слава и гордость украинской земли	283
К изучению повести «Шинель»	290
НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМ:	
из литературы XX — начала XXI столетия	
О литературе XX — начала XXI столетия	303
Генрих БЁЛЛЬ: Литературный посол.	305
К изучению рассказа «Путник, придёшь когда в Спа...»	308
<i>Из тайников искусства слова. О подтексте</i>	309
Василь БЫКОВ: Апостол правды	313
К изучению повести «Альпийская баллада»	320
Пауло КОЭЛЬО: Маг, паломник и писатель.	329
К изучению повести «Алхимик»	333
Ричард Дэвид БАХ: Писатель, умеющий смотреть на жизнь с «высоты птичьего полёта»	337
К изучению повести-притчи «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»	339
В ожидании новой встречи с искусством слова	346
Познаём себя через книгу	346
Словарик литературоведческих терминов	348

КНИГА И ЧТЕНИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Занятия с книгами — юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастии доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают....

Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.),
политический деятель, оратор Древнего Рима

Когда душа измучится в борьбе,
Когда я ненавистен сам себе,
Когда я места в мире не найду
И, утомясь, проклятье шлю судьбе;
Когда за горем — горе у дверей
И ясный день ненастной тьмы темней;
Когда в печали белый свет не мил,
Когда не станет сил в душе моей, —
Тогда я в книгу устремляю взгляд,
Нетленные страницы шелестят.
Я исцелён, я счастлив, я живу...

Перевод с татарского *Марины Петровых*
Габдулла Тукай (1886–1913), татарский поэт,
переводчик, общественный деятель

Ты открываешь книги, а они — тебя.

Чингиз Айтматов (1928–2008), киргизский писатель

Книги исцеляют раны, нанесённые оружием.

Хосе Марти (1853–1895),
национальный герой Кубы, писатель

А что такое чтение — как не разгадывание, извлечение оставшегося за строками, за пределами строк... чтение прежде всего *сотворчество*.

Марина Цветаева (1892–1941), русская поэтесса

...читать литературное произведение — значит принимать участие в игре, позволяющей нам придать осмысленность бесконечному разнообразию вещей, которые произошли, происходят или ещё произойдут в настоящем мире.

Читая литературный текст, мы бежим от тревоги, одолевающей нас, когда мы пытаемся сказать нечто истинное об окружающем мире.

Умберто Эко (1932–2016),
итальянский философ, писатель

Я уверен: книгу ничто не заменит в будущем, как и ничто её не смогло заменить в прошлом.

Айзек Азимов (1920–1992),
американский писатель-фантаст

...читатель знает о книге больше самого автора. Между романом и тем, кто его читает, происходит нечто, подобное проявке фотографий, как это делалось в доцифровую эпоху. Во время печати в фотолаборатории изображение постепенно становилось видимым. По мере чтения романа происходит тот же химический процесс.

Патрик Модiano (род. 1945),
французский писатель,
лауреат Нобелевской премии по литературе 2014 г.

Читать — это как мыслить, говорить с другом, высказывать свою позицию, слушать идеи других, наслаждаться музыкой, видеть прекрасный пейзаж и прогуливаться по пляжу.

Роберто Боланьо (1953–2003),
чилийский писатель

Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми говорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Всё, что вы ищете, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов он познаёт через книгу.

Рэй Брэдбери (1920–2012),
американский писатель-фантаст

Обсудите прочитанное в классе. На основе одного из предложенных или самостоятельно подобранных высказываний о роли книги и чтения в жизни человека создайте мотиватор или демотиватор и презентуйте его.

ПОЗНАЁМ СЕБЯ ЧЕРЕЗ КНИГУ

- ✂ Расскажите, любите ли вы читать. Что заставляет вас обратиться к книге?
- ✂ С какой целью вы читаете книги (*выберите ваш ответ*):
  - познаю мир и себя в нём;
  - стремлюсь быть эрудированной личностью;
  - считаю важным хорошо учиться;
  - хочу развлечься.
- ✂ Прокомментируйте высказывание русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: *«Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями её, всеми утешениями. Но я уверен, что не только я один, лично обязанный, а всякий, кто сознаёт себя человеком, не может не понимать, что вне литературы нет ни блага, ни наслаждения, ни даже самой жизни».*
- ✂ Как вы считаете, каким читателем вы являетесь? А каким читателем вы хотели бы стать и почему?
- ✂ Если бы вы были писателем, каких читателей вы пожелали бы себе сами?
- ✂ Объясните, как вы понимаете слова немецкого писателя Германа Гессе: *«...каждому истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-иному, каждый в нём ищет и находит ещё и себя самого».*
- ✂ Читаете ли вы в данный момент какое-то литературное произведение? Если да, то объясните свой выбор.
- ✂ Каким произведениям вы отдаёте предпочтение (*выберите ваш ответ, кстати, их может быть и несколько*):
  - научная фантастика и фэнтези;
  - произведения о современниках;
  - произведения о дружбе и любви;
  - развлекательная литература;
  - произведения о природе;
  - приключенческая и детективная литература;
  - произведения на историческую тематику;
  - другие произведения.

- ✘ Какие произведения и каких авторов вы хотели бы прочитать? Обоснуйте свой выбор.
- ✘ Согласны ли вы с утверждением аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса о том, что *«книга — не просто словесное устройство или набор таких устройств; книга — это диалог, завязанный с читателем, интонация, приданная его голосу, и череда переменчивых и несокрушимых образов, запавших ему в память. Этому диалогу нет конца...»*? Расскажите, в какой диалог и с какими книгами вы хотели бы вступить в этом учебном году.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ ОБ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ

Сегодня уже трудно представить окружающую нас действительность без литературных памятников далёких столетий и образцов словесного искусства современности. Литературные произведения раскрывают своим читателям загадки разных культур, особенности быта, традиций и обычаев различных народов.

Совокупность литературных произведений разных народов, находящихся в определённом взаимодействии: в процессе взаимовлияния, взаимообогащения, полемики, уточнения, называется мировой литературой.

Но мировая литература — это не нагромождение книг различных народов, а живой организм, переживающий различные этапы своего становления от зарождения и до наших дней.

История литературы каждого народа имеет свои специфические особенности, обусловленные его историческим развитием. Характеристика закономерностей развития отдельных национальных литератур, их своеобразия — одна из основных задач истории мировой литературы.

Мировая художественная литература имеет многовековую историю своего развития. Она включает в себя истории

отдельных национальных литератур, как древних, таких как истории русской, китайской или английской литератур, так и современных, развитие которых ограничивается десятками лет, например история чукотской литературы. История литературы каждого народа имеет свои специфические особенности, обусловленные его историческим развитием.

История мировой литературы — это история формирования и утверждения высших духовных ценностей человечества.

История мировой литературы характеризуется периодами небывалых подъёмов и спадов, но в целом можно говорить о её поступательном развитии, связанном прежде всего с понятием историко-литературного процесса, обусловленного определёнными закономерностями развития искусства во времени и пространстве.

Процесс возникновения и существования литературно-художественного творчества со времён его основания и до настоящего времени называется историко-литературным процессом.

Историко-литературный процесс представляет собой совокупность литературных явлений, фактов, главных и второстепенных тенденций, обусловленных закономерностями развития литературы и её исторического функционирования; взаимодействие различных литературных явлений.

Осмысление литературного процесса невозможно без читателя. И поскольку каждое новое поколение читателей ставит свои вопросы и получает свои ответы, то процесс истории литературы, как и в целом — искусства, никогда не может быть завершён.

1. Что мы называем историей литературы?
2. Раскройте понятие «историко-литературный процесс».
3. Обоснуйте, как соотносятся между собой такие понятия: «украинская литература», «зарубежная литература», «русская литература», «мировая литература».
4. Подготовьте сообщение на тему «Значение литературы для познания мира и своего “Я”».

СКРИЖАЛИ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ И ДУХОВНОСТИ

*В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог.
Евангелие от Иоанна 1,1*

*Никто не в силе уничтожить вечное.
Тамильская пословица*

Читая страницы этого раздела, вы сможете:

- ✘ *постичь* сущность феномена *священной книги* и особенности его становления;
- ✘ *узнать* о влиянии сакральных текстов на литературу и культуру народов мира;
- ✘ *разобраться* в особенностях *Вед, Библии и Корана*;
- ✘ *открыть для себя* красоту и мудрость старейших книг на планете Земля;
- ✘ *задуматься* над ценностью священных книг для отдельных народов и человечества в целом;
- ✘ *понять*, почему современному человеку стоит читать и перечитывать священные книги.

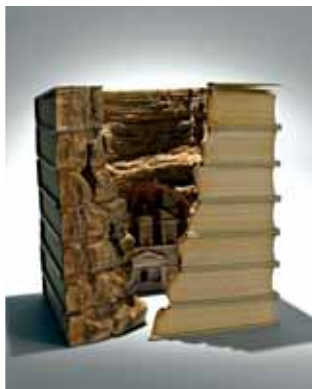

- ?
- Расскажите, что вам известно о священных книгах народов мира из курса литературы и всемирной истории. А какую из них вы держали в руках или читали? Поделитесь впечатлениями.
  - Поясните, что такое притча. Какие библейские притчи вам известны? Чем они запомнились?

ЧЕЛОВЕК И САКРАЛЬНОЕ¹

Вся культура сошла со ступеней храма.
Джеймс Джордж Фрэзер, английский учёный

Книги — огромное достояние человечества, хранители его духовного наследия. Одни книги (*научные*) обогащают нас знаниями о мире и человеке, другие (*художественные*) дарят нам эстетическое наслаждение и радость общения. А есть книги особого рода — книги *веры*. Рождѐнные в древние времена для хранения тайных знаний, они и сегодня (зримо и незримо) присутствуют в нашей жизни: помогают сделать правильный выбор между добром и злом, очищают душу, поддерживают и утешают в сложных жизненных ситуациях, вдохновляют на творчество. Многие привычные крылатые слова и выражения («допотопное время», «вавилонское столпотворение», «святая святых» и др.) пришли к нам из таких книг.

Гай Ларами. Скульптура из книг
(серия «Библиос»)

В «Храме Книги»,
отделе Израильского музея в Иерусалиме

¹ *Сакральное* (от лат. *sacrum* — «священное») — священное, божественное, мистическое, потустороннее, имеющее отношение к религиозному культу и ритуалу; противоположно *профанному* (лат. *profanus* — «лишённый святости») — обыденному, повседневному, мирскому.

Священные книги религий мира

Речь идёт о так называемых *священных*, или *сакральных книгах*. Это религиозные тексты, имеющие непреходящую ценность и абсолютную авторитетность в вопросах веры. Они, как правило, содержат представление о себе как о *Божественном Откровении*, ниспосланном мудрецам (пророкам), и считаются *несотворёнными, вечными, боговдохновенными*. Такие книги занимают центральное место в церковных традициях и обрядах и направлены на формирование религиозного сознания и образа жизни. В глазах верующих они окружены магическим ореолом и наделены чудодейственными свойствами.

У каждой религии (*национальной или мировой*)¹ есть свои священные тексты. Так, для жителей Индии священными являются *Веды* и другие книги. В Древнем Иране широко почитали родственную Ведам *Авэсту*. Священной книгой евреев был и остаётся *Танах* (христиане называют его Ветхим Заветом). Сторонники буддизма (одной из трёх мировых религий) признают *Трипитаку*. У христиан всех конфессий (католиков, православных, протестантов) Священным Писанием является *Библия*, значительная часть которой совпадает с иудейским Танахом. Источником религиозного поклонения в исламском мире стал генетически близкий Библии *Коран*.

На страницах священных книг представлены основные положения вероучения, а также события *священной истории* (происхождение мира и людей, жизнь народа и его взаимоотношения с высшими силами, конец света и проч.), законодательные и морально-этические нормы общества, ре-

¹ *Национальными* называют религии, распространённые среди представителей одного народа или державы, а *мировыми* — те, что нашли сторонников в различных странах, далеко за пределами места возникновения.

лигиозные обряды и ритуалы и др. Каждая священная книга является воплощением определённой *религиозной картины мира* — системы представлений о мире и человеке с позиции веры.

Становление священных текстов началось ещё в древнейшие времена, задолго до появления письменности. В первобытной культуре их роль выполнял *ритуал* — устойчивое торжественное религиозное действие, например ритуальный танец. Со временем появляется *словесная фиксация* сакрального знания, сначала *устная* (в виде мифов, гимнов, молитв, заклинаний и проч.), а затем и *письменная*.

Первые священные книги имели необычную форму. Это были *скрижали* (каменные плиты, доски, глиняные таблицы) и *свитки* (из пальмовых листьев, папируса, пергамента, бумаги). Переход от свитка к *кодексу* во II–IV вв. обусловил появление священных книг современного вида. Они приобретают не только материальное выражение, но и окончательную стабильность текста. Возникают условия для создания т.н. *канона* (греч. *κανὼν* — «правило», «норма») — священного текста, признанного церковью боговдохновенным.

Долгое время священные книги были *рукописными*. Отсюда другое название такой книги — *Священное Писание*. Переписывание текстов проходило в монастырях и занимало длительное время. Возникновение *книгопечатания* решило проблему сохранения священного текста и сделало его более доступным.

Священные книги — древнейшие на Земле *памятники письменности*, сыгравшие огромную роль в формировании культур многих народов и цивилизаций. Наряду с фольклором, они обусловили появление особой сферы искусства — искусства слова. Их образы и мотивы, сюжеты и идеи на различных этапах развития человечества нашли воплощение в художественной литературе, музыке, живописи, скульптуре, архитектуре и др.

В наше время священные книги не только остаются предметом религиозного поклонения и творческого вдохновения, но и служат ценнейшим источником многих научных знаний. Вот почему чтение священных текстов просто необходимо современному человеку и является приметой истинной образованности и интеллигентности.

СВЯЩЕННЫЕ ЗНАНИЯ ТАИНСТВЕННЫХ АРИЕВ: ВЕДЫ

...Світ високих орлиних летів творчої і натхненної мислі прастарих арійських волхвів.
Володимир Шаян, український учений і письменник

Древнейшим письменным памятником Индии являются **Веды** (санскр. *véda* — «знание») — собрание сакральных текстов, входящих в канон *индуизма*¹. Они были созданы на особом (нигде более не фиксируемом) языке, называемом *ведийским санскритом*². Возникновение памятника связывают с загадочными *ариями*³. Веды отразили их верования, основанные на обожествлении сил природы (часто в мифологических образах).

По традиции, Веды относят к священным текстам, рассматриваемым как откровение, посланное богами святым мудрецам (*риши*). В течение веков мудрецы хранили их в памяти и передавали из уст в уста в кругу посвящённых. Запомнить огромное количество текстов помогала их стихотворная форма. От риши требовалось соблюдение древних образцов, умелое использование традиционных тем и словесных формул. Со временем священные тексты

Николай Перих.
Экстаз (1933)

- ¹ *Индуизм* — одна из религий Индии, вобравшая в себя разнообразные религиозные традиции, философские системы и верования, основанные на монотеизме (единобожии), политеизме (многобожии), пантеизме (отождествлении Бога с природой) и др.
- ² *Ведийский санскрит* — язык Вед, наиболее архаичная форма литературного языка Древней Индии.
- ³ *Арии* (букв. «благородный»), или *индоарии*, — воинственные племена, которые в середине II тысячелетия вторглись в северо-западную Индию и со временем расселились на её территории. Языковая близость индоариев и многих народов Европы натолкнула учёных на мысль об общности их происхождения. Существует версия, что древние арии проживали на территории Северного Причерноморья.

стали записывать. Фиксация растянулась на тысячу лет и закончилась к V в. до н.э.

Выделяют четыре сборника Вед, среди них древнейшим является *Риг-вэда* («Книга гимнов»). Она включает 1028 хвалебных песен в честь богов ведийского пантеона¹, как то: **Агни** — бог священного огня и домашнего очага, **Индра** — бог молнии и грома, **Вáруна** — бог вод, охранитель истины и правосудия, **Ушас** — богиня утренней зари и др.

Любимцем Ригведы является Индра — ему посвящено около 250 гимнов (больше, чем любому другому божеству). Он «царь богов», «добрый», «щедрый», любитель *сомы* (священного напитка) и обладатель *вáджры*², дающей ему преимущество в бою. Особо почитается Индра за убийство змея **Врiтры**³, преградившего течение рек. По мнению учёных, победа Индры над Вритрой символизирует победу космоса над хаосом.

Индра верхом на слоне Айравате (XI в.)

Цитателю XXI столетия на заметку

Всем нам хорошо известно имя **Леси Украинки**. Но далеко не все знают, что она увлекалась Востоком. Для обучения своей младшей сестры Ольги двадцатилетняя Лариса Косач даже написала учебник «*Стародавня історія східних народів*». Образцом для неё стала «*История древних народов Востока*» французского историка и писателя **Луи Менара**. Свой рассказ об ариях Лариса Косач проиллюстрировала переводами двенадцати гимнов Ригведы, выполненных ею на основе немецких и французских источников. Среди них и гимн о победе Индры над Вритрой⁴.

¹ *Пантеон* (греч. *Pantheon*, букв. «храм всем богам») — группа богов, принадлежащая одной религии.

² *Вáджра* (букв. «молния», «алмаз») — палица в виде пучка стрел, изготовленная божественным ремесленником Тваштаром.

³ *Врiтра* (букв. «затор», «препятствие») — перворождённый демон, воплощение хаоса; имеет форму змеи.

⁴ В переводе Леси Украинки он называется «Гімн про перемогу Індри над Агі».

РИГВЕДА

I, 32. К Индре (отрывок)

- 1 Индры героические деяния сейчас я хочу провозгласить:
Те первые, что совершил громовержец,
Он убил змея, он просверлил (русла) вод,
Он рассёк недра гор.
- 2 Он убил змея, покоившегося на горе.
Тваштар ему выточил шумную дубину.
Как мычащие коровы, устремившись (к телятам),
Прямо к морю сбегают воды.
- 3 Разъярённый, как бык, он выбрал себе сому,
Он напился (сомы), выжатого в трёх сосудах.
Щедрый схватил метательный снаряд — ваджру.
Он убил его, перворождённого из змеев.
- 4 Когда ты, Индра, убил перворождённого из змеев
И перехитрил хитрости хитрецов,
И породил солнце, небо, утреннюю зарю,
С тех пор ты уже в самом деле не находил противника. [...]

Перевод с санскрита *Татьяны Елизаренковой*¹

Узнаём о выдающейся личности

Изучением и переводом с санскрита гимнов Ригведы занимался в своё время наш великий земляк — индолог **Павло Риттер (1872–1939)**. В 1893 г., во время учёбы в Харьковском университете, он был награждён золотой медалью за исследование гимнов, посвящённых Вишну². В 1927 г. на страницах новооткрытого журнала «Східний світ» были напечатаны четыре гимна Ригведы в украинском переводе П. Риттера.

Павло Риттер

¹ *Елизáренкова Татьяна Яковлевна (1929–2007)* — российский индолог и переводчик, автор полного научного перевода Ригведы на русский язык (1989–1999). Данный фрагмент подаётся в переводе 1999 г.

² *Ви́шну* — один из трёх верховных богов индуизма. В Ригведе он выступает как второстепенное божество, соратник Индры.

У ИСТОКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ: БИБЛИЯ

Сопоставленные с Библией все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца.

Роберт Бойль, англо-ирландский учёный и богослов

Слово «библия» в переводе с греческого означает «книги». И это вовсе не случайно! Ведь **Библия** — не одна книга, а собрание священных текстов, различных по жанру, содержанию и авторству. Её ещё называют **Книгой Книг**. Для верующих она важна как боговдохновенный текст, используемый в церковной литургии, источник религиозных чувств, главный советчик и утешитель на крутых жизненных виражах. Для человечества в целом — как ценнейший памятник письменности и культуры, оставивший неизгладимый след в произведениях мирового искусства, фундаментальная составляющая европейской цивилизации и идентичности¹.

Винсент Ван Гог.

Натюрморт с открытой Библией, подсвечником и книгой (1885)

¹ **Идентичность** (от лат. *identicus* — «одинаковый», «тождественный») — осознание человеком своей принадлежности к определённой нации, цивилизации, культуре.

Библия создавалась на Ближнем Востоке и в Средиземноморье в течение длительного исторического периода — с XII в. до н.э. по II в. н.э. Наиболее древними являются книги *еврейской Библии*, или *Танаха*. Они были написаны в основном на древнееврейском языке и составляют канон *иудаизма*¹. Распространению Танаха среди других народов способствовал его *перевод* на разговорный вариант древнегреческого языка. Считается, что он был выполнен в III–II вв. до н.э. в Александрии (столице эллинистического Египта) семидестью еврейскими толковниками. Они привычно называли своё переложение «*книгами*», только по-гречески. Со временем греческий перевод получил название *Септуагинта* (буквально с латинского «*семьдесят*»). Со II в. н.э. его стали включать в состав *христианской Библии*.

Священное Писание *христианства*² состоит из двух частей. Первая его часть — *Ветхий Завет* — насчитывает **39 канонических** книг (это книги Танаха). Имеется также несколько *дополнительных* (их количество в различных конфессиях не совпадает). Так, в украинском и русском православии Ветхий Завет состоит из **50 книг**. Вторая часть Библии — *Новый Завет*. Во всех конфессиях он включает **27 книг**. Они были созданы в I–II вв. н.э. на разговорном греческом. Каждая книга Библии имеет деление на *главы* и *стихи* (минимальные смысловые единицы текста), что позволяет быстро найти необходимый фрагмент.

Ветхий Завет содержит основные положения иудаизма, многие из которых перешли в христианство: о *Едином Боге*, о *завете* — договоре, заключённом между Богом и еврейским народом, и др. По сути это книги о *взаимоотношениях* Бога и «избранного» Им народа.

¹ *Иудаизм* (от др.-евр. *jehudi* — букв. «хвала Богу») — религия, возникшая на рубеже II–I тыс. до н.э. в Палестине в еврейской среде и представляющая собой веру в единого Бога-творца (Яхве) и почитание его Закона (Торы).

² *Христианство* (от греч. *Христос* — букв. «Помазанник») — одна из трёх мировых религий (вместе с буддизмом и исламом), зародившаяся в начале I в. н.э. на базе одной из сект иудаизма и со временем распространившаяся за пределами еврейской среды; основана на вере в Иисуса Христа как Сына Божьего.

Сердцем Ветхого Завета является **Пятикнижие Моисея** — первые пять книг, авторство которых приписывают пророку и законодателю **Моисею**. В Пятикнижии представлено *начало* священной истории: создание мира (с помощью *Слова Божьего*), человечества и еврейского народа. Сюда же вошло эпическое сказание об исходе евреев из Египта, где они пребывали в рабстве, и их сорокалетнем скитании по пустыне в поисках *Земли обетованной*, т.е. обещанной Богом. Освободителем и учителем народа стал **Моисей**. На горе Синай он получил от Бога скрижали Завета с **Десятью заповедями**: *не убивай, не кради, почитай отца твоего и мать* и др. (Исх 20,3–17)¹.

Одна из известнейших ветхозаветных книг — **Псалтырь**. Это собрание религиозных хвалебных песен — **псалмов** (от греч. *psalmos* — «песня»), авторство которых приписывают царю **Давиду** (XI–X вв. до н.э.). Считается, что он не только сочинял псалмы, но и исполнял их под аккомпанемент арфы, за что был прозван Псалмопевцем. Большинство псалмов воспевают Единого Бога, Иерусалим (Божий город) и гору Сион (место пребывания Бога). Некоторые песни содержат жалобы на беды,

Гюстав Доре.
Моисей со скрижалями
Завета (1860)

Гарольд Коппинг.
На реках Вавилонских
(1900)

¹ Тут и далее ссылки на первоисточник даются по православной Библии. В скобках указывается принятое сокращённое название цитируемой библейской книги, а также номер её главы и стиха.

обрушившиеся на человека или народ Божий. Так, в *Псалме 136 («На реках Вавилона»)* поводом к жалобе стало *Вавилонское пленение*¹ евреев и их неизбежная тоска по родине. Вольный перевод этой песни находим в цикле **Тараса Шевченко «Давидові псалми»**.

Примечательными для Ветхого Завета являются *пророческие* книги. Они создавались *пророками* — людьми, бравшими на себя смелость говорить от имени Бога. Вдохновляемые Святым Духом, пророки предсказывали будущее, обличали пороки общества и держателей власти, учили истинной вере и благочестию, творили чудеса и знамения.

Один из наиболее известных библейских пророков — **Исаия**. В 6 главе своей книги он рассказывает о посетившем его однажды *видѣнии*. Внутренним взором он увидел восседавшего во Храме Господа на высоком престоле. Вокруг Него были шестикрылые серафимы, прославлявшие Его святость. Неожиданно к Исаие приходит осознание сопричастности с народом, погрязшим во грехе. Очиститься от скверны ему помогает огонь с алтаря, поднесённый к его устам одним из серафимов. Так Исаия решает вступить на стезю учительского служения.

Вторая часть Библии — *Новый Завет*. Само название говорит: Бог во плоти **Иисус Христос** заключил *новый завет*, но уже не с избранным народом, а со всем отозвавшимся *человечеством*. Последнему Он пообещал *спасение* и *Царство Божье* на земле. В новозаветных книгах представлены ведущие положения христианства: о *Троице* (трёх сущностях Единого Бога — *Отца, Сына и Святого Духа*), о *Боговоплощении* (Иисус Христос объединил в себе божественную и человеческую природу) и др.

Карл Генрих Блох.
Нагорная проповедь
(1880)

¹ *Вавилонское пленение* (598–539) — насильственное переселение евреев Иудеи в Вавилонию во времена правления Навуходоносора II, ставшее ответом захватчиков на антивавилонские восстания.

Ядро Нового Завета составляют четыре **Евангелия** (буквально «*благая весть*») — книги о жизни, учении, смерти и воскрешении **Иисуса Христа**. Иисус предстаёт как «*Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира*» (Ин 1,29). Важной для понимания Его учения является **Нагорная проповедь**. Иисус призывает людей не быть лицемерными и жадными, думать о духовном, не судить других за ошибки. Обращаясь к Богу Он советует словами молитвы «*Отче наш*», а в отношениях с другими людьми руководствоваться известным правилом: «*во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними*» (Мф 7,12). Солью учения Христа являются **Заповеди любви**: «*...Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всю крепостию, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя...*» (Мф 22,37–40). Свои заветы Иисус часто иллюстрирует **притчами**. Некоторые из них вы уже читали, как-то: «*Притча о милосердном самарянине*» (Лк 10,25–37), «*Притча о блудном сыне*» (Лк 15,11–24), «*Притча о талантах*» (Мф 25,14–30; Лк 19,11–28) и др.

Продолжением Евангелий являются **Деяния святых апостолов** (букв. «*посланцев*»). Эти книги повествуют о деятельности учеников Иисуса Христа после Его воскресения. Особое внимание уделено «*апостолу язычников*» **Павлу**, который первым начал проповедовать за пределами иудейского мира. Его письма с наставлениями в вере составляют большую часть третьего раздела Нового Завета — так называемых **Посланий апостолов**.

Соичи Ватанабэ.
Возвращение блудного сына (2000)

Венчает Новый Завет *Откровение Иоанна Богослова*, или *Апока́липсис*. В книге предсказывается второе пришествие Христа, который явится для суда над миром.

О значении Библии в нашей жизни хорошо сказал **Генри ван Дайк**¹: «Рождённая на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают её рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся её предупреждений, а к израненным сердцем и кающимся она обращается на языке матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы Любовь, Дружба, Сочувствие, Преданность, Воспоминание и Надежда были украшением на одеянии её драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством».

Бартоломео Мурильо. Обращение Святого Павла (ок. 1675–1680)

¹ Ван Дайк Генри (1852–1933) — американский писатель, педагог и богослов.

БИБЛИЯ

Послания апостола Павла: Первое послание к Коринфянам¹ (отрывок)

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал² звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает...» (1 Кор 13, 1–8).

Эль Греко.
Апостол Павел
(1612)

Цитателю XXI столетия на заметку

Библия — одна из наиболее известных в мире книг.

Её популяризации значительным образом способствовали *переводы*. Количество языков и диалектов, на которые переведена Библия, полностью или частично, по разным оценкам, колеблется от двух до трёх тысяч.

Первый славянский перевод Св. Писания появился в IX в. благодаря братьям Кириллу и Мефодию. За основу перевода был взят македонский диалект древнеболгарского языка. Язык этого перевода Библии составил основу первого литературного языка славян, называемого *старославянским* (более поздний его вариант носит название *церковнославянского*). С принятием христианства на землях Руси-Украины (в 988 г.) перевод славянских просветителей получит широкое распространение.

¹ *Коринфяне* — тут: члены христианской общины греческого города Коринфа.

² *Кимвал* (*кимвалы*) — старинный музыкальный инструмент, представляющий собой две бронзовые тарелки, при ударе которых друг о друга раздаётся громкий звон.

В 1581 г. в Остроге выходит первая полная печатная Библия на *церковнославянском языке*. Книга стала полиграфическим шедевром книгопечатника **Ивана Фёдорова (Федоровича)** и вошла в историю как *Острожская Библия*.

Переводить Библию на современные *русский и украинский* языки начали в XIX в. В 1876 г. из печати выходит первая полная русская Библия. Её перевод был осуществлён группой профессоров **Петербургской духовной академии** под руководством **Синода**¹, вот почему она была названа *синодальной*. Второй полный русский перевод Священного Писания появился в 2011 г.

Украинские переводы полного текста Библии были напечатаны только в XX в. Их авторами стали **Пантелеймон Кулиш** (при участии **Ивана Нечуя-Левицкого** и **Ивана Пулюя**), **Иван Хоменко**, **Иван Огиенко** и др.

Золотая памятная монета Национального банка Украины, посвящённая Острожской Библии (2007)

Узнаём о выдающейся личности

«Витязем духа» называют **Ивана Огиенко (1882–1972)**, более известного как **митрополит Иларион**. Учёный-полиглот, доктор филологии, государственный, общественный и религиозный деятель, поэт, прозаик, переводчик, автор более тысячи книг и статей, любящий сын Украины — это всё о нём. Делом жизни И. Огиенко стал перевод полного текста Библии на живой украинский язык. Он был выполнен с оригинальных текстов и опубликован в 1962 г. в Лондоне.

¹ *Синод* — высший орган управления русской православной церковью.

Не менее широко, чем в литературе, Библия представлена в мировом изобразительном искусстве и других его видах. Так, всемирную известность получили скульптуры Микеланджело «Моисей» и «Давид», картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и Рафаэля Санти «Сикстинская Мадонна», иллюстрации к Библии Гюстава Доре и Сальвадора Дали и др.

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря (1495–1498)

Значительный интерес к Библии наблюдается и со стороны киноискусства. В 1998 г. на экраны вышел анимационный фильм-мюзикл «Принц Египта» (США), повествующий о молодых годах пророка Моисея.

В 2014 г. поклонники жанра киноэпопеи смогли насладиться двумя масштабными голливудскими версиями известных библейских сюжетов: «Исход: Цари и боги» и «Ной». Как видим, знание Библии помогает понимать не только произведения минувших эпох, но и современные.

Постер фильма «Исход» (2014)

У литературной карты мира

Одной из самых больших святынь украинского народа является *Пересопницкое Евангелие*. В 2016 г. исполнилось 455 лет со дня окончания его переложения с церковнославянского на живой украинский язык. Оно стало первым в истории украинской культуры! А состоялось это 29 августа 1561 г. в Пересопницком монастыре, что на Ровенщине, благодаря подвижничеству монаха **Михайла Васильевича** и архимандрита **Григория**. Сегодня памятник бережно хранится в Национальной библиотеке Украины им. Владимира Вернадского (г. Киев). Книга отличается богатым художественным оформлением в народном украинском стиле. Президенты Украины присягают на Пересопницком Евангелии в верности своему народу.

Пересопницкое Евангелие.
Миниатюра с изображением
Св. Матфея

Диалог искусств

Библейские сюжеты и образы нашли широкое отражение в художественной литературе и искусстве Европы, а на современном этапе — и всего мира. Отблеск её влияния находим в творчестве русских и украинских мастеров слова: **Григория Сковороды**, **Александра Пушкина**, **Михайла Лермонтова**, **Николая Гоголя**, **Тараса Шевченко**, **Ивана Франко**, **Михайла Булгакова**, **Леси Украинки**, **Лины Костенко** и многих других.

«СИЯЮЩИЙ КОРАН¹»

Небесный свет нисходит в сердце
От коранических стихов,
Живую душу очищая
От человеческих грехов.

Теодор Шумовский²

Наверное, не многим из вас доводилось держать в руках священную книгу *ислама*³ — **Коран**. Но многие, конечно же, слышали, как по-особенному он звучит. И это важно! Ведь Коран в переводе с арабского означает «чтение». Имеется в виду *декламация* — выразительное чтение вслух, нараспев. Именно так читают эту книгу во время мусульманских обрядов и ритуалов.

Вот уже почти четырнадцать столетий Коран является наивысшей святыней для всего исламского мира. Он понимается как предвечное, не-сотворённое *Слово Божье*, которое Аллах даровал своему пророку Мухаммеду. Источником Корана считается его небесный первообраз — «Мать Книги».

Первая сура Корана

¹ Выражение из стихотворного цикла Александра Пушкина «Подражание Корану» (глава V).

² Шумовский Теодор Адамович (1913–2012) — выдающийся востоковед, поэт и мыслитель, автор первого поэтического перевода Корана на русский язык. Уроженец Житомира.

³ *Исла́м* (араб. «покорность») — одна из трёх мировых религий, основанная на вере в *единого Бога* (на араб. Аллаха). Возникает в первой половине VII в. на Аравийском полуострове. Вместе с иудаизмом и христианством относится к так называемым авраамическим религиям — религиям откровения, признающим библейского Авраама (в Коране Ибрахима), который первым поверил в единого Бога и заключил с Ним союз (завет). В исламе Ибрахим почитается как пророк и отец всех верующих. Кроме него, почитаются и другие пророки. Последним и главным из них считается Мухаммед, именуемый «печатью пророков».

В Коране сказано, что однажды к сорокалетнему Мухаммеду явился ангел **Джибриль** (библ. Гавриил) и поведал ему пять стихов Корана — **аятов** (*аят* — букв. «знамение», «чудо»). Это было первое Божественное Откровение. С тех пор Мухаммед стал проповедовать — сначала в **Мекке**¹, а затем в **Медине**². Его *проповеди* на различные темы, произнесённые от первого лица — Аллаха, составляют содержание Корана. В них изложены основные положения исламского вероучения, моральные наставления и различные предписания, молитвы, притчи, библейские сюжеты и проч.

Коран включает 114 глав, называемых *сурами* (букв. «ряд камней в стене»). Многие из них написаны ритмизированной и рифмованной прозой. Первая сура Корана **«Открывающая книгу»** напоминает христианскую молитву «Отче наш». Она является обязательной частью ежедневной пятикратной молитвы мусульман. Почти все суры начинаются с её первого аята.

Рихард-Карл Зоммер. За чтением Корана (1901)

Приглашаем вас приоткрыть для себя **«сияющий Коран»** — в поэтическом переводе с арабского **Теодора Шумовского**³.

¹ **Мэ́кка** — священный город мусульман, расположен на западе Саудовской Аравии.

² **Медíна** — город в 430 км к северу от Мекки, второй по значению священный город ислама.

³ Существуют и другие переводы книги (поэтические и прозаические). Так, с арабского на русский Коран переводили **Дмитрий Богуславский** (1871 г.), **Агатангел Крымский** (1905 г.), **Игнатий Крачковский** (1920-е гг.) и др., а на украинский — **Ярема Полотнюк** (1990 г.), **Валерий Рыбалкин** (2002 г.), **Михайло Якубович** (2013 г.) и др.

СУРА 93: УТРО

ВО ИМЯ МИЛОСЕРДНОГО МИЛОСТИВОГО БОГА

И утренним светом, и сумраком ночи клянусь:
Напрасно ты думал, что Я от тебя отвернусь!

Господь не покинул тебя, возродил для добра,
И это прекрасней того, что имел ты вчера.

Придёт от Создателя всё, чтобы счастлив ты был.
Не Он ли тебя, увидав сиротой, приютил?

Блуждал ты — а выведен Богом на праведный путь
И сделан богатым, и можешь от бед отдохнуть.

Так будь же душою высок, сироту приюти,
В просящую руку спасительный хлеб опусти.

Прозревший от света и силы Господней любви,
Сказанье о милостях Господа всем объяви.

Читателю XXI столетия на заметку

В историю литературы Коран вошёл как первая книга на арабском языке. Он повлиял на становление культуры всех мусульманских народов. Аяты Корана украсили мечети (дома молитвы) и другие сооружения.

Интерес к Корану возник и за пределами мусульманского мира. Так, **Александр Пушкин**, ознакомившись с его французским переводом, написал поэтический цикл **«Подражания Корану»** (1824). Коранические мотивы прослеживаются также в творчестве **Пантелеймона Кулиша**, **Ивана Франко**, **Леси Украинки** и др.

Пушкинский автограф

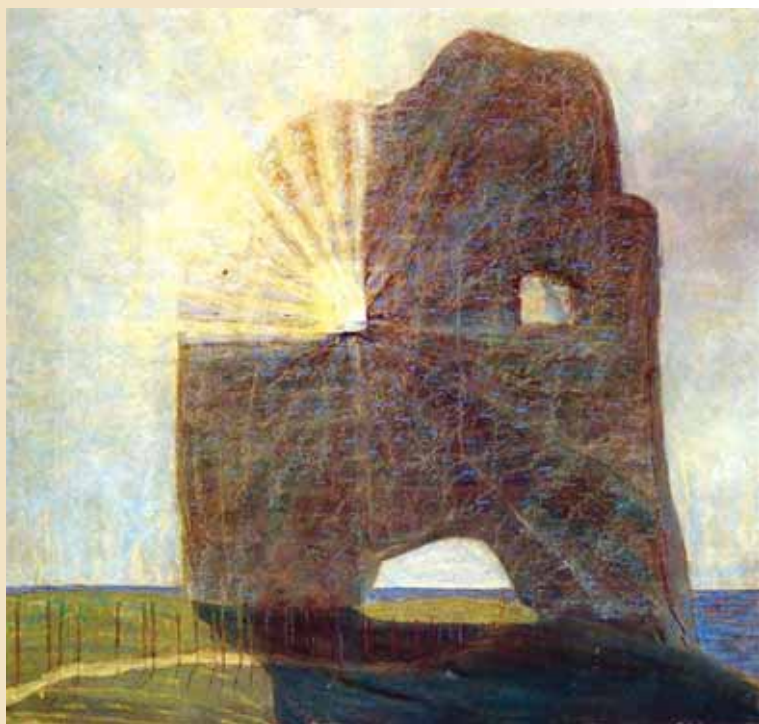
Подытожим изученное в разделе

1. Поделитесь своими впечатлениями и размышлениями от прочитанного в разделе. Какой информации вам не хватило? Что из изложенного изменило вас как читателя?
2. Какие книги называют *священными*, или *сакральными*? Приведите примеры таких текстов. Каково их основное содержание? Поясните название данного раздела и вступительной статьи к нему.
3. Что вам известно о процессе становления священных текстов? Выскажите свои соображения, чем было вызвано их появление у разных народов.
4. Поясните один из эпиграфов к разделу или его вступительной статье.
5. Что вам известно о Ведах? Какое место в культуре Индии они занимают? Поясните роль древних мудрецов (*риши*) в сохранении памятника.
6. Расскажите подробнее о Ригведе. Прокомментируйте представленный в учебнике фрагмент текста. Каким изображён его герой? В чём символический смысл победы божественного воителя? При желании узнайте больше о его подвигах по пересказам Степана Наливайко.
7. Назовите известных вам переводчиков гимнов Ригведы. Поясните их вклад в популяризацию памятника. При желании ознакомьтесь с гимном о сотворении мира в вольном переложении Василия Бетаки.
8. Что вам известно о возникновении Библии, её структуре и жанровом своеобразии? Подсчитайте, сколько книг входит в православную Библию.
9. Рассмотрите внимательно любое издание Библии. Чем она отличается от привычных вам учебных и художественных книг? А в чём её отличие от «Детской Библии»? Как вы представляете себе оригинал книги? Докажите, что Библия относится к разряду священных книг.
10. По учебнику и дополнительным источникам подготовьте сообщение об одной из книг (сюжетов) Библии. Обратите внимание на «след», оставленный текстом в литературе и искусстве. При желании подготовьте виртуальное путешествие по миру этой библейской книги.

11. Выразительно прочитайте фрагмент послания апостола Павла. Выскажите впечатления от текста и размышления по поводу сказанного в нём. Какие художественные особенности текста вы заметили?
12. Припомните известные вам библейские выражения, поясните их обобщающий смысл. Почему, по вашему мнению, многие фразы Библии стали крылатыми? Напишите предложение или сочинение-миниатюру с использованием одной из них (по выбору).
13. Что вам известно о переводах и переводчиках Библии? Чем, по-вашему, можно объяснить такое количество её переложений на разные языки?
14. Расскажите о Пересопницком Евангелии и его значении для Украины.
15. Приведите примеры влияния Библии на развитие литературы (русской, украинской и др.). Подготовьте выразительное чтение художественного текста (или фрагмента), в котором просматривается такое влияние. Поясните, в чём оно проявилось. По возможности сравните библейский оригинал (сюжет, мотив, образ) с его литературной интерпретацией.
16. Подготовьте выступление-презентацию о влиянии Библии на искусство.
17. Выразительно прочитайте и прокомментируйте одно из представленных в разделе высказываний о Библии. Поясните её роль в формировании европейской культуры и идентичности.
18. Что вам известно о Коране, его содержании и художественных особенностях? Как книга поясняет своё появление на свет?
19. Понравился ли вам прочитанный фрагмент Корана? Аргументируйте свой ответ. Поясните смысл прочитанного. Какие художественные особенности текста вы заметили? Почему переводчик прибег к стихотворной форме воссоздания текста памятника на инокультурной почве?
20. Назовите 1–2 переводчиков Корана. А в чём переводе вы читали его фрагмент? При желании подготовьте визитку одного из переводчиков.
21. Сравните суру 93 и поэтический цикл А. С. Пушкина «Подражание Корану». Какая часть цикла, по-вашему, соответствует прочитанной суре? Аргументируйте своё мнение.

22. Составьте сравнительную таблицу о Ведах, Библии и Коране. Какие критерии вы можете предложить для сравнения священных текстов?
23. Напишите *отзыв* или *рецензию* на понравившийся вам художественный фильм по мотивам одной из священных книг. А если хотите, напишите собственное произведение на библейский сюжет или мотив (стихотворение, рассказ, сценарий фильма и т.д.).
24. Сделайте вывод о значении священных книг для культурного развития человечества. А что даёт знание таких текстов современному человеку?
25. Рассмотрите картину Микалоюса Чюрлёниса «Прошлое». Выскажите свои наблюдения по поводу увиденного. Как, по-вашему, имеет ли картина какое-то отношение к тематике данного раздела? Аргументируйте свою мысль.

Микалоюс Чюрлёнис. Прошлое (1907)

ЛИТЕРАТУРА В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ: Античность, Средневековье, Возрождение

*У епіцентрі логіки і стресу,
Де все змішалось — рідне і чуже,
Цінує розум вигуки прогресу,
Душа скарби прадавні береже.*

Ліна Костенко

Читая страницы этого раздела, вы сможете:

- ✧ **понять**, почему Античность называют «колыбелью европейской культуры» и в чём причина бессмертия поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея»;
- ✧ **узнать об** основных особенностях древнегреческой и древнеримской литературы, о том, кого и почему называют «отцом трагедии», какие были ведущие темы и жанры в эпоху Средневековья;
- ✧ **познакомиться** с поэтами Мацуо Басё и Франческо Петраркой и получить удовольствие от чтения их произведений;
- ✧ **обобщить** уже изученное на уроках литературы, истории и искусства об эпохе Возрождения;
- ✧ **расширить свои знания** о героическом эпосе, постоянном эпитете, оригинале и переводе;
- ✧ **усовершенствовать умения** выразительного чтения новых поэтических жанров.

- Что вы знаете об эпохе Античности из ранее изученного по истории, литературе и искусству?

КУЛЬТУРА ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ

...каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величавой древности.

Александр Пушкин

К олыбелью европейской цивилизации по праву считают Античность. *Античной* (от латинского слова *antiquus* — «древний») называют культуру древних греков и римлян. Она подарила человечеству громадное наследие, которое плодотворно использовалось в последующие эпохи.

Афинский акрополь, реконструкция Лео фон Кленце 1846 года (над акрополем возвышается статуя Афины Промакос)

«Каждый греческий храм... стоял на возвышенном месте, открытый, лёгкий и светлый, он как бы улетел в пространство, в море и небо... Грань, отделявшая богов от смертных, казалась совсем тонкой, незаметной. Верилось, что боги, склоняясь к тебе, внимают тебе и вот-вот сойдут со своих пьедесталов...»

Иван Ефремов. «Таис Афинская»

Именно во времена Античности были провозглашены интереснейшие философские мысли, сделаны величайшие научные открытия, положены основы европейской литературы и театра. Прогрессивные мыслители Античности выдвинули множество важных идей, которые актуальны и в наше время. Это прежде всего *идея развязывания конфликтов мирным способом, осуждение войны и прославление мира*. Кроме того, они противостояли эксплуатации человека человеком, в условиях рабовладельческой системы фактически боролись против рабства, подчёркивая, что раб — такой же человек, как и тот, кто поработил его. В своих речах и произведениях античные деятели науки и искусства восхваляли такие человеческие добродетели, как любовь к Отчизне, мужество, доброта, отзывчивость, честность и справедливость. Превыше всего они ставили уважение к человеческой личности, к её уму и чувствам, как высочайшее из чувств воспевали любовь. В Древней Греции идеалом считали человека, физически и духовно совершенного. Таким образом, античные мудрецы заложили фундамент для понимания дальнейшими поколениями европейцев того, что есть истинная красота личности, почему важно строить миропорядок на общечеловеческих ценностях, каковы должны быть правила общения между людьми.

Значительного расцвета в эту эпоху достигло ораторское искусство. Древнегреческий и латинский языки обогатили культуру многих народов. Даже сейчас в украинской и русской речи употребляется множество слов, пришедших из этих языков. Иногда современный человек даже и не подозревает, что древние греки подарили нам, например, такие привычные слова, как *литература, математика, музыка*, а римляне — *экскурсия, аудитория, актёр*. Кроме того, из древних языков этих народов к нам пришло немало крылатых выражений, которые стали постоянными и часто употребляемыми. Словно на крыльях, они перелетели из одной страны в другую, из древности — в современность. Например, когда хотят подчеркнуть недюжинные физические возможности какого-то человека, употребляют словосочетание *«сильный, как Геркулес»*, которое напоминает нам об известных мифах. Именами многих мифологических героев названы планеты и созвездия: Нептун, Уран, Юпитер, Марс и др.

Античные памятники литературы, скульптуры и архитектуры, декоративно-прикладного искусства вдохновляли и вдохновляют творцов на создание новых шедевров.

Эпоха Античности оставила заметный след в истории Украины. Так, на территории древних городов Северного Причерноморья (Ольвии, Херсонеса и других), которые были колонизированы греками и римлянами, найдены памятники античной архитектуры, письменности и науки. До наших дней дошло древнегреческое название Днепра — Борисфен. В учебные заведения Украины ещё со времён Средневековья вошла традиция изучения античной философии, литературы, искусства, древнегреческого и латинского языков.

1. Какую культуру называют античной?
2. Приведите примеры влияния Античности на культуру последующих эпох.
3. Каково значение античной культуры для развития человечества?

АНТИЧНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В эпоху Античности развивались *три рода литературы*, которые существуют и ныне, — *эпос, лирика, драма*. В этот период придумано также большинство литературных жанров, многие из которых выдержали испытание временем.

Литература Древней Греции выросла из *мифов* — сказаний, которые передают представления древних людей о происхождении и устройстве мира, о богах и героях.

Зная с детства истории о мужественном Геракле, гордом Прометее, целеустремлённом Икаре, древние сочинители использовали в своём творчестве мифологические образы, сюжеты, мотивы. Наиболее ранние жанры древнегреческой литературы относят к героическому эпосу.

Богатая культура греков стала мощным толчком для развития **литературы Древнего Рима**. Во времена Античности римская знать вела захватническую политику и в результате войн присоединила к своему государству множество земель, в том числе и Грецию. Римляне широко заимствовали разнообразные достижения соседей, особенно ярко это отразилось на литературе. В их произведениях встречаем тех же

персонажей, что и у греков. К примеру, в древнеримской литературе действуют не только олимпийские боги, но и такие герои, как Геракл, Одиссей (только под другими именами). Особенного расцвета римская литература достигает в конце I ст. до н.э. — начале I ст. н.э. Этому способствовала деятельность императора Гая Октавиана Августа. Он всячески поощрял занятия литературной деятельностью, поскольку считал литературу мощным фактором духовного развития народа. Именно в это время творят такие великие поэты, как Овидий, Вергилий, Гораций. Этот период был назван *золотым веком римской литературы*.

1. Какие древнегреческие мифы вы изучали в 6 классе? А какие читали самостоятельно?
2. Вспомните, какие имена римляне дали таким богам: Зевс, Гера, Афродита.

Из тайников искусства слова

О ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ, ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ

В 8 классе вы узнали, что в современном литературоведении понятие **эпос** (от греч. — «слово, повествование») обозначает *род литературы, в основе которого — повествование о событиях*. Кроме того, *эпосом называют повествовательную поэзию, зародившуюся в глубокой древности и изображающую героические события, деяния определённого персонажа* (в этом случае чаще всего употребляют словосочетание **героический эпос**). В Древней Греции такие произведения под аккомпанемент лиры исполняли *певцы-сочинители — аэды* (от греч. *аэйдо* — «пою»).

Аэды и рапсоды
(древнегреческая мозаика)

Аэды бродили по стране и часто придумывали фрагменты эпоса прямо во время выступления. Такую форму творчества называют *импровизацией* (от лат. *импровизус* — «неожиданный»). Со временем придуманные ими тексты стали звучать из уст профессиональных *исполнителей* — *рапсодов* (от греч. *рапто* — «сшиваю», *оде* — «песнь»), которые собирали различные песни и как бы «сшивали» их в один текст.

Важное место в литературе Древней Греции занимала эпическая поэма (эпопея: греч. *ἔπος* — «повествование» и *ποιέω* — «творю») — один из древнейших видов эпических произведений, значительное по объёму монументальное произведение, в котором широко и всесторонне воссозданы эпохальные события, повлиявшие на ход национальной и общей истории.

1. Объясните, что такое героический эпос, эпическая поэма.
2. Кто такие аэды и рапсоды?

ВЕЛИКИЕ ПОЭМЫ АНТИЧНОСТИ

Наиболее ранними образцами древнегреческого эпоса являются созданные Гомером поэмы «Илиада» и «Одиссея». Обе поэмы построены на Троянском цикле мифов, но в их основу положен исторический факт. В XIII в. до н.э. несколько греческих племён, объединившись, совершили поход к северо-западным берегам Малой Азии. Их целью было завоевание Троянского царства. Осада города Троя длилась целых десять лет. Последний год этих событий воспет в «Илиаде». Главным героем поэмы «Одиссея» является один из участников осады Трои, царь Итаки Одиссей. Каждая поэма делится на 24 песни (по числу букв греческого алфавита). Такую разбивку текстов произвели не сами сказители, а первые греческие исследователи гомеровского эпоса. В обеих поэмах реальные исторические события переплетаются с мифическими, соответственно

Ньюэлл Уайет.
Иллюстрация к поэме
«Одиссея» (1920-е)

среди персонажей действуют люди, боги (например Зевс — верховный бог греков, Афина — покровительница Одиссея и всех греков, Афродита — покровительница троянцев) и другие мифологические существа. Какие именно, вы узнаете со страниц нашего учебника в дальнейшем.

Широко известна и поэма «Энеида», написанная древним римлянином **Вергилием** (70–19 гг. до н.э.). Родился он близ города Мантуя на севере Италии в семье состоятельного гончара. Как и многие юноши того времени, готовился стать адвокатом, но медленная речь и природная стеснительность не способствовали этой карьере. В то же время Вергилий увлекался древнегреческой литературой, что значительно повлияло на его становление как поэта. Яркой характеристикой этого автора могут стать слова византийского императора **Юстиниана** (482 или 483–565): «Когда мы говорим “поэт”, не добавляя имени, то из греков в таком случае надо понимать преславного Гомера, а у нас — Вергилия».

Жан-Жозеф Тейссон.
Вергилий читает «Энеиду» Августу и Октавии (1787)

В поэме «Энеида» рассказывается о подвигах троянского героя Энея — мифологического основателя Римского государства:

*Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои —
Роком ведомый беглец — к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далёким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вёл, — до того, как, город построив,
В Лаций богов перенёс, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.*

Перевод с древнегреческого *Сергея Ошерева*
под редакцией *Фёдора Петровского*

Первую половину произведения называют подражанием «Одиссее», поскольку она посвящена странствиям героя. Вторая является подражанием «Илиаде» — она повествует о битвах. Сама же поэма Вергилия стала источником для множества новых произведений, среди них наиболее известное — «Энеида», созданная классиком украинской литературы **Иваном Котляревским**.

Эпические поэмы Гомера и Вергилия написаны **гекзаметром** (от греч. *hex* — «шесть» и *metron* — «единица измерения»). Каждая строка состояла из шести повторяющихся сочетаний слогов: *долгий — краткий — краткий* (шестая стопа обычно была двусложной: *долгий — краткий*). При переводе гекзаметра на русский и украинский языки его передают такими средствами:

| - — | - — | - — | - — | - — | -

то есть ударный слог (I) — безударный (-) — безударный (-).

1. Что вы узнали о гомеровских поэмах?
2. Как вы понимаете слова византийского императора Юстиниана, приведённые в статье?
3. Расскажите о древнегреческом и древнеримском героическом эпосе.

Из тайников искусства слова

О ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКЕ

Давайте вспомним: термин «**лирика**» происходит от греческого слова «**лирикос**», что обозначает «исполняемый на лире» или «поющийся под лиру».

Современные учёные **лирикой** называют род литературы, в основе которого — чувства, настроения, переживания.

Древние греки обозначали этим словом песни, которые исполняли под сопровождение лиры. Большое значение имело хоровое пение. Главным предназначением этих произведений было убаживание богов. В их честь слагались *хвалебные песни* — **гимны**, которые строились по специальным правилам. Каждый гимн обычно состоял из трёх частей: обращение к богу, рассказ о нём, просьба к нему.

В Древней Греции были распространены и песни, связанные с другими обрядами. Так, неотъемлемым атрибутом свадьбы был **гимней** — *песнь, величавшая жениха и невесту* (Гимней — имя бога, покровительствующего браку). Провожая человека в последний путь, исполняли песнь, названную **треносом** (от греч. — «плач»). Популярными также были песни во славу победителя — **эпиникии** (от греч. *нике* — «победа»). Во время пиршеств звучали **сколии** — специальные песни, сопровождающие застолья.

Кроме **песенной лирики**, греки развивали и **декламационную** — такую, которая вначале часто, а вскоре и совсем декламировалась без сопровождения музыки. Яркими представителями декламационной лирики являются **Тиртэй** и **Архилох**.

1. Каково значение понятия *лирика* в современном литературоведении?
2. Что называли лирикой древние греки?
3. Какими жанрами была представлена древнегреческая лирика?

САПФО И АНАКРЕОНТ — СОЗДАТЕЛИ СОЛЬНОЙ ЛИРИКИ

В Древней Греции процветала и сольная лирика (т.е. предназначенная для исполнения одним человеком). Одним из наиболее известных её авторов была **Сапфо́**, или **Сафо́** (VII–VI вв. до н.э.). Она организовала «дом Муз» при храме Артемиды, в котором обучала поэзии и музыке богатых девочек из различных уголков Греции. Поэтические произведения Сапфо составляли 9 книг, но до нашего времени дошли лишь несколько полных текстов и отдельные фрагменты. Поэтесса сочиняла гимны, свадебные и любовные песни, а также *элегии* — в ранней античной поэзии стихотворения, состоящие из двустиший, написанных особым размером. Позднее элегией стали называть жанр лирики, для которого характерны философские размышления, грустные раздумья, настроения скорби и печали. Основной темой лирики Сапфо была любовь. В своих поэтических строчках она вдохновенно передаёт различные оттенки душевных переживаний, связанных с этим прекрасным чувством.

Сапфо (фреска из Помпей) (I век н.э.)

САПФО
ΣΑΠΦΩ
Гимн Афродите

Радужно-престольная Афродита,
Зевса дочь бессмертная, кознодейка¹!
Сердца не круши мне тоской-кручиной!
Сжался, богиня!

Ринься с высей горних, — как прежде было:
Голос мой ты слышала издалече;
Я звала — ко мне ты сошла, покинув
Отчее небо!

Стала на червонную колесницу;
Словно вихрь, несла её быстрым лётном,
Крепкокрылая, над землёю тёмной
Стая голубок.

Так примчалась ты, предстояла взорам,
Улыбалась мне несказанным ликом...
«Сапфо! — слышу. — Вот я! О чём ты молишь?
Чем ты болеешь?»

Что тебя печалит и что безумит?
Всё скажи! Любовью ль томится сердце?
Кто ж он, твой обидчик? Кого склоню я
Милой под иго?

Неотлучен станет беглец недавний;
Кто не принял дара, придёт с дарами;
Кто не любит ныне, полюбит вскоре —
И безответно...»

О, явись опять — по молитве тайной
Вызволить из новой напасти сердце!
Стань, вооружась, в ратоборстве нежном
Мне на подмогу!

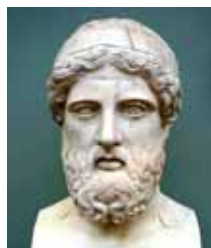
Перевод с древнегреческого
Вячеслава Иванова

Венера
Милосская
(около 120 г. до н.э.)

¹ Кознодейка — строящая козни.

Среди древнегреческих поэтов особое место занимает **Анакреонт** (*вторая половина VI ст. до н.э.*). В его лирике доминирует жизнерадостное настроение, он воспевает веселье и развлечения. Свидетельство тому — дошедшие до нас застольные песни. В творческом наследии Анакреонта встречается немало и любовных песен, но, в отличие от своей предшественницы, он пишет о любви в шутовском тоне.

Анакреонт
(античная скульптура)

АНАКРЕОНТ (ΑΝΑΚΡΕΩΝ) Пирующим

Мил мне не тот, кто пируя, за полную чашею речи
Только о тяжбах ведёт да о прискорбной войне,
Мил мне, кто, Муз и Киприды¹ благие дары сочетая,
Правилом ставит себе быть веселее в пиру.
Перевод с древнегреческого Леонида Блуменау

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Внимательно прочитайте «Гимн Афродите», написанный Сапфо. Какими эпитетами автор награждает богиню Афродиту? Какова их художественная роль?
2. Соответствует ли композиция «Гимна Афродите» традиционным правилам построения этого жанра в древнегреческой лирике?
3. Определите тему стихотворения Анакреонта.
4. Подготовьте выразительное чтение одного из стихотворений.

Диалог искусств

Поэтическое искусство античности вдохновляло многих художников последующих эпох. Среди них — великий итальянский живописец **Рафаэль Санти** (1483–1520), создавший известную фреску «**Парнас**». Парнас — это высокая гора в Греции, на которой, по представлению древних греков, обитали

¹ Кипри́да — прозвище Афродиты, называемой так по острову Кипру, который считался её любимым местопребыванием.

Аполлон и музы. В переносном значении этим словом называют мир поэзии. Именно эта гора изображена на фреске, сохранившейся в Ватиканском дворце. Вокруг Аполлона, играющего на виоле в окружении муз, собрались Гомер, Вергилий, Сапфо, а также поэты следующих времён.

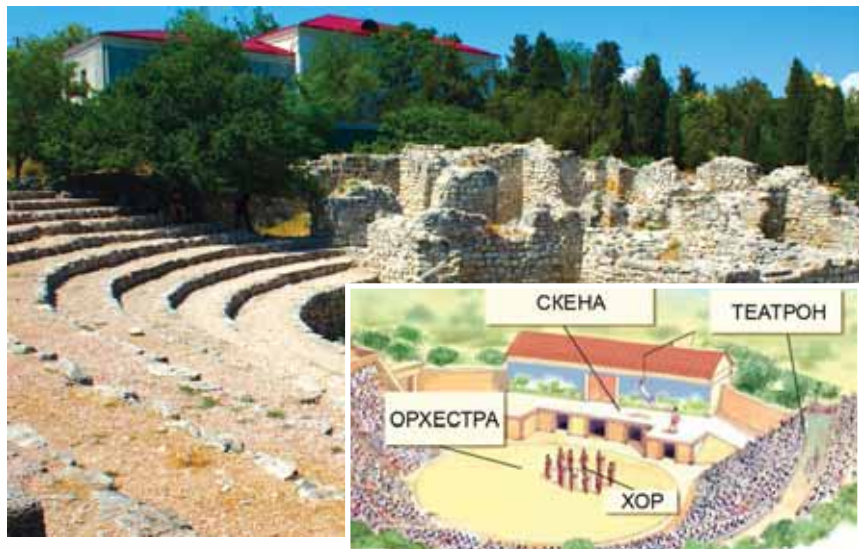
Рафаэль Санти. Парнас (великие поэты и музыканты) (1509–1511)

ТЕАТР В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Особое место в Древней Греции занимал театр. Театральные представления давались три раза в году в честь Диониса — бога оживающей природы, покровителя виноградарства и виноделия. Ему даже посвящали специальные гимны — *дифирамбы*.

Античный театр во многом был похож на открытый стадион. Театральное действие происходило на специальной площадке, которую называли *орхестрой*. За ней находилась *скена* — палатка, где актёры переодевались. Для того чтобы их было хорошо видно, они надевали огромные маски, яркие одежды, а также носили обувь на высокой платформе (котурны). И мужские, и женские роли исполняли только мужчины. Зрители же наблюдали за происходящим, сидя в

рядах, которые поднимались вокруг оркестры. Эту часть театра называли *театроном*. Представления шли четыре дня подряд, при этом зрители никогда не знали, какую именно постановку они будут смотреть. Ведь в античном театре пьеса ставилась, как правило, только один раз. Посещение театра считалось настолько важным делом, что государство выплачивало зрителям их дневной заработок, чтобы они могли спокойно смотреть все представления.

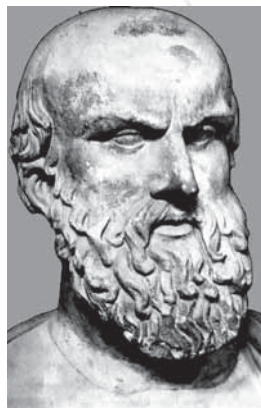
Руины античного театра в Херсонесе (современная фотография) и его историческая реконструкция

Древнегреческие спектакли всегда сопровождалась хоровым пением. Хор как бы комментировал происходящее, а его участники не только пели, но и танцевали. Пьесы было принято писать по чётко определённой структуре. Вначале следовал *пролог* — завязка действия, затем *парод* — песня, исполняемая хором, когда он выходил на оркестру. Впоследствии чередовались *эписодии* (диалогические части в исполнении актёров) и *стасимы* (песни хора). В заключение звучал *экюд* — песня, под которую хор уходил с оркестры.

Трагедии, наиболее популярные во времена античности, не утратили актуальности и в наше время. Это *пьесы Эсхила* («Орестея», «Прометей прикованный»), *Софокла* («Антигона», «Царь Эдип») и *Еврипида* («Медea»).

«Отцом трагедии» многие учёные называют Эсхила (525–456 гг. до н.э.), подчёркивая тем самым, что именно он является первым древнегреческим драматургом, к которому пришло мировое признание. Сведений о его жизни сохранилось немного. Известно, что родился Эсхил в аристократической семье в городе Элевсине близ Афин. Жить ему довелось во времена бурных перемен, связанных с формированием Афинского рабовладельческого государства. В ту пору Греция, отстаивая независимость своих городов, вела войны с Персией. Эсхил был участником трёх сражений, в том числе и известной битвы при Марафоне. Свои подвиги на военном поприще он ценил значительно выше литературных побед. Об этом свидетельствует оставленная им эпитафия¹:

Эсхил
(античная скульптура)

*Мужество помнят его Марафонская роща и племя
Длинноволосых мидян², в битве узнавших его.*

Перевод с древнегреческого Леонида Блуменау

Начало театральной деятельности Эсхила связывают с 500 г. до н.э., когда он впервые стал участником состязаний драматургов. Первую же победу Эсхил одержал значительно позже — в 484 г. до н.э., впоследствии такое почётное в Древней Греции звание лучшего драматурга завоёвывал не менее 13 раз. По свидетельству учёных, Эсхил является автором около 80 драматических произведений, но до нашего времени дошло только 7 («Персы», «Орестея», «Прометей прикованный» и другие). Его пьесы настолько нравились зрителям, что для них было сделано исключение: несмотря на правило ставить спектакли только живых авторов, в афинском театре были разрешены драмы Эсхила даже после его смерти. Пьесы Эсхила и сегодня идут во многих театрах мира.

¹ Эпита́фия — стихотворение, написанное по поводу чьей-то смерти.

² Мидя́не — так греки называли персов.

Наиболее известной является *трагедия «Прометей прикованный»*, которая была частью трилогии, написанной на основе известного древнегреческого мифа о гордом титане, подарившем людям огонь. Интересно, что до Эсхила к этому сюжету обращался известный древнегреческий поэт Гесиод, который в своём произведении осуждает Прометея за то, что он хитростью завладел огнём. Эсхил же стремится изобразить Прометея как великого гуманиста, научившего людей всяким ремёслам, пробудившего в них стремление к познанию мира. В его трагедии благородный титан противостоит свите деспотичного Зевса — слугам по имени Власть и Сила, а также богу торговли, ловкости, обмана и воровства Гермесу. Прикованный к скале Прометей мужественно переносит страдания и не покоряется воле Зевса. В финале трагедии верховный бог насылает на него бурю. Несломленный духом титан проваливается под землю. Благодаря произведению Эсхила, Прометей стал восприниматься в европейской традиции как символ борца за счастье людей, невинного мученика.

Питер Пауль Рубенс.
Прометей прикованный (1611–1612)

Гюстав Моро.
Прометей (1868)

1. Расскажите, как был устроен древнегреческий театр.
2. Какова структура древнегреческой пьесы?
3. Объясните, почему Эсхила называют «отцом трагедии».

ПРОМЕТЕЙ ПРИКОВАННЫЙ (Отрывок)

Действующие лица:

Власть и Сила, слуги Зевса

Гефест

Прометей

Хор Океанид

Ио, дочь Инаха

Гермес

Прометей, терзаемый орлом. Роспись килика (VI в. до н.э.)

ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ ПРОМЕТЕЙ

Ни спеси, ни бахвальства нет, поверьте мне,
В моём молчанье. Сердце мне терзает боль,
Когда я вижу, как меня унизили.
Ведь кто же, как не я, всем этим нынешним
Богам в удел назначил и почёт и власть?
Об этом, впрочем, помолчу: всё знаете
И так прекрасно. Лучше вы послушайте
О бедах человеков. Ум и сметливость
Я в них, дотоле глупых, пробудить посмел.
Об этом не затем, чтоб их кольнуть, скажу,
А чтоб понять вам, как я к людям милостив.
Они глаза имели, но не видели,
Не слышали, имея уши. Теням снов
Подобны были люди, весь свой долгий век
Ни в чём не смысла. Солнечных не строили
Домов из камня, не умели плотничать,
А в подземельях, муравьями юркими,
Они без света жили, в глубине пещер.
Примет не знали верных, что зима идёт,
Или весна с цветами, иль обильное
Плодами лето — разуменья не было
У них ни в чём, покуда я восходы звёзд
И скрытый путь закатов не поведал им.
Премудрость чисел, из наук главнейшую,
Я для людей измыслил и сложенье букв,
Мать всех искусств, основу всякой памяти.
Я первый, кто животных приучил к ярму,
И к хомуту, и к вьюку, чтоб избавили
Они людей от самой изнурительной
Работы. А коней, послушных поводу,
Красу и блеск богатства, я в повозки впряг,

Не кто иной, как я, льняными крыльями
 Суда снабдил и смело по морям погнал.
 Вот сколько ухищрений для людей земных
 Придумал я, злосчастный. Мне придумать бы,
 Как от страданий этих самому спастись.

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА

Позорной мукой сломлен, растерялся ты
 И духом пал, как скверный врач пред собственной
 Болезнью. Ты найти не в силах снадобья,
 Которое тебя же исцелить могло б.

ПРОМЕТЕЙ

Ещё не так ты удивишься, выслушав
 Других искусств, открытых мною, перечень.
 Важнейшее сначала. Прежде не было
 Спасенья от болезней. Ни травы такой,
 Ни мази, ни питья не знали смертные
 И гибли без лекарства до тех пор, пока
 Я всяких смесей болеутоляющих
 Не указал им, чтоб любой пресечь недуг.
 Я ввёл разнообразные гадания
 И первый распознал, какие сбудутся
 Сны и какие — нет. И тёмных знамений,
 Да и примет дорожных объяснил я смысл.
 Полёт когтистых птиц я людям тщательно
 Растволковал: какие предвещают зло,
 Какие — благо, каковы обычаи
 У каждой, как враждуют меж собой они,
 Как любят птицы, как летают стаями,
 Какого цвета, гладкости какой богам
 Угодны потроха и виды разные
 И печени и жёлчи — всё открыл я им.
 Огузки в туке и огромный окорок
 Я сжёг, чтоб смертных труднопостижимому
 Искусству вразумить, и знаков огненных
 Смысл, не понятный прежде, объяснить сумел.
 Вот как всё было. А богатства, скрытые
 В подземных недрах, — серебро и золото,
 Железо, медь, — кто скажет, что не я, а он
 Их обнаружил первым и на свет извлёк?
 Короче говоря, одну ты истину
 Запомни: все искусства — Прометеев дар.

Перевод с древнегреческого *Соломона Апта*

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какие черты характера титана подчеркнуты в отрывке, с которым вы ознакомились?
2. Сравните представленный отрывок из трагедии Эсхила с мифом о Прометее, известном вам с 6 класса.
3. Как вы оцениваете поступок Прометея (на материале мифа и прочитанного текста трагедии)?
4. Какие особенности древнегреческого театра вы заметили в этом отрывке?

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«З безмірно багатой греко-римської літератури лишилися лише нужденні відломки та шматочки, проте навіть ті мізерні останки мали силу в XV та XVI ст. оновити європейську людність, дивинути її з варварства, попхнути до нового розвою і що вони й досі не перестали запліднювати нашого духу і творять непохитну основу нашої цивілізації».

Іван Франко, український письменник, громадський діяч

«Важко показати серед літературної спадщини, залишеної нам старим світом, хоч одного визначного письменника, творчість якого не була б так чи так зв'язана з античною поезією. Одні користувалися її образами, розвиваючи і збагачуючи їх новим змістом, другі переймали в спадщину її форми, треті вчилися в античних письменників пошани до людини і людського розуму, уміння вивчати й художньо узагальнювати дійсність».

Андрій Білецький, український літературознавець

Читателю XXI століття на заметку

Античность является одним из источников обогащения и развития нашей отечественной культуры. Так, она оказала огромное влияние на развитие *украинской литературы*. В повести «Художник» (1856 г.) *Тарас Шевченко* устами своего персонажа высказывает отношение к Античности:

«...я совершенно понял, как необходимо изучение антиков и вообще жизни и искусства древних греков». Античные образы, сюжеты, мотивы пронизывают произведения **Тараса Шевченко** (поэмы «Кавказ», «Слепая», стихотворение «Перебендя»), **Ивана Франко** (поэма «Геракл и Эвандер»), **Леси Украинки** («Сафо», «Орфеево чудо», «Кассандра» и другие). Особенную роль античная литература сыграла в становлении **Мыколы Зерова**, который создал прекрасные циклы сонетов «Мотивы “Одиссеи”», «Образы веков». **Максима Рыльского** античная классика вдохновила на написание стихотворений «Прометей», «Сафо — к Афродите», «Как Одиссей...». Образы античной мифологии находим и в поэзии **Андрия Малышко** («Прометей»), **Ивана Драча** («Прометеевская баллада», «Монолог Афродиты»), **Лины Костенко** («Скифская Одиссея»), **Дмитра Павлычко** («Дедал и Икар») и многих других.

Культура Античности значительно повлияла и на развитие *украинского театра, музыки, архитектуры, изобразительного искусства*. Так, любителям музыки хорошо известны оперы **Кирилла Стеценко** «Прометей» и **Мыколы Лысенко** «Энеида», созданные по сюжетам античной мифологии. Античные темы и мотивы нашли отражение и в творчестве **Шевченко-художника** (рисунки «Нарцисс и нимфа Эхо», «Телемах на острове Калипсо»). На втором рисунке изображён сын Одиссея Телемах в пещере на острове нимфы Калипсо, куда он попал в поисках своего отца. И ныне в театрах Украины идут пьесы древнегреческих трагиков (например, «Эдип» в Одесском украинском театре им. В. Василько).

Нарцисс и нимфа Эхо
(1856)

Телемах на острове Калипсо
(1856)

Тарас Шевченко.

У литературной карты мира

Оказавшись в центре Львова, на площади Рынок, туристы обязательно обращают внимание на четыре фонтана со статуями персонажей античной мифологии: бога морей Нептуна, его жены Амфитриты, богини охоты Дианы и героя Адониса, которые воплощали идеал свободной и красивой личности (скульптор — австриец **Гартман Витвер**), установленные в конце XVII ст.

Традиционно уже несколько лет подряд 23 августа львовяне одевают античных богов и героя в украинские вышиванки.

Античные боги
в вышиванках
на площади Рынок
во Львове

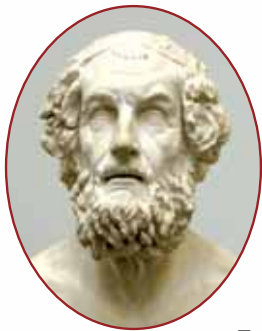
Подытожим изученное

1. Какими литературными родами представлена античная литература?
2. Объясните сущность понятий *героический эпос*, *эпическая поэма*.
3. Устно продолжите такие предложения:
Героический эпос — это ... . Эпическая поэма — это ... .
4. Какие великие поэмы Античности вы можете назвать?
5. Проверьте правильность такой записи: «*Знаменитыми древнеримскими поэтами являются Вергилий, Сапфо, Анакреонт*».
6. Установите соответствие между двумя колонками:

А Вергилий	1 «Одиссея»
Б Сапфо	2 «Энеида»
В Гомер	3 «Гимн Афродите»
7. Как вы думаете, чем можно объяснить особенную роль театра в античном мире?
8. Внимательно рассмотрите репродукцию фрески Рафаэля «Парнас» на с. 47. Кого из античных поэтов вы узнали на ней? По каким признакам?
9. Прокомментируйте высказывания И. Франко и А. Белецкого об античной литературе. Каково её влияние на развитие европейской культуры в целом и украинской в частности?
10. Каково, на ваш взгляд, значение античной литературы для формирования личности современного человека? Согласны ли вы с высказыванием Пушкина, вынесенным в эпиграф к этой теме? Свой ответ обоснуйте. Подберите свой эпиграф к теме.
11. Подготовьте компьютерную презентацию на тему «Античность и украинская культура».

В Национальном историко-археологическом заповеднике «Ольвия» (Николаевская область)

ГОМЕР
Ὅμηρος

(ок. VIII века до н.э.)

Гомер был первым пророком древних греков.
Григорий Сковорода

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОРОК ЭЛЛАДЫ

Интересно, что достоверных сведений об этом авторе не существует, но вокруг его имени ходит множество легенд. Деятельность **Гомера** чаще всего связывают приблизительно с VIII в. до н.э., хотя в разных источниках находим разные данные. Его отцом некоторые жизнеописания называют бога Аполлона, к предкам относят также и мифологического певца Орфея. В древности за честь называться его родиной состязались семь греческих городов (в том числе и Афины). Согласно легендам, Гомер ослеп (одно из значений слова «гомер» — слепой), а Музы вдохновили его на поэтическое творчество. Некоторые учёные утверждают, что образ Гомера-певца обрисован в его поэме «Одиссея» (песнь 8):

*Муза его при рождении злом и добром одарила:
Очи затмила его, даровала за то сладкопенье.*

Перевод с древнегреческого *Василия Жуковского*

Он путешествовал по Греции и зарабатывал на жизнь исполнением своих поэм. До сих пор учёные ведут спор о так называемом «гомеровском вопросе», то есть о личности поэта, об авторстве текстов, приписываемых ему, о месте и времени их создания. Так, некоторые исследователи его творчества отстаивали гипотезу, что «Илиада» и «Одиссея» написаны двумя разными поэтами. Но всё же большинство литературоведов склонны называть автором обеих поэм именно Гомера.

Как вы уже знаете, в *«Илиаде»* рассказывается о событиях последнего, десятого года осады Трои (другое название города — Илион, отсюда и заглавие поэмы, которое переводится так: *«Песнь об Илионе»*). В основе произведения — повествование о ссоре царя Агамемнона и самого отважного ахейского героя Ахилла:

*Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распостёр их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалась Зевсова воля)...*

Перевод с древнегреческого *Николая Гнедича*

Агамемнон пожелал, чтобы Ахилл отдал ему свою пленницу. Разгневанный таким решением царя, Ахилл отказывается воевать. В это время на поле боя от руки троянского царя Гектора погибает его друг Патрокл. Поражённый этим известием, Ахилл возвращается в ряды воинов. Ему удаётся отомстить за гибель друга, убив Гектора в поединке.

Ахилл предстаёт как самый могучий герой ахейцев, как воплощение героического начала и верности интересам родины. В то же время не менее интересен образ Гектора — юного царя Трои, отдавшего жизнь за свой род. Мужественный воин и нежный муж и отец, он поставлен перед жестоким выбором и с достоинством делает его, исполняя свой долг перед отчизной.

«Одиссея» повествует о странствиях героя Троянской войны по имени Одиссей. Десять лет длилось его путешествие на родной остров — Итаку. В это время в его доме воцарились женихи, соперничающие из-за руки его жены — прекрасной Пенелопы. Прежде чем Одиссей попадёт домой, ему придётся пройти сквозь множество опасных приключений, встретиться с чудовищами Сциллой и Харибдой, циклопом Полифемом, племенем людоедов, сладкоголосыми сиренами, заманивающими мореплавателей своим пением. Под видом нищего он возвращается в свой дворец. В это время одолеваемая унижениями незваных женихов Пенелопа вынуждена объявить конкурс по стрельбе из лука. Лучший стрелок и должен стать её мужем. К удивлению всех победителем выходит никому не известный нищий, который тут же расправляется с жени-

хами Пенелопы. Узнав о случившемся, возмущённые родственники погибших жаждут отмщения. Но богиня Афина сообщает решение Зевса, согласно которому между Одиссеем и семьями убитых провозглашается вечный мир.

1. Расскажите, что вы узнали о Гомере.
2. В чём состоит суть «гомеровского вопроса»?
3. Как вы понимаете слова Григория Сковороды, вынесенные в эпиграф?
4. О чём повествуют «Илиада» и «Одиссея»?

ИЛИАДА (Отрывок)

ИЗ ПЕСНИ ШЕСТОЙ

Михаил Пиков. Прощание Гектора с Андромахой
(иллюстрация из «Илиады» 1949 года издания)

[Отправляясь на битву, предводитель троянского войска Гектор прощается со своей женой Андромахой]

- 390 ...Обратно 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 меднодоспешным¹.
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 —
Астианактом²: лишь Гектор один был защитником Трои.
Молча отец улыбнулся, увидевши сына-младенца.
- 405 Близко 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 — устранился нечестия сердцем:
Вместе с оружием искусно сработанным предал сожжению,
Холм погребальный насыпал. И вязами холм обсадили
- 420 Дочери Зевса эгидодержавного, горные нимфы.
Семь у меня было братьев родимых в отцовском чертоге;
Все испустились 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 увёл он совместно с другою добычей;
Снова однако свободу ей дал за бесчисленный выкуп.
В доме ж отца умертвила её Артемида богиня.
Гектор, ты все мне теперь, — и отец, и почтенная мать,

¹ *Меднодоспешный* — в медных доспехах.

² *Астианакт* — это имя означает властелин города.

- 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 ребёнка, 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 Идоменей, обоих Аяксов, а также
Двух знаменитых Атридов и мощного сына Тидея.
Верно, о том им сказал прорицатель какой-либо вещий
Или, быть может, и собственный дух побудил их на это».
- 440 Ей отвечая, сказал шлемоблещущий Гектор великий:
«Всё 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 придёт, — 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 разъярённых, —
Сколько твоё! Уведёт тебя меднодопешный ахеец,
- 455 Льющую горькие слезы, и дней ты свободы лишишься.
Будешь, невольница, в Аргосе ткать для другой, или воду
Станешь носить из ключей Мессеиды 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 землёю,
- 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, утращённый родителя милого видом,
Яркою медью смущённый 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 Кронида¹ 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 ребёнка
Мать, засмеявшись сквозь слёзы. И случилось 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, тканём, 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 бронebleщущий Гектор
495 Гривистый шлем. И пошла Андромаха домой, проливая
Слёзы и часто назад на любимого взор обращая...

Перевод с древнегреческого *Викентия Вересаева*

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. О каких событиях рассказывается в этом тексте?
2. Древние греки прежде всего ценили верность отчизне, воинскому долгу. Их самой важной заповедью было — защищать родину. Как это отражено в представленном отрывке?
3. Найдите постоянные эпитеты в этом тексте и объясните их художественную роль.
4. Расскажите, каким предстаёт перед читателем Гектор.

¹ *Кронид* — имеется в виду Зевс как сын Кроноса.

Читателю XXI столетия на заметку

С героями и событиями поэмы «Илиада» связано множество интересных выражений. Так, говоря об Ахилле (Ахиллесе), мы часто вспоминаем фразеологизм *ахиллесова пята*. Это выражение родилось благодаря мифу об Ахиллесе, в котором рассказывается, как его мать, морская богиня Фетида, выслушав предсказание прорицателя о том, что ее сын погибнет под стенами Трои, решила сделать его тело неуязвимым. С этой целью она окунула Ахиллеса в воды священной реки Стикс, обладающей чудодейственной силой. При этом богиня держала сына за пятку. И, когда стрела троянца Париса вонзилась в пятку Ахиллеса, он погиб. Отсюда и пошло выражение *ахиллесова пята*, обозначающее *слабую сторону, большое, уязвимое место человека*. Интересно и то, что благодаря этим мифологическим событиям сухожилие, расположенное на ноге над пяточной костью, анатомы именуют «*ахиллесовым*».

Видимо, вы слышали и выражение *троянский конь*, которое употребляется в значении: *коварные дары, несущие с собой гибель для тех, кто их получает*. Оно также возникло из греческих мифов о Троянской войне. Ахейцы (греки), после длительной и безуспешной осады Трои, прибегли к хитрости: они соорудили огромного деревянного коня, оставили его у стен Трои, а сами сделали вид, что уплывают от берегов Трои. Троянцы, не подозревая хитрости, ввезли его в город. Ночью ахейцы вышли из коня и впустили в Трою остальное войско и таким образом овладели городом.

Узнаём о выдающейся личности

Интересно, что длительный период читатели ничего не знали об исторической основе гомеровских поэм. Многие из них думали, что на самом деле никогда не существовал такой город, как Троя, и соответственно никогда не было Троянской войны. События, изложенные в обеих поэмах, воспринимали сугубо как фантастические, полностью выдуманные автором. Но их представления перевернул человек, который решил воплотить свою детскую мечту в реальность — найти ту самую Трою, воспетую славным Гомером. Им оказался немец **Генрих Шлиман (1822–1890)**. Жизнь этого исследователя складывалась непросто. Он родился в семье бедного сельского священника, с 14 лет

вынужден был оставить учёбу в школе и идти работать. Ему пришлось быть и торговцем, и юнгой на корабле, и корреспондентом, и бухгалтером. Но всё это время Шлиман стремился к знаниям. Так, используя придуманный им самим метод, он всего лишь за два с половиной года изучил английский, французский, голландский, испанский, португальский и итальянский языки! Благодаря целеустремлённости и трудолюбию, этот человек, начавший путь в бизнесе с нуля, стал миллионером. Свои накопления он использовал, чтобы, несмотря на насмешки скептиков, в 1870-х годах провести археологические раскопки в Турции на холме Гиссарлык (сейчас на этом месте находится город-музей). Здесь учёный и нашёл остатки древнего города Троя. Так мечта человека, ещё в детстве увлечёвшегося античностью, знающего наизусть почти всего Гомера (Шлиман изучил также древнегреческий и латинский языки) стала явью и тем самым потрясла весь мир. Судьба этого человека, одержимого великой идеей, ещё раз доказывает нам простую истину: *«Мечтайте и всегда идите к своей мечте, ведь мечты имеют свойство сбываться!»*.

Генрих Шлиман.
(Фото из
«Автобиографии»
1892 года издания)

ОДИССЕЯ (Отрывок)

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Рубище сбросив поспешно с себя, Одиссеей хитроумный
Прянул, держа свой колчан со стрелами и лук, на высокий
Двери порог; из колчана он острые высыпал стрелы
На пол у ног и потом, к женихам обратясь, воскликнул:

- 5 «Этот мне опыт, друзья женихи, удалось окончить;
Новую цель я, в какую никто не стрелял до сего дня,
Выбрал теперь; и в неё угодить Аполлон мне поможет».
Так говоря, он прицелился горькой стрелой в Антиноя¹.
Взяв со стола золотую с двумя рукоятями чашу,

¹ Антино́й — один из женихов Пенелопы. Далее в тексте упоминаются имена ещё двух женихов — Евримаха и Амфинома.

- 10 Пить из неё Антиной уж готов был вино; беззаботно
Полную чашу к устам подносил он; и мысли о смерти
Не было в нём. И никто из гостей многочисленных пира
Вздумать не мог, чтоб один человек на толпу их замыслил
Дерзко ударить и разом предать их губительной Кере¹.
- 15 Выстрелил, грудью подавшись вперёд, Одиссей, и пронзила
Горло стрела; остриё смертоносное вышло в затылок;
На бок упал Антиной; покатила по полу чаша,
Выпав из рук; и горячим ключом из ноздрей засвистала
Чёрная кровь; забрыкавши ногами, толкнул от себя он
- 20 Стол и его опрокинул; вся пища (горячее мясо,
Хлеб и другое), смешавшись, свалилася на пол. Ужасный
Подняли крик женихи, Антиной узрев умерщвлённым.
Всею толпою со стульев вскочили они и, глазами
Бегая вокруг по стенам обнажённым, искали оружия —
- 25 Не было там ни щита, ни копья, заострённого медью.
Гневными начали все упрекать Одиссея словами:
«Выстрел твой будет бедою тебе, чужеземец; последний
Сделал ты выстрел теперь; ты погиб неизбежно; убил ты
Мужа, из всех, обитающих в волнообъятый Итаке,
- 30 Самого знатного; будешь за то ястребами расклёван».
Мнили они, что случайно стрелой чужеземца товарищ
Их умерщвлён был. Безумцы! Они в слепоте не видели
Сети, которою близкая всех их опутала гибель.
Мрачно взглянув исподлобья, сказал Одиссей богоравный:
- 35 «А! Вы, собаки! Вам чудилось всем, что домой уж из Трои
Я не приду никогда, что вольны беспощадно вы грабить
Дом мой, насильствуя гнусно моих в нём служанок, тревожа
Душу моей благородной жены сватовством ненавистным,
Правду святую богов позабыв, не страшася ни гнева
- 40 Их, ни от смертных людей за дела беззаконные мести!
В сеть неизбежной гибели все наконец вы попали».
Так он сказал им, и были все ужасом схвачены бледным;
Все, озираясь, глазами искали дороги для бегства.
Тут Евримах, сын Полибиев, бросил крылатое слово:
- 45 «Если ты подлинно царь Одиссей, возвратившийся в дом свой,
Праведны все обвиненья твои. Беззаконного много
В доме твоём и в твоих областях совершилось; но здесь он,
Главный виновник всего, Антиной, поражённый тобою,
Мёртвый лежит. Он один, зломышлений всегдашний зачинщик,

¹ Кéра — божество смерти.

- 50 Нас поджигал: не о браке одном он с твоей Пенелопой
Думал; иное, чего не позволил Кронион¹, таилось
В сердце его: похищение власти царя; Телемаха²,
Власти державной наследника, смерти предать замышлял он.
Ныне судьбой он постигнут; а ты, Одиссей, пощади нас,
- 55 Подданных; после назначишь нам цену, какую захочешь
Сам, за вино, за еду и за всё, что истрачено нами;
То, что здесь стоят откормленных двадцать быков, даст охотно
Медью и золотом каждый из нас, чтоб склонить на пощаду
Гнев твой; теперь же твой праведен гнев; на него мы не ропщем».
- 60 Мрачно взглянув исподлобья, сказал Одиссей благородный:
«Нет, Евримах, — и хотя бы вы с вашим сполна все богатства
Ваших отцов принесли мне, прибавя к ним много чужого, —
Руки мои вас губить не уймутся до тех пор, покуда
Кровию вашей обиды моей дочиста не омою.
- 65 Выбор теперь вам один: иль со мной, защищаясь, бейтесь,
Или бегите отсюда, спасаясь от Кер и от смерти, —
Знайте, однако, что Керы вас всех на пути переловят».
Так говорил он; у них задрожали колена и сердца.
Тут Евримах, обратясь к женихам утращённым, воскликнул:
- 70 «Этот свирепый безжалостных рук не уймёт, завладевши
Луком могучим и полным стрелами колчаном; до тех пор
Будет с порога высокого стрелы пускать он, покуда
Всех не положит нас мёртвых. Друзья, не дадимся ж без боя
В руки ему; обнажите мечи и столами закройтесь
- 75 Против налёта убийственных стрел; всей толпою наперши,
Можем мы, сбивши с порога его и из притолок двери
Вытеснив, выбежать из дома, броситься в город и в помощь
Скликать людей; расстреляет он скоро ужасные стрелы».
Так он сказав, из ножен, ободрившийся, выхватил меч свой,
- 80 Медный, с обеих сторон заострённый, и с криком ужасным
Прянул вперёд. Но навстречу ему Одиссей богоравный
Выстрелил; грудь близ сосца проколола и, в печень вонзившись,
Крепко засела в ней злая стрела. Из руки ослабевшей
Выронил меч он, за стол уцепиться хотел и, споткнувшись,
- 85 Вместе упал со столом; вся еда со стола и двудонный
Кубок свалилися наземь; он об пол стучал головою,
Болью проникнутый; ноги от судорог бились; ударом
Пяток он стул опрокинул; его, наконец, потемнели
Очи. Тогда Амфином благородный, вскочив, устремился

¹ *Кронион* — имя Зевса по отцу, которого звали Кронос.

² *Телемах* — сын Одиссея и Пенелопы.

- 90 В бой; уповая, что против него Одиссей не замедлит
Выйти, сошедши с порога, свой меч обнажил он; но сзади
Бросил копье Телемах, заострённое медью; вонзилось
Между плечами и грудь проколото оно; застоявши,
Треснулся об пол лицом Амфином. Телемах же проворно
- 95 Прочь отскочил; он копья не хотел из убитого вырвать,
Сердцем тревожась, чтоб, в это мгновение сбоку нападши,
Кто из ахейя его, занятого копья исторженьем,
Острым мечом не пронзил неожиданно; свой совершивши
Смертный удар, под защиту отца поспешил он укрыться.
- 100 Близко к нему подбежавши, он бросил крылатое слово:
«Щит, два копья медноострых, родитель, и крепкий из твёрдой
Меди, к твоей голове приспособленный, шлем принесу я;
Сам же надену и латы; Евмею с Филойтием¹ верным
Также надеть их велю; безопаснее в латах нам будет».
- 105 Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный:
«Дельно! Беги и, пока не истратил я стрел, возвратися;
Иначе буду, оставшись один, оттеснён от защитных
Притолок». Так он сказал; Телемах всё исполнил поспешно:
Бросаясь в ту верхнюю горницу, где находились доспехи,
- 110 Взял там четыре щита он, четыре с густыми хвостами
Конскими шлема и восемь блестящей окованных медью
Копий; и с ношей своей он к отцу возвратился немедля;
Прежде, однако, надел на себя меднолитные латы;
Медными латами также облекшись, Евмей и Филойтий
- 115 Стали с боков Одиссея, глубокою полного думой.
Он же, покуда ещё оставались пернатые стрелы,
Каждой стрелой в одного из врагов попадал, не давая
Промаха; друг подле друга валяся, они издыхали.

Перевод с древнегреческого *Василия Жуковского*

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. О каких событиях рассказывается в 22 песне «Одиссеи»?
2. Какие черты характера Одиссея проявляются в описанной ситуации?
3. Какие эпитеты повторяются при характеристике Одиссея? Объясните их художественную роль.
4. Подготовьте выразительное чтение наиболее понравившегося отрывка 22 песни «Одиссеи».

¹ *Евмэй и Филóйтий* — рабы Одиссея, сохранившие верность своему хозяину.

5. Рассмотрите иллюстрации к прочитанному отрывку. Какие чувства персонажей переданы художниками?

Одиссей убивает женихов
на празднике
(античная керамика)

Ньюэлл Уайет.
Из иллюстраций к «Одиссее» (1929)

Джон Флакман. Избиение женихов (середина XIX века)

6. Как вы оцениваете поступок Одиссея? Своё мнение аргументируйте.

В творческой лаборатории мастера

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СВОЕОБРАЗИИ «ОДИССЕИ» И «ИЛИАДЫ»

Главными чертами гомеровского повествования — *величественность, размеренность и подробность*. Так, поэт с большой детализацией описывает явления, действия и внешность персонажей, а также оружие, домашнюю утварь, место событий.

Эти описания и множественные перечисления (царей, войск, городов и т.д.), условно названные учёными «гомеровским каталогом», дают возможность достаточно ярко представить жизнь древних греков. Важно и то, что Гомер стремился *объективно и беспристрастно* изобразить то, о чём рассказывал. Неслучайно гомеровские поэмы называют настоящей грандиозной энциклопедией жизни Эллады, из которой можно узнать многое и об уровне материальной и духовной культуры древнегреческого общества.

Одной из ярких особенностей обеих поэм является использование автором *постоянных эпитетов* — устойчивых определений — при характеристике данного персонажа или вещи. Так, Ахилл — *быстроногий, бессмертным подобный, могучий*; Зевс — *громовладный, прозорливый, тучеводец*; Одиссей — хитроумный, велемудрый. С помощью постоянных эпитетов автор подчёркивает определённую черту характера героя.

В «Одиссее», а особенно в «Илиаде» часто встречаются *развёрнутые сравнения*. Иногда они напоминают целую сценку:

Яростно гнался за Гектором вслед Ахиллес быстроногий.
Как на горах молодого оленя, из логова выгнав,
190 Яро преследует пёс, по оврагам несясь и ущельям;
Если и скроется тот, притаившись в кустах, то по следу
Всё же его он находит и гонит, покуда не схватит.
Так же и Гектор не мог от быстрого скрыться Пелида¹.

(«Илиада», песнь XXII, 188–193)

Перевод с древнегреческого Викентия Вересаева

Особенностью гомеровских сравнений является то, что явления и события военной жизни сравниваются с жизнью мирной. «Каждый грек знал, как шумят реки, как накачиваются волны на скалы, как блеют овцы в закуте, но ему нелегко было представить мощь троянских фаланг, невероятный шум сражения: ведь Троянскую войну вели сверхлюди — герои. Их эпоха давно ушла, и потому сравнения помогали эпическому певцу хоть как-то передать силу и величие никому уже по опыту не известной героической жизни»².

¹ Пелид — сын Пелея (Ахилл).

² Левинская О. Гомеровский эпос // Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера. — М., 2001.

Читателю XXI столетия на заметку

Множество слов и выражений из «Одиссеи» стали крылатыми. Так, когда говорят *работа Пенелопы*, читатель вспоминает супругу царя Итаки, которая в течение многолетней разлуки с мужем оставалась верной ему, несмотря на навязчивость многочисленных женихов. Чтобы отвести их, она придумала хитрый способ — объявила, что выйдет замуж, как только будет соткана ткань для савана Лаërта — отца Одиссея. Сама же каждую ночь распускала всё, что наткала за день. Поэтому выражение *работа Пенелопы* употребляется в значениях верность жены, а также нескончаемая работа.

Джон Уильям Уотерхаус. Пенелопа и женихи (1912)

Широко известен и фразеологизм *возвращение в Итаку*, который означает успешное завершение долгих блужданий (физических и духовных). А словом *одиссея* стали называть долгие странствия, путешествия, а также обстоятельный рассказ о своих приключениях.

Досягаємо глибини літературно-критическої мислі

«Мистецтво Гомера складне і незвичайне, як життя, яке він зображує. Він височить в античній літературі подібно до величної гірської вершини. І для того, щоб вичерпно пізнати її — ту рослинність, що вкриває її, тваринний світ, що населяє її, сховані у її надрах мінерали й викопні поклади, — цю вершину слід ретельно вивчати. Гомер вклав у свої поеми величезну ерудицію, енциклопедичні знання про свою епоху, глибокі й цінні спостереження, врешті весь колосальний талант художника. Тому, уважно читаючи його творіння, в них можна відкривати дедалі нові й нові дані, факти, свідчення та деталі, що складають величезну панораму гомерівської доби. А вплив Гомера на розвиток дальшої грецької літератури переоцінити взагалі неможливо».

Вадим Пащенко, Нінель Пащенко¹
(З підручника «Антична література»)

Диалог искусств

Гомеровские эпические поэмы стали источником вдохновения для многих деятелей искусства: художников, композиторов, скульпторов, кинематографистов. Так, сюжеты обоих произведений легли в основу художественного фильма «Одиссея» (режиссёр Андрей Кончаловский, США, 1997).

По мотивам «Илиады» создан художественный фильм «Троя» (режиссёр Вольфганг Петерсен, США, Мальта, Великобритания, 2004). В роли Ахилла — Бред Питт, Париса — Орландо Блум.

Постер к фильму «Троя»
(2004)

¹ Пащенко Вадим Ильич, Пащенко Нинель Ивановна — украинские литературоведы и переводчики.

У литературной карты мира

Одним из интересных мест, напоминающих нам об античных мифах и поэмах Гомера, является **Национальный дендропарк «Софиевка»**, расположенный в Умани (Черкасская область). Он оформлен таким образом, что во время путешествия туристы попадают в завораживающий мир «Илиады» и «Одиссеи», где каждая деталь повествует о временах древнегреческих богов и героев. Так, здесь можно увидеть скульптуры Одиссея и Париса, полюбоваться гротом нимфы Калипсо, которая в течение 7 лет удерживала на своём острове славного царя Итаки. Согласно мифам, Калипсо полюбила Одиссея и всячески старалась оставить его у себя навсегда, обещая ему бессмертие и вечную молодость. Но попытки прелестной нимфы не увенчались успехом. И хотя чары Калипсо заставили Одиссея забыть о времени, но они оказались бессильными по отношению к чувствам героя. Он не переставал тосковать по родной Итаке, любимой жене Пенелопе и единственному сыну Телемаху. Нимфа по приказанию богов была вынуждена отпустить своего пленника.

В парке установлен и бюст самого создателя великих поэм.

Подытожим изученное

1. Объясните, почему за честь называться родиной Гомера боролись семь греческих городов.
2. На материале изученных отрывков охарактеризуйте Одиссея или Гектора.
3. На конкретных примерах раскройте основные особенности художественного мира гомеровских поэм.
4. Прочитайте стихотворение Максима Рыльского «Як Одіссей, натомлений блуканням...». Благодаря чему в этом произведении чувствуется отголосок «Одиссеи»?

Як Одіссей, натомлений блуканням
По морю синьому, я — стомлений життям —
Приліг під тінню сокора старого,
Зарився в листя і забув про все.

Якісь думки — чи тіні їх — снуються
В дрімоті тихій. Листя миготить,
Упав на стовбур білий відблиск сонця,
І комашинка лізе по йому.

І я засну під безтурботний шелест
З надією, що, граючись м'ячем,
Мене розбудить ніжна Навсікая¹,
Струнка дочка феацького царя.

5. Підготуйте повідомлення на тему «Образи и мотивы» поэм Гомера в українській літературі».
6. Внимательно рассмотрите репродукцію картини «Апофеоз Гомера» французського художника Ж. О. Д. Энгра. Що на ній зображено? В чім її символічний зміст?

Жан Огюст Доминик Энгр. Апофеоз Гомера (1827)

7. В чім, на ваш взгляд, секрет популярності гомеровських поем среди читачів різних країн і різних поколінь?

¹ *Навсіка́я*, *Навзика́я* (др.-греч.) — в древнегреческой мифологии прекрасная дочь царя феаков Алкиноя, героиня поэмы Гомера «Одиссея», спасительница главного героя.

- Объясните термин «Средние века». Прокомментируйте, почему гуманисты XV–XVI веков называли этот период «тёмной ночью» в истории человечества?
- Из ранее изученного по истории расскажите об основных завоеваниях Средневековья.
- Назовите известных вам писателей средневековой восточной литературы. Чем вам запомнились их произведения?

О ЛИТЕРАТУРЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ

...вся средневековая мысль хочет выразить наилучшее состояние мира и притязает на то, чтобы видеть этот мир глазами Бога.

Умберто Эко, итальянский писатель, философ

Средние века (V–XV¹ ст.) — это период в истории европейской культуры между Античностью и Возрождением.

Зарождение культуры и литературы европейского Средневековья связывают с величайшим событием в истории человечества — *крушением рабовладельческой Римской империи в 476 году*. Падение «владыки мира» сопровождалось хаотичным переселением варварских племён и народов, возникновением феодального общества и формированием феодальных отношений, распространением христианских идей, возникновением европейских государств и развитием молодых национальных литератур.

Юрий Селиверстов. Средневековая европейская литература (2011)

¹ Эти хронологические рамки весьма условны и могут отличаться применительно к отдельным видам искусства и странам.

Подобное происходило и в странах Востока, где интенсивно шёл процесс перераспределения территорий. На развитие культур восточного и западного регионов значительное влияние оказали последствия арабских завоеваний. Художественная культура народов Востока развивалась не изолированно от культуры европейских стран. Вобрав в себя многие её черты, она оказала существенное влияние на характер европейской культуры. По Великому шёлковому пути в течение двух тысячелетий осуществлялся не только обмен товарами, но и взаимопроникновение культур Востока и Запада.

Основой культуры Средних веков стали новые мировые религии — *христианство, ислам, буддизм*. Иными стали представления о картине мира, понимание человека и определение его места во Вселенной. Для Средневековья Бог — и мудрость, и благо, и высшая красота. Красота мира и человека объяснялись Богом. Религиозными учениями проповедовались убеждённости в существовании земного и потустороннего миров, разделение в человеке духовного и телесного начал как враждебных друг другу, восприятие духовного как высшей сути человека. Поэтому в произведениях средневекового искусства подчёркивалась духовная сущность человека, его суровый аскетический облик. основополагающая роль мировых религий обусловила и высокий авторитет Библии и Корана, которые стали сокровищницей тем, сюжетов и образов для литературы.

Большое влияние на культуру европейского Средневековья оказала античная цивилизация. Так, за основу письменности молодыми народами Западной Европы был взят латинский язык, он же был и языком богослужений. Это способствовало знакомству с античной литературой и философией. Воспринимая античную литературу как языческую, церковь тем не менее уделяла ей серьёзное внимание. Наибольшим авторитетом из античных писателей пользовался Вергилий. Обращение к письменным памятникам античности привело к тому, что содержащиеся в этих текстах проблемы, художественные приёмы и литературные средства повлияли на формирование европейских литератур.

Литература европейского Средневековья многообразна и богата. В ней выделяют *религиозную, рыцарскую и городскую литературу*.

В произведениях *религиозной литературы* рассказывалось о праведной жизни и страданиях святых мучеников за

веру, обосновывались идеи о бессмертии души и неминуемой расплате за грехи. К ней относят богословские труды, рассказы эпизодов из Ветхого и Нового Заветов, жития святых и др. Одним из значимых произведений религиозной литературы Средних веков стала *«Исповедь» Аврелия Августина*.

Рыцарская литература создавалась в замках крупных феодалов или при королевских дворах и отражала идеалы и образ рыцарства как особого сословия, сложившегося в Европе во времена Крестовых походов. Самым популярным был цикл романов о легендарном короле Артуре и его верных вассалах — «рыцарях круглого стола». Прославленным творением рыцарской литературы стал *«Роман о Тристане и Изольде»*. Главная тема этого произведения — светлая, всепоглощающая любовь, перед которой бессильна даже смерть.

С ростом городов возникает ещё одна новая разновидность средневековой литературы — *городская литература*. Она существенно отличалась от изысканной рыцарской литературы и отображала мировоззрение и жизненные проблемы городского люда — купцов и ремесленников. Самыми популярными жанрами городской литературы Средневековья были короткие рассказы комического или сатирического характера, в которых высмеивались высокомерие рыцарей, лицемерие монахов, корыстолюбие и ограниченность крестьян. Сатирическое направление было представлено и животным эпосом. Яркий пример — аллегорический *«Роман о Лисе»*, в котором в образах зверей показаны представители средневекового феодального общества. Сюжет «Романа о Лисе» привлекал многих европейских писателей, творивших значительно позже. Одной из лучших является поэма **Иоганна Вольфганга Гёте «Рейнэке Лис»**. В украинской литературе элементы этого средневекового сюжета использовал **Иван Франко** в сказке *«Лис Микита»*.

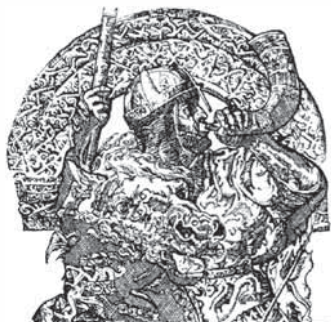
Лис Ренар (иллюстрация из средневековой французской рукописи)

Самобытным явлением литературы Средневековья стала лирика. Она представлена *поэзией трубаду́ров и вага́нтов*. Трубадуры — бродячие певцы-музыканты, основной темой их поэзии была любовь к Прекрасной Даме. Ваганты — бродячие поэты, которые писали и исполняли свои стихи на латыни. Ваганты сочиняли стихи разной тематики и тональности. Это и гимны, и оды, и иронические стихотворения. Выдающейся памяткой поэзии вагантов, которая исполняется и сегодня, является студенческий гимн «*Гаудеа́мус*».

Наряду с новыми жанрами в литературе европейского Средневековья развивается и один из древнейших — *героический эпос*. Произведения средневекового героического эпоса были созданы в X–XIII вв. на основе народных песен, легенд и преданий. Их создателями были люди разного социального положения: и знатные особы, и лица духовного звания, и простые воины. Самыми значительными были эпосы: «*Бе́офульф*» (Британские острова), «*Песнь о Ролáнде*» (Франция), «*Песнь о Нибелунгах*» (Германия), «*Слово о полку Игореве*» (Русь-Украина) и др. Основная тема этих произведений — оборона родины от внешних врагов.

Самым значительным представителем литературы европейского Средневековья считают итальянского поэта и мыслителя *Данте Алигьери (1265–1321)*. Иван Франко так определил значение этого писателя: «*Данте является наи-вищим виразом, поетичним виңцем та увічненням того, що називаємо середніми віками*». Главное произведение Данте — поэма «*Божественная комедия*».

Средневековье — важный этап в культурном развитии человечества, со своими ценностями, своим миропониманием, своими оригинальными жанрами и выразительными средствами литературы.

Сергей Якутович.
Рог Олифант,
подаренный
Роланду Карлом Великим
(из иллюстраций
к героическому эпосу
«Песнь о Роланде», 2003)

1. Дайте общую характеристику эпохи Средневековья.
2. Литературовед Борис Ярхó говорил, что *литература Средневековья делится на литературу Замка, Монастыря и Города*. Объясните, как вы понимаете слова учёного.
3. Назовите ведущие темы произведений средневековой литературы.
4. Кого из писателей считают самым значительным представителем литературы европейского Средневековья?

Читателю XXI столетия на заметку

Литература Киевской державы (Руси-Украины) XI–XIII вв. — яркое явление средневекового искусства восточных славян. Как и вся Восточная Европа, Русь-Украина в Средние века оказалась под влиянием православной духовной культуры, созданной в Греции и Византии. Поэтому первостепенной задачей литературы было воплощение истин новой религии. Эта задача реализовалась в *переводной и оригинальной светских литературах*.

Первыми книгами были *переводы* с греческого, выполненные болгарскими книжниками. В основном это были произведения религиозного содержания с открытым, радостным отношением к миру и природе. К переводной литературе Киевской державы относят *сборники афоризмов, естественнонаучные произведения, исторические хроники и повести*. Так, к древней мудрости славяне приобщались, читая переводной сборник афоризмов *«Пчела»*; интерес к сотворению мира, к истории других стран и народов удовлетворяли из византийских хроник, таких как *«Шестоднев»* болгарского автора Иоанна Экзарха. Популярным был и переводной приключенческий роман о подвигах Александра Македонского *«Александрия»*.

Во времена средневековой Руси-Украины развивалась также и *оригинальная литература*. Её основные жанры: *летописи, ораторская проза, житийная литература*. Величайший летописный памятник эпохи — *«Повесть временных лет»* — по праву считается историей нашего государства. Среди ораторской прозы особое место занима-

Памятник Бояну, автору «Слова о полку Игореве», в Новгород-Северском (Черниговская область)

ет «Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона». Ярчайшим образцом житийной литературы считают «Житие Сергия Радонежского» и «Житие протопопа Аввакума».

Но самое прославленное произведение литературы восточнославянского Средневековья — «Слово о полку Игореве»¹. Созданное в конце XII в., оно стало своеобразным символом культуры Руси-Украины в её светлый киевский период.

Отличительными особенностями литературы Киевской державы (Руси-Украины) являются: *историзм, познавательный и поучительный характер, анонимность, связь с фольклором, рукописная форма.*

Диалог искусств

В эпоху Средневековья ведущим видом искусства была *архитектура*. Величественные храмы, неприступные крепости и надёжные замки наглядней и красноречивей всего рассказывают о том далёком времени.

Главными архитектурными сооружениями и украшениями средневековых городов были соборы. Они являлись центром общественной и духовной жизни. Их стены были свидетелями пышных праздничных литургий, здесь проходили торжественные церемонии, устраивались религиозные театрализованные представления.

Наивысшим достижением византийского зодчества, символом «золотого века» Византии стал **собор Святой Софии в Константинополе (532–537 гг.)**. По творческому замыслу архитекторов он должен был выражать «непостижимость и неизречённость» христианского восприятия Вселенной, воплотить идею могущества Византийской империи.

Византийские храмы вместе с христианской верой пришли и на территорию Киевской державы. Её самым известным архитектурным сооружением считается **собор Святой Софии в Киеве (1037 г.)**.

Устремление личности человека к неземному, возвышенному выразительней всего прослеживается в формах западноевропейских готических соборов. Их внешний вид с массивными фасадами, остроконечными, взметнувшимися вверх шпилями, богато украшенными порталами рождал в душе средневекового

¹ «Слово о полку Игореве» вы будете изучать в этом году в курсе украинской литературы.

человека восторг и благоговение. Одним из таких шедевров архитектуры является **Собор Парижской Богоматери в Париже (1163–1345 гг.)**. Интересно, что Собор Парижской Богоматери стал главным героем одноимённого романа известного французского писателя Виктора Гюго. Вот как описал его Гюго в своём романе: *«Вряд ли в истории архитектуры найдётся страница прекраснее той, какую является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала, за ними зубчатый карниз, словно расширенный двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам. <...> Это как бы огромная каменная симфония, колоссальное творение и человека, и народа»*.

Архитектурный облик Средневековья невозможно представить без феодальных замков, которые служили и жилищем, и центром культуры. В средневековых замках устраивались рыцарские турниры, проходили состязания трубадуров и вагантов, выступали бродячие актёры. Из многочисленных замков Западной Европы сегодня сохранились лишь немногие.

Наша страна также славится своими древними замками и крепостями. На территории современной Украины хорошо сохранились такие образцы средневековой архитектуры, как **замок Паланок (г. Мукачево), замок князя Любарта (г. Луцк), Ужгородский замок** и др. А **Каменец-Подольская и Хотинская крепости**, что также родом из Средних веков, признаны одними из семи чудес Украины.

Собор Парижской
Богоматери в Париже

Собор Святой Софии
в Константинополе

Мацуо БАСЁ
松尾芭蕉
(1644—1694)

Странник! — Это слово
Станет именем моим.
Долгий дождь осенний...
Мацуо Басё¹

ПО ТРОПИНКАМ ПОЭТА-СТРАННИКА

«В конце XVII столетия по дорогам Японии долгие годы странствовал человек уже не первой молодости и некрепкого здоровья, по виду похожий на нищего... Вот, опираясь на посох, идёт он горной дорогой в осеннюю непогоду. Потрёпанный халат из плотной, покрытой лаком бумаги, плащ из тростника, соломенные сандалии плохо защищают от холода и дождя... В небольшой дорожной суме хранится самое насущное: две-три любимые книги стихов, тушечница, флейта. Голову прикрывает большая, как зонтик, шляпа, плетённая из кипарисовых стружек. Словно усики плюща, вьются по её полям узоры письмен: путевые записки, стихи... Случалось ему отдыхать на гребне горного перевала, “за дальней далью облаков”. Жаворонки парили у него под ногами, а до конца пути оставалась ещё “половина неба”».

Так переводчица Вера Маркова описывает поэта-странника **Мацуо Басё**. Жил он в ту пору, когда в Японии закончились междоусобные войны и настал долгожданный мир. Страну восходящего солнца охватил бурный процесс национального строительства. Возводились города, развивались

Кацусика Хокусай.
Горный перевал в Косю
(1830)

¹ Тут и далее поэзия Басё представлена в переводах с японского Веры Марковой.

торговля, ремёсла, искусство, литература. То была эпоха Эдо¹...

Родиной Басё стал замковый город Уэно провинции Ига, что в историческом центре Японии. Его отец, Мацуо Ёдзаэмон, был небогатым *самураем*², но в условиях мирной жизни занимался преподаванием *каллиграфии*³. Вот почему поэт с детских лет мастерски владел ею.

В девятилетнем возрасте его отдали в услужение сыну местного феодала. Мальчишки подружились, и под влиянием товарища Басё увлёкся поэзией.

Пришло время — и в поисках мастерства и славы Мунэфуса (таким было имя взрослого юноши) отправился в Киото⁴, а затем в Эдо, который стал символом модернизации страны. Начинаящий поэт с головой погрузился в литературную жизнь обеих столиц. Он принимал участие в поэтических турнирах. По результатам одного из них даже составил коллективный поэтический сборник — «*Накрывание ракушек*», вобравший в себя тридцать пар лучших трёхстиший.

Всё это время Мунэфуса усиленно постигал тайны стихотворства, читал классиков. Его учителями в поэзии стали китаец Ду Фу (712–770) и японец Сайгё (1118–1190). По традиции, молодой поэт взял себе творческий псевдоним — Тосёй («Зелёный персик»).

Постепенно к Тосёю пришла известность, появились последователи, но не деньги. Поворот в его жизни случился благодаря одному из учеников, уговорившему отца, торгов-

Судзуки Харунобу.
Фрагмент гравюры
(1760)

¹ Эпоха Эдо (1603–1868) — период экономического и культурного расцвета в истории Японии. Фактически столицей страны становится город Эдо (сегодня — Токио).

² Самурай — в средневековой Японии представитель военно-феодалного сословия, японский рыцарь.

³ Каллиграфия (от греч. *kalligraphia* — «красивый почерк») — искусство красивого письма. В Японию пришла в VII в. из Китая вместе с иероглифами. Владение тушью и кистью было обязательным для самурая.

⁴ Киото — древняя столица Японии.

ца рыбой, подарить учителю рыбацкую хижину. Так поэт поселился в предместье Эдо Фукагава, на берегу реки Сумида.

Рядом с хижинкой был небольшой японский сад и старый, заглохший пруд. Тут поэт мог вдоволь наслаждаться первозданным пейзажем и погружаться в *дзэн*¹. В саду он посадил банановую пальму (по-японски *басё*), и, когда она выросла, ученики стали называть его скромную обитель Банановой хижинкой. Так родился новый псевдоним поэта — **Басё**.

В стихах этого периода появляются образы природы, окружавшей домик Басё, а также образ поэта-философа, равнодушного к жизненным благам, но чуткого к красоте изменчивого мира.

*Я банан посадил —
и теперь противны мне стали
ростки бурьяна...*

Пожар в предместье Фукагава, случившийся зимой 1682 г., уничтожил значительную часть столицы, а вместе с ней и хижину Басё. Поэт стойчески воспринял постигшее его несчастье и спустя какое-то время отправился в путь. Всего Басё совершил два больших путешествия по острову Хонсю: на юг, в сторону древних столиц Киото и Нара, и на север, вдоль побережья острова. Поэт-странник увидел многие заповедные места Японии, ощутил дух её старины и красоты, а заодно познал все тяготы жизни под открытым небом.

Бамбук² в круге энсо —
каллиграфическом
символе дзэн

¹ *Дзэн* (букв. «созерцание»), или *дзэн-буддизм*, — одна из школ японского буддизма, пришедшая в Японию из Китая в конце XII в. Характерным для дзэн является требование интуитивного постижения Истины-Красоты, которая открывается мгновенно — в момент просветления (*сатёри*).

² Бамбук в культуре Японии является символом долголетия, жизненной стойкости, негибаемости духа.

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

Впечатления от увиденного стали живительной почвой для творчества Басё. В результате возникло несколько *поэтических антологий*, а также *дорожных дневников*, в которых проза соединилась с поэзией. Из последних наиболее известный — «*Потропинкам Севера*».

Странствия Басё с перерывами длились более десяти лет. Всюду его приветливо встречали местные поэты, приглашали на поэтические вечеринки. Ряды сторонников его школы постоянно росли и достигли около двух тысяч.

Осенью 1694 г. поэт отправился в **Осаку** по приглашению тамошних учеников, где неожиданно умер от старой болезни. Накануне он надиктовал трёхстишие (*хайку*), ставшее прощальным:

*В пути я занемог.
И всё бежит, кружит мой сон
По выжженным полям.*

Кацусика Хокусай.
Басё (гравюра)
(1802)

1. Каким вы представили себе японского поэта Мацуо Басё? Поделитесь впечатлениями от первого знакомства с ним.
2. Выразительно прочитайте и прокомментируйте эпиграф. Как вы считаете, почему Басё называет себя «странником»? Каких сфер жизни поэта касается это имя?
3. Что вам известно об эпохе, в которую жил поэт? Найдите больше информации о её культуре¹. При желании подберите гравюры *укиё-э* о жизни японцев того времени и подготовьте на их основе мультимедийную презентацию на данную тему.

¹ См. книгу Кеннета Портера Кирквуда «Ренессанс в Японии» и другие источники.

4. Какие имена и псевдонимы японского поэта вам известны? При желании узнайте больше о них. А как родилось имя, под которым поэта сегодня знают во всём мире?
5. Расскажите о периоде жизни Басё на малой родине. прокомментируйте, что говорит данное трёхстишие о связи поэта с ней:

*Ворон-скиталец, взгляни!
Где гнездо твоё старое?
Всюду сливы в цвету.*

6. Что вам известно о годах, проведённых поэтом в Киото и Эдо? Как вы считаете, что повлияло на его выбор жизненного пути?
7. По учебнику и дополнительным источникам¹ расскажите о странствованиях Басё по родной стране. Поясните, чем они были обусловлены и что дали поэту.

Ватанабэ Кадзан. Осень. Весна (шёлк) (1820)

¹ См. книгу-альбом Людмилы Шевцовой «Стежками Басё» (К., 2007).

ПОНЯТИЕ О ХАЙКУ

Поэзия занимает особое место в культуре Японии, является ярким выразителем её национального характера, вместилищем «японской души». Стихи здесь издавна называли «песнями». Одной из древнейших японских «песен» является пятистишие *танка* (букв. «короткая песня»). С танка связаны многие поэтические традиции Страны восходящего солнца, например, традиция составления коллективных *антологий* (сборников поэзии) и деления их на *тематические циклы*, соответствующие природным.

В XVII в. любимой забавой японцев стали шуточные трёхстишия — *хокку* (букв. «начальная фраза»), что развились из первой части танка. Так продолжалось, пока Басё не взялся за них всерьёз и не возвёл комические миниатюры в ранг истинной Поэзии и Красоты. Он создал собственный поэтический стиль — *Сёфу* (букв. «Истинный»). В трёхстишии с посвящением «Моему ученику» поэт пишет:

*Путник в дальней стране!
Вернись, тебе покажу я
Истинные цветы.*

В конце XIX в. этот жанр получил своё современное название — *хайку*.

Хайку — жанр японской классической поэзии, лирическое нерифмованное трёхстишие, состоящее из 17 слогов¹, чередующихся по схеме 5/7/5. Главной темой хайку является жизнь природы и человека в их неразрывном единстве на фоне круговорота времён года.

В хайку воплотились ментальные черты японцев — умение видеть великое в малом, целое — в детали, неизменное — в изменчивом, красоту мира — в каждом его проявлении, ценить мгновения быстротекущей жизни. Человек в

¹ Такое количество слогов в хайку соблюдается не всегда. Даже Басё иногда отступал от этого правила. Особенно это заметно в переводах хайку из-за различий в языках.

хайку не противостоит природе, а выстраивает с ней гармоничные, приятельские отношения.

Состояние человека и природы в японских трёхстишиях неразрывно связаны. Ощутить их помогает так называемое «сезонное слово». Так, *дымок над Фудзи*¹, туман, зелёная ива, соловей, цветы сливы и сакуры указывают на весну; кукушка, комары, цикады — на лето; цветы хаги², алые листья клёна, полная луна — на осень; увядшие травы, голое поле, снег навевают мысль о зиме.

Тагами Кикюся. Гора Фудзи (хайга) (1790)

Творческий стиль Басё во многом определяет принцип *саби* (букв. «налёт старины»). Это дух вечного одиночества и отрешённости от суеты, просветлённости, которая приходит в процессе созерцания мимолётной красоты явлений быстротекущей жизни. Саби проявляет себя через предельный лаконизм и простоту, приглушённость красок и «тихость» слов. В хайку нет рифмы и средств художественной выразительности. Одна-две детали лишь намечают контуры художественной картины мира, дорисовать которую призвано воображение читателя.

*«Прозрачный водопад»...
Упала в светлую волну
Сосновая игла.*

¹ Фудзи, или Фудзияма, — вулкан на острове Хонсю в 90 километрах от Токио. Один из любимейших художниками символов Японии, объект туризма и место паломничества буддистов и синтоистов.

² У растения хаги лиловые и розовые цветы, его принято считать традиционным символом осени.

Кано Санраку. Раздвижная дверь с изображением цветущей сливы (начало XVII в.)

Для хайку Басё характерны также интонация печали и сострадания, неоднозначность смысла, богатство ассоциаций, глубинный подтекст и др.

В конце жизни поэт открыл новый творческий принцип — *каруми* («лёгкость»). Сохраняя глубину мысли, хайку должно быть «лёгким», естественным, изображать простые человеческие чувства и дела. «Отныне, — говорил Басё своим ученикам, — я стремлюсь к стихам, которые были бы мелки, как река Сунагава (букв. “Песчаная река”)».

Стихи Басё очень коротки. Раздвинуть границы смысла в них поэту удаётся с помощью *намёка*, а также *игры слов*, основанной на богатой *омонимии* японского языка. К сожалению, в переводе значительная часть подтекста «закрывается» для иностранного читателя. Вот почему для нас, украинцев, чтение поэтических миниатюр Басё — это не только эстетическое наслаждение, но и интеллектуальная игра, победить в которой сможет лишь тот, кто постоянно обогащает свои знания о Японии.

Читать хайку нужно неспешно, с остановками, пытаясь представить картину изображаемого, погрузиться в мир чувств и ассоциаций поэта, распознать его *намёки*, почувствовать его радость и печаль.

1. Поясните сущность жанра хайку и его связь с поэтической традицией и менталитетом японцев.
2. Каков вклад Мацуо Басё в эволюцию жанра хайку? Назовите известные вам особенности его поэтического стиля.

Читателю XXI столетия на заметку

Басё говорил: «Нужно любить то, о чём пишешь»... Эта мысль непосредственно отражается в *сиори*¹ с его чувством сострадания и жалости. Интересен в этом отношении следующий эпизод.

Однажды осенью Басё и Кикаку² шли через рисовое поле. Кикаку сложил хайку о красной стрекозе³, которая привлекла его воображение:

*Оторви пару крыльев
У стрекозы —
И получится стручок перца.*

— Нет, — сказал Басё, — это не хайку. Ты убил стрекозу. Если ты хочешь создать хайку и дать ему жизнь, ты должен сказать:

*Добавь пару крыльев
К стручку перца —
И ты сделаешь стрекозу.*

(Из книги Татьяны Бреславец «Поэзия Мацуо Басё»)

Сугияма Сампу.
Басё (прижизненный
портрет)
(конец XVIII ст.)

Тёсуй.
Суримоно —
гравюра для подарка
(ок. 1860)

¹ *Си́бри* («гибкость», букв. «увядший цветок») — один из эстетических принципов Басё.

² *Такара́и Кика́ку* (1661–1707) — знаменитый японский поэт, ученик Басё.

³ Стрекоза в Японии является символом воинской отваги и силы, национального духа и самой Японии. Особенной известностью пользуется *красная стрекоза* (акатомбо).

ХАЙКУ

***

О ветер со склона Фудзи!
Принёс бы на веере в город тебя,
Как драгоценный подарок.

***

Прошёл я сотню ри¹.
За далью облаков
Присяду отдохнуть.

***

Снова на родине

Глаз не отвести...
Не часто видел я в Эдо
Луну над гребнем гор.

***

«Осень уже пришла!» —
Шепнул мне на ухо ветер,
Подкравшись к постели моей.

***

Видно, кукушку к себе
Манят колосья в поле:
Машут, словно ковыль...

***

В хижине, крытой тростником

Как стонет от ветра банан,
Как падают капли в кадку,
Я слышу всю ночь напролёт.

***

Ива склонилась и спит,
И кажется мне, соловей на ветке —
Это её душа.

***

На берегу залива Футами, где жил поэт Сайгё

Может, некогда служил
Тушечницей этот камень?
Ямка в нём полна росы.

***

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

*Кацусика Хokusай.
Любование луной
(ок. 1835)*

¹ Ри — мера длины, равная 3,927 км.

* * *

Памяти друга

На землю летят,
Возвращаются к старым корням...
Разлука цветов!

* * *

Первый снег под утро.
Он едва-едва пригнул
Листики нарцисса.

* * *

На ночь, хоть на ночь одну,
О кусты цветущие хаги,
Приютите бродячего пса!

* * *

Тучи набухли дождём
Только над гребнем предгорья.
Фудзи — белеет в снегу.

* * *

В гостях у вишнёвых цветов
Я пробыл ни много ни мало:
Двадцать счастливых дней.

* * *

Жёлтый лист плывёт.
У какого берега, цикада,
Вдруг проснёшься ты?

* * *

Холодный дождь без конца.
Так смотрит продрогшая обезьянка,
Будто просит соломенный плащ.

* * *

Аромат хризантем...
В капищах древней Нара¹
Тёмные статуи будд.

* * *

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

Перевод с японского Веры Марковой

Утагава Хиросигэ.
Гравюры из серии
«Сто знаменитых
видов Эдо»
(1856–1858)

¹ Город Нара в VIII веке был столицей Японии. В нём много древних храмов.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Прочитайте хайку Мацуо Басё. Выскажите свои впечатления и наблюдения над ними. Над чем заставляют задуматься эти поэтические миниатюры?
2. Обоснуйте, как хайку Басё характеризуют Японию. Найдите следы национального колорита в них.
3. Какие хайку имеют, по вашему мнению, автобиографический характер? Объясните свою точку зрения.
4. Прочитайте хайку, в которых отразились дорожные впечатления поэта-странника. Какие именно?
5. Выберите стихи по временам года: «весенние», «летние», «осенние», «зимние». Найдите в них «сезонные слова». Какие ассоциации они порождают в вашем воображении?
6. Назовите имя переводчика данных стихов. Какие особенности жанра хайку, по вашему мнению, ему удалось передать в своих переводах? А какие потери имели место? Чем они были вызваны?
7. Приведите примеры хайку, в которых отразился известный вам творческий принцип Басё. Аргументируйте свою точку зрения.
8. Найдите стихи, построенные на намёке, и расшифруйте их подтекст.
9. По учебнику или другим источникам выберите два-три хайку, которые вас наиболее взволновали. Подготовьте их выразительное чтение наизусть для участия в конкурсе декламаторов. Помните о необходимости читать медленно, с задушевной, напевной интонацией и остановками.
10. Составьте комментарий (устный или письменный) к одному хайку Басё (по выбору). Каким настроением проникнуто хайку? Опишите «картинку», которую вы представили. Какие художественные детали способствовали этому? Назовите принципы и приёмы автора, которые вы заметили. О чём говорит нам японский поэт?

Диалог искусств

Лрику Басё часто сравнивают с монохромной живописью, которая пришла в Японию из Китая. Обе они были исполнены духа *дзэн* с его естественностью, спонтанностью, неспешностью.

В XVII в. возник особый стиль такой живописи — *хайга*. Так назывался рисунок тушью по мотивам изображённого на нём хайку. Рисунок и стих дополняли друг друга, запечатлевая картинку быстротекущего мгновения проходящего сезона. Хайга отличались предельным минимализмом, глубиной мысли и преднамеренной «неотёсанностью», часто содержали лёгкую иронию по отношению к слишком серьёзной теме стиха. К созданию хайга приобщился и Мацуо Басё. А учил мастера рисовать тушью его ученик **Морикава Кёрику**.

В творческой лаборатории мастера

О ДВУХ ШЕДЕВРАХ БАСЁ

Одно из вершинных произведений Басё — хайку «*На голый ветке...*». Вот что пишет о нём Вера Маркова: «В 1680 году Басё создал первоначальный вариант знаменитого в истории японской поэзии стихотворения:

*На голый ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.*

К работе над этим стихотворением поэт возвращался в течение нескольких лет, пока не создал окончательный текст. Это одно говорит о том, как упорно Басё работал над каждым словом. [...] Стихотворение похоже на монохромный рисунок тушью. Ничего лишнего, всё предельно просто. При помощи нескольких умело выбранных деталей создана картина поздней осени. Чувствуется отсутствие ветра, природа словно замерла в грустной неподвижности. Поэтический образ, казалось бы, чуть намечен, но обладает большой

Морикава Кёрику
(рисунок)
и Мацуо Басё
(каллиграфия).
Ворон на сухой ветке
(1682)

ёмкостью и, завораживая, уводит за собой. Кажется, что смотришь в воды реки, дно которой очень глубоко. И в то же время он предельно конкретен. Поэт изобразил реальный пейзаж возле своей хижины и через него — своё душевное состояние. Не об одиночестве ворона говорит он, а о своём собственном». Как видим, В. Маркова трактует хайку как воплощение *саби*.

Предложенное пояснение шедевра Басё не является единственно возможным. Вот как понял его Александр Мещеряков: *«Казалось бы, простая зарисовка с натуры, но следует иметь в виду, что это — всезнающий ворон, который символизирует буддийскую отрешённость от суетного мира»*. Крик ворона в полночь намекает на просветление (*сатóри*), к которому стремится практикующий дзэн. Прислушаемся к оригинальному звучанию хайку:

*Карэ-эда-ни
Карасу-но томарикэри
Аки-но курэ.*

Другим известнейшим поэтическим шедевром Басё является хайку *«Старый пруд»*. Оно увидело свет в 1687 г. в сборнике «Весенние дни» и навсегда закрепило за Басё славу лучшего мастера хайку страны Нихон.

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

По традиции, в нём несколько глубинных слоёв смысла. Вот что пишет об этом произведении Сайсё Фумико: *«Представьте себе поэта, сидящего в своей хижине у затянутого бумагой окна и наслаждающегося тишиной окружающей его природы. Из окна виден маленький японский садик. Ранняя весна... Большую часть сада занимает пруд... заросший илом и травой, обычное обиталище лягушек и насекомых... Он [Басё] смотрел на водную гладь с наслаждением, как это свойственно отшельнику, когда тот ощущает себя наедине*

*Мацуо Басё.
Старый пруд (хайга)
(1687)*

с непотревоженной Природой, и вдруг услышал слабый, но отчётливый звук — всплеск воды. Это лягушка прыгнула в старый пруд. И в этот момент сознание его внезапно пробудилось, чтобы ощутить присутствие Жизни среди мёртвого спокойствия Мира. Слабый звук воды, нарушивший вечное молчание Природы, вызвал в его сердце новое ощущение жизни в Мире... Он понял, что в этот самый момент ему открылась тайна Вселенной. Сами собой родились строки...».

Читателю XXI столетия на заметку

Перевод текстов с восточных языков, далёких по своему строю от привычных нам украинского, русского и других, особенно перевод поэзии, представляет значительную сложность. Но и он, хотя и не без потерь, возможен! И, читая хайку Мацуо Басё, вы могли лично убедиться в этом. Заметим, что на русский язык хайку переводили **Вера Маркова, Наталия Фельдман, Александр Долин** и др. Насладиться украинским звучанием японских трёхстиший можно в переводах **Мыколы Лукаша, Геннадия Туркова, Ивана Бондаренко** и др.

Сборник хайку
(Киев, 2002)

У литературной карты мира

Путешествуя по Японии, можно встретить множество мест, связанных с именем Мацуо Басё. Среди них и **валуны** с высеченными иероглифами — памятники стихам поэта, установленные в местах их появления на свет.

В родном городе Басё (ныне — **Ига-Уэно**) организован Мемориальный музей. В его комплекс входит необычное восьмигранное здание, в очертаниях которого угадываются соломенная шляпа и плащ поэта-странника. Это **Хайсэйдэн** — святилище Басё. В середине — статуя поэта. В XIX веке указом императора он был канонизирован и назван «Божеством летучих звуков». Храм построен позже — к 300-летней годовщине Мацуо Басё. Ежегодно в день смерти поэта здесь проводятся фестивали хайку.

Читателю XXI столетия на заметку

Япония — страна богатых *поэтических традиций*.

Среди любимейших — *поэтические турниры (ута-авасэ)*, начало которых следует искать в седой старине. В ходе таких состязаний игроки по очереди читали стихи, экспромтом сочинённые ими на заданную тему, при этом развивая её от строфы к строфе. Подобные конкурсы проводятся и в современной Японии и даже транслируются по национальному телевидению.

Другой разновидностью поэтических состязаний Японии, но уже не на умение сочинять, а на знание текстов, является игра в *поэтические карты (ута-карута)*. Своими корнями она тоже уходит в древность. Придворные дамы любили коротать время, складывая половинки раковин морских моллюсков, на которые был нанесён рисунок или поэтический текст. В XVII в. возникают поэтические карты европейского типа. Они были разработаны на основе японской антологии танка «*Сто стихотворений ста поэтов*». С тех пор ута-карута состоят из двух колод по 100 карт в каждой. Карты первой колоды представляют собой пятистишия (*танка*) или их первые половинки (*хокку*) с соответствующими рисунками к ним. Это колода ведущего. Карты второй колоды содержат вторые половинки танка без рисунков.

Игра в поэтические карты живёт в Японии и поныне. Это любимое развлечение её жителей в новогоднюю ночь и способ удержания в памяти большого количества стихотворных текстов. Сегодня поэтические карты распространились по всему миру и даже породили инациональные версии.

Подытожим изученное

1. Какие впечатления сложились у вас от знакомства с японской поэзией и культурой? Попробуйте их сформулировать одним словом-ассоциацией.
2. Какой факт биографии Басё наиболее врезался в вашу память и почему?
3. Опишите образ поэта, созданный художником, графиком или скульптором. Что, по вашему мнению, автор хотел подчеркнуть в нём?
4. Составьте антологию любимой вами поэзии Мацуо Басё (в бумажном или электронном виде). Напишите предисловие к ней. Не забудьте о художественном оформлении издания. Порадуйте друзей!
5. На основе понравившихся вам хайку Басё изготовьте поэтические карты (по аналогии с *ута-карута*) и проведите состязания с друзьями в японском стиле. Выскажите свои впечатления от такого вида досуга.
6. Вооружитесь тушью и кисточкой или другими средствами (смартфоном, фотоаппаратом) и попробуйте создать свою «картинку» на понравившееся вам хайку Басё. Устно прокомментируйте.
7. Оглянитесь вокруг. Всмотритесь. Понаблюдайте. А лучше — отправьтесь на природу на поэтическую прогулку. А затем попробуйте сочинить свою поэтическую миниатюру в стиле Басё, но с украинским ароматом.
8. В чём специфика понятий «оригинал» и «перевод»? Поясните сущность художественного перевода и его роль в современном мире. Какой перевод считается адекватным? Оцените с этой точки зрения переводы хайку Басё.
9. Найдите и прочитайте одно хайку Басё в различных переводах. Какое представление об оригинале они дают при сравнении?
10. Подготовьте сообщение об одном из переводчиков японской поэзии. Поясните свой выбор.
11. Организуйте поэтический турнир на лучшее завершение хайку (*ведущий читает первые две строки, а участники придумывают третью, затем сравнивают с оригиналом*).
12. Вспомните или найдите примеры влияния японской классической поэзии на украинскую или другую европейскую культуру. Чем, по-вашему, привлекает иностранцев поэтическое наследие Японии?

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

- Расскажите, что вам известно об эпохе Возрождения.
- Назовите известных вам представителей этого периода в истории культуры.
- Вспомните, какие произведения литературы Возрождения вы уже читали. Поделитесь своими впечатлениями о них.
- Подготовьте сообщение о научных открытиях, совершённых в эту эпоху.

ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха Возрождения, одна из самых интересных и полноценных эпох в истории человечества, — это синоним личной свободы, совершенства в искусстве, красоты в жизни, гармонии физических и духовных качеств человека...

Борис Виппер, латвийский искусствовед

Эпоха Возрождения стала одним из самых плодотворных периодов в истории искусства и подарила миру целую плеяду гениев.

Возрождением (или **Ренессансом**) называют время великих культурных перемен XV–XVI вв., которые начались в Италии и со временем охватили почти всю Европу. Этот период в истории культуры начался как стремление вернуть высокое прошлое, забытое «тёмными веками» Средневековья. Но если в Античности всё свершившееся трактовалось как воля рока или богов, а в Средние века усилия человека были необходимы лишь для спасения души и всё земное было ничтожно перед волей Всевышнего, то во времена Возрождения именно человек становится творцом всего прекрасного.

Поэтому эта эпоха характеризуется *рождением* «нового человека», который охвачен жадной самоутверждения, великих свершений, активно включается в общественную жизнь, заново открывает для себя мир природы, стремится к глубокому её постижению, восхищается её красотой. Именно человек становится мерой всех вещей. Появляется понятие «гуманизм» (от лат. *humanus* — «человеческий», «человечный»). Это означает, что человек признаётся

высшей ценностью. Передовые люди того времени — гуманисты провозгласили культ человеческой личности, веру в неё и в её силы, выступив против контроля церкви над деятельностью человека и его образом мысли. Вершиной мудрости гуманисты считали литературу и философию античности. Гуманисты возрождали классическую древность: изучали античных мыслителей, увлекались собиранием их книг, преподавали греческий язык.

Возрождение стало эпохой разносторонне образованных и одарённых личностей. Именно в это время были сделаны открытия в медицине и анатомии, математике и астрономии, совершены великие географические исследования, созданы истинные шедевры в различных видах искусств.

Одним из выдающихся представителей Ренессанса был **скульптор Донателло (ок. 1386–1466)**. Его работа — изящно выполненный из бронзы торжествующий победитель **«Давид»** — стала первым со времён Античности скульптурным изображением свободно стоящей человеческой фигуры в натуральную величину.

Подлинных высот достигло и изобразительное искусство. В эпоху Возрождения художник стал мыслителем и идеологом. Творения **Сандро Боттичелли (ок. 1445–1510)**, **Леонардо да Винчи (1452–1519)**, **Микеланджело Буонарроти (1475–1564)**, **Рафаэля Санти (1483–1520)**, **Тициана (ок. 1487–1576)** и других гениальных художников этой эпохи не перестают восхищать своих зрителей.

Литература Возрождения характеризуется свободомыслием, верой в человеческие силы, провозглашением человека «венцом природы», презрением к сословным предрассудкам. Писатели эпохи Ренессанса считали человека хозяином своей судьбы, стремились показать его земную жизнь и земные радости. В отличие от литературы Средних веков, создававшейся преимущественно на латыни, с эпохой Возрождения связано также появление национальных литератур.

Донателло.
Давид (ок. 1440)

Таким образом, эпоха Возрождения стала временем невиданного взлёта человеческого духа. Человек начал стремиться к внешней и внутренней независимости в мире. Идеи гуманизма легли в основу дальнейшего развития науки и искусства. Наверное, поэтому до сих пор мы обращаемся к бессмертным творениям Ренессанса. И новые поколения находят в наследии эпохи Возрождения свои ответы на извечные вопросы бытия.

1. Расскажите об эпохе Возрождения, о тех изменениях, которые происходили в странах Европы в этот период истории культуры.
2. Раскройте понятие «гуманизм». Как думаете, почему именно гуманизм стал основным понятием периода Ренессанса?
3. Назовите выдающихся представителей эпохи Возрождения.
4. Объясните, как вы поняли эпиграф к этой статье.
5. Самостоятельно подготовьте сообщение (реферат, мультимедийную презентацию) об одном из художников эпохи Возрождения.
6. Рассмотрите репродукцию фрески Рафаэля Санти «Афинская школа» и объясните, почему именно она в Википедии иллюстрирует статьи об эпохе Возрождения. Подберите иллюстративный материал, который бы вы предложили для оформления этой части учебника.

Рафаэль Санти. Афинская школа (1508–1511)

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА
FRANCESCO PETRARCA
(1304—1374)

Коли ты услышишь что-нибудь обо мне,... то тогда, быть может, ты возжелаешь узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений, особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошёл до тебя.

Франческо Петрарка

ПЕВЕЦ ЛЮБВИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

«**Я** не терпеть нужды и не иметь излишка, не командовать другими и не быть в подчинении — вот моя цель», — говорил итальянский поэт эпохи раннего Возрождения **Франческо Петрарка**. Его значение для мировой культуры трудно переоценить. Он был первым учёным-гуманистом и писателем, осознавшим себя человеком Нового времени. Занимаясь изучением и собирательством латинских текстов, Петрарка сделал ряд важных открытий. Благодаря ему были сохранены важные памятники древнеримской культуры, он является основателем классической филологии, а язык его произведений стал основой литературного итальянского языка.

Жизнь Франческо Петрарки складывалась нелегко. О своей судьбе он говорил так: *«Почти вся моя жизнь прошла в скитаниях. Я сравниваю свои блуждания с Одиссеевыми; будь блеск его имени и подвигов одинаковым, его странствия не оказались бы ни дольше, ни длиннее моих... мне легче пересчитать морской песок и небесные звёзды, чем все препятствия, какие ставила завидующая моим трудам fortuna»*.

Он родился **20 июля 1304 г.** в итальянском городе Ареццо в семье Петракко, эмигранта из Флоренции, и его жены Элетты. Франческо, став взрослым, ради благозвучия латинизировал прозвище отца и стал называться Петраркой.

Детство его прошло в переездах, а когда пришло время, отец стал настаивать на том, чтобы сын получил хорошее юридическое образование и стал нотариусом. Попытка мальчика объяснить отцу, что юриспруденция — это не его призвание, не увенчалась успехом. Однажды отец, рассердившись на сына за чтение «ненужных» книг, швырнул их в печку. *«Он жёг словно бы моё тело»*, — напишет Петрарка 50 лет спустя. Франческо так расстроился, что отец вынужден был собственноручно спасать из огня любимые книги сына: произведения Вергилия и Цицеронову «Риторику». Он возвратил их со словами: *«Хорошо, пусть одна из этих книг поможет твоим трудам, а другая — досугу»*. Позже Петрарка будет называть Цицерона своим отцом, а Вергилия братом.

После смерти родителей Франческо окончательно расстался с юриспруденцией. Он принял ни к чему не обязывающее духовное звание и до конца жизни оставался «светским» аббатом и занимался исключительно мирскими делами. Его подлинным призванием стала римская Античность — именно ей он посвятил всю жизнь. Латинским языком он овладел столь же хорошо, как и родным итальянским, а собранная им библиотека произведений древнеримских авторов славилась на всю Европу. Сам Петрарка читал постоянно, он считал, что *«недостаточно лишь иметь книги, нужно их знать; нужно их беречь не в сундуке, а в памяти, укладывать не в шкаф, а в своей голове...»*. В книгах Петрарка находил то, что волновало его сердце и ум, он восхищался совершенством формы древних сочинений. Но главное, что в таком чтении складывались его взгляды. Средневековые догмы о беспомощности человека уже не воспринимались будущим поэтом, а в голову всё больше приходили мысли о силе чувств человека, о его воле и разуме. *«Истинно благородный человек не рождается с великой душой, но сам себя делает таковым великопными своими делами»*, — писал он. Размышления Петрарки нашли своё воплощение не только в его исторических и философских трактатах, но и в поэтических произведениях.

Самое значительное создание Петрарки — сборник *«Канцоньере¹»* («Книга песен»). Эта книга стала поэти-

¹ Канцона — стихотворная форма в итальянской поэзии, состоящая из 5–7 стрóf и заключительной укороченной стрóфы.

ческой исповедью Петрарки. Рождением сборника мировая поэзия обязана даме сердца поэта по имени *Лаура*.

Мы не знаем точно, кем была эта женщина. Предположительно — **Лаура де Нов**, жена рыцаря Гуго де Сад. Сам поэт писал, что 6 апреля 1327 г., в Страстную пятницу, в авиньонской церкви Св. Клары он впервые увидел Лауру и безответно влюбился на всю жизнь. Однако эта информация противоречит историческому календарю. Такая неточность (и не единственная) заставляет исследователей жизни и творчества поэта предположить, что загадочная Лаура — это плод фантазии Петрарки. Известно, что существовал портрет этой женщины, написанный другом поэта, но, по всей вероятности, художник рисовал его не с натуры, а по воображению, вдохновляемый Петраркой.

Неизвестный художник.
Лаура (рисунки XV ст.)

Петрарка и Лаура (книжная миниатюра XV в.)

Сочетание одних и тех же звуков имени Лауры наполнено для поэта различными смыслами. Её имя оплетено игрой слов: *l'aura soave* — приятное дуновение, *l'aureo crine* — золотые волосы, *lauro* — дерево славы — лавр, *l'ora* — час, бег времени.

В окончательном варианте сборник включает 366 стихотворений, объединённых в два цикла «*На жизнь мадонны Лауры*» и «*На смерть мадонны Лауры*».

Поэт как-то обмолвился: «*Я хочу, чтобы смерть застала меня или молящимся, или пишущим*». Так оно и случилось. Франческо Петрарка умер с пером в руке, не дожив до своего семидесятилетия лишь один день. Петрарка мечтал, чтобы вечная спутница его жизни Слава говорила всем, кто придёт к нему на могилу: «*Здесь его нет, ищите его среди живых, среди тех, кто почитает его имя*».

1. Охарактеризуйте роль Ф. Петрарки в развитии мировой культуры.
2. Расскажите о значении чтения в жизни поэта.
3. Объясните, как вы понимаете название статьи.
4. Раскройте историю создания сборника «Книга песен» Ф. Петрарки.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О СОНЕТЕ КАК ЛИРИЧЕСКОМ ЖАНРЕ

Сонет (от итал. *sonetto*, от прованс. *sonet* — «песенка») — стихотворный лирический жанр из 14 стихов, построенный по строгой схеме: два четверостишия (катрены) и два трёхстишия (терцеты).

Число рифм в сонете — четыре или пять. Порядок рифмовки может колебаться, но чаще всего в катренах он *абба абба* или *абаб абаб*, а терцетах — *cde cde* или *cdc dcd*. Пишется сонет преимущественно ямбом — пятистопным или шестистопным; реже употребляется четырёхстопный ямб.

Жанр сонета требует строго последовательного раскрытия поэтической мысли: *утверждение* — *сомнение* — *обобщение* — *вывод*.

Свои наблюдения о сонете в поэтической форме высказал Иван Франко:

*П'ятистоповий ямб, мов з міді литий,
Два з чотирьох, два з трьох рядків куплети,
Пов'язані в дзвінкі рифмові сплети, —
Лиш те ім'ям сонета слід хрестити.*

Сонет, как форма стихотворного произведения, возник в Италии. Первый известный нам сонет написан юристом из Сицилии Джакомо да Лентине в 30-е годы XIII века. Этот лирический жанр быстро распространился по Европе, переживавшей эпоху Ренессанса. Вообще трудно найти крупного деятеля Возрождения, который не писал бы сонеты. Классической строгой формой сонета следует считать сонеты Франческо Петрарки. Поэт довёл сонет до совершенства, недаром классический сонет называют *петраркианским*.

В разные времена к жанру сонета в своём творчестве обращались поэты из разных стран: **Вильям Шекспир** и **Александр Пушкин**, **Адам Мицкевич** и **Иван Франко**, **Анна Ахматова** и **Максим Рыльский**, а также многие другие.

1. Объясните, что мы называем сонетом.
2. Назовите отличительные признаки сонета как лирического жанра.
3. Расскажите, когда и где возник сонет.
4. Кто из известных вам поэтов обращался к жанру сонета?

ИЗ «КНИГИ ПЕСЕН»

СОНЕТ 13

Когда в её обличии проходит
Сама Любовь меж сверстниц молодых,
Растёт мой жар, — чем ярче жён других
Она красой победной превосходит.

Мечта, тот миг благословляя, бродит
Близ мест, где цвёл эдем очей моих.
Душе скажу: «Блаженство встреч таких
Достоиную ль, душа, тебя находит?»

Влюблённых дум полёт предначертан
К Верховному, ея внушеньем, Благу.
Чувств низменных — тебе ль ласкать обман?

Она идти к пределу горних стран
 Прямой стезёй дала тебе отвагу:
 Надейся ж, верь и пей живую влагу».

Перевод с итальянского
Вячеслава Иванова

СОНЕТ 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,
 Ко благу высшему на небеса возводит,

По правому пути, где нет людских страстей.
 И, полон смелостью, любовью вдохновенный,
 Стремлюсь и я за ней в надежде дерзновенной!
 Перевод с итальянского *Ивана Бунина*

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Поделитесь своими впечатлениями от прочитанного.
2. Раскройте основной пафос произведения.
3. Словесно нарисуйте, какой предстаёт перед нами образ Лауры.
4. Докажите, что жанр прочитанного стихотворения — сонет.
5. Раскройте, что такое оригинал и перевод.
6. Выразительно прочитайте два варианта перевода сонета 13. Какой из них вам понравился больше? Обоснуйте почему.
7. Проследите, в каком из предложенных переводов более всего сохранена сонетная форма стихотворения.
8. Рассмотрите репродукцию картины Тициана. Можно ли считать её иллюстрацией к сонетам Петрарки? О какой любви — земной или небесной — пишет поэт?

Тициан. Любовь Земная и Любовь Небесная
(ок. 1514)

Читателю XXI столетия на заметку

Знакомство русского читателя с творчеством Ф. Петрарки состоялось в начале XIX в. Русский поэт **Константин Батюшков** назвал Петрарку «*сокровищем итальянской поэзии*», написал о нём статью и перевёл один из сонетов. Но он переводил Петрарку, не принимая во внимание сонетной формы, находя в его поэзии «*счастливое сочетание любви, религии, учёности, философии, глубокомыслия и суетности...*». Продолжателем такой романтической трактовки творчества Петрарки выступил и поэт **Иван Козлов**. Таким образом, переводы сонетов Петрарки в русской поэзии первой половины XIX в. немногочисленны, а тех, где соблюдена сонетная форма, совсем мало.

Принципиально новую страницу в истории «русского Петрарки» открывает XX век. Связана она с именем поэта **Вячеслава Иванова**, который сумел своими переводами внушить русскому читателю живой интерес к творчеству великого гуманиста и веру в реальность печальной повести о Лауре и Франческо.

В своей переводческой деятельности многие из известных поэтов XX в. обращались к творчеству Франческо Петрарки (**Аполлон Майков, Иван Бунин, Валерий Брюсов, Осип Мандельштам** и др.).

СОНЕТ 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 скрыться мне: Амур здесь постоянно,
 И нет исхода нашим разговорам.
 Перевод с итальянского Юрия Верховского

Леонид Строганов.
 Иллюстрация
 к подарочному
 изданию сонетов
 Петрарки (2014)

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Понравился ли вам прочитанный сонет? Свой ответ обоснуйте.
2. Проследите, с помощью каких изобразительно-выразительных средств языка поэт передаёт свои мысли и чувства.
3. На примере данного сонета раскройте отличительные признаки этого лирического жанра.
4. В каких строчках заключена главная мысль произведения? Прочитайте их.
5. Подготовьтесь к выразительному чтению сонета в классе.

Диалог искусств

Сонеты Франческо Петрарки вдохновили известного венгерского композитора, пианиста **Ференца Листа** (1881–1886) на создание цикла для фортепиано «**Три сонета Петрарки**» (1839). В этом музыкальном посвящении Листу удалось передать основной «дух» сонета, его божественную природу, благозвучность и совершенство формы. Музыкальный образ рождается из импровизационного вступления, и так постепенно возникает «стройная гармония» души и звука.

В своём «музыкальном трактате» Лист показывает, что любовь — это живая стихия творчества, где нет ничего запрограммированного, раз и навсегда данного, где чувство и мысль свободны.

СОНЕТ 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 с итальянского
Вячеслава Иванова

СОНЕТ 61

Благословен и год, и день, и час,
И та пора, и время, и мгновенье,
И тот прекрасный край, и то селенье,
Где я был взят в полон двух милых глаз.

Благословенно первое волнение,
Когда любви меня настигнул глас,
И та стрела, что в сердце мне впилась,
И этой раны жгучее томленье.

Благословен упорный голос мой,
Без устали зовущий имя донны,
И вздохи, и печали, и желанья,

Благословенны все мои писанья
Во славу ей и мысль, что непреклонно
Мне говорит о ней — о ней одной!

Перевод с итальянского
Абрама Эфроса

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Раскройте, какие эмоции вызывает у вас 61 сонет Петрарки.
2. Какой момент жизни лирического героя воспет в сонете? Расскажите, что вам известно о предмете обожания поэта.
3. Проследите, присутствуют ли в стихотворении черты конкретной женщины или же автор создаёт отвлечённый образ своей героини. Свой ответ подкрепите цитатами из текста.
4. Проанализируйте, что объединяет и чем отличаются предложенные варианты перевода данного сонета.

СОНЕТ 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 объятьях, — 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 с итальянского
Вячеслава Иванова

Огюст Оттен.
Памятник
Лауре де Нов
в Люксембургском
саду (Париж, 1850)

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Расскажите, как вы поняли этот сонет.
2. Проанализируйте роль антитез в произведении.
3. Согласны ли вы с утверждением, что образ влюблённого и его возлюбленной, которые создаёт поэт, становятся символами вне времени? Аргументируйте свой ответ.
4. Выразительно прочитайте стихотворение.

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«Петрарка создал в Канцоньере индивидуальный стиль, который стал стилем эпохи Возрождения. В XVI в. через школу петраркизма пройдут все великие лирики Франции, Англии, Испании, Португалии, а также стран славянского мира. Особенно сильное влияние Петрарка оказал, естественно, на поэзию Италии. Тут Петрарку сравнивать не с кем».

*Руф Хлодовский,
известный литературовед конца XX века, переводчик*

«Явление Петрарки огромно. Оно не покрывается даже самым высоким признанием его собственно литературных заслуг. Личность, поэт, мыслитель, учёный, фигура общественная в нём нераздельны. Вот уже более шестисот лет человечество чтит великого итальянца прежде всего за то, что он, пожалуй, как никто другой, способствовал наступлению новой эпохи открытия мира и человека, прозванной Возрождением».

*Борис Томашевский,
известный литературовед, переводчик*

У литературной карты мира

В Италии, в родном городе Франческо Петрарки — Ареццо, расположенном в 65 км от Флоренции, внимание коренных жителей и туристов привлекает Casa Petrarca, так называемый дом поэта, реконструированный в 1948 году. Сейчас в нём находится библиотека и Академия Петрарки. А недалеко, в уютном парке, стоит памятник великому поэту, созданный скульптором **Алессандро Ладзерини**.

Памятник
Франческо Петрарке
в Ареццо (1928)

Подытожим изученное

1. Расскажите о жизни и творчестве Ф. Петрарки.
2. Какой лирический жанр более всего представлен в творчестве Ф. Петрарки? Выберите правильный ответ:
А канцоны **Б** сонеты **В** мадригалы **Г** баллады
3. Обоснуйте высказывания из рубрики «Постигаем глубину литературно-критической мысли». Выскажите своё мнение о творчестве Ф. Петрарки.
4. Подготовьте комментарий к одному из сонетов Ф. Петрарки.
5. Прочитайте и обсудите завет, который поэт оставил своим потомкам: *«Я знал, что дни драгоценны; что они бесценны, не знал. Слушайте меня, юноши, перед которыми целый век: время бесценно! Я не знал этого в возрасте, когда всего лучше и полезнее было знать, я не оценивал время его ценой; я служил друзьям, я ворчал на телесные труды, на душевные тяготы, на растрату денег — время было на последнем месте. Теперь вижу: ему следовало быть на первом. Усталость снимается покоем, упущенные деньги возвращаются — однажды утёкшее время не вернётся, его потеря невозполнима».*

Подытожим изученное

в разделе «Литература в потоке времени: Античность, Средневековье, Возрождение»

1. Составьте план к теме «Античная художественная литература».
2. Узнайте поэта по такой информации: *«В древности за право называться его родиной состязались семь греческих городов».* Расскажите, что вам известно о нём.
3. Заполните в тетради таблицу, вписав в неё авторов, названия и жанр произведений:

Античная литература

эпос	лирика	драма

4. Сравните роль театра в Древней Греции и в современном мире.
5. Объясните, почему Эсхила называют «отцом трагедии».
6. Подготовьте виртуальную экскурсию на одну из тем:
  - «Виртуальное путешествие в мир античной культуры»;
  - «Античные сюжеты и образы в украинском искусстве»;
  - «Влияние античности на мировой кинематограф».
7. Каково значение, на ваш взгляд, античной литературы для формирования личности современного человека? Свой ответ обоснуйте.
8. Что вам известно о Мацуо Басё и его месте в японской литературе?
9. Дайте определение жанра хайку. Какова его основная тематика? Что вам известно о происхождении жанра и связанных с ним поэтических традициях?
10. Проанализируйте хайку Басё с точки зрения его формы и содержания:

*Опала листва.
Весь мир одноцветен.
Лишь ветер гудит.*

11. Подберите примеры популярности Басё в современном мире. В чём секрет его долговечности? Какой урок вам лично дал японский поэт?
12. Устройте выставку-конкурс поэтических фотографий одноклассников по мотивам поэзии Басё или откройте страничку аналогичного содержания в социальной сети Facebook.
13. Охарактеризуйте эпоху Возрождения. Назовите выдающихся представителей этого периода в истории культуры.
14. Подготовьте сообщение для блога на тему «Франческо Петрарка — поэт Возрождения». На примере сонетов Ф. Петрарки раскройте отличительные признаки сонета как лирического жанра.
15. Выразительно прочитайте наизусть один из сонетов Ф. Петрарки.
16. Как вы думаете, почему сонеты Ф. Петрарки по-прежнему встречают живой отклик в сердцах читателей всего мира? Обоснуйте свой ответ.
17. Прокомментируйте названия, эпиграф и оформление шмuca этого раздела.

СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНАМ РАЗУМА: из литературы XVII–XVIII веков

Умейте ж распознать за холодностью слов
Волнение души и сердца нежный зов.
Жан Батист Мольер

В глуби тайные Вселенной,
В воды тёмные столетий
Мы бросаем с лодки брэнной
Золотые сети.

*Валерий Брюсов,
русский поэт, переводчик*

Читая страницы этого раздела, вы сможете:

- ✘ **открыть** для себя творчество Жана Батиста Мольера и понять, почему его называют «великим комедиографом»;
- ✘ **понять**, в чём заключаются особенности литературы классицизма;
- ✘ **узнать**, что такое классицизм как художественное направление;
- ✘ **расширить** свои знания о комедии, диалоге и монологе;
- ✘ **задуматься**, современны ли герои комедий Мольера.

XVII ВЕК — ЭПОХА РАСЦВЕТА КЛАССИЦИЗМА В ИСКУССТВЕ ФРАНЦИИ

Всего важнее смысл, но чтоб к нему прийти,
Придётся одолеть преграды на пути,
Намеченной тропы придерживаясь строго:
Порой у разума всего одна дорога.

Никола Буало, французский поэт, теоретик классицизма

В европейском искусстве XVII — начала XIX века широкое распространение получил классицизм (от лат. *classicus* — «образцовый») — художественное направление, для которого характерно строгое соблюдение определённых норм и правил. Произведения классицизма называют *классицистическими*, а их авторов — *классицистами*. Самым известным теоретиком классицизма считают француза Никола Буало, который в своём стихотворном трактате «Поэтическое искусство» (1674) впервые изложил принципы нового направления. Главным требованием классицистов стало следование культу разума — прекрасным считалось лишь то, что было подчинено строгим законам рационализма.

Никола Пуссен. Танец под музыку времени (1636)

Наиболее яркими чертами классицистической системы являются такие:

1. Наследование античных источников как высоких образцов искусства. Писатели, художники, скульпторы часто обращались к образам и сюжетам античных мифов, их идеалом служило античное представление о красоте.

2. Строгое деление жанров на высокие и низкие. К высоким относили трагедию, эпопею, роман, оду, героическую поэму. В этих жанрах, по правилам классицизма, должны были разрабатываться важные общественные проблемы. Их авторы, обращаясь к древности, обязаны отражать в художественных текстах только возвышенные, героические стороны жизни. Высоким жанрам противопоставлялись низкие, в которых надлежало изображать современную действительность, бытовые сцены из жизни простолюдинов. К ним относили комедию, басню, эпиграмму, сатиру.

3. Соблюдение правила трёх единств при написании драматического произведения: времени, места, действия. Все события классицистической пьесы должны были происходить в течение 24 часов и обязательно в одном месте, а также группироваться вокруг главного персонажа в одну сюжетную линию. Пьеса состояла из пяти действий, где чётко обозначались завязка, кульминация и развязка. В характерах действующих лиц классицисты выделяли лишь одну основную черту характера.

Классицизм распространился во многих европейских странах, но наивысшего расцвета достиг во Франции. Наиболее яркими образцами классицизма во французской литературе являются трагедии **Пьера Корнеля**, **Жана Расина**, поэзия **Жана де Лафонтена**, комедии **Жана Батиста Мольера**. Величайший представитель классицизма в живописи Франции — **Никола Пуссен**. Важное место в его творчестве занимал пейзаж, который художник всегда населял мифологическими персонажами. Вершиной развития классицизма в архитектуре стал **Версаль** — парадная резиденция французских королей недалеко от Парижа, которая представляет собой дворцово-парковый комплекс. В его создании участвовали зодчие **Луи Лево**, **Жюль Ардуэн-Мансар**, а также декоратор садов и парков **Андре Ленотр**. Классицистическим архитектурным шедевром является также

королевский дворец в Париже — **Лувр**, спроектированный **Клодом Перро**.

Классицизм способствовал развитию искусства, особенно театрального. Но даже в XVII в. не все творцы чётко придерживались его строгих норм. Со временем правила классицизма поддавались всё большей критике, что и привело к угасанию этого направления.

1. Продолжите предложение: «Классицизм — это ...».
2. Заполните в тетради таблицу.

КЛАССИЦИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЖАНРОВ

высокие	низкие

3. Составьте и запишите в тетрадь план к статье «XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции».
4. Как вы думаете, что именно не устраивало в классицизме его критиков?

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА

Словесность наша явилась вдруг в XVIII столетии.
Александр Пушкин

Началу XVIII в. русская литература серьёзно отставала от литературы Западной Европы. Но за несколько десятилетий этот разрыв значительно сократился. Этому способствовало интенсивное развитие всей русской истории и культуры, вызванное реформами Петра I.

В XVIII в. в России зарождается так называемая **новая русская литература**. Именно о ней сказал А. С. Пушкин: «Словесность наша явилась вдруг в XVIII столетии». Для русской литературы этого периода было характерно **внимание к эстетическому значению литературных произведений** (а не просто «обслуживание» гражданских, религиозных или бытовых потребностей общества, как это было ранее) и **появление профессиональных писателей**.

В XVIII в. в русской литературе зарождается такое художественное направление, как **классицизм**. Русский и европейский классицизм имели много общего: следование культуре разума, подражание античным образцам и облагороженной природе, деление жанров на высокие и низкие, строгость в соблюдении поэтических правил и законов. Но у русского классицизма были и свои оригинальные черты, обусловленные своеобразием национальной культуры. Важнейшие из них — **внимание к конкретной российской действительности и остросатирическая направленность**.

В отличие от европейских классицистов, русские писатели для своих произведений предпочитали брать сюжеты не из античной мифологии, а из русской истории. Обращаясь к её легендарным страницам, они стремились привлечь внимание монархов — наследников Петра I — к совершенствованию Российского государства. Ярким примером сказанному служат похвальные **оды** **Михаила Ломоносова** и **Гавриила Державина**.

Для литературы русского классицизма также характерны такие черты, как **гражданская направленность, патристический пафос, назидательность**.

В русской литературе XVIII в., как и во французском классицизме, высшей ценностью было объявлено государство, но в русском классицизме большее значение придавалось просвещению, наукам и знаниям. «Просвещённым» называли не просто образованного человека, а, прежде всего, человека-гражданина, которому приобретённые знания помогли осознать свою ответственность перед обществом. Так, о пользе наук говорит в своих одах Михаил Ломоносов.

Большое место в русском классицизме занимало и обличение пороков, которые наблюдали писатели в современной им действительности. Отсюда — всплеск обличительной и нравоучительной сатиры. Это и **сатирико-нравоучительные очерки Александра Сумарокова, и сатирические стихи Антио́ха Кантеми́ра, и комедии Дениса Фонвизина, и басни Ивана Крылова**.

Перед русскими классицистами стояли задачи, которых не знали европейцы. Так, французская литература XVII в. имела литературный язык и устоявшиеся светские жанры, чего не было к началу XVIII в. в России. Русские

писатели проводят реформу литературного языка и стихосложения, осваивают новые жанры. Подобно «Поэтическому искусству» Николая Буало, Александр Сумароков создаёт произведение под названием «*Наставление хотящим быти писателями*», в котором поднимает вопрос о создании национального языка и характеризует новые для русской литературы жанры.

Фёдор Гордеев. Прометей (1769)

Первое русское литературное направление — классицизм — просуществовало сравнительно недолго, но стало очень важным для последующего развития литературы. Его главные завоевания: *реформа литературного языка, совершенствование стихосложения, обновление жанровой системы* — стали фундаментом русской литературы XIX в.

- ?
1. Что было общего в литературе русского и европейского классицизма?
  2. Назовите и прокомментируйте особенности русского классицизма в литературе.
  3. Подготовьте мультимедийную презентацию «Классицизм в русском искусстве».

МОЛЬЕР MOIÈRE
(ЖАН БАТИСТ ПОКЛЕН)
(1622–1673)

Багатство комізму, в злучі з тонким дослідом характерів, рухів душі і відтінків побуту робить Мольєра, як психолога і коміка, зрозумілим усюди і в усі віки.

Микола Вороний, український письменник

ВЕЛИЧАЙШИЙ В МИРЕ КОМЕДИОГРАФ

«... Молодой человек в золотисто-розовом камзоле и атласных зелёных панталонах, украшенных по бокам сиреневыми бантами, а на коленях пышными кружевами — канонами. На голове у молодого человека был длинный тёмно-каштановый парик, его пышные локоны оттеняли широкий нос, выдающиеся скулы, маленькие усики, небольшой острый подбородок и большие голубые глаза... Достаточно было взглянуть в них, чтобы убедиться: юноша был счастлив»¹. Таким в начале его театральной деятельности описывает Мольєра автор одной из интереснейших книг о великом французском драматурге.

Настоящее имя писателя — Жан Батист Поклен. Родился он 15 января 1622 года в Париже в семье потомственного обойщика, мечтавшего передать своё дело по наследству. Отец Жана Батиста содержал лавку, в которую частенько наведывался и сын. Мальчику нравилось наблюдать за её посетителями, слушать разговоры работников о парижских новостях, далёких странах, из которых во Францию привозили разнообразные товары. С детства Жан Батист обладал удивительной способностью ярко и весело пересказывать услышанное. Из его уст то и дело звучали искромётные истории, от которых окружающие покатывались со смеху.

¹ Цитируется по книге В. М. Мультатули. Мольер : Кн. для уч-ся ст. кл. — М., 1988.

Мальчик довольно часто проводил время со своим дедом. Вечерами они путешествовали по Парижу и обычно засматривались на выступления бродячих комедиантов. Очарованные искусством театра, дед и внук забывали обо всём на свете, лишь уличные огни и фонарики в руках прохожих напоминали им о том, что пора домой.

Реальная действительность слишком рано вырвала Жана Батиста из волшебного мира детства. Когда мальчику исполнилось 10 лет, от болезни умерла мать. Вскоре отец, беспокоясь о хорошем образовании сына, отдал его в знаменитый Клермонский коллеж, в котором обучался цвет Франции. Окончив это заведение, юноша получил право работать адвокатом.

Но Жана Батиста всё больше привлекал театр, он грезил сценой, во снах видел себя великим актёром. И хотя такое увлечение сына ужасно раздражало отца, юный Поклен отважился пойти навстречу своей мечте. Его не остановило даже строгое решение отца, который отказал ему в денежном содержании. Последние надежды обойщика на передачу своего дела наследнику полностью рухнули в июне 1643 г., когда он узнал о том, что Жан Батист организовал театр с громким названием — Блистательный. Директором и одновременно актёром новоявленного театра был его вдохновенный создатель, представивший себя миру под псевдонимом Мольер. Счастливый Жан Батист строил планы на будущее, рисовал в своём воображении картины покорения Парижа. Но многочисленным замыслам не суждено было воплотиться в жизнь — Блистательный театр не выдержал конкуренции с труппой королевских актёров Бургундского отеля. Мольер не смог вернуть одолженные деньги и попал в долговую тюрьму. В 1645 г. его театр прекратил своё существование.

Казалось бы, после такого потрясения у кого угодно могли опуститься руки. Но только не у Мольера. Любовь к театральному искусству вела его сквозь тернии к звёздам. Выйдя из тюрьмы, он думал только об одном — продолжении театральной жизни. Вот как об этом пишет М. А. Булгаков в своей знаменитой книге «Жизнь господина де Мольера»: *«Это было осенью. В тесной квартирке на улице Жарден-Сен-Поль, вечером, при свечке сидела женщина¹. Перед нею стоял*

¹ Речь идёт о жене Мольера Мадлене Бежар, которая была ведущей актрисой его театра.

мужчина. Три тяжких года, долги, ростовщики, тюрьма и унижения резчайше его изменили. В углах губ у него залегли язвительные складки опыта, но стоило только всмотреться в его лицо, чтобы понять, что никакие несчастья его не останоят. Этот человек не мог сделаться ни адвокатом, ни нотариусом, ни торговцем мебелью». Из самых стойких соратников по театральному делу Жан Батист сколотил новую труппу, которая отправилась на гастроли по стране.

Так начались новые тяжёлые и одновременно яркие страницы в биографии Мольера. Именно в период странствий он не только обрёл богатейший опыт комического актёра и режиссёра, но и приступил к сочинительству пьес. Возглавляемая им труппа, некогда вынужденная покинуть Париж, стала действительно блистательной — многие признавали её лучшей во всей провинции. В конце 1658 г. бывшие изгнанники с высоко поднятой головой вернулись в столицу. Следует отметить, что в то время в Париже уже существовало три постоянных театра: Итальянская комедия, Театр на болоте и тот самый Бургундский отель, потеснивший когда-то актёров Блистательного. Следовательно, прибывшим комедиантам опять нужно было думать о конкуренции.

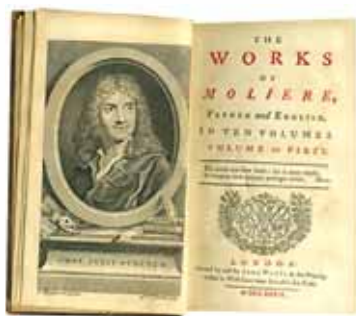

Антуан Ватто. Французская комедия (1716)

Осенью 1658 г. труппа Мольера выступила перед новым королём Людовиком XIV, вошедшим в историю своей фразой «Государство — это я!». Постановка трагедии Корнеля не вызвала интереса у публики. И Мольер, сориентировавшись в ситуации, предложил небольшую комическую сценку собственного сочинения под названием **«Влюблённый доктор»**. На этот раз директор театра выиграл — зал покачивался со смеху, зрители не жалели аплодисментов. Король оставил труппу в Париже, передав её под покровительство своему брату. Именно здесь, в столице Франции, родились и увидели свет лучшие комедии Мольера — **«Смешные жеманницы»**, **«Скупой»**, **«Тартюф»**, **«Дон Жуан»**, **«Мещанин во дворянстве»**, **«Мнимый больной»**.

Интересно, что после первого представления комедии «Мещанин во дворянстве» король не сказал Мольеру ни слова. Его придворные восприняли это как знак провала пьесы и всячески высказывали автору своё презрение. Встревоженный драматург задумался над причинами неудачи. И каково же было удивление Мольера, когда через пять дней после второго показа спектакля он услышал из уст монарха такие слова: *«Я ничего не смог сказать вам после премьеры оттого, что ещё не мог составить о ней суждение. Ваши актёры слишком хорошо играют. Но теперь я вижу, что вы написали превосходную пьесу, и ни одна из ваших пьес не доставила мне такого удовольствия, как эта»*¹. Тут же свои восторженные отзывы о спектакле стали высказывать и те, кто ещё несколько дней назад ругал его.

Но истинный успех Мольера измеряется, конечно же, не признанием самовлюблённого монарха, а тем, что его комедии с искренним восхищением воспринимали и воспринимают самые разнообразные зрители в самых разнообразных странах.

Первый том английского перевода всех пьес Мольера, изданный Джоном Уотсом в 1739 году

¹ Цитируется по книге М. А. Булгакова. Жизнь господина де Мольера. — К., 2009.

1. Какой факт из биографии Мольера вас наиболее заинтересовал? Почему?
2. Сравните два словесных портрета драматурга, приведённые в статье. О каких периодах в жизни Мольера они рассказывают?
3. Подумайте, благодаря каким чертам характера Мольеру удалось достичь успеха.
4. Какие выводы вы можете сделать о положении драматургов и театральных актёров во времена Мольера?

К ИЗУЧЕНИЮ КОМЕДИИ «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ»

В творческой лаборатории мастера

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМЕДИИ «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ»

Осенью 1669 г. в Париж прибыли посланники из Турции. Желая произвести впечатление на турецкую делегацию, Людовик XIV тщательно приготовился к её приёму. Как писали историки, *«его наряд так был усеян алмазами, что, казалось, излучал сияние»*. Свита короля также была пышно разодета в перья, сверкающие ткани и камни, ленты и ордена. Однако всё это не произвело должного впечатления на главу турецкой делегации, посла Солиман-Агу, который даже счёл нужным заметить, что у его господина конь украшен богаче, чем здесь король. Такое заносчивое поведение турка возмутило королевский двор Франции. Досаду Людовика XIV увеличило ещё и то, что, как выяснилось позже, Солиман-Ага оказался вовсе не послом, а всего лишь садовником в султанском дворце.

Возмущённый высокомерием гостя, французский король поручил Мольеру, а также Жанну Батисту Люлли (знаменитому в те годы композитору и танцору) сочинить комическую пьесу с музыкой и танцами, высмеивающую чванство посетивших королевский двор турок. Так родилась уморительная сцена *«Турецкая церемония»*, которая и дала начало новой пьесе — *«Мещанин во дворянстве»*. Спектакль сопровождался разнообразными музыкальными номерами, сочинёнными Ж.-Б. Люлли.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

Действие I

1. Что мы узнаём о господине Журдене от учителей музыки и фехтования?
Подтвердите свой ответ цитатами из текста (явление первое).
2. Каким вы представляете господина Журдена?
3. Продолжите предложение: «Ремарка — это ...».
4. Определите роль ремарок в первом действии пьесы.

Иллюстрация Ольги Стерник к комедии (2013)

Действие II

5. Какую роль в обрисовке характера Журдена играет его диалог с учителем философии?
6. Выразительно прочитайте явление девятое второго действия. С помощью каких средств автор вызывает смех у читателей и зрителей?
7. Почему все учителя и подмастерья льстят Журдену?

Действие III

8. Охарактеризуйте жену Журдена и служанку Николь.
9. Прочитайте в лицах явление двенадцатое.
10. Как характеризует Клеонта его вторая реплика? Правильно ли он поступил, сказав господину Журдену правду об отсутствии у него дворянского звания?
11. В каких сценах ярко раскрывается характер Доранта?

Действие IV

12. Какова роль сцены «Турецкая церемония» в раскрытии характера Журдена?
13. С какой целью автор вводит в текст девятого явления подробные ремарки?

Действие V

14. Прочитайте в лицах явление первое пятого действия.
15. Подумайте, заслуживают ли осуждения Клеонт и другие персонажи, участвующие в розыгрыше Журдена.
16. Подготовьте инсценизацию наиболее понравившейся сцены комедии.
17. Прочитайте материалы рубрики «В творческой лаборатории мастера» («О комедии «Мещанин во дворянстве»). Согласны ли вы с определением беды Журдена?
18. В чём, по Г. Н. Бояджиеву, состоит «*смысл нового понимания сущности человеческого достоинства*», воплощённый в комедии Мольера?

В творческой лаборатории мастера

О КОМЕДИИ «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ»

«**М**олучив от короля скромное задание показать модные турецкие танцы, Мольер написал содержательнейшую комедию, в которой восточная буффонада была лишь внешним орнаментом, нисколько не заслоняющим основного содержания сатирической пьесы.

«В том, что я вожусь с важными господами, виден мой здравый смысл, — говорит Журден. — Это не в пример лучше, чем водиться с твоими мещанами». Но беда Журдена была в том, что он видел преодоление мещанской ограниченности в рабелепном подражании аристократии, ставшей уже явно паразитическим сословием. Общение с дворянством не увеличивало его кругозора и не расширяло его деятельности; напротив, оно уводило его от

Господин Журден, увиденный глазами актёра и художника Жеффруа (1804–1895)

реального дела и притупляло практическую смётку. Превосходство Журдена было явно комическим: желая поднять собственное достоинство, он ронял его. Таким образом, Мольер, взяв в качестве основной темы комедии попытку буржуа уйти от своих собратьев и примкнуть к высшему кругу, категорически осуждает Журдена за его стремление приспособиться к дворянству, перейти в лагерь аристократии и тем самым порвать связи с демократическими слоями общества.

Носителями положительного идеала Мольера являются молодые люди буржуазного класса Клеонт и Люсиль, враждебно и скептически настроенные как по отношению к патриархальному укладу, так и по отношению к недостойным подражания аристократам. Клеонт и Люсиль совсем не смиренные дети строгих родителей. Люсиль уже получила светское образование, и у неё иные взгляды, чем у девушки из буржуазно-патриархальной среды. Не похож на правоверного буржуа и её возлюбленный Клеонт. Это не только благородный любовник, но и достойнейший человек. Он говорит откровенно, что он не дворянин. Но род его занятий (Клеонт шесть лет прослужил в армии) значительно поднимает этого деятельного и полезного государству человека над огромной массой аристократов-тунеядцев, которые либо прозябали в невежестве по своим имениям, либо мошеннически кормились за счёт чужих кошельков, как это делал блестящий граф Дорант и очаровательная маркиза Доримена. Клеонт приобрёл истинное благородство благодаря своему жизненному поведению, в то время как жизнь и поведение аристократической пары лишили их порядочности. В этом был смысл нового понимания сущности человеческого достоинства».

Из статьи Григория Бояджиева¹ «Жан-Батист Мольер»

*Анастасия Архипова.
Мещанин во дворянстве
(1980)*

¹ Бояджиев Григорий Нерсесович (1909–1974) — театровед, театральный критик и педагог.

К ИЗУЧЕНИЮ КОМЕДИИ «ТАРТЮФ, или ОБМАНЩИК»

Читаем, размышляем, обсуждаем...

Действие I

1. Что мы узнаём о Тартюфе из этого действия?
2. Как ведут себя здесь разные персонажи? Все ли одинаково к нему относятся? Подтвердите свой ответ цитатами.
3. Прочитайте в лицах пятое явление. Как Оргона характеризуют его реплики?
4. Какой афоризм употребляет Клеонт, говоря о Тартюфе?
5. Можно ли утверждать, что существует конфликт между двумя группами персонажей? Аргументируйте ответ.

*Александр Бенуа.
«Тартюф», комедия
Ж.-Б. Мольера.
Эскиз костюма Оргона
(1912)*

Действие II

6. На основании чего возникает конфликт между Марианной и её отцом?
7. Какова роль Дорины во втором явлении?
8. Благодаря чему в этом действии создаётся эффект комического?
9. Прочитайте в лицах третье явление. Какими здесь предстают Мариана и Дорина? Кому из них вы симпатизируете?
10. Какой совет даёт Дорина Мариане и Валери? Как это её характеризует?
11. Определите художественную роль ремарок в этом действии.

Действие III

12. Расскажите, как состоялось разоблачение Тартюфа.
13. Какова была реакция Оргона на слова Дамиса? Как это характеризует Оргона?
14. В чём заключается лицемерие Тартюфа? Приведите примеры из текста.
15. Обратите внимание на ремарки в шестом явлении. Как они помогают подчеркнуть раболепие Оргона перед Тартюфом?

Действие IV

16. Прочитайте в лицах первое явление. В чём состоит коварство Тартюфа?
17. Благодаря кому состоялось второе разоблачение Тартюфа?
18. В чём состоит комизм сцены разоблачения?
19. Как Оргон отреагировал на увиденное своими глазами?

Действие V

20. Кому из персонажей принадлежат такие слова: *«Нельзя судить на глаз, нередко видимость обманывает нас»*? Как они характеризуют этого персонажа?
21. Расскажите, как была сорвана с Тартюфа маска благочестия.
22. В каком действии комедии драматический конфликт достигает своего наивысшего напряжения?
23. Согласны ли вы с такой мыслью Н. Томашевского: *«Тартюфа создало легковерие Оргона и ему подобных»*? Аргументируйте свой ответ.
24. Если бы вам предложили роль в спектакле по комедии «Тартюф», кого из персонажей вы хотели бы сыграть? Объясните свой выбор.
25. Как вы думаете, почему имя Тартюфа стало нарицательным?

В творческой лаборатории мастера

О КОМЕДИИ «ТАРТЮФ»

«Тартюф» — признанная вершина творчества Мольера. В этой комедии счастливо сочетается идеологическая насыщенность с художественным совершенством.

Замечательны выведенные в ней характеры. В пьесе почти нет «подсобных» персонажей с условной характеристикой. Едва ли не наиболее бледными получились Мариана, дочь Оргона, и Валер, её возлюбленный. Впрочем, такого рода персонажи были довольно привычны для французской комедии XVII в., требовавшей обязательного романтического элемента. Они являлись своего рода двигателем шаблонного «внешнего» действия комедии: падение препятствий к их браку являлось, в сущности, сигналом к окончанию пьесы. Главный же интерес пьесы зачастую отходил от любовной интриги. Так случилось оно и в «Тартюфе».

К числу условно очерченных персонажей относится и резонёр Клеонт, шурин Оргона, введённый в качестве проповедника принципа здравого разума. Ему поручено доказывать различие между ложным и истинным благочестием. По замыслу Мольера, он должен был оттенять плутовство Тартюфа. Без сентенций Клеонта комедия вряд ли была бы разрешена к представлению.

За исключением названных лиц, остальные персонажи обладают яркими характерами, на редкость благодарными для сценического воплощения.

Главным персонажем, героем комедии, является Тартюф. Именно в нём воплощена ненавистная Мольеру фигура ханжи. Тартюф изображён законченным мошенником, ловко использующим наивную доверчивость людей, их веру в то, что за внешней святостью всегда кроется и высшая добродетель. Из развязки комедии мы узнаём, что Тартюф по существу даже и не ханжа, а проходимец с уголовным прошлым. Маска ханжи надета им для совершения очередной плутни, жертвой которой должен стать Оргон. Мольер изобличает само ханжество, показывая, что оно является орудием преступления, против которого беззащитны наивные святоши. Чтобы сделать сатиру яркой, бьющей в цель, доступной, не требующей разгадки, Мольер не пожалел красок на обрисовку подлинной физиономии Тартюфа.

Известный французский писатель-моралист **Лабрюйер** в своих «*Характерах*» (1688) укорял Мольера в том, что его Тартюф слишком прямолинеен, слишком неосторожен, слишком обнаруживает себя. Но Мольер добивался именно сгущения красок, стремился освободить зрителя от всяких иллюзий, добивался того, чтобы с первых шагов героя зритель знал, с кем имеет дело. Тартюф — плут жадный, грубый и хищный. Он надел маску прежде всего потому, что эта маска ослепляет простаков и не даёт им заметить даже самого явного плутовства. Тартюф слишком уверен в слепоте одураченных им благонамеренных святош. Да, он

Пьер Брисар.
Сцена из «Тартюфа»
(1682)

дерзок и неосторожен. Но это потому, что разоблачения он, в сущности, не боится. Получив от Оргона дарственную на имущество и завладев документами, очерняющими Оргона политически, Тартюф сбрасывает маску и спешит воспользоваться полученными козырями и погубить прозревшего Оргона. Однако когда он разоблачён окончательно, он мигом тушется. Его ничтожество — несмотря на грубость и хищность — ясно обнаруживается. Лишь маска мнимой святости придавала ему видимость значительности. Тартюфа создало легковерие Оргона и ему подобных.

На протяжении всей комедии наличествуют как бы два Тартюфа. Один — жадный, корыстолюбивый, сластолюбивый, бессовестный мошенник, не знающий удержу в своих низменных устремлениях. Другой — его маска: ханжа, усвоивший все манеры, весь жаргон церковников, одурачивавших простаков. И сатира Мольера направлена не столько против откровенных плутней Тартюфа-мошенника, сколько против ханжества, им усвоенного. Мольер показывает, для чего служит маска благочестия, как удобно и просто формулами иезуитской морали прикрывается и оправдывается эгоизм, своекорыстие, преступления. Совесть и ханжество — вещи несовместимые. Ханжество ловкими софизмами¹ оправдывает всё. Впрочем, софизмы эти достаточно примитивны. Тартюф без труда овладел ими.

Комедия Мольера обличала бессодержательность церковной морали. Сторонники запрещения пьесы оправдывали своё требование тем, что злоупотребление благочестием подсудно только церкви. Понятно, что это было лишь предлогом, и если бы существовала точная граница между истинным благочестием и злоупотреблением, то, быть может, не было бы и такого шума вокруг постановки. Но Мольер доказывает, что ханжа пользуется формулами так называемого «истинного благочестия», проповедуемого официальным католицизмом. Тартюф святошескими доводами оправдывает своё волокитство; святошеским смирением обезоруживает Оргона, когда Дамис изобличает грязные поступки Тартюфа.

¹ *Софизм* (от греч. σοφισμα — «мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка, мудрость») — здесь: сложное рассуждение, иногда намеренно запутанное с целью показать умственное превосходство или ввести в заблуждение.

Сам Оргон отравлен святошеской софистикой. Он, например, только для того передаёт Тартюфу шкатулку с опасными документами, чтобы получить для своей совести лазейку и смело отпереться от причастности к хранению этой шкатулки в случае необходимости. Мольер показывает, что святошество открывает столько путей для сделок с совестью, что заглушает естественную мораль человека. В этом основная обличительная сила комедии и причина ненависти к ней.

Николай Дулько.
Рука Тартюфа
(2011)

Развитие характера Тартюфа Мольер дал новым, смелым способом, доказывающим всю оригинальность его комического дарования. Он выводит героя на сцену только во втором явлении третьего действия. На протяжении первых двух актов Тартюф не появляется. Однако характеристика его вполне дана в речах действующих лиц. Тартюф, собственно говоря, разоблачён прежде, чем он вышел на сцену. Зритель легко убеждается, кто в комедии является носителем благоразумия и кто — ослеплённой жертвой. Из речей Дорины и других мы узнаём и всю историю Тартюфа, наглого, бездомного пришельца, втёршегося в чужой дом и расположившегося в нём полновластным деспотическим хозяином. Этот деспотизм и ослепляет Оргона и его мать. Деспотизм Тартюфа они принимают за «святую» нетерпимость. И эта нетерпимость становится зрителю отвратительной независимо от того, притворна она или нет. Здесь и вскрывается понимание человеческой морали, проповедуемой Мольером: терпимость к естественным страстям человека, человечность в широком значении слова». *Из статьи Николая Томашевского «Две комедии Мольера»*¹

¹ Мольер Ж.-Б. Тартюф. Мещанин во дворянстве. — К. : Дніпро, 1976.

Из тайников искусства слова

О СВОЕОБРАЗИИ КЛАССИЦИСТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ

Давайте вспомним, что слово **комедия** происходит от греческого *комос* — весёлая процессия с музыкой, танцами и пением и *оде* — песня.

В современном литературоведении *комéдийей* называют один из основных видов драмы, в котором комическими средствами развенчиваются негативные общественные и бытовые явления.

Как вы уже знаете, в эпоху классицизма к комедии, которую относили к низким жанрам, выдвигались особые требования. Так, авторы комедий не могли поднимать важные проблемы, показывать жизнь высшего общества. Поскольку этот жанр был призван только развлекать публику, действительность в комедии изображалась поверхностно, её текст часто пронизывали грубые шутки. В качестве смешных предлагались, например, такие ситуации, как избивание палками или оплеухи.

1. Что называют комедией?
2. Каковы особенности классицистической комедии?

В творческой лаборатории мастера

О «ВЫСОКОЙ КОМЕДИИ» МОЛЬЕРА

Мольеру удалось сделать своеобразное открытие — создать жанр «высокой комедии», к которому относят такие его пьесы, как *«Тартюф»*, *«Дон Жуан»*, *«Мещанин во дворянстве»* и другие.

В чём же основные особенности «высокой комедии»?

Во-первых, в отличие от традиционной классицистической комедии, своими пьесами Мольер заставил зрителей не только смеяться, но и глубоко задумываться над важными общественными проблемами. Так, в центре комедии

Анастасия Архипова.
Тартюф (1980)

Г. А. В. Траугот¹.
Из иллюстраций к книге
«Мольер. Тартюф и другие
комедии» (2000)

«Тартюф» — проблема лицемерия и религиозного ханжества. А комедия «Скупой» поднимает проблему страсти к накоплению, которая приняла патологический характер и заглушила все человеческие чувства.

Во-вторых, Мольер насытил свои пьесы реальными жизненными конфликтами, соединил в них трагическое и комическое. Например, трагические черты присутствуют комедиям «Тартюф», «Дон Жуан», наиболее ярко трагизм выражен в пьесе «Мизантроп».

В-третьих, в противовес требованиям классицизма великий драматург не побоялся высмеивать и представителей высших слоёв населения. Неслучайно в пьесе «Мещанин во дворянстве» объектом сатиры является не только мещанин Журден, но и аристократы Дорант и Доримена. В то же время представители низших и средних сословий в мольеровских комедиях часто оказываются носителями добродетелей. Таким, например, является Клеонт из «Мещанина во дворянстве», устами которого озвучена идея пьесы: *«Люди без зазрения совести присваивают себе дворянское звание, — подобный род воровства, по-видимому, вошёл в обычай. Но я на этот*

счёт, признаюсь, более щепетилен. Я полагаю, что всякий обман бросает тень на порядочного человека. Стыдиться

¹ Г. А. В. Траугот — творческое содружество художников — отца (Георгия) и двух сыновей (Александра и Валерия).

тех, от кого тебе небо судило родиться на свет, блистать в обществе вымышленным титулом, выдавать себя не за то, что ты есть на самом деле, — это, на мой взгляд, признак душевной низости» (перевод с французского Николая Любимова).

Созданная Мольером «высокая комедия» вошла в золотой фонд мировой комедиографии. Вот как о ней писал знаменитый теоретик классицизма Никола Буало:

*Сумел ты с пользой поучать Прекрасно всё, разумно в ней.
И правду весело вещать. И часто шутовское слово
Всем у тебя мораль готова, Учёной истины мудрей.*

Перевод с французского Ларисы Пантюховой

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«Мольер! Це голосне ім'я багато промовляє кожному, хто щиро кохається в класичних зразках світової драматичної поезії, хто глибоко любить театр і добре знається на його справах.

Мольер — комедійний письменник, Мольер-режисер, Мольер-артист. У всіх цих сферах — письменницькій, режисерській, акторській — Мольер являється новатором... Під його впливом виховувались цілі покоління художників слова в письменстві і на сцені. В цім розумінні значення його колосальне, світове. Він є правдивий творець національної французької комедії. З тією школою, до якої він умовами часу належав, його в'яжуть дуже слабкі нитки. Він ніколи не міг погодитися з рутиною псевдокласичного письменства. Він творив безпосередньо, вільно переступаючи вимоги поетичного кодексу Буало. Всі свої кращі думки, все життя з тривогами, болями і радощами він у свою творчість. Французьке громадське життя відбилосся в його творах як у дзеркалі, непокоячи громадянську совість і вимагаючи радикальних реформ. Але не самій тільки літературі свого народу служив він, він належав усім народам. Багатство комізму, в злучі з тонким дослідом характерів, рухів душі і відтінків побуту, робить Мольера, як психолога і коміка, зрозумілим усюди і в усі віки».

Микола Вороний, український письменник

«Мольер едва ли не самый всенародный и потому прекрасный художник нового искусства».

Лев Толстой, русский писатель

«Мольер тоже широко охватывает человеческие страсти и пороки. Он описывает то, что видел и знает. Но как гений он знает всё... Он описывает жизнь, происшествие, частное лицо, а получается общечеловеческий порок или страсть. В этом отношении он близок Пушкину и всем вообще великим драматургам».

*Константин Станиславский,
русский театральный режиссёр*

«Значение Мольера в истории мировой драматургии воистину огромно. Сплотив воедино в своём творчестве лучшие традиции французского народного театра с передовыми идеями гуманизма, Мольер создал новый вид драмы — “высокую комедию”, жанр, который для своего времени был решительным шагом в сторону реализма».

*Григорий Бояджиев,
российский театровед, театральный критик и педагог*

«Язык его не устарел, потому что всегда был простым, ясным и естественным, очищенным от нелепых украшений и побрякушек. Его персонажи — а их более трёхсот — остаются нам близки, невзирая на их кружева и перья, потому что в большинстве своём они лишь формально принадлежат XVII веку: это вечные характеры».

Жорж Бордонов, французский историк и писатель

Диалог искусств

Творчество Мольера вдохновило многих кинематографистов, о чём свидетельствуют экранизации его пьес. Так, фильмы под названием «*Тартюф*» в разные годы были созданы во Франции, Бельгии, Норвегии, России. Среди наиболее интересных телевизионных версий спектаклей: «*Мещанин во дворянстве*» московского театра им. Е. Вахтангова (режиссёр — Владимир Шлезингер, в главной роли Владимир Этуш), а также «*Тартюф*» московского художественного академического театра им. А. П. Чехова (режиссёр Анатолий Эфрос, в главных ролях — Станислав Любшин, Александр

Калягин, Анастасия Вертинская). Всемирно известный хореограф **Джордж Баланчин** создал балетный спектакль *«Мещанин во дворянстве»* с музыкой **Рихарда Штрауса**. Премьера прошла 8 апреля 1979 года в Нью-Йорке с участием знаменитых танцоров **Патрисии Макбрайд** и **Рудольфа Нуриева**. А в 2007 году увидел свет исторический фильм *«Мольер»* (Франция, режиссёр **Лоран Тирар**, в роли Мольера — **Ромен Дюрис**), в котором удачно переплетены факты биографии великого драматурга с идеями его лучших произведений. По замыслу режиссёра, герои фильма, окружающие Мольера, пришли из его пьес. А посмотрев это кинополотно, вы наверняка узнаете и персонажей из прочитанной комедии.

Постер фильма
«Мольер» (2007)

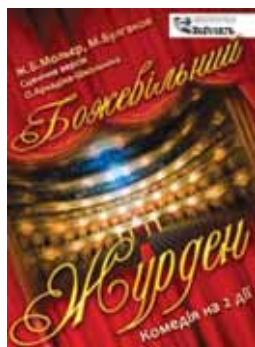
Читателю XXI столетия на заметку

Мольеровская «высокая комедия» оказала значительное влияние на развитие украинского театра, где первые постановки его пьес состоялись в конце XVIII в. Воспоминания о великом французском комедиографе встречаются у **Тараса Шевченко**, **Ивана Франко**, **Леси Украинки** и многих других деятелей отечественной литературы. **Мыкола Вороний** посвятил французскому драматургу статью «Мольер», отрывок из которой вы можете прочитать в предыдущей рубрике. Традиции Мольера продолжили выдающиеся украинские драматурги конца XIX — начала XX в. Так, **Журдена** во многом напоминает **Мартын Боруля** — главный персонаж одноимённой комедии **Ивана Карпенко-Карого**. Так же, как и французский мещанин, он стремится во что бы то ни стало добиться, чтобы его признали дворянином, и при этом точно так же, как **Журден**, выглядит посмешищем в глазах других персонажей. Мольеровский характер и мольеровская ситуация воплощены и в комедии **Мыколы Кулиша** *«Мина Мазайло»*. Главный герой этой пьесы стесняется своего «малороссийского происхождения» и всячески старается русифицироваться, его потуги во многом созвучны с действиями **Журдена**. А мольеровского Тартюфа напоминает **Бычок** из комедии **Марка Кропивницкого** *«Глитай, або ж Павук»*.

На украинский язык отдельные пьесы Мольера переводили **Володымыр Самийленко**, **Ирина Стешенко**, **Максим Рыльский**

и другие. На основе мольеровской пьесы «*Жорж Данден*» Марко Кропивницкий в 1909 г. написал собственную комедию «*Хоть з мосту в воду головою*». В разные годы в украинских театрах шли такие комедии Мольера: «Мещанин во дворянстве», «Тартюф», «Скупой», «Проделки Скапена», «Смешные жеманницы», «Мнимый больной», «Лекарь поневоле».

Мольеровские герои и сегодня продолжают жить на отечественной сцене. Так, большой популярностью пользуется спектакль «*Божевілляний Журден*» (по комедии «Мещанин во дворянстве» Мольера и пьесе «Полоумный Журден» Михаила Булгакова, режиссёр Александр Аркадин-Школьник), который идёт в Харьковском государственном академическом украинском драматическом театре им. Тараса Шевченко.

Афиша спектакля
(2012)

У литературной карты мира

Парижане свято хранят память о своём прославленном соотечественнике.

В центре Парижа можно увидеть фонтан с замечательным памятником Мольеру. Непревзойдённый драматург величественно восседает на высоком постаменте, охраняемом двумя музами.

Во французской академии был установлен бюст Мольера с надписью: «*Для славы его ничего не нужно, но для нашей славы нужен он*». Наиболее ярким напоминанием о вечно живой славе Мольера является театр «Комеди Франсез», который был создан в 1680 г. в результате слияния мольеровской труппы с труппой Бургундского отеля. Отдавая дань славному парижанину, этот театр и ныне называют Домом Мольера. Здесь каждый год 17 февраля идут его пьесы. Представление неизменно заканчивается сценой из «Мнимого больного». Именно в этот день и в этой комедии в 1673 г. великий мастер театра сыграл свою последнюю роль.

Фонтан Мольера
в Париже (1844)

Подытожим изученное

1. Что вы знаете о классицизме?
2. Раскройте особенности классицистической комедии.
3. Исправьте устно записи невнимательного читателя:
  - «Мольер — знаменитый английский комедиограф эпохи Возрождения»;
  - «Театральная деятельность Мольера началась в 1658 году»;
  - «Домом Мольера называют дом, в котором родился великий драматург».
4. Определите завязку, кульминацию и развязку в прочитанной комедии.
5. Можно ли персонажей комедии назвать героями одной страсти? Почему?
6. Пользуясь дополнительной литературой и Интернетом, подготовьте доклад на тему «Жизнь комедий Мольера на украинской сцене».
7. Подготовьте советы актёрам, исполняющим роли Журдена, его жены, Доранта и Клеонта (или Тартюфа, Оргона и Дорины).
8. Как в прочитанной комедии проявляются черты классицизма?
9. Докажите или опровергните такое утверждение: «Пьеса “Мещанин во дворянстве” (или “Тартюф”) — яркий образец “высокой комедии”».
10. Какие сцены комедии показались вам наиболее смешными? Почему?
11. Какими средствами автор создаёт комический эффект?
12. Рассмотрите иллюстрации к комедии. Какое изображение Журдена (или Тартюфа) вам кажется наиболее интересным? Почему? Какая из иллюстраций, на ваш взгляд, наиболее удачно передаёт идейно-тематическую сущность пьесы? Обоснуйте свой ответ.
13. С помощью компьютерных технологий придумайте и подготовьте проект афиши к спектаклю по прочитанной пьесе.
14. Напишите сочинение на тему «“Не всё то золото, что блестит” (Образ Журдена или Тартюфа в комедии Мольера)».

ПОДБИТОЖИМ ИЗУЧЕННОЕ

в разделе «Следовать законам разума:
из литературы XVII–XVIII веков»

1. Прокомментируйте шмуктитул этого раздела.
2. Предложите свои варианты названия и эпиграфа к разделу.
3. Составьте 6 вопросов к литературной викторине на тему «XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции».
4. Сравните материалы раздела со сведениями, полученными на уроках украинской литературы. Чем украинский классицизм отличается от западноевропейского и русского? Аргументируйте свой ответ с помощью конкретных примеров.
5. Обоснуйте, почему Мольера называют величайшим в мире комедиографом. Как вы думаете, почему с развитием жанра комедии этот титул не устаревает?
6. Чем, на ваш взгляд, комедия «Мещанин во дворянстве» (или «Тартюф») привлекала и привлекает внимание зрителей разных времён и разных стран?
7. Объясните значение понятий «классицистическая литература» и «классическая литература». Назовите известные вам классицистические произведения русской и зарубежной литературы, ставшие классическими.
8. Прокомментируйте иллюстративный материал, представленный на страницах этого раздела. Попробуйте подобрать свои иллюстрации.

Николай Дулько.
Тартюф.
Маска и душа
(2011)

ОТ РОМАНТИЗМА К РЕАЛИЗМУ: из литературы первой половины XIX века

Основний зміст літературного процесу розглядуваного періоду зводиться до двох великих художніх систем — романтизму й реалізму, їх становленню й руху, взаємозв'язку й взаємодії.

*Дмитро Наливайко,
український літературознавець*

Читая страницы этого раздела, вы сможете:

- ✧ обобщить уже изученное и узнать новое о жизни и творчестве Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя;
- ✧ открыть для себя творчество Александра Грибоедова и Джорджа Гордона Байрона;
- ✧ на конкретных примерах понять, в чём заключаются особенности романтизма и реализма как художественных направлений;
- ✧ разобраться, что такое «романтический герой» и «байронический герой», «роман в стихах» и «социально-психологический роман», «онегинская строфа» и «мотив в художественном произведении», «художественный тип» и «байронизм»;
- ✧ ответить на вопрос «Актуальны ли произведения литературы XIX в. для современного читателя?».

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

Искусство является не изображением реальной действительности, а поиском идеальной правды.

Жорж Санд, французская писательница XIX в.

Искусство XVIII в. подготовило почву для возникновения нового направления — **романтизма** (от франц. *romantisme*), представители которого впервые заявили о себе в Германии. Важнейшей предпосылкой его появления стала *реакция прогрессивной европейской общественности на результаты Великой французской революции (1789–1794 гг.)*. Лозунг, под которым она проходила («Свобода, Равенство и Братство»), так и не был воплощён в жизнь. Во Франции по-прежнему царили террор, власть денег и пренебрежение интересами народа. Многие молодые люди не принимали буржуазный образ жизни, протестовали против пошлости, бездуховности, эгоизма. Сложившаяся ситуация способствовала тому, что они, ощущая растерянность перед окружающим миром, трагизм судьбы личности, искали утешения в философии и художественном творчестве. Романтики стремились уйти от действительности в придуманный мир, во многом отличавшийся от суровой жизни. Воображение звало их в далёкие экзотические страны, рисовало ослепительно яркие картины героического прошлого. Английский романтик **Вильям Блейк** писал: «Этот мир есть мир Воображения и Видения. Для человека, наделённого Воображением, сама природа — тоже Воображение».

Утверждению романтизма способствовало и *неприятие многими деятелями искусства эстетики классицизма*. Они отрицали такие его нормы, как правило трёх единств, выделение в характере героя одной доминирующей черты, деление жанров на низкие и высокие. В отличие от классицистов, романтиков привлекали и совершенно другие пейзажи. Вот как об этом писала украинский литературовед Кира Шахова: «*Не версальские сады, размеченные под линейку, с геометрически подстриженными кустами и деревьями, а вольный лес или заросший без склада и лада старинный парк, не спокойная равнина с тихой речкой, а скалистые обрывы, высокие горы, которые овевают буйные*

ветры и над которыми клубятся тяжёлые тучи»¹. Своим идеалом романтики провозгласили **свободу личности**, что в первую очередь распространялось на творчество.

Эжен Делакруа.
Свобода, ведущая народ
(Свобода на баррикадах)
(1830)

Для представителей романтизма характерен интерес к чувственной сфере человека. Преобладающим в их творчестве становится **чувство острой неудовлетворённости окружающим миром, безнадёжности и отчаяния**, которое называют *мировой скорбью*.

Мировосприятие романтиков ярко отразилось в художественной литературе, о чём свидетельствуют такие особенности их произведений:

1. Погружение во внутренний мир личности. Писателя-романтика интересуют движения души и разума человека, он изображает его переживания, страсти, поиски ответов на волнующие вопросы. Именно такая особенность характерна для поэмы **«Паломничество Чайльд-Гарольда»**, созданной англичанином Джорджем Байроном.

2. Наличие «двух миров». В произведениях сосуществуют мир реальный и мир фантастики, который часто является во снах, миражах и видениях. Яркий пример тому — сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана **«Щелкунчик и Мышиный король»**, автор которой переносит читателей из действительности в мир сна Мари. Во сне перемещается в иной мир и героиня знакомой вам с 7 класса баллады Василия Жуковского **«Светлана»**.

¹ Шахова К. Эрнст Теодор Амадей Гофман // Е.-Т.-А. Гофман. Малюк Цахес. — Харьков : Фолио, 2002.

3. Интерес к восточной экзотике. События часто происходят в восточных странах на фоне непривычной для европейского глаза природы. Такими являются, например, поэтический сборник француза Виктора Гюго «*Восточные мотивы*», цикл поляка Адама Мицкевича «*Крымские сонеты*», поэма Александра Пушкина «*Бахчисарайский фонтан*».

4. Обращение к фольклору. Романтики не только использовали образы, сюжеты, мотивы произведений устного народного творчества, но и собирали сказки, легенды, поговорки и пословицы. Так, приверженцами романтизма были братья Вильгельм и Якоб Гримм, которые вошли в историю как хранители сказок. Произведения фольклора собирал и английский писатель шотландского происхождения Вальтер Скотт, автор всемирно известного романа «*Айвенго*».

5. В центре произведений нового направления — романтический герой. Это сильная личность, остро реагирующая на окружающий мир, отвергающая несправедливые законы, которые царят в нём. Это исключительный характер в исключительных обстоятельствах. Вспомните образ Мцыри, в котором ярко воплощены черты романтической личности. Такие герои, как правило, одиноки.

6. Использование символики, таких художественных приёмов, как романтическая ирония, гротеск, гипербола, контраст. В романтическом произведении символическое значение имеет каждый образ, каждая картина, каждая мысль. Как указывает литературовед К. Шахова, *ирония у романтиков — это не просто литературный приём — троп или фигура, это философское отношение к жизни, её специфическое восприятие и оценка*. Причём оценка эта была очень критичной. Именно поэтому романтики часто используют гиперболу и *гротеск*.

Гротеск — одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное. Гротескной в своей основе является, например, повесть-сказка Э. Т. А. Гофмана «*Крошка Цахес*», повествующая об уродце, которого воспринимали как красавца.

Значительную роль в произведениях романтизма играет и **приём контраста** — резко очерченной противоположности в чём-то: чертах характера, свойствах предметов или явлений.

Наиболее любимыми для романтиков противопоставлениями являются *возможное — действительное, идеал — повседневное существование*.

Огромная заслуга романтиков состоит в развитии различных жанров. Среди них — исторический роман, драма, фантастическая повесть, баллада, романс. Особенное распространение получает жанр **романтической поэмы**.

Романтизм охватил не только литературу, но и архитектуру, скульптуру, живопись, музыку. Так, яркими представителями романтизма в живописи были француз **Эжен Делакруа** и немец **Каспар Давид Фридрих**, в музыке — поляк **Фредерик Шопен**, австриец **Франц Шуберт**, венгр **Ференц Лист**.

Каспар Давид Фридрих.
Странник над морем тумана
(1818)

1. Каковы предпосылки появления романтизма?
2. Проанализируйте правильность такого высказывания: «Для романтизма характерно погружение во внутренний мир личности, обращение к античной литературе, интерес к восточной экзотике, использование символики, романтической иронии».
3. вспомните из изученного в предыдущих классах, что вы знаете о символе, иронии и гиперболе.
4. Как вы поняли сущность понятий *романтическая ирония, гротеск, контраст*?
5. Продолжите предложение: «Романтический герой — это ...».
6. Проследите, как черты романтизма отображены в картинах Э. Делакруа и К.-Д. Фридриха, репродукции которых помещены в учебнике.
7. Как вы думаете, почему эпиграфом к статье о романтизме выбраны слова Жорж Санд?

8. Что вы знаете об украинском романтизме? Каких украинских писателей-романтиков можете назвать?
9. Какие произведения украинских писателей-романтиков вы читали?
10. Используя материалы статьи, заполните в тетради таблицу «Представители романтизма в литературе».

Страна	Писатели-романтики
Германия	
Франция	
Англия	
Польша	
Россия	
Украина	

Узнаём о выдающейся личности

Шахова Кира Александровна (1926–2003) — известный украинский исследователь литературы и искусствовед, доктор филологических наук, заслуженный профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Удивительно многогранный человек необыкновенной культуры, писательница, художница, университетский преподаватель, многим поколениям студентов подарившая уверенность в

том, что добро знания побеждает зло невежества. Автор 15 монографий и более 300 статей. Среди её главных книг — «Двадцять нарисів про угорську літературу» (1984), «Образотворче мистецтво і література» (1987), «Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму» (в соавторстве с Д. С. Наливайко) (1997), «П'ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури» (2001). Кира Александровна сыграла важную роль в основании и утверждении в украинских школах курса зарубежной литературы. Она — автор первой программы школьного предмета «Зарубежная литература», учебников и хрестоматии произведений зарубежных авторов для общеобразовательной школы.

ДЖОРДЖ НОЭЛ ГОРДОН БАЙРОН
GEORGE GORDON BYRON (NOEL),
(1788—1824)

И вечно буду я войну вести
Словами — а случится, и делами! —
С врагами мысли. Мне не по пути
С тиранами...

Джордж Ноэл Гордон Байрон

«ВЛАСТИТЕЛЬ НАШИХ ДУМ»

Джордж Ноэл Гордон Байрон — наиболее яркий романтик не только в английской, но и в мировой литературе. В стихотворении «К морю» (1824) А. С. Пушкин назвал его «*властителем наших дум*», подчеркнув тем самым огромное значение творчества поэта для целого поколения европейцев. Его произведениями зачитывались передовые люди из самых разных стран мира. Как показало время, высокому духу поэзии Байрона воистину было суждено царствовать над умами всё новых и новых поколений.

Родился будущий знаменитый англичанин в Лондоне **22 января 1788 года** в старинной аристократической семье. Отец Джорджа вёл разгульный образ жизни. Истратив значительную часть наследства жены, он оставил семью в бедности, едва сыну исполнилось три года. Мать увезла мальчика в Шотландию, откуда она была родом. Кроме тяжёлого материального положения, детство поэта было омрачено врождённой хромотой, которая не проходила, несмотря на лечение. Джордж рос впечатлительным и ранимым ребёнком.

В 1801 г. Байрон был определён на учёбу в школу в городке Харроу. Именно здесь он заинтересовался античной литературой и осуществил свои первые переводы её образцов на английский язык. В школе также проявились его способности к ораторскому и актёрскому искусствам.

Когда Джорджу исполнилось 10 лет, умер его двоюродный дед, и мальчику по наследству перешли титул лорда и родовое поместье Байронов — Ньюстедское аббатство. Несмотря на то, что владения деда были в полуразрушенном состоянии, для Джорджа они представляли большой интерес как память о давнем прошлом его предков. «Готический замок, предания о бродивших в нём привидениях, озеро, находившееся рядом с ним, запущенный парк невдалеке и расположенная вблизи усадьба Чавортов, где жила любимая Мэри, — всё это было не литературной романтикой, а той жизненной реальностью, которая была наполнена поэзией и которая естественно и закономерно заполнила мир юного Байрона, мир ранней лирики»¹. У дышащего древностью замка, в тени роскошных парковых деревьев к поэту приходили первые поэтические строки о любви.

Ньюстедское аббатство — родовое владение Байронов
(открытка XIX века)

В 1805 г. Байрон поступил в Кембриджский университет, где изучал литературу, философию, историю и языки. В этот период жизни он пишет одно из наиболее известных стихотворений, в которых ярко отображено романтическое мировосприятие поэта, — *«Хочу я быть ребёнком вольным...»* (1807). Лирический герой этого произведения стремится

¹ Цитируется по книге И. А. Дубашинского «Джордж Гордон Байрон» (М., 1985).

вырваться из окружающей его среды, противопоставляет суете светской жизни вольный дух природы.

Окончив университет, Байрон в 1809 г. отправился в двухлетнее путешествие по Португалии, Испании, Албании, Турции, Греции. Так юноша стремился расширить свои познания мира, удовлетворить тягу к приключениям. Изучая языки и культуру европейских стран, любуясь красотой их природы, он был поражён социальными контрастами: картинами тяжелейшей жизни народов и процветанием их тиранов. В это время в Европе

Томас Филлипс.
Лорд Байрон
в албанском costume
(1814)

происходят необычайно важные события: война с Наполеоном, борьба греческого и албанского народов против турецкого ига. Молодой поэт чётко осознаёт, что главное предназначение литературы — это борьба за свободу и справедливость.

После возвращения из путешествия Байрон ведёт активную политическую деятельность, отстаивая права английской бедноты. 27 февраля 1812 г. он провозглашает в парламенте знаменитую речь в защиту луддитов¹, в которой обвинил правящую верхушку в уничтожении «несчастливого, гонимого голодом ремесленника».

Увиденное в Европе стало основой для многих его произведений, прежде всего, для поэмы *«Паломничество Чайльд-Гарольда»*. Сам Байрон говорил, что в день выхода первых двух песен этого произведения (10 марта 1812 г.) он проснулся знаменитым. Настроение «мировой скорби», которая была следствием разочарования после французской революции и наполеоновских войн, и одновременно дух бунтарства против своеволия тиранов пронизывают как названное произведение, так и многие другие, написанные в

¹ Луддiты — участники первых стихийных выступлений против капиталистической эксплуатации в Великобритании. Название — по имени Нэда Лудда, который первым разрушил ткацкий станок в знак протеста против увольнения рабочих и снижения им зарплаты, что являлось следствием применения новых ткацких машин.

1812–1818 гг. Это поэма «*Шильонский узник*», цикл восточных поэм («*Гяур*», «*Корсар*» и др.), стихотворение «*Прометей*», в котором звучат такие строки:

*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!*

Перевод с английского
Владимира Луговского

Вильям Тёрнер. Паломничество Чайльд-Гарольда (1823)

В Англии за Байроном закрепляется слава бунтаря; представители светских кругов, недовольные его выступлениями, ведут открытую травлю поэта. Эти обстоятельства вынуждают его покинуть родину. Сначала он отправляется в Италию, затем в Грецию.

В 1818 г. Байрон пишет одно из самых ярких произведений — поэму «*Мазена*», которая вошла в цикл «*Восточных поэм*». В это время он принимал активное участие в движении итальянских карбонариев — борцов за освобождение северной части Италии, захваченной Австрийской империей.

Следует отметить, что в тот период украинская тема, жизнь, природа и история Украины, её фольклор стали

необычайно популярными в произведениях зарубежных писателей-романтиков. Многие из них проявили и интерес к личности украинского гетмана, о чём свидетельствует наличие более двадцати разножанровых художественных произведений, написанных на разных языках. Это поэма француза **Виктора Гюго «Мазепа»**, драма поляка **Юлиуша Словацкого «Мазепа»**, поэма **Александра Пушкина «Полтава»** и многие другие произведения. Но особое место среди них занимает творение Байрона, в основу которого положен эпизод из юности Мазепы.

Поэт также был участником борьбы греческого народа против турецкой деспотии. На его средства закупались корабли и оружие для повстанцев, он даже возглавлял повстанческое движение в одном из районов страны. Борьба требовала колоссальных физических и моральных сил. Здоровье Байрона было подорвано. Весной 1824 г. он тяжело заболел и 19 апреля умер. Смерть поэта потрясла весь мир. В Греции в знак прощания с борцом за её свободу прозвучали тридцать семь залпов — именно на тридцать седьмом году великий защитник угнетённых ушёл из жизни.

Похоронен Байрон в Англии, неподалёку от унаследованного им родового имения, в небольшой церкви. Надпись на надгробной плите гласит: *«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»*. Пророческими стали слова поэта:

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

Перевод с английского
Вильгельма Левика

Памятник Байрону
в Афинах (Греция)
(1896)

1. Внимательно рассмотрите и сравните портреты писателя, созданные художниками разных времён. Как в них отображены черты характера Байрона?

Томас Филлипс.
Последний прижизненный
портрет Байрона (1824)

Дмитрий Урнов.
Байрон
(1988)

2. Что послужило основой для написания поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда»?
3. Узнайте с помощью дополнительных источников, кто из известных писателей переводил произведения Байрона на русский и украинский языки, и расскажите об этом в классе.

* * *

Хочу я быть ребёнком 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
Утёс, в который бьёт 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 грёзы ранних лет,

Где рёву океана скалы
Шлют свой бестрепетный ответ!
О! Я не стар! Но мир, бесспорно,
Был сотворён 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.
Кто был мой друг — в краю далёком,
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 мёртвым 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!

Перевод с английского *Валерия Брюсова*

* * *

I Would I Were a Careless Child
 I would I were a careless child,
 Still dwelling in my Highland cave,
 Or roaming through the dusky wild,
 Or bounding o'er the dark blue wave;
 The cumbrous pomp of Saxon pride
 Accords not with the freeborn soul,
 Which loves the mountain's craggy side,
 And seeks the rocks where billows roll.

Fortune! take back these cultured lands,
 Take back this name of splendid sound!
 I hate the touch of servile hands,
 I hate the slaves that cringe around.
 Place me among the rocks I love,
 Which sound to Ocean's wildest roar;
 I ask but this — again to rove
 Through scenes my youth hath known before.
 Few are my years, and yet I feel
 The world was ne'er designed for me:
 Ah! why do dark'ning shades conceal
 The hour when man must cease to be?
 Once I beheld a splendid dream,
 A visionary scene of bliss:
 Truth! — wherefore did thy hated beam
 Awake me to a world like this?

I loves — but those I love are gone;
 Had friends — my early friends are fled:
 How cheerless feels the heart alone,
 When all its former hopes are dead!
 Though gay companions o'er the bowl
 Dispel awhile the sense of ill'
 Though pleasure stirs the maddening soul,
 The heart — the heart — is lonely still.

How dull! to hear the voice of those
 Whom rank or chance, whom wealth or power,
 Have made, though neither friends nor foes,
 Associates of the festive hour.
 Give me again a faithful few,
 In years and feelings still the same,
 And I will fly the midnight crew,

Where boist'rous joy is but a name.
And woman, lovely woman! thou,
My hope, my comforter, my all!

How cold must be my bosom now,
When e'en thy smiles begin to pall!
Without a sigh would I resign
This busy scene of splendid woe,
To make that calm contentment mine,
Which virtue know, or seems to know.

Fain would I fly the haunts of men —
I seek to shun, not hate mankind;
My breast requires the sullen glen,
Whose gloom may suit a darken'd mind.
Oh! that to me the wings were given
Which bear the turtle to her nest!
Then would I cleave the vault of heaven,
To flee away, and be at rest.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какое впечатление на вас произвело стихотворение Дж. Байрона «Хочу я быть ребёнком вольным...»?
2. С каким периодом из его жизни связано это произведение?
3. Какие настроения пронизывают стихотворение?
4. Расскажите, каким вы представляете лирического героя. С помощью каких художественных средств автор изображает его?
5. Можно ли утверждать, что в основе этого стихотворения — антитеза?
6. Объясните, какова роль восклицаний в этом стихотворении.
7. Докажите, что это стихотворение — произведение романтизма.
8. Сравните байроновское стихотворение со стихотворением Лермонтова «Желание». Ощущается ли в нём влияние Байрона?
9. Сравните оригинал стихотворения и перевод В. Брюсова. Как вы думаете, какие трудности возникли при переводе этого стихотворения? Удалось ли переводчику сохранить гармонию содержания и формы оригинала?
10. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

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

2

Титан! Ты знал, что значит бой
 Отваги с мукой... ты силён,
 Ты пытками не утращён,
 Но скован яростной судьбой.
 Всесильный Рок — глухой тиран,
 Вселенской злобой обуян,
 Творя на радость небесам
 То, что разрушить может сам,
 Тебя 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 стрелы молний...

*Генрих Фридрих Фюгер.
 Прометей несёт
 огонь людям
 (1817)*

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, отмечая путь,
Отчасти может человек
Своих часов предвидеть бег:
Бесцельное существованье,
Сопротивленье, прозябанье...
Но не изменится душа,
Бессмертной твёрдостью дыша,
И чувство, что умеет вдруг
В глубинах самых горьких мук
Себе награду обретать,
Торжествовать и презирать,
И Смерть в Победу обращать.
Перевод с английского *Владимира Луговского*

Вениамин Кушнир.
Прометей
(1968)

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какими мыслями и чувствами пронизано стихотворение?
2. Сравните мифологический образ Прометея и созданный Байроном.
3. Что в образе Прометея подчёркивает поэт? Подтвердите ответ цитатами из текста.
4. Определите идею этого стихотворения.
5. Чем сам Байрон напоминает воспетого им титана Прометея?
6. Объясните значение понятия «вечные образы». Как вы думаете, почему образ Прометея стал вечным?
7. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.
8. Подготовьте презентацию на тему «Образ Прометея в мировом искусстве».

В творческой лаборатории мастера

О ЛИРИЧЕСКОМ ГЕРОЕ ПОЭЗИИ БАЙРОНА

Байрон — один из величайших поэтов-лириков в мировой литературе. Лирический герой его поэзии — это личность, во многом напоминающая самого автора, то есть для неё характерны мысли, чувства и настроения, присущие Байрону. Своего лирического героя английский классик часто наделял не только собственными переживаниями, но и реальными фактами из биографии. Таким, например, является лирический герой стихотворения «Хочу я быть ребёнком вольным...», который отражает байроновское стремление к свободе, желание убежать от окружающей его суеты в иной мир. Зная жизнеописание Байрона, нетрудно заметить связь между этим сочинением и фантазиями из жизни их автора. Неслучайно из известных уже персонажей для своих произведений он выбирает близких ему по духу и по устремлениям. Яркий пример этому — Прометей, с которым автора одноимённого стихотворения роднит свободолюбие и активное сопротивление тирании.

Итак, лирический герой Байрона — это темпераментная, страдающая и активная личность, которая горячо стремится изменить несовершенный мир. Своей искренностью и страстностью поэт поражал и продолжает поражать многих читателей, которые часто воспринимают его стихотворения как страницы личного дневника.

К ИЗУЧЕНИЮ ПОЭМЫ «МАЗЕПА»

В творческой лаборатории мастера

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПОЭМЫ «МАЗЕПА»

Свою поэму Байрон написал на основе труда французского поэта и драматурга, литературного критика, мыслителя и историка **Вольтера (1694–1778)** «*История Карла XII*», которая увидела свет в 1731 г. и стала толчком к появлению многих художественных произведений о Мазепе. В этом труде Вольтер не только высоко оценивает ум, смекалку и образованность украинского гетмана, но и даёт пояснения его действиям. В частности, он трактует союз

Мазепы со шведским королём Карлом XII как противостояние действиям Петра I, направленным на ликвидацию автономии Украины и её полное подчинение царской империи. Цель Мазепы Вольтер видит в том, чтобы создать в Украине независимое королевство. Французский мыслитель проявляет сочувствие к Украине, он представляет её «как страну, которая всегда стремилась к свободе» и настойчиво боролась за освобождение. Следует отметить, что такой взгляд на личность Мазепы был широко распространён в Западной Европе XVIII ст.

В качестве предисловия к своей поэме Байрон взял такую выдержку из сочинения Вольтера: *«Тогда гетманом Украины стал один польский шляхтич, по фамилии Мазепа, родом с Подолья. Он служил пажем Яна-Казимира и при его дворе приобрёл определённую образованность в изящной словесности. В молодости у него был роман с женой одного польского шляхтича, и муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагим к дикой лошади и выпустить её на свободу. Лошадь была с Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумёртвого от усталости и голода. Его приютили местные крестьяне. Он долго оставался среди них и через некоторое время отличился в походах против татар. Со временем его образование принесло ему большое уважение среди казацтва: слава его росла с каждым днём и побудила царя назначить его гетманом Украины»*. Именно этому эпизоду из юношеских лет Мазепы и посвящена поэма Байрона. Пушкин, который удивлялся байроновскому видению образа Мазепы и позже в своей поэме «Полтава» совсем по-иному трактовал его, всё же оценил мастерство англичанина: *«Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой “Истории Карла XII”. Он поражён был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая, и зато посмотрите, что он из неё сделал... Какое пламенное создание! какая широкая, быстрая кисть!»*

Интересно, что и Вольтер, и Байрон ошибочно считали Мазепу поляком. Это объясняется тем, что в то время французу или другому европейцу было сложно определить национальную идентичность представителей славянских народов.

Говоря об особенностях произведения английского классика, современный украинский литературовед Д. Наливайко отмечает: «Справді, в поемі Байрона відбувається перехід історичного сюжету й героя в іншу іпостась, власне, перехід історії в міфологію, що й робить її принципово важливою віхою в усій літературній мазепіані»¹.

Иллюстрация к первому изданию поэмы Дж. Байрона «Мазепа» (1819)

Читателю XXI століття на замітку

Иван Мазепа — гетман войска Запорожского, глава казачьего государства Левобережной Украины (1687–1704) и всей Надднепрянской Украины (1704–1709), военный, политический и государственный деятель, меценат, покровитель национальной культуры, искусства, науки, православной церкви. Он происходил из древнего украинского шляхетского рода, основные земли которого находились на Правобережье Украины, недалеко от Белой Церкви. Его отец был атаманом в войске Богдана Хмельницкого. Большое влияние на формирование Мазепы оказала его мать, хорошо образованная и деятельная женщина, горячо любящая родную землю.

Вокруг личности Мазепы уже три столетия идут острые споры, скрещиваются разные, часто полярные точки зрения. Одни называют его героической личностью, другие — предателем. Давайте разберёмся, откуда же появились столь различные трактовки. И кто упорно продолжает навешивать ярлык предателя украинскому гетману? Этот взгляд является результатом

¹ Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі XVIII–XIX ст.: історія та міф // Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.

принятия официальной имперской версии, созданной в канцелярии Петра I ещё в 1709 г. Именно по его «высочайшему указу» Мазепа был провозглашён предателем. Но версия «предательства Мазепы» не была принята ни настоящими патриотами Украины, которые видели и видят в нём борца за свободу украинского народа, ни большинством западноевропейских представителей науки и культуры. Договором между шведским королём Карлом XII, гетманом Мазепой и Запорожской Сечью Украина признавалась независимым государством. Учёные отмечают огромную роль Мазепы в украинской истории как личности, отстаивавшей волю Украины. В 2015 г. в Полтаве был воздвигнут памятник Мазепе как выдающемуся государственно-политическому и культурному деятелю конца XVII – начала XVIII в. и яркому символу движения украинского народа к независимости.

Памятник Мазепе в Полтаве
(скульпторы Микола Билык, Назар Билык)

Памятник Мазепе
в Чернигове (1998)

А с 2003 г. в этом городе проходит всеукраинский фестиваль «Мазепа-фест», на котором деятели искусства представляют свои литературные и музыкальные произведения.

В ознаменование 25-летия Независимости Украины на телевизионные экраны вышел исторический фильм-расследование «Україна. Повернення своєї історії» (режиссёр — Аким Галимов), одной из сюжетных линий которого является установление истинной внешности Мазепы. Интересно, что авторам фильма с помощью

Афиша фестиваля
«Мазепа-фест»
(2016)

новейших технологий удалось воссоздать настоящее лицо выдающегося гетмана, изображение которого было запрещено Петром I после подписания союза со Швецией. Если вы хотите увидеть, как развенчивают мифы о легендарных личностях, как украинцам возвращают украденную историю, которую веками стирали из народной памяти, обязательно посмотрите этот фильм.

Кадры из фильма «Україна. Повернення своєї історії» (2016)

МАЗЕПА

(В сокращении)

I

В полтавской битве прежней славой
 Покинут был державный швед;
 Недвижно, грудой кровавой
 Легли товарищи побед;
 И мощь и доблесть изменили,
 Как их служитель — человек,
 Примкнув тщеславно к новой силе, —
 К царю Москвы; врагов набег¹
 Её стенам не страшен боле;
 Но грянул час и худших бед,
 Предавший горькой, тяжкой доле
 Имён и воинств лучший цвет.
 Он одному принёс паденье,
 А миру — ужас и смятенье.

II

Таков судьбы слепой закон!
 Карл, мучась болью жгучей раны,
 Скакал чрез реки и поляны,
 Спасаясь бегством, обагрён
 Чужой и собственной кровью.

¹ Далее до конца строфы говорится о нашествии Наполеона в Россию и отступлении его из Москвы.

Скакал он день, скакал он ночь;
Чтоб бегству этому помочь,
Погибли тысячи с любовью
И не сказали ничего
В упрёк тщеславию его,
Хотя развенчанная сила
Уж больше правде не грозила.
Вождю Гиета¹ дал коня,
А сам в плену погиб, стена.
Но пал скакун в безумном беге,
И Карл во тьме, в глуши лесов,
Близ цепи вражеских костров,
Остановился на ночлеге².
Для этих лавров ли порой
Народа кровь течёт рекой?
Окоченелый, изнурённый,
Лежит под деревом король.
Тревожит ран тупую боль
Холодный мрак в ночи бессонной,
Но он, покинутый судьбой,
Мученья сносит, как герой.
И пред усиьем мощной воли
Смирясь, немеют рабски боли,
Как некогда, во дни войны,
Народы — им покорены.

III

Где сонм вождей? Увы, их мало!
Несчастный день развеял их,
Но честь и верность сохраняла
Горсть остававшихся в живых.
Печальный круг их отдыхает
Вблизи монарха, у коней;
Они — товарищи; равняет
Беда животных и людей.
Здесь и Мазепа; хмурый, старый,
Как дуб, что снёс грозы удары
И под которым нынче он

¹ «Король бежал, и гнавшие за ним враги убили коня; полковник Гиета, раненый и истекающий кровью, уступил ему своего». — Из «Истории Карла XII», которая стала толчком к написанию поэмы.

² Предполагаемое место первой остановки Карла XII после бегства из-под Полтавы — между Полтавой и впадением Ворсклы в Днепр.

Искать приюта осуждён.
Казацкий гетман смел, спокоен;
Усталый, — всё ж как истый воин,
Сначала вытер он коня,
Постлал из листьев ложе другу,
Ослабил повод и подпругу,
Труды товарища ценя.
И смотрит с ласковой заботой,
Как ест скакун свой корм с охотой.
Его усталость не берёт;
Неприхотлив, как гетман, тоже
Себе не требует забот
О пище иль удобном ложе.
Косматый, быстрый, полный сил,
Мазепу бешено носил
Он по степям необозримым
И среди несчётных голосов,
Узнав в толпе хозяйский зов,
Шёл за хозяином любимым.
Пусть ночь темна, пускай густым
Покровом сумрака одета,
Как лань, с заката до рассвета
Конь смирно следовал за ним.

IV

Лишь покормив коня, раскинул
Мазепа плащ, и отодвинул
Своё тяжёлое копьё,
С тревогой, скрытою во взорах,
Он посмотрел, цело ль ружьё,
В пороховнице есть ли порох,
Не отсырели ли кремни,
Не перетёрлись ли ремни...
За всем присмотр в походе нужен.
Раскрыв ларец, свой скромный ужин
Монарху предложил герой
Стократ спокойней, чем иной
Придворный мог бы сделать это
В разгаре пышного банкета.
С улыбкой грустной съел король
Ему предложенную долю,
Чтоб подкрепить, скрывая боль,
Свой дух и гаснущую волю.

Затем сказал: «Мы все сильны
Бесстрашным сердцем и рукою,
Но кто бы сделал в дни войны
Всё то, что сделано тобою?
Ты, гетман, замкнут, молчалив,
Зато в бою красноречив.
Тебе ничто врагов твердыни;
С дней Александра¹ и поныне
Никто подобных пар не знал,
Как ты и верный Буцефал².
Скача чрез реки и овраги,
Ездю, полною отваги,
Затмил ты скифских³ ездоков!»
Но гетман, грустен и суров,
Промолвил: «Горе тяжкой школе,
Где я учён носиться в поле».
И обратился Карл к нему:
— Ты не доволен? Почему?
«А... мой рассказ не будет краток,—
Ответил старец: — мы пройдем
Ещё немало миль среди схваток
С сильнейшим в десять раз врагом.
И только там, за Борисфеном,
Не в силах он грозить нам пленом.
Вам нужен, государь, покой!..
Я стану сам, как часовой,
Стеречь ваш сон и ваше ложе».
Но Карл сказал ему: — «И всё же,
Прошу тебя, начни рассказ:
Быть может, он, хотя на час,
Мне даст забвение покоя,
Которого не знал давно я».
«Пусть так! Для этого готов
Я вспомнить жизнь былых годов.
Лет с двадцати, при Казимире
— Ян Казимир⁴ был королём —
Я состоял шесть лет пажом. [...]

¹ Имеется в виду *Александр Македонский* (356–323 гг. до н.э.), выдающийся полководец и государственный деятель.

² *Буцефал* — конь Александра Македонского.

³ *Скифия* — таким историческим названием западноевропейские деятели искусств называли юг Украины и России.

⁴ *Ян Казимир* (1609–1672) — польский король.

V

Я молод был и был пригож;
 Теперь сказать я вправе это, —
 Мне семь десятков, но не ложь,
 Что в годы моего расцвета
 Со мной тягаться из мужчин
 Не мог бесспорно ни один.
 Я весел был, был полон силы;
 Теперь мои движенья хилы,
 Легли морщины на чело,
 Весёлость время унесло,
 Принижен крепкий стан войною,
 И встретиться я теперь с роднёю,
 Сомненья нет, моя родня
 Едва ль признала бы меня.
 Но, впрочем, в том виной не время!
 Вы сами знаете, что я
 Несу годов преклонных бремя,
 И мощь и бодрость сохраняя,
 Не то под мрачным небосводом,
 В глуши лесной, в полночный час
 Не посвятил бы я рассказ
 Когда-то прожитым невздам.
 Но дальше!., так и мнится мне,
 Что меж деревьев, в тьме унылой,
 Скользит здесь тень Терезы милой... [...]

VII

[...]

О, что за счастье! но с ним
 И что за горести! — я знаю!
 Украдкой мы встречались; час,
 Когда я шёл к ней в первый раз,
 Был часом страстных ожиданий;
 О нём мечтал я ночью, днём,
 И нет милее ни о чём
 В моей душе воспоминаний! [...]

VIII

Как всех влюблённых, сотни глаз
 Подстерегали так же нас.
 Хоть дьявол мог бы быть любезней, —
 Да впрочем, он ли виноват?!
 Верней, усердный невпопад

Ханжа подумал, что полезней
Всю жёлчь свою излить на нас.
Ну, словом, ночью как-то раз
Шпионам в руки мы попали.
Граф был от гнева вне себя,
Я безоружен... Если б я
И был тогда в броню из стали
Закован с головы до ног,
Всё ж с ними биться я не мог!
Что было делать?.. Час рассвета...
Уединённый замок где-то
В немой глуши... и думал я,
Что наступила смерть моя.
Смирясь пред участью такою,
Вознёсся мысленной мольбою
Я к Богоматери... но вдруг
Был увлечён толпою слуг
К воротам. [...]

IX

«Коня сюда!» Конь приведён.
В степях Украины вырос он,
И быстр, как будто мысли сила
Его движенья окрылила.
Он дик и робок, как олень,
Лишён свободы только день
И не знаком ещё с уздою.
Он тщетно рвётся и храпит
В испуге, пеною покрыт,
Тряся упрямо головою.
Таким он подведён ко мне,
Бездушной челядью к спине
Его привязан я ремнями...
Конь сразу выпущен... И вот
Помчались мы вперёд... вперёд!..
И не угнался бы за нами
Поток шумящий бурных вод!

Луи Беланже.
Мазепа
(1827)

X

Вперёд! И замерло дыханье.
Я потерял почти сознание.
Куда направлен бег коня?
Рассвет чуть брезжил, а меня
Конь уносил всё дале, дале,

И только по ветру звучали,
Издаюка летья за мной,
Насмешки слуг и хохот злой.
Пытался в ярости сорвать я
Петлю, которая меня
Сковала с шеею коня,
Чтоб им послать мои проклятья,
Но звонкий топот скакуна
Их заглушал... О, если б снова
Была возможность мне дана
Отмстить за горести былого!..
Но, впрочем, что жалеть о том!?
Я отомстил за всё потом...
От замка гордого, от башен
И неприступных стен его,
От мирных пажитей и пашен
Я не оставил ничего.
Погибло всё!.. Лишь уцелели
Кусты, что раньше зеленели
У стен, да камень очага
В покоях злобного врага.
Я видел, как дробился камень
Дворцовых рушившихся стен,
Как обращал жестокий пламень
Ворота, мост и башни в тлен,
Как полз огонь всё выше... выше...
И тѣк расплавленный свинец
По опалѣнной, чѣрной крыше,
Но не смогла она дворец
Спасти от гибели и мщенья.
Никто не думал в те мгновенья,
Когда я пущен был стрелой
Навстречу гибели лихой,
Что я вернусь туда для мести
И десять тысяч скакунов
Со мною явятся на зов
Расчѣты с графом свесть по чести
За неприязненный приём.
Да, шутку он шутил плохую,
Когда связал меня с конѣм!
Но поудачней шутку злую
И я шутил с ним в мой черѣд.
Возмездье время нам несѣт.

Не существует в мире власти,
Спасти способной от напасти
Врага, который не прощён,
Коль тот, кто был им оскорблён,
Хранит в настойчивом терпенье,
Как клад, бывшее оскорбленье. [...]

XVIII

Садилось солнце... На коне,
К его привязанной спине,
Я всё лежал, терзаясь страхом,
Чтоб с этим охладелым прахом
Мне не пришлось смешать мой прах.
В моих тускнеющих глазах
Стояла гибель; на свободу
Надежды луч в душе погас;
Я обратил в последний раз
Глаза к немому небосводу
И увидал, как между мной
И бледным солнцем ворон злой
Кружил над сумраком равнины
И только ждал моей кончины,
Чтоб пир затеять роковой,
Летал он низко надо мной;
Всё ближе... Вот трепещут крылья,
Его бы я ударить мог,
Но нет, — напрасные усилья!..
Вот захрустел в тиши песок,
Моею тронутый рукою,
И горло испустило вдруг
Какой-то хриплый, слабый звук.
Вмиг улетел он, скрытый мглою.
Затем померкло всё кругом...
Лишь смутно помню, как во сне я,
Что звёзды чудные, бледнея,
В глаза светили мне лучом
В ненарушаемом покое...
То безразличие тупое
Сменяло просветленья миг,
То вновь придя в себя, в волненье,
Я чужал смерти приближенье,
Затем короткий вздох иль крик...
Дрожь... трепет... сердце холодело...
Огнём пронзали искры тело...
Кололи мозг мой... жгли его...
Боль... стон... и больше ничего...

XIX

Пришёл я в чувство... Где?... Ужели
 Передо мною лик людской?
 Ужель я сам лежу в постели
 И кров уютный надо мной?
 Людские ль очи с тихой лаской
 Глядят так нежно на меня?
 Мне всё казалось дивной сказкой
 Иль продолженьем забытья.
 И я закрыл глаза рукою...
 А у стены, в углу жилия,
 С густою, русою косою
 Глядела дева на меня,
 Едва лишь я пришёл в сознание,
 Как встретил взор её очей,
 Блестящих, полных состраданья
 К печальной участи моей.
 И я смотрел в немом волнении,
 В груди дыханье затаив:
 Ужели ж это не виденье,
 Не стал я пищей птиц и жив?
 Когда ж казачка увидала,
 Что я слегка глаза открыл,
 Она улыбкой просияла;
 Но не нашёл в себе я сил,
 Как ни пытался, молвить слово;
 И, палец приложив к губам,
 Она мне знак дала, чтоб снова
 Я воли не давал речам,
 Пока не возвратятся силы;
 Затем, мне руку сжав рукой,
 Заговорила... Голос милый
 Был полон музыкой такой,
 Какой не слышал я доселе.
 Она звучала и в шагах,
 Когда скользнула от постели
 Казачка тихо и в дверях
 Звала кого-то осторожно;
 Затем прислушалась тревожно.
 Но спали все, кого звала
 Она, и девушка ушла,
 А перед тем как удалиться,
 Опять взглянула, сделав знак,
 Что здесь мне некого страшиться,

Теодор Шассерио.
 Казачка находит Мазепу
 (1851)

Что здесь как дома я, что всяк
Охотно приютит больного,
По мере сил служить готов,
И что она вернётся снова,
Как только мой услышит зов.
Она ушла... и вновь всё было
Кругом так пусто и уныло.

XX

Она вернулась с отцом
И старой матерью своею...
Вас утруждать я не посмею
Подробной повестью о том,
Что было далее со мною,
Когда я найден был семьёю
Гостеприимных казаков
И принесён под тихий кров...
Они взялися за лечение,
Меня в сознание привели,
Кому судило провиденье
Быть властелином их земли.
Сам злой безумец, пожелавший
Насытить мукой месть свою
И с диким смехом привязавший
Меня к взбешённому коню, —
Открыл дорогу мне к престолу.
Кто ж угадает жребий свой?
Не опускай лишь взоров долу
И будь бестрепетен душой!
Увидит завтра Днепр, быть может,
Как на турецком берегу
Отряд наш весело стреножит
Коней усталых на лугу!
С каким восторгом завтра встречу
Реку синеющую я,
Коль к ней пробьёмся мы сквозь сечу!
Спокойной ночи вам, друзья».
И гетман лёг под старым дубом
На листьях, — может быть, и грубом,
Зато удобном ложе; он
К нему давно был приучён.
Такое ложе всем знакомо,
Кто часто не ночует дома,

А спать бывает принуждён
Там, где застигнет его сон.
Что ж благодарности не слышит
Старик от Карла за рассказ?
Король спокойно, ровно дышит,
Король усталый спит уж час.

Перевод с английского *Владимира Мазуркевича*

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какое впечатление произвела на вас поэма?
2. Найдите в тексте и прочитайте описание Мазепы в старости. Каким он предстаёт перед читателем?
3. С помощью каких художественных средств автор создаёт образ старого Мазепы?
4. Как автор характеризует Мазепу устами Карла XII?
5. Можно ли утверждать, что большая часть поэмы представляет собой лирический монолог-исповедь главного героя? Аргументируйте свою точку зрения.
6. Выразительно прочитайте строфу XIX. Как автор передаёт состояние Мазепы? Какими художественными средствами рисует его образ?
7. Согласны ли вы с тем, что важное место в поэме занимает описание бега коня? С чем автор сравнивает этот бег? Подтвердите свой ответ цитатами из текста.
8. Что, на ваш взгляд, символизирует образ стаи волков, преследующих коня?
9. Как вы понимаете такие поэтические слова, звучащие из уст Мазепы:

*Кто ж угадает жребий свой?
Не опускай лишь взоров долу
И будь бестрепетен душой!*

10. Подумайте, какие сюжетные линии можно выделить в поэме. Аргументируйте ответ.
11. Найдите в тексте и зачитайте описание картин природы. Какова, на ваш взгляд, их художественная роль?
12. Какие черты характера Мазепы подчёркивает Байрон? Как вам кажется, симпатизирует ли он своему персонажу?
13. Опишите, какой предстаёт Украина в поэме.
14. Прочитайте фрагмент текста оригинала поэмы и сравните с переводом В. Мазуркевича.

III

* * *

Among the rest, Mazeppa made
His pillow in an old oak's shade—
Himself as rough, and scarce less old,
The Ukraine's hetman, calm and bold:
But first, outspent with this long course,
The Cossack prince rubbed down his horse,
And made for him a leafy bed,
And smoothed his fetlocks and his mane,
And slacked his girth, and stripped his rein,
And joyed to see how well he fed;
For until now he had the dread
His wearied courser might refuse
To browse beneath the midnight dews:
But he was hardy as his lord,
And little cared for bed and board;
But spirited and docile too,
Whate'er was to be done, would do.
Shaggy and swift, and strong of limb,
All Tartar-like he carried him;
Obeyed his voice, and came to call,
And knew him in the midst of all.
Though thousands were around,—and night,
Without a star, pursued her flight,—
That steed from sunset until dawn
His chief would follow like a fawn.

Диалог искусств

Легендарно-романтический образ Мазепы стал источником вдохновения для многих художников и музыкантов. Среди них — французские живописцы **Эжен Делакруа**, **Орас Верне**, **Теодор Жерико**, создавшие иллюстрации на тему поэмы Байрона, и венгерский композитор **Ференц Лист**, написавший симфоническую поэму «Мазепа» по произведению **Виктора Гюго**.

Читателю XXI столетия на заметку

Поэма Байрона «Мазепа» способствовала привлечению внимания европейской публики к Украине и пробуждению интереса к её истории и культуре. В частности, именно благодаря этому произведению многие читатели могли узнать не только совершенно новые для себя украинские слова (*hetman, Cossack, Ukraine*), но и познакомиться с неизвестными им реалиями украинской жизни.

Подумайте, как в наше время, учитывая широкую информационную открытость мира, можно популяризировать нашу страну. Возможно, вдохновившись произведением английского лорда, вы придумаете и воплотите в жизнь собственный мультимедийный проект, например, под названием «**Образ Украины моими глазами**» (или «**Открываем миру Украину**»), который сможет заинтересовать зарубежных пользователей Интернета и тем самым привлечь их внимание к нашей стране.

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«Мазепа» — один з найкращих творів Байрона. З геніальною силою і вірністю англійський поет змалював тут звісні йому тільки з наслуху безконечні степи України, не кажучи вже про майстерський образ психології Мазепа».

Іван Франко, український письменник, громадський діяч

«Величезний успіх «Мазепа» Байрона зумовлений і високою художньою майстерністю її автора. Написано поему енергійним, стрімким і водночас карбованим чотиристопним ямбом, який чудово передає бурхливу динаміку сюжету, несамовитий галоп дикого коня, навальний ритм образів і картин, що проносяться перед очима героя, прив'язаного до спини степового скакуна, цьому ж завданню відтворення бурхливої динаміки підпорядкований образний лад твору. Зокрема, передаючи шалений галоп коня, Байрон порівнює його з гірським потоком, з блискавкою, з північним саявом і метеором, нарешті — з розбурханим морем. Так виникає повна узгодженість ритмозвукової структури поеми та візуальних образів,

сповнених динаміки й експресії. Водночас, уникаючи монотонності, поет вводить у текст розгорнуті картини природи, далечі, які дихають величавим спокоєм; ритмічність їхньої появи вдало врівноважує гарячковий темп оповіді».

Дмитро Наливайко, український літературознавець

«Образ України в поемі складається з деталей портрета й натури старого гетьмана, з романтичних картин природи і навіть з образу дикого, необ'їздженого коня, який, принісши Мазепу в Україну, доставшись до своєї землі, почувши іржання рідних табунів, падає мертвий... З цих описів вибудовується загальний і з художнього боку послідовний образ нескореної землі, хоч і трагічної, нещасливої долі».

*Соломія Павличко, українська письменниця,
літературознавець, перекладачка*

Из тайников искусства слова

О БАЙРОНИЗМЕ И БАЙРОНИЧЕСКОМ ГЕРОЕ

С именем английского поэта связано появление в литературоведении таких понятий, как **байронизм** и **байронический герой**.

Под байронизмом понимают идейно-эстетическую концепцию, которая проявилась в европейской литературе XX в. под влиянием творчества и личности Байрона.

К основным чертам байронизма относят тираноборство, свободолюбие, бунтарство, абсолютное отрицание несовершенной действительности.

Байроническим героем называют образ романтического героя-бунтаря.

Для него характерны бегство от обыденной жизни как форма протеста против действительности, одиночество, настроения мировой скорби и вместе с тем неустанный поиск гармонии. Это личность мятежная, гордая и непокорная.

Творчество Байрона оказало значительное влияние на развитие европейской литературы. Явление «байронизма» пережила вся европейская духовная культура, а личность Байрона стала символом свободолюбия, борьбы со всяческой тиранией. Особенный интерес к байронизму возник в странах, где наиболее остро стояли вопросы противостояния бунтарской личности и существующего уклада жизни. Так, кроме Пушкина, поэзией Байрона в России были увлечены **Жуковский, Лермонтов, Тургенев**. Байроновские сюжеты и мотивы активно использовали польские поэты **Адам Мицкевич** и **Юлиуш Словацкий**. Французский писатель **Виктор Гюго** ценил в Байроне прежде всего певца политической свободы, защитника угнетённых народностей и, в особенности, греков. Среди почитателей творчества Байрона и продолжателей его традиций в литературе — англичанин **Перси Биши Шелли**, немец **Генрих Гейне** и венгр **Шандор Петефи**.

1. Объясните значение понятий «байронизм», «байронический герой».
2. Можно ли Мазепу считать байроническим героем? Аргументируйте свой ответ.
3. Приведите примеры байронического героя в украинском романтизме.

Читателю XXI столетия на заметку

В Украине интерес к Байрону возник более 180 лет назад. **Тарас Шевченко** читал произведения великого англичанина в украинских, русских и польских переводах, называл его поэтом «великим» и «знаменитым». Многим произведениям Шевченко присущи черты байронической поэмы, для которой характерно не только изображение событий, но и мощное лирическое начало, проявляющееся в излиянии полноты своих чувств («Гайдамаки», «Сліпа», Катерина», «Наймичка» и другие). **Иван Франко** посвятил английскому классику литературно-критическую статью «Лорд Байрон», цитата из которой (о поэме «Мазепа») приведена в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли».

Именно под влиянием Байрона появились украинские произведения о Мазепе — поэмы **Степана Руданского** и **Володымыра Сосюры**, роман **Богдана Лепкого**. Стихотворения и поэмы английского писателя переводили такие классики отечествен-

ной литературы, как **Иван Франко**, **Леся Украинка**, **Михайло Старицкий**, **Павло Грабовский**, **Пантелеймон Кулиш**. А исследовав тему **«Байрон и Украина»**, вы узнаете и о других интересных фактах восприятия творчества великого англичанина украинскими читателями.

У литературной карты мира

В греческом городе Миссолонги, где умер Байрон, в память героев борьбы за независимость от турецкого ига создан парк. Здесь можно увидеть и памятник Байрону, которого скульптор изобразил в албанском костюме.

Памятник Байрону
в Миссолонги
(середина XIX в.)

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«Байрон почувствовал дух новой поэзии и нашёл её эпические формы...».

Адам Мицкевич, польский поэт

«Да, этот человек был велик, он в муках открывал новые миры, по-прометеевски восставал против жалких людей и их более жалких богов, и слава его имени достигла и снеговых гор Фуле и жгучих песков Леванта».

Генрих Гейне, немецкий поэт

«...Он охватывал все стороны человеческой жизни, заставлял звучать струны божественной арфы, извлекал из неё и нежнейшие звуки, и мощные, потрясающие сердца аккорды. Едва ли найдётся такая страсть или такая ситуация, которая ускользнула бы от его пера».

Вальтер Скотт, английский писатель

Подытожим изученное

1. Подготовьтесь к ролевой игре «Интервью с писателем». Подумайте, какие вопросы вы бы задали Байрону.
2. Можно ли утверждать, что лирический герой прочитанных стихотворений отображает мировоззрение автора? Аргументируйте свой ответ.
3. Обратите ещё раз внимание на эпитафию к статье о Байроне. Каким образом эти слова относятся к прочитанным произведениям?
4. Какое из высказываний о Байроне, приведённых в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли», заинтересовало вас больше всего? Почему?
5. Появление каких литературоведческих понятий связано с именем Байрона?
6. Какие идеи, отстаиваемые английским писателем, не утратили своей актуальности и в наше время?
7. Докажите, что «Мазепа» — романтическая поэма.
8. Согласны ли вы с тем, что образу Мазепы присущи отдельные черты, характерные для Прометея? Аргументируйте свой ответ.
9. Напишите сочинение на одну из тем:
  - «Черты романтизма в стихотворениях Дж. Байрона»;
  - «Образ Прометея: мифологический и байроновский»;
  - «Своеобразие поэмы “Мазепа”»,
  - «Образ Украины в поэме “Мазепа”»;
  - «Мои размышления над переводом стихотворения Байрона “I Would I Were a Careless Child...”».
10. Сравните изученные произведения Байрона и Шевченко. Что в них общего? В чём, на ваш взгляд, ощущается своеобразие творчества английского и украинского поэтов?

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РОМАНТИЗМА И РАЗВИТИИ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX В.

...реализм уподобился некоему незнакомцу, разъезжающему в закрытой карете с наглухо опущенными шторами по литературам всех времён и народов.

Владимир Асмус, российский литературовед

Девятнадцатое столетие в литературе ознаменовалось параллельным сосуществованием и сменой различных литературных направлений.

Романтические тенденции повлияли на творчество почти всех крупных писателей первой половины XIX в. В тесной взаимосвязи с западной литературой развивается и *русский романтизм*, у истоков которого стояли такие поэты, как **Василий Андреевич Жуковский** и **Константин Николаевич Батюшков**. Так, например, автора известных баллад «*Людмила*» и «*Светлана*» — В. Жуковского — называли «*русским эхом*» западноевропейского романтизма, а его фраза «*Жизнь и поэзия — одно*» стала творческим кредом чуть ли не всех писателей-романтиков.

Особенностью русского романтизма был ярко выраженный интерес к национальной самобытности, отечественной истории, утверждение сильной и свободной личности. Так, в поэме «*Руслан и Людмила*» А. С. Пушкин широко показал интерес к родной старине, передал разнообразие чувств молодого человека своего времени. Впоследствии отражение пушкинского романтического героя будет представлено и в других произведениях русских писателей.

Романтизм в России напрямую был связан с историческими событиями, происходившими в стране. Так, существенное влияние на развитие русской литературы первой половины XIX в. оказала Отечественная война против армии Наполеона Бонапарта 1812 года. Исследователь В. И. Кулешов подчёркивает: «...начиная с наполеоновской эпопеи Россия и русская литература стали неотъемлемой частью общеевропейской истории и литературы. Россия начала прочно входить в духовный мир западных писателей». Но положение крестьян после войны стало ещё более тяжёлым. Поэтому народные бунты и восстания, жестоко подавляемые

Алексей
Веницианов.
Спящий пастушок
(1823–1824)

самодержавием, стали распространённым явлением того времени. Всё это приводило к появлению многочисленных тайных обществ, целью которых было свержение царизма.

Неудачное восстание прогрессивного дворянства против самодержавия, состоявшееся 14 декабря 1825 г. в Петербурге, жестокая казнь зачинщиков государственного переворота и последующая эпоха безвременья способствовали углублению романтических идей и настроений в творчестве русских писателей, а также появлению *реалистических тенденций* в литературных произведениях.

Главной особенностью **реализма** становится художественное осмысление взаимодействия личности и общества, стремление отобразить закономерности развития действительности, типизация характеров и обстоятельств.

Реализм — литературное направление, целью которого, по словам известного французского писателя Оноре де Бальзака, было «указать обществу на его язвы».

Художественный анализ состояния мира, формирование характеров героев под воздействием среды, изображение действительности в развитии — вот *основные черты реализма*.

В первые десятилетия XIX в. реализм в русской литературе нашёл своё воплощение в баснях **И. А. Крылова** и бессмертной комедии **А. С. Грибоедова** «*Горе от ума*», проникнутой, по выражению литературного критика В. Г. Белинского, «*глубокою истиною русской жизни*». Однако настоящим основоположником реализма в русской литературе стал

А. С. Пушкин, который в своих произведениях сумел во всём многообразии, сложности и противоречивости раскрыть самую суть важнейших явлений русской действительности.

«Русская литература, — отмечает украинский литературовед Д. С. Наливайко, — *выступала настоящим сосредоточием гражданской и духовной жизни страны, она стремилась охватить все её сферы и дать ответы на насущные вопросы, брала на себя функции судьи и наставника и имела огромное влияние на формирование поколений интеллигенции*». Можно с уверенностью констатировать, продолжает исследователь, что ни в одной стране Западной Европы реалистическая литература не занимала столь значительно места в духовной культуре общества.

-
1. Обоснуйте причины появления романтизма в русской литературе.
  2. Расскажите об истоках русского реализма.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О РЕАЛИЗМЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ

В XVIII в. в повседневной жизни стали появляться слова «реалист», «реализм», характеризующие практичный, трезвый тип мышления. В 20-е годы XIX в. термин «реализм» начинает употребляться и в литературе. Так французские критики стали называть «*новую школу*», новое направление в литературе, которое пришло на смену классицизму («*литературе идей*») и романтизму («*литературе образов*»).

В отличие от романтизма, который сосредоточивал внимание на внутреннем мире героя, для реализма основной становится *проблема взаимоотношений человека и среды, влияния жизненных обстоятельств на формирование духовного мира (характера) личности*. Поэтому принцип правдивости изображения реальной действительности осознаётся как критерий художественности произведения. Но писатели-реалисты стремились не просто «сфотографировать» явление, а творчески его осмыслить, дать ему свою оценку.

Таким образом, реалистическая литература, по словам И. Я. Франко, не только «нагромождает и описывает факты повседневной жизни», но и «одновременно анализирует их и делает выводы».

Изображение типичных характеров в типичных обстоятельствах (*типизация действительности*) утверждается как основной принцип реализма. То есть писатель, с одной стороны, стремится к широкому обобщению, а с другой стороны, к изображению конкретного, индивидуального.

Реализм (от лат. *realis* — «вещественный, действительный») — художественное направление в литературе и искусстве, для которого характерно стремление к объективности и непосредственной достоверности изображаемого, исследование взаимосвязи между характерами и обстоятельствами, воспроизведение подробностей повседневной жизни, правдивость в передаче деталей.

1. Объясните, как вы понимаете, что такое «реализм».
2. Назовите характерные признаки этого художественного направления.
3. Расскажите, чем реализм отличается от романтизма.

Узнаём о выдающейся личности

Дмитрий Сергеевич Наливайко (род. 1929) — известный украинский литературовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук, лауреат Национальной премии имени Т. Г. Шевченко. В центре его научных интересов — исследование украинско-западноевропейских культурных связей. Д. С. Наливайко — автор около трёхсот научных трудов, среди которых такие фундаментальные исследования, как «Спільність і своєрідність», «Очима Заходу: Рецепт України в Західній Європі XI–XVIII ст.», «Мистецтво: напрямки, течії, стилі», «Зарубіжна література XIX ст. Доба романтизму» (в соавторстве с К. А. Шаховой) и многие другие.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ

(1790 или 1795—1829)

Я как живу, так и пишу свободно и свободно.
Александр Грибоедов

«УМ И ДЕЛА ТВОИ БЕССМЕРТНЫ...»

«*У* человек необыкновенный во всех отношениях», — так характеризовали **Александра Сергеевича Грибоедова** его современники. Щедро одарённый природой, на редкость любознательный, он был одним из образованнейших людей своего времени. Талантливый литератор и музыкант, человек разнообразных дарований, выдающийся русский дипломат, — но в историю он вошёл прежде всего как автор бессмертной комедии *«Горе от ума»*.

В его биографии до сих пор много неясного. Точная дата рождения А. С. Грибоедова неизвестна. Исследователи называют 1790, 1794 и 1795 гг. И хотя ни одна из этих дат не имеет достоверного подтверждения, общепринятой датой рождения писателя остаётся **4 (15) января 1795 года**. Он родился в Москве в дворянской семье отставного военного С. И. Грибоедова, женившегося на своей однофамилице Н. Ф. Грибоедовой. Под руководством опытных гувернёров Александр Сергеевич получил превосходное домашнее образование и очень рано проявил замечательные способности. В 1803 г. он поступил в Московский университетский благородный пансион, а в 1806 г. (одиннадцатилетним мальчиком!) стал студентом Московского университета. В этом учебном заведении А. С. Грибоедов сначала успешно закончил словесное отделение философского факультета, потом поступил на юридическое, получив второй диплом — кандидата прав, а в 1810 г. продолжил обучение на естественно-математическом факультете. В университете проявляются и его поэтические способности. Известно, что А. С. Грибоедов «учился страстно». Будущий писатель обладал огромными

знаниями по многим предметам. Ещё с детства хорошо зная французский, английский, немецкий и итальянский языки, за время учёбы Александр Сергеевич хорошо усвоил греческий и латынь, а также персидский, арабский и турецкий.

О широте его интересов свидетельствуют те книги, которые он часто возил в своём дорожном чемодане: сочинения Гавриила Державина, сербский словарь и сборники украинских и сербских народных песен, книги по истории Франции, немецкий перевод древнеиранского эпоса, сочинения на древнегреческом языке и другие. Перед ним, обладавшим большими музыкальными способностями, открывалась прекрасная карьера композитора. И свидетельством этому служат популярные и доныне два вальса для фортепьяно, сочинённые Грибоедовым. Однако интерес к литературе оказался более сильным.

По окончании университета он намеревался посвятить себя науке. Однако всё сложилось иначе... Русско-французская война 1812 г. поменяла планы А. С. Грибоедова. Он добровольцем уходит служить в армию. И хотя в военных действиях ему не довелось участвовать, отваги и мужества Грибоедову было не занимать. По окончании войны он уходит в отставку, поселяется в Петербурге и поступает на службу в Коллегию иностранных дел. Именно там он знакомится с А. С. Пушкиным, В. К. Кюхельбекером и многими из будущих декабристов.

В 1818 г. А. С. Грибоедов был направлен секретарём русского посольства в Персию. Безусловно, ему, страстно любящему музыку и театр, нелегко было принять это назначение, так как пришлось полностью поменять привычный уклад жизни. «...музыканту и поэту нужны слушатели, читатели; их нет в Персии», — писал он. В Персии он провёл свыше двух лет, много путешествовал по стране, ведя путевые заметки и дневник.

Грибоедов в 1812 году
(литография
с картины неизвестного
художника)

Здесь же он начинает работу над самым главным своим произведением — комедией «Горе от ума».

По возвращении из Персии в ноябре 1821 г. А. С. Грибоедов служит в качестве дипломатического секретаря при командующем русскими войсками на Кавказе. Он живёт в Тифлисе (современном Тбилиси) и работает над пьесой «Горе от ума». Однако эта работа требовала большего уединения и свободы от службы. Получив отпуск, он продолжает работу над своим произведением. В 1824 г. в Петербурге «Горе от ума» было закончено.

Однако все попытки напечатать пьесу были безуспешны. Невозможно оказалось и поставить произведение в театре. Власти встретили комедию враждебно. А вот декабристы разглядели в «Горе от ума» нечто большее, чем «резкую картину нравов», — критику российской действительности вообще. Осенью 1825 г. члены Северного «тайного общества» собирались, чтобы в несколько рук переписывать пьесу для распространения в революционно настроенных кругах.

В протоколах Следственного комитета по делу декабристов фамилия Грибоедова появилась через 12 дней после восстания на Сенатской площади. В это время Александр Сергеевич служил на Кавказе. Он был арестован и доставлен в столицу. На следствии А. С. Грибоедов полностью отрицал своё участие в заговоре. Доказать что-либо царской следственной комиссии не удалось, и он был освобождён.

В сентябре 1826 г. А. С. Грибоедов возвращается в Тифлис. Его возвращение совпало с русско-персидской войной. В 1827 г. ему предписано было ведать дипломатическими отношениями с Турцией и Персией (сейчас — Иран). В 1828 г. он принимает участие в подготовке Туркманчайского мирного договора, заключённого с Персией. Император Николай I назначает его полномочным министром в Персию, сам же писатель рассматривает это назначение как «политическую ссылку».

*Евсей Моисеенко.
Портрет Грибоедова
(1956)*

Он мечтал о том, чтобы вовсе оставить службу и всецело посвятить себя литературе. *«Всё, чем я до сих пор занимался, для меня дела посторонние, — говорил он своему другу С. Н. Бегичеву. — Призвание моё — кабинетная жизнь, голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать».*

В том же году в августе Александр Сергеевич женился на старшей дочери своего друга — грузинского аристократа, известного поэта-романтика и общественного деятеля Александра Чавчавадзе. Нину Чавчавадзе Грибоедов знал ещё с её ранней юности, он давал ей уроки фортепьянной игры, читал стихи французских поэтов. Повзрослев, Нина вызвала в душе Александра Сергеевича, человека уже зрелого, сильное и глубокое чувство любви. «Мадонной Мурильо» с нежностью называл её поэт. Ему было 33 года, Нине Александровне не было ещё и шестнадцати, когда они навсегда полюбили друг друга. Но недолгим было счастье влюблённых...

30 января 1829 г. толпа фанатиков, подстрекаемая властями, напала на русское посольство в Тегеране. Все, кроме секретаря, были убиты. А. С. Грибоедов мужественно защищался, но силы были неравны.

Так как в это время Россия воевала с Турцией, русское правительство не хотело осложнять свои отношения с Персией и не стало выяснять истинные причины трагедии в Тегеране. Царь удовлетворился полученными от шаха извинениями и ценными подарками, среди которых был знаменитый алмаз «Шах». По сути, это и стало платой за убийство русского посланника.

А. С. Пушкин в *«Путешествии в Арзрум 1829 года»* так описал свою прощальную встречу с А. С. Грибоедовым: *«Я переехал через реку. Два вола, впряжённые в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали*

Франсуа Дессен.
Нина Чавчавадзе
в юности (ранее 1832)

арбу. “Откуда вы?” — спросил я их. “Из Тегерана”. — “Что вы везёте?” — “Грибоеда”. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! ...Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства».

Похоронен А. С. Грибоедов в Тбилиси, в церкви Святого Давида на горе Мтацминда, которую он называл самым поэтичным местом в Грузии. Над могилой — памятник из чёрного мрамора с бронзовым крестом и надпись, составленная его женой, как крик души, врезанный в камень: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?». Нина Грибоедова так больше и не вышла замуж, более 30 лет сохраняя верность умершему мужу. Русский поэт-романтик Яков Полонский писал:

*Там, в тёмном гроте, — мавзолей,
И — скромный дар вдовы —
Лампада светит в полутьме,
Чтоб прочитали вы
Ту надпись и чтоб вам она
Напомнила сама —
Два горя: горе от любви
И горе от ума.*

Натела Ионкашвили.
Нина Чавчавадзе (Грибоедова)
(1956)

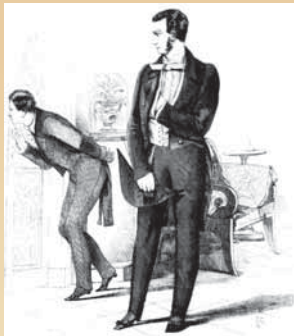
1. Расскажите о жизни и творчестве А. С. Грибоедова.
2. Какие сведения из жизни писателя произвели на вас особенное впечатление и почему?
3. Объясните, почему современники называли А. С. Грибоедова «необыкновенным человеком».

К ИЗУЧЕНИЮ КОМЕДИИ «ГОРЕ ОТ УМА»

Читаем, размышляем, обсуждаем...

Действие первое

1. Обоснуйте, какая ключевая тема комедии задана уже в заголовке к произведению.
2. Внимательно прочитайте список действующих лиц комедии. Как бы вы «перевели» (истолковали) значение фамилий персонажей? Подумайте, почему у некоторых героев произведения отсутствуют имена (княжны Тугоуховские нумеруются по порядку, а завсегдатаи светских гостиных обозначены Г. Н. и Г. Д.).
3. Расскажите, где и когда разворачивается действие пьесы.
4. На основе речевых характеристик героев создайте словесные портреты Фамусова и Чацкого.
5. Проследите по тексту, каковы суждения Фамусова о книгах, о службе, о нынешнем веке.
6. Какую оценку дают Софья и Лиза Чацкому и Молчалину?
7. Проанализируйте, каким предстаёт Молчалин в первом действии.
8. Какой вывод можно сделать об отношении Чацкого к фамусовскому обществу по его репликам? Свой ответ аргументируйте.

*Пётр Соколов.
Чацкий и Молчалин
(1886)*

Действие второе

1. Выразительно прочитайте в лицах явления 1–5 второго действия комедии.
2. Обоснуйте, в чём сущность и причина разногласий между Фамусовым и Чацким.
3. Найдите в тексте и выразительно прочитайте, каковы идеалы и нравственные представления Фамусова.
4. Объясните, о каких новых жизненных идеалах, новых нормах морали говорит Чацкий.

*Николай Кузьмин.
Заставка к действию
второму комедии
«Горе от ума» (1948)*

5. Раскройте, в чём смысл противопоставления «века нынешнего» «веку минувшему».
6. Охарактеризуйте образ Скалозуба. Какие качества этого персонажа способствуют его успеху в службе и обществе?
7. Подумайте, что выделяет Софью из круга московских барышень.

Софья

Репетиллов

Скалозуб

(из иллюстраций Николая Кузьмина
к изданию «Горя от ума» 1948 года)

Действие третье

1. Как вы думаете, почему возникла и распространилась сплетня о сумасшествии Чацкого? Почему гости Фамусова так охотно поддерживают эту сплетню?
2. Подготовьтесь к выразительному чтению монолога Чацкого «В той комнате незначущая встреча...».
3. Прокомментируйте монолог главного героя. Какие мысли Чацкого произвели на вас наибольшее впечатление? Можно ли их считать актуальными? Согласны ли вы с такими размышлениями о «своём и чужом»? Свой ответ аргументируйте.

Пётр Соколов. Из иллюстраций к комедии «Горе от ума» (1861)

4. Обоснуйте, как этот монолог помогает раскрытию характера главного героя.
5. Объясните, как вы поняли ремарку, завершающую третье действие.

Действие четвёртое

1. Объясните, с какой целью введён в комедию Репетиллов.
2. Подготовьте сравнительную характеристику образов Чацкого и Репетилова.
3. В каких сценах комедии обнаруживается истинное лицо Молчалина? Свой ответ проиллюстрируйте цитатами из текста.
4. Прокомментируйте, что узнал, что понял, в чём разочаровался Чацкий за день, проведённый в Москве.
5. Как вы думаете, всё ли осталось по-прежнему в доме Фамусова и в фамусовском обществе после отъезда Чацкого?
6. Выразительно прочитайте последний монолог Чацкого. Дайте свою оценку словам этого персонажа.
7. Обоснуйте, кто же Чацкий — победитель или побеждённый?
8. Подготовьте мотиватор или демотиватор на тему «Горе от ума».

Дмитрий Кардовский. «Карету мне, карету!» (1912)

Читателю XXI столетия на заметку

Закончив комедию «Горе от ума», А. С. Грибоедов надеялся увидеть её в печати и на сцене, но к середине октября 1824 г. эти надежды растаяли.

Между тем, в рукописных копиях, или, как тогда говорили, «списках», комедия А. С. Грибоедова всё же дошла до своего читателя. Она переписывалась множество раз: с первоначальных копий снимались новые, и в 1830 г. в одном из журналов уже писали по поводу «Горе от ума»: «Первый списанный экземпляр всей комедии быстро распространился по России, и ныне нет ни одного малого города, нет дома, где любят словесность, где бы не было списка этой комедии». Как считают исследователи, таких рукописных копий комедии было около 40 тысяч. Это свидетельствует о громадной популярности пьесы, особенно если учесть, что обычный тираж книг в то время составлял 1200 и 2400 экземпляров. Известен тот факт, что И. Пущин, приехав всего на один день в январе 1825 г. к ссылке на А. С. Пушкину в Михайловское, привёз с собой список «Горя от ума».

У литературной карты мира

В 1825 г. А. С. Грибоедов посетил Украину. В Киеве он встретился с членами «Южного общества» декабристов, а затем отправился в Крым. «...Почти три месяца я провёл в Тавриде...», — писал А. С. Грибоедов другу С. Н. Бегичеву. Симферополь, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, Алупка, Севастополь, Бахчисарай, Феодосия, Керчь — вот маршрут путешествия писателя.

В Алуште, в день столетия города, 31 мая 2002 г. в память пребывания А. С. Грибоедова в Крыму на центральной площади был установлен бюст писателя работы скульптора **Леонида Смерчинского**.

В творческой лаборатории мастера

О ЗАМЫСЛЕ КОМЕДИИ А. С. ГРИБОЕДОВА

В годы, когда у А. С. Грибоедова созрел замысел комедии «Горе от ума», идейные разногласия между властью России и мыслящей частью общества достигли

своего накала: одни уходили со скандалом в отставку, другие становились членами тайных противоправительственных организаций.

План задуманного произведения А. С. Грибоедов изложил в письме к своему другу, поэту и литературному критику П. А. Катенину: «...девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкновенен, нет! 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 выше 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 неязвительны, куда его не взбесит, но всё-таки: “Не человек! змея!” [...] Портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии, в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные — всему роду человеческого настолько, насколько каждый человек похож на своих двуногих собратьев. Карикатур ненавижу, в моей картине ни одной не найдёшь».

Николай Кузьмин.
Галерея образов комедии
«Горе от ума» (1948)

Замысел произведения с самого начала включал черты лёгкой светской комедии и комедии нравов. В некоторых списках тексту пьесы был предпослан эпиграф:

*Судьба, проказница-шалунья,
Определила так сама:
Всем глупым счастье от безумья,
Всем умным — горе от ума.*

Интересен тот факт, что первоначально комедия А. С. Грибоедова имела заголовок «Горе уму», который

подчёркивал, что основным «героем» произведения выступает ум, а его сценическим носителем — Чацкий. В новом заглавии писатель сменил акценты: теперь уже Чацкий выдвинулся главным героем, а ум стал одним из его свойств, качеств, определяющих характер персонажа.

-
1. Расскажите об истории создания комедии «Горе от ума».
  2. Прокомментируйте, как сам автор характеризует своё произведение и его героев.
  3. Совпадает ли авторское видение комедии с вашим восприятием произведения? Свой ответ обоснуйте.

Читателю XXI столетия на заметку

Украинские читатели давно полюбили творчество А. С. Грибоедова.

Как указывает украинский исследователь Анатолий Новиков в работе «Грибоедов и Украина», ранние пьесы писателя *«Своя семья, или Замужняя невеста»* (1817) и *«Притворная неверность»* (1817–1818) вошли в репертуар украинских театров едва ли не сразу после их публикации. Известно, например, что они ставились в Полтавском драматическом театре уже в конце 1810 — начале 1820-х гг.

В Украине пьеса «Горе от ума» впервые была поставлена в 1831 г. в Киеве. Как и везде, её постановка на провинциальной сцене была запрещена вплоть до 1863 г. Однако пьеса распространялась по Украине во множестве рукописных списков.

О комедии «Горе от ума» восхищённо писал **Тарас Шевченко**. Строку из произведения *«Воскреснем ли когда от чужевластья мод!»* он использовал в качестве эпиграфа к одному из изданий «Кобзаря», которое, к сожалению, так и не вышло. Высоко оценивал комедию «Горю от ума» и **Иван Франко**, а самого Грибоедова вместе с Пушкиным и Лермонтовым считал *«властителем дум»*. Большой интерес к «Горю от ума» проявляли **Марко Кропивницкий**, **Панас Саксаганский**, **Иван Карпенко-Карый**.

Интересен тот факт, что украинский политик и литературный критик, известный борец за независимость Украины **Вячеслав Черновол** в 1967 г. подготовил документальный сборник *«Лихо з розуму (Портрети двадцяти “злочинців”)*». В нём собраны материалы об арестах украинской интеллигенции в 1965–1966 гг., биографические сведения о политзаключённых, их письма, а также литературные произведения.

Предлагаем вам провести небольшое исследование и узнать, в адрес кого были обращены В. Черноволем известные слова А. С. Грибоедова.

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«В комедии “Горе от ума” кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий и благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остроумиями и сатирическими замечаниями. Всё, что говорит он, — очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подоб. [...] Между мастерскими чертами этой прелестной комедии — недоверчивость Чацкого в любви Софии к Молчалину — прелестна! — и как естественно! Вот на чём должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов, видно, не захотел — его воля. О стихах я не говорю, половина — должны войти в поговорку».

Покажи это Грибоедову. Может быть, я в ином ошибся. Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался. Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог я справиться. По крайней мере говорю прямо, без обиняков, как истинному таланту».

Александр Пушкин (из письма А. А. Бестужеву)

«[...] комедия “Горе от ума” есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия... Полотно её захватывает длинный период русской жизни — от Екатерины до императора Николая. В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, её рисунок, тогдашний её дух, исторический момент и нравы. И это с такою художественною, объективною законченностью и определённою, как дала у нас только Пушкину и Гоголю».

[...] Главная роль, конечно, — роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов.

Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме.

Можно бы было подумать, что Грибоедов, из отеческой любви к своему герою, польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умен, а все прочие около него не умны.

Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умён. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом — это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он *“чувствителен, и весел, и остёр!”*. Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме.

[...] *“Мильон терзаний”* и *“горе”!* — вот что он пожал за всё, что успел посеять. До сих пор он был непобедим: ум его беспощадно поражал больные места врагов. Фамусов ничего не находит, как только зажать уши против его логики, и отстреливается общими местами старой морали. Молчалин смолкает, княжны, графини — пятятся прочь от него, обожжённые крапивой его смеха, и прежний друг его, Софья, которую одну он щадит, лукавит, скользит и наносит ему главный удар втихомолку, объявив его под рукой, вскользь, сумасшедшим.

Он чувствовал свою силу и говорил уверенно. Но борьба его истомила. Он очевидно ослабел от этого «миллиона терзаний», и расстройство обнаружилось в нём так заметно, что около него группируются все гости, как собирается толпа около всякого явления, выходящего из обыкновенного порядка вещей. [...]

Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей.

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: *“Один в поле не воин”*. Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик — и всегда жертва.

Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим».

Иван Гончаров¹ (из статьи *«Мильон терзаний»*)

¹ Гончаров Иван Александрович (1812–1891) — русский писатель и литературный критик.

Подытожим изученное

1. На примере комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» докажите, что это произведение реализма.
2. Какие приёмы создания комического использует А. С. Грибоедов в своей комедии? Проиллюстрируйте свой ответ примерами из текста.
3. Согласны ли вы с оценкой комедии А. С. Грибоедова, данной А. С. Пушкиным (см. рубрику «Постигаем глубину литературно-критической мысли»)? Свой ответ аргументируйте.
4. Ознакомьтесь с фрагментом статьи И. А. Гончарова «Миллон терзаний», представленной в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли». Согласны ли вы с такой трактовкой произведения? Обсудите свою точку зрения.
5. Прокомментируйте высказывание И. А. Гончарова: «Горе от ума» — «...и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира».
6. А как бы вы ответили на вопрос, почему «Чацкие живут и не переводятся в обществе»?
7. Подготовьтесь к дискуссии на тему «Положительный ли герой Чацкий?».
8. Объясните, как вы понимаете следующие строчки произведения А. С. Грибоедова, которые стали уже крылатыми:
  - «Служить бы рад, прислуживаться тошно»;
  - «Счастливые часов не наблюдают»;
  - «А судьи кто?».
9. Подготовьте следующие задания в группах:
  - составьте режиссёрский комментарий к первому действию комедии;
  - нарисуйте афишу к произведению А. С. Грибоедова;
  - напишите письмо будущим читателям комедии «Горе от ума», в котором объясните, почему, по вашему мнению, нужно (или не нужно) читать это произведение А. С. Грибоедова;
  - подготовьте пост для блога о комедии «Горе от ума» (при подготовке этого задания обратитесь к памятке, размещённой на форзаце учебника);
  - самостоятельно найдите, выразительно прочитайте и прокомментируйте стихотворение Дмитрия Кедрина «Грибоедов».

- ?
- Какое историческое время мы называем «пушкинской эпохой»?
  - Какие поэтические строчки вам приходят на ум, когда вы слышите о Пушкине?
  - В классе проведите обсуждение на тему «Нужно ли современному украинскому школьнику изучать творчество А. С. Пушкина?».

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
(1799—1837)

Ти пам'ятник собі воздвиг нерукотворний,
І нічий його не зруйнувать рукам.
Тропи ніякий плуг до тебе не загорне,
Її народ вартує сам.

Максим Рильський

«...В ЛЕТЕ НЕ ПОТОНЕТ СТРОФА, СЛАГАЕМАЯ МНОЙ...»

Александр Сергеевич Пушкин... Наверное, вы уже задумывались, почему из всей плеяды выдающихся русских писателей разных поколений какое-то особое внимание уделяется именно этому Поэту. Почему ещё его современники писали о каком-то «электрическом потрясении», которое вызывало у всех его имя? Что это: мистика, упорное желание «сотворить себе кумира» или всё-таки великое предназначение настоящего Гения?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, перелистаем отдельные страницы жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина.

Будущий поэт родился **6 июня 1799 года** в Москве. Отец Пушкина, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду; мать поэта, Надежда Осиповна, урождённая Ганнибал, была внучкой Абрама Петровича Ганнибала, прозванного «*арапом Петра Великого*». Как и большинство дворянских детей, первоначальное воспитание он получил в

домашней обстановке. Отец Пушкина сумел создать прекрасную атмосферу для развития поэтического дара своего сына. С самого детства маленький Саша знакомился с поэзией М. В. Ломоносова и В. А. Жуковского, комедиями Бомарше и Мольера, сочинениями просветителей XVIII в. — Вольтера и других. Дом Пушкиных посещали известные литераторы, которые страстно обсуждали литературные события.

Любовь к родному языку будущему поэту привили его бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, превосходно говорившая и писавшая по-русски, что было довольно редким явлением в дворянских семьях того времени, и няня — Арина Родионовна, великолепная сказочница и певунья. В семье была большая библиотека, которой разрешалось пользоваться и детям. А рядом по соседству в доме дальних родственников Пушкиных Бутурлиных находилось одно из самых богатых в Европе собраний книг, и Саша был добросовестным их читателем. Наверное поэтому, приехав в Петербург в 1811 г. поступать в привилегированное учебное заведение — *Царскосельский Императорский лицей*, — Пушкин оказался подготовлен лучше других.

Лицей сыграл исключительно важную роль в формировании мировоззрения, литературных интересов и нравственных принципов будущего поэта. Здесь он встретил лучших своих друзей — Антона Дельвига, Ивана Пущина и Вильгельма Кюхельбекера. Лицейской дружбе и лицейской семье Пушкин посвятит целый ряд своих произведений, в том числе уже хорошо известное вам стихотворение «*19 октября 1825 года*», в котором есть такие строки:

*Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.*

В Лицее Пушкин пережил Отечественную войну 1812 года, встретился с Г. Р. Державиным, близко познакомился с В. А. Жуковским и П. Я. Чаадаевым, здесь он впервые в журнале «Вестник Европы» увидел свои стихи напечатанными («*К другу стихотворцу*», 1814). В Царском Селе началось общение юного Пушкина с историком и писателем Н. М. Карамзиным, который пожелал ему: «*Пари, как орёл,*

но не останавливайся в полёте!». В произведениях А. С. Пушкина лицейского периода преобладали мотивы дружбы и любви, наслаждения жизнью («*Воспоминания о Царском Селе*», «*Романс*», «*Желание*», «*К живописцу*», «*Друзьям*», «*Дельвигу*» и многие другие).

Поступив на службу после окончания лицея, А. С. Пушкин занимается активной литературной деятельностью. Поэт сближается с будущими декабристами, участниками антиправительственного восстания в декабре 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге, становится членом таких передовых литературных обществ, как «Арзамас» и «Зелёная лампа». Самые обыкновенные картины под пером поэта превращаются в прекрасные творения. В поэзии этого периода отчётливо проявляются его вольнолюбивые настроения, осуждение царского деспотизма и произвола. Ода «*Вольность*» (1817), стихотворения «*К Чаадаеву*», «*Деревня*» (1819), «*На Аракчеева*» (1817–1820) и другие, которые, хоть и не публиковались, были настолько известны, что, по свидетельству декабриста И. Якушкина, «...в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика, который не знал их наизусть». В 1820 г. выходит из печати поэма Пушкина «*Руслан и Людмила*», которая принесла автору мгновенную славу. За Пушкиным окончательно закрепляется слава первостепенного русского поэта.

Константин Сомов.
Портрет Пушкина (1899)

В то время ему приписывали почти все антиправительственные поэтические произведения, которые распространялись устно и в списках. «...он наводнил Россию возмутительными стихами», — скажет император Александр I и весной 1820 г. примет решение сослать Пушкина в Сибирь. По просьбам друзей поэта север удаётся заменить югом, ссылку — «служебным переводом», где он служил сначала в Кишинёве, а потом в Одессе.

Так начинается *Южная ссылка* Пушкина (1820–1824), которая не укротила и не смирила его, а напротив —

укрепила в правоте своих убеждений, придала им ещё большую твёрдость. Этому способствовали и исторические события, происходившие вокруг. Европа 20-х годов XIX в. была охвачена пожаром революций: восстание в Италии, борьба за национальную свободу в Греции (в этой борьбе принимал участие кумир молодого Пушкина — английский поэт Байрон), революция в Испании. Всё это не могло не волновать поэта и, закономерно, находило отражение в его произведениях («*Кавказский пленник*», «*Узник*», «*Свободы сеятель пустынный...*», «*Кинжал*», «*К Чаадаеву*» и др.). Пушкин чувствует себя борцом-изгнанником. Главной темой этого периода остаётся свобода. В послании к другу Антону Дельвигу он утверждает: «*Одна свобода мой кумир*».

Этот период творчества Пушкина отличается необыкновенным разнообразием. Он создаёт свои романтические поэмы («*Кавказский пленник*», «*Бахчисарайский фонтан*»), пишет «*Песнь о вещем Олеге*», начинает работу над центральным произведением в своём творчестве — романом в стихах «*Евгений Онегин*».

В 1824 г. в результате конфликта с губернатором Одессы графом М. С. Воронцовым Пушкин был выслан в имение матери, в село Михайловское «под надзор местного начальства». Стихотворением «*К морю*» завершается южный период в жизни поэта, он прощается с морской стихией, ставшей для него символом свободы. Так начинается новый этап духовного пробуждения и развития поэта, в творчестве которого намечается переход к реализму. Особенно отчётливо это проявляется на примере последней романтической поэмы Пушкина «*Цыганы*», начатой ещё на юге, а законченной уже в Михайловском.

В *Михайловской ссылке* (1824–1826) Пушкин критически переосмысливает уже созданное. Поэт полон новых замыслов, он задумывает создать произведения из жизни своего африканского предка, написать сказки и «маленькие трагедии». «*Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, — пишет Пушкин летом 1825 г., — я могу творить*». В Михайловском поэт формируется как художник-реалист: он продолжает работать над «*Евгением Онегиным*», пишет трагедию «*Борис Годунов*», создаёт целый ряд таких шедевров, как «*Пророк*», послание к А. П. Керн «*Я помню чудное мгновенье...*», «*19 октября*» и др.

Осенью 1826 г. император Николай I вернул поэта из ссылки. Он надеялся сделать Пушкина придворным поэтом. Как о великой милости объявил он, что сам будет его цензором. Последующие годы жизни и творчества поэта — сложное время надежд и разочарований, период великих трудов и жестоких гонений. *«Ни один из русских писателей не притеснён более моего»*, — писал Пушкин. В результате всего этого *«Борис Годунов»* был несколько лет под запретом, поэту было запрещено не только издавать, но и читать где бы то ни было свои произведения, не просмотренные царём. Всё это способствовало тому, что в глазах нового поколения прогрессивно мыслящих людей поэт воспринимался аристократическим царедворцем. Для большинства же читателей из простого народа его поэзия продолжала оставаться слишком сложной. В обществе стали поговаривать о «падении» таланта Пушкина. В ответ на мнение «толпы холодной» и нападки критиков в сонете «Поэту» он провозглашает:

*...Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум.*

Тяжёлые раздумья об ощущении утраты цели и смысла жизни были отражены в таких стихотворениях этого периода, как *«Воспоминание»*, *«Дар напрасный, дар случайный»*, *«Предчувствие»*.

В эти же годы проявляется интерес Пушкина к истории. Он работает над историческим романом *«Арап Петра Великого»* и исторической поэмой *«Полтава»*, появление которой стало значительным литературным событием. Творческие силы поэта в этот период достигли особого расцвета.

В декабре 1828 г. на одном из московских балов Пушкин впервые увидел **Наталью Николаевну Гончарову**, красота которой поразила его. *«Когда я увидел её в первый раз, я любил её, голова у меня закружилась»*, — вспоминал поэт. Он сделал предложение руки и сердца, но, не получив определённого ответа, уехал на Кавказ. Свои впечатления поэт передал в таких произведениях, как *«Путешествие в Арзрум»*, *«Монастырь на Казбеке»*, *«Казбек»*, *«На холмах Грузии...»* и др.

Весной 1830 г., в день Светлого Христова Воскресенья, Пушкин вновь сделал предложение Наталье Николаевне, которое в этот раз было принято. К предстоящей свадьбе в подарок от отца поэт получил часть родового имения в Нижегородской области. Чтобы оформить бумаги на право владения, осенью 1830 г. Пушкин уезжает в село Болдино. Но в связи с бушующей в стране холерой и установившимся строгим карантинном ему пришлось остаться здесь на долгих три месяца, которые стали необыкновенно плодотворными для поэта. Во время Болдинской осени Пушкин написал целый ряд лирических шедевров, четыре «маленьких трагедии» («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы»), «Повести Белкина», различные статьи и заметки, закончил работу над «Евгением Онегиным», начал пародийное произведение — «Историю села Горюхина».

Евсей Моисеенко.
Пушкин в Болдино (1962)

18 февраля 1831 г. в церкви Вознесения, что у Никитских ворот в Москве, Александр Сергеевич и Наталья Николаевна были обвенчаны. В письме к другу П. А. Плетнёву поэт скажет: «Я женат — и счастлив, одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился». Чувство необычайной нежности и глубокой любви переполняло сердце поэта. «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я ещё более твоего лица», — пишет Пушкин жене. Он посвящает своей Натали стихотворение «Мадонна», в котором есть такие строки:

*Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.*

В 1830-е годы поэт много пишет. Поэмы «Медный всадник» и «Анджело», повести «Пиковая дама» и

«Капитанская дочка», «История Пугачёвского бунта» и роман «Дубровский», и стихи, стихи, стихи... Особенно плодотворным было новое уединение поэта в Болдино осенью 1833 г. «Унылая пора! очей очарованье» стала любимым временем года Пушкина.

Но произведения, созданные в этот период, к сожалению, не были по достоинству оценены публикой. Публикация «Повестей Белкина» не имела успеха, а лирика печаталась всё реже. Пушкин воспринимает всё это как знак читательского равнодушия. Он вновь и вновь пытается найти выход, стремится вырваться из тесного круга. Стараясь обеспечить семью, поэт много работает.

Последние годы жизни Пушкина прошли в тяжёлой обстановке всё обострившихся отношений с царём и непонимания окружавшего его общества. Взрывной характер поэта, его независимое поведение раздражало многих, а он тем не менее в 1836 г. напишет такие строки:

Борис Кустодиев.
А. С. Пушкин
на набережной
Невы (1915)

*Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними.*

Никому

*Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...*

Яркая индивидуальность поэта, его талант и свободолюбие вызывали зависть и злость со стороны влиятельных кругов придворной и чиновничьей аристократии. Не бывать в свете он не мог, так как пожалованное ему Николаем I унижительное звание камер-юнкера, самого низкого из

придворных чинов, обязывало посещать балы и вечера. Жестокие цензурные гонения, слежка, всеобщая атмосфера враждебности и клеветы становилась невыносимой.

Зимой 1836 г. завистники и враги Пушкина из высшей петербургской аристократии распустили по городу сплетню о жене поэта, связывая её имя с именем царя, а затем и с именем французского барона Жоржа Дантеса, пользующегося расположением Николая I. Дантес нагло ухаживал за Натальей Николаевной. Чтобы положить всему этому конец и защитить честь своей семьи, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая состоялась 27 января 1837 г. Около 5 часов пополудни прозвучал роковой выстрел на Чёрной речке.

Рана Пушкина оказалась смертельной, и 29 января 1837 г. поэт отошёл в мир иной.

И полетели по Петербургу, по всей русской истории строки Лермонтова:

Погиб поэт! — невольник чести...

1. Объясните, как вы понимаете пушкинскую строчку из романа «Евгений Онегин», взятую для названия этой статьи. Согласны ли вы с этим утверждением автора? Обоснуйте свой ответ.
2. Расскажите, какие сведения о жизни и творчестве поэта произвели на вас особое впечатление и почему?
3. Прокомментируйте эпиграф к статье.
4. А как вы считаете, почему А. С. Пушкину отведена особая роль в развитии русской литературы? Свой ответ аргументируйте.
5. Выделите основные этапы творческого пути поэта. Какие произведения были написаны в каждый из периодов?
6. Подготовьте сообщение на тему «А. С. Пушкин и Украина». При подготовке используйте материал рубрики «Читателю XXI столетия на заметку».
7. Существует множество портретных изображений А. С. Пушкина, созданных в разное время. Самостоятельно найдите их с помощью Интернета и выберите тот, который вы бы предложили разместить на страницах вашего учебника. Объясните свой выбор.

Читателю XXI столетия на заметку

Пребывая в различных уголках Украины, нельзя не обратить внимание на то, как много у нас всего связано с именем Пушкина. Многочисленные бюсты и памятники поэта, школы и гимназии во многих уголках нашей Родины, Пушкинский парк в Киеве, проспект Пушкина в Днепре, музеи в Киеве и Одессе, Каменке и Гурзуфе, театр русской драмы имени А. С. Пушкина в Харькове, улицы имени великого поэта в Симферополе и Львове, Запорожье и Полтаве, Луганске и Мукачево... И это не только проявление всеобъемлющей любви украинского народа к гению русской литературы. А ещё и восстановление исторической справедливости. Ведь великий поэт хорошо знал и любил Украину.

Александр Сергеевич, по подсчётам исследователей его жизни и творчества, посетил 120 населённых пунктов на территории нашей страны.

Граффити с изображением
А. С. Пушкина
в современном Харькове

У литературной карты мира

Памятники Пушкину возведены во многих городах мира, как в Европе, так и в Азии, Америке и даже в Африке. Общее количество памятников А. С. Пушкину в мире превышает 300 монументов.

Бронзовый бюст поэту работы скульптора Александра Белашова в 2002 г. торжественно был открыт в столице Эфиопии, Аддис-Абебе. Интересно, что в этой стране очень гордятся Ибрагимом Ганнибалом, который, как известно, был предком великого русского поэта, а самого А. С. Пушкина считают национальной гордостью и самым

Памятник Пушкину
в Аддис-Абебе
(2002)

знаменитым поэтом в истории страны. Как отметил эфиопский драматург **Аялне Мулату**, который перевёл большую часть произведений Пушкина, *«Пушкин столь же велик для мировой литературы, как и Шекспир. И мы очень горды тем, что он одинаково почитаем в России и Эфиопии»*.

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,
 Овины² 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 иль глупца — в величии неправом.

¹ *Цирцэя* — волшебница с древнегреческого острова Эя, в переносном значении коварная обольстительница.

² *Овiн* — строение для сушки снопов перед молотьбой.

Оракулы¹ веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрадный 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
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
Взойдёт ли наконец прекрасная заря?

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Поделитесь своими впечатлениями о прочитанном стихотворении.
2. Определите тему и идею произведения.
3. Проанализируйте особенности композиции стихотворения.

¹ Ора́кул — прорицатель, предсказатель.

4. На конкретных примерах покажите, что произведение построено на контрасте.
5. Проследите, с помощью каких изобразительно-выразительных средств языка поэт передаёт своё возмущение открывшейся перед ним действительностью.
6. Объясните, как вы понимаете последние четыре строки стихотворения.
7. Прокомментируйте информацию, помещённую в рубрике «В творческой лаборатории мастера».
8. Как вы можете объяснить, что это стихотворение было особенно популярным среди декабристов? Аргументируйте свой ответ текстом произведения.
9. Подготовьтесь к выразительному чтению произведения в классе.

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 гнётом власти роковой
 Нетерпеливою душой
 Отчизны внемлем призыванье.
 Мы ждём с томленьем упованья
 Минуты вольности святой,
 Как ждёт любовник молодой
 Минуты верного свиданья.
 Пока свободою горим,
 Пока сердца для чести живы,
 Мой друг, отчизне посвятим
 Души прекрасные порывы!
 Товарищ, верь: взойдёт она,
 Звезда пленительного счастья,
 Россия вспрянет ото сна,
 И на обломках самовластья
 Напишут наши имена!

*Христофор Козим.
 Портрет П. Я. Чаадаева
 (1842)*

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Расскажите, какие чувства вызвало у вас стихотворение.
2. Какая мысль произведения выдвигается на первый план? Аргументируйте свой ответ цитатами из текста.
3. На конкретных примерах покажите, что стихотворение обращено к другу.
4. Определите жанр прочитанного произведения.
5. Проследите, как жанр определяет композицию стихотворения.
6. Какие мысли и чувства, характерные для декабристов, переданы в стихотворении? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
7. Согласны ли вы с тем, что это стихотворение, написанное в 1818 г., сегодня приобретает иное, современное звучание? Обоснуйте свой ответ.
8. Выучите произведение наизусть и подготовьтесь к выразительному чтению его в классе.

Читателю XXI столетия на заметку

Стихотворение «К Чаадаеву» было написано в 1818 г. А. С. Пушкин посвятил его **Петру Яковлевичу Чаадаеву**, с которым познакомился ещё в Царском Селе, будучи лицеистом. Вскоре Чаадаев стал любимым другом и учителем молодого поэта, которого называл «*грациозным гением*» и «*нашим Дантом*». А. С. Пушкина привлекала натура Чаадаева и его блестящий ум. Частые встречи и беседы с ним — человеком, обладавшим обширностью знаний и оригинальностью ума, оказали большое влияние на нравственное развитие Пушкина, на формирование его мировоззрения.

Своему другу Александр Сергеевич посвятил три стихотворных послания, его черты воплотились в образе главного героя романа «Евгений Онегин».

Причины, побудившие поэта обратиться к другу с призывом посвятить Отчизне «*души прекрасные порывы*», заключаются в его ненависти к самодержавию и стремлении к свободе.

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 рыбащей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный берег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической 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.
Шуми, 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 неукротим¹.
Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещение иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красоты
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.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Расскажите, какое впечатление произвело на вас прочитанное.
2. Проследите, как меняется настроение стихотворения от начала к концу.
3. Какие биографические факты нашли отражение в произведении?
4. Подумайте, что сближает море и лирического героя.
5. В какой связи в произведении появляются образы Наполеона и Байрона?
6. Согласны ли вы с утверждением, что в стихотворении отражается романтический конфликт между идеалом и действительностью? Свой ответ аргументируйте.
7. Найдите и прочитайте строчки, которые являются своеобразным смысловым центром стихотворения.

¹ Речь идёт о Дж. Г. Байроне.

8. Раскройте многозначность и символичность образа «свободной стихии».
9. Как вы думаете, почему именно образ моря воплощает идеал поэта-романтика?
10. Объясните, как вы понимаете финал стихотворения.

Диалог искусств

Александр Сергеевич Пушкин и Иван Константинович Айвазовский познакомились в 1836 г. на одной из выставок в Петербурге. Так встретились два художника — художник пера и художник кисти. Это знакомство произвело неизгладимое впечатление на молодого Айвазовского. *«С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и рассказов о нём»*, — вспоминал художник. Но И. К. Айвазовский не был силен в написании портретов, и потому сам предложил художнику Илье Ефимовичу Репину написать Пушкина. Позднее известный живописец так отозвался о совместной работе: *«Дивное море написал Айвазовский. [...] И я удостоился намалевать там фигурку»*.

Иван Айвазовский,
Илья Репин.

Прощание Пушкина
с морем (1877)

Читателю XXI столетия на заметку

Одним из лучших лирических творений А. С. Пушкина мы обязаны **Анне Петровне Керн**, урождённой Полторацкой.

Александр Сергеевич впервые увидел Анну Петровну в Петербурге в 1819 г. и надолго сохранил воспоминания об этом мимолётном знакомстве.

Интересен тот факт, что отец Анны Петровны принадлежал к старинному казацкому роду, а сама «муза поэта» ещё грудным ребёнком переехала в город Лубны Полтавской области, где в родительском доме прожила вплоть до замужества.

Следующая их встреча произошла через шесть лет и произошла, по признанию Пушкина, на него «впечатление глубокое и мучительное». В июне 1825 г. Анна Петровна приехала в Тригорское к своей тётке П. А. Осиповой. А. С. Пушкин в это же время находился в ссылке в соседнем Михайловском. Когда Анне Петровне пришло время возвращаться домой, на прощание решили устроить прогулку из Тригорского в Михайловское. Погода была на диво хороша, и Пушкин в роли радушного хозяина был необычайно любезен и оживлён. Он показывал Анне Петровне парк. Они пошли не по центральным аллеям, а свернули в липовую (сейчас это аллея в честь Анны Петровны названа «аллеей Керн»).

Утром следующего дня, явившись в Тригорское, Пушкин протянул Керн обещанную ей первую главу «Евгения Онегина», недавно изданную в Петербурге. Между ещё не разрезанных страниц лежал листок почтовой бумаги. Это было написанное ночью стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье...»).

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.

Александр Пушкин.
А. П. Керн (1829)

Александр
Арефов-Багаев.
Предполагаемый портрет
Анны Керн (1840-е)

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Опишите чувства и мысли, которые вызвало у вас прочитанное.
2. Расскажите историю создания стихотворения.
3. Проследите, с помощью каких изобразительно-выразительных средств языка переданы чувства лирического героя.
4. Как вы думаете, почему поэт рисует не конкретный портрет реальной женщины, а создаёт обобщённый женский образ, способный вызвать глубокие чувства?
5. Прослушайте романс Михаила Глинки на стихи Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» и рассмотрите репродукцию картины Сергея Гуляева. Сравните поэтические и музыкальные и художественные образы произведения.

Сергей Гуляев. Я помню чудное мгновенье... (2012)

6. Выучите стихотворение наизусть и выразительно его прочитайте.

Диалог искусств

Лирика А. С. Пушкина необычайно музыкальна. Наследие музыкальной пушкинианы огромно: свыше

2000 романсов, оперы и балеты, хоры и оратории, кантаты и симфонические, камерно-инструментальные произведения, а также музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, телевизионным и радиопередачам. Многие известные композиторы (Михаил Глинка, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, Александр Даргомыжский и др.), вдохновлённые бессмертными стихами поэта, сами создали знаменитые произведения.

Так, например, стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» покорило сердце известного композитора **Михаила Глинку**. Романс на стихи А. С. Пушкина был закончен в 1840 г. Его Михаил Глинка посвятил тоже Керн, только Екатерине, дочери Анны Петровны, в которую он в то время был страстно влюблён.

* * *

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.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какие чувства и настроения переданы в этом произведении?
2. Обоснуйте, чем вызвана светлая печаль лирического героя стихотворения.
3. Согласны ли вы с утверждением, что в этом произведении чувство любви вынуждено подчиниться другому чувству — самоотверженности? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
4. Прокомментируйте последнюю строку стихотворения.
5. Прослушайте романс Б. Шереметьева на стихи А. С. Пушкина «Я вас любил...». Удалось ли композитору передать светлую и тонкую грусть поэтического произведения?
6. Выучите стихотворение наизусть и подготовьтесь к выразительному чтению его в классе.
7. Подумайте, в чём секрет данного восьмистишия. Чем оно привлекает всё новые и новые поколения читателей?

Читателю XXI столетия на заметку

Нежные, трепетные чувства связывают А. С. Пушкина с **Марией Николаевной Волконской**. Дочь прославленного героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского, одна из замечательных женщин своего времени, сумела пленить поэтическое воображение Александра Сергеевича. Он знал Марию Николаевну ещё совсем юной девочкой, когда путешествовал по Кавказу и Крыму. Яркая индивидуальность и незаурядность, пылкость и естественность характера не могли не взволновать поэта. Выйдя по настоянию отца в 1825 г. замуж за генерал-майора Сергея Волконского, она последовала в Сибирь вслед за своим мужем-декабристом, осуждённым на двадцать лет каторги. Уехала, несмотря на препоны, чинимые царём и его верными слугами, уговоры родни.

Образ Марии Раевской-Волконской, этот «души неясный идеал», запечатлён в ряде произведений А. С. Пушкина, в том числе в стихотворениях *«Редеет облаков летучая гряда...»* и *«На холмах Грузии лежит ночная мгла»*.

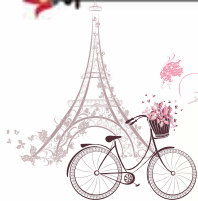
Начиная с 1861 г. Мария Раевская-Волконская вместе со своим мужем постоянно жили в Украине, в имении своего зятя Николая Кочубея в селе Вороньки Бобровицкого района Черниговской области. Здесь же они похоронены.

Неизвестный художник.
Мария Волконская
(урождённая Раевская)
(1820-е годы)

Александр Пушкин.
Мария Раевская
(1820)

У литературной карты мира

В крымском городе Гурзуфе многое связано с Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэт провёл здесь несколько недель летом и осенью 1820 г. В Гурзуф он приехал с семьёй генерала Н. Н. Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Раевские остановились в доме герцога Ришелье, построенном в 1811 г.; поэту в нём был предоставлен мезонин, выходящий на запад.

«Полуденный берег» оставил глубокий след в творчестве великого поэта. В Гурзуфе Пушкин работал над поэмой «Кавказский пленник», написал несколько лирических стихотворений, здесь возникли у него замыслы поэмы «Бахчисарайский фонтан» и романа «Евгений Онегин». В конце жизни он вспоминал о Крыме: «Там колыбель моего Онегина».

* * *

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.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Понравилось ли вам стихотворение? Обоснуйте свой ответ.
2. Каким чувством проникнуто произведение?
3. Чем обусловлена светлая печаль лирического героя? Подтвердите свой ответ цитатами из текста.
4. Прочитайте материал, представленный в рубрике «В творческой лаборатории мастера». Сопоставьте своё восприятие стихотворения Александра Пушкина и комментарии известного исследователя Юрия Лотмана.
5. Подготовьте сообщение на тему «Музыкальные образы стихотворения А. С. Пушкина “На холмах Грузии лежит ночная мгла”».

В творческой лаборатории мастера

Стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла» невелико по объёму, написано простым языком, не содержит ни необычных сравнений, ни красочных метафор и, кажется, непосредственно и просто вылилось из-под пера автора.

[...] Два первых стиха дают пейзажную картину:

*На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.*

Пейзаж содержит скрытое противопоставление двух начал. Первый стих рисует холмы — возвышенности, поднятые к небу. Второй — лежащую у ног поэта глубокую реку. Чувство глубины подчёркивается глубоким звуком «у»; «Шумит Арагва предо мною». Таким образом, первые строки вводят в сознание читателя образы высоты и глубины. Но ещё более важна упомянутая в первом стихе «ночная мгла»... В стихотворении ночная мгла создаёт сразу два образа — ночи и лунного света. Ночь, о которой говорит Пушкин, — светлая ночь, пронизанная успокаивающим и примиряющим светом луны...

Третий и четвёртый стихи характеризуют внутреннее состояние лирического героя. Оно находится в согласии с окружающим пейзажем. Чувства, испытываемые героем-автором, противоречивы: «грустно и легко» — это не только разные, но и трудно совместимые чувства. Объяснение их соединению даёт выражение «печаль моя светла»: подобно тому как ночная темнота, пронизанная лунным светом, делается не страшной, не враждебной, а грустной и поэтичной, печаль пронизана светом. Каким светом (светом чего), в стихе пока не говорится. Этому посвящён следующий стих:

Печаль моя полна тобою.

Введённое в стихотворение поэтическое «ты» — образ названной возлюбленной... Именно ею полна печаль, и это делает печаль светлой.

По Юрию Лотману¹

¹ Лотман Юрий Михайлович (1922–1993) — российский литературовед и культуролог.

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещи 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 замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Михаил Врубель.
Голова пророка
(1905)

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какое впечатление произвело на вас прочитанное?
2. Объясните, как вы понимаете название произведения.
3. Проследите особенности композиции стихотворения. Какие смысловые части в нём можно выделить?
4. Найдите в тексте архаизмы и старославянизмы. По словарю выясните лексическое значение этих слов. Какую роль они выполняют в произведении?
5. Прокомментируйте воззвание Бога к поэту. Какими качествами личности должен обладать, по Пушкину, истинный поэт?

6. Подумайте, какой смысл придаёт стихотворению обилие глаголов в повелительном наклонении в последних стихах текста. Обоснуйте свой ответ.
7. Согласны ли вы с утверждением литературоведа Бориса Мейлаха, что стихотворение «Пророк» — это «*поэтическая декларация о назначении поэта*»? Обоснуйте свой ответ.
8. Ознакомьтесь с информацией, представленной в рубрике «В творческой лаборатории мастера». Какие из комментариев были для вас наиболее ценны и почему?
9. Внимательно рассмотрите иллюстрации Михаила Врубеля к стихотворению «Пророк». Сопоставьте изобразительный и словесный образы пророка.

Михаил Врубель. Пророк (1898)

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «ПРОРОК»

В михайловской ссылке Пушкин философски обобщил смысл жизни и творчества. Могучее возрождение души, осознание полноты и зрелости его духовных сил воплотились в стихотворении «Пророк». Оно написано в сентябре 1826 г., то есть после того, как поэт получил известие о казни пяти декабристов, последовавшей 13 июля 1826 г.

«Пророк» (1826) — программное произведение в творчестве Пушкина. Стихотворение связано с традициями гражданских и философских од Ломоносова и Державина, с произведениями декабристов о поэте-пророке. Поэтическая речь Пушкина выдержана в суровом, сдержанном, возвышенно-ораторском тоне. Несмотря на архаический образ пророка, стихотворение обращено не в глубь веков, а в пушкинскую современность. [...]

Михаил Врубель.
Пророк цветной
(1912)

Пророк у Пушкина — образ древнего человека, каким его запечатлела Библия. Пророк верил, что его устами говорит Бог, который повелел ему возглашать истину. И он уже не может сойти с пути, предначертанного Богом. Он избран. [...] Вот эта высокая миссия-поручение, полученная от Бога, преобразует человека и делает его пророком. Теперь он как бы не принадлежит себе, а исполняет волю Бога. Эта черта роднит древнего пророка и современного поэта. Ему дан дар слова, глагола, следовательно, он тоже избран, чтобы люди

через него слышали высшую волю. Пушкин ощущал себя именно таким поэтом. Его служение Поэзии родственно служению пророка. Недаром впоследствии он скажет: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна». Создавая близкий историческому прошлому образ ветхозаветного пророка, Пушкин соотносил с ним себя как поэта современности.

По Валентину Коровину¹

Диалог искусств

Своё представление о человеке-творце, его избранности и трагическом величии запечатлено и в творчестве выдающегося русского художника **Михаила Александровича Врубеля (1856–1910)**. Тема Пророка была навеяна стихотворением А. С. Пушкина. Вначале был сделан выразительно экспрессивный рисунок головы Пророка. Затем автор посвятил ей картину, на которой Пророк потрясён явлением ангела, вырастающего в сиянии крыл. Из зелёно-лиловых переливов возникает лик ангела смерти. Пророк отступает на второй план, превращается в некую субстанцию, подобную пламени.

* * *

Два чувства дивно близки нам —	Животворящая святыня!
В них обретает сердце пищу —	Земля была б без них мертва,
Любовь к родному пепелищу,	Как . . . пустыня
Любовь к отеческим гробам.	И как алтарь без божества.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Понравилось ли вам стихотворение? Обоснуйте свой ответ.
2. В толковом словаре найдите прямое и переносное значение слова «пепелище». В каком значении используется это слово в стихотворении? Обоснуйте свой ответ.
3. О какой «животворящей святыни» пишет поэт? Объясните своё видение этого образа.
4. Ознакомьтесь с комментариями к стихотворению Юрия Лотмана, помещёнными в рубрике «В творческой лаборатории мастера». О каком значении Дома в жизни А. С. Пушкина говорит известный исследователь?
5. Выучите произведение наизусть.

¹ *Коровин Валентин Иванович* (род. в 1929 г.) — российский литературовед.

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «ДВА ЧУВСТВА ДИВНО БЛИЗКИ НАМ...»

У пушкинского отношения к истории была одна существенная черта: история воспринималась им не как абстракция, не в качестве отвлечённой идеи, а как живая связь живых людей, нить от деда к отцу, а затем к сыну и его потомкам — связь людей, живущих в одних и тех же родных местах, вырастающих и умирающих в одном доме и находящих последнее успокоение на одном и том же кладбище. К 1830 г. относится одно из самых глубоких (хотя так и оставшееся недоработанным) стихотворений Пушкина. Здесь связываются воедино два чувства — любовь к родному дому и любовь к месту, где покоятся предки. [...]

В ранних вариантах стихотворения эти чувства расшифрованы как связь гордости предками, любви к ушедшим поколениям («...к мёртвым прадедам любовь») и чувства собственного достоинства:

*На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.*

История проходит через Дом человека, через его частную жизнь. Не титулы, ордена или царская милость, а «самостоянье человека» превращает его в историческую личность. Чувство собственного достоинства, душевное богатство, связь с исторической жизнью народа делают его Человеком, достойным войти в Историю. Поэтому Дом, родное гнездо, получает для Пушкина особенно глубокий смысл. Это святилище человеческого достоинства и звено в цепи исторической жизни.

По Юрию Лотману

ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Расскажите, как вы поняли это стихотворение.
2. Какие отношения связывают поэта и толпу? Как, по мнению поэта, нужно реагировать на похвалы и смех толпы?
3. Подумайте, почему народная любовь ассоциируется в сознании поэта с образом толпы. Обоснуйте свой ответ, используя факты из биографии поэта.
4. Какую лексику использует поэт для изображения толпы? Почему она реагирует на труд поэта «в детской резвости»?
5. Проследите, какое настроение придаёт тексту обилие глаголов в повелительном наклонении.
6. Вспомните, как строится сонет. Докажите, что стихотворение написано в форме сонета.
7. Какие качества, по мнению Пушкина, должны быть присущи истинному поэту? Что ему необходимо для творчества? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
8. Проанализируйте, какая поэтическая лексика характерна для описания душевного мира поэта.

* * *

Exegi monumentum¹

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа².

¹ *Exegi monument* — с латыни «я воздвиг памятник».

² *Александрійский столп* — гранитная колонна на площади перед Зимним дворцом в Санкт-Петербурге, воздвигнутая в честь императора Александра I за победу в войне с Наполеоном.

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 назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой 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.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Выскажите свои впечатления о прочитанном.
2. Начинается стихотворение со слов «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Как вы понимаете, что значит «нерукотворный»? Какие ассоциации возникают, когда вы слышите это слово?
3. Пушкинский памятник возносится выше Александрийского столпа. Что утверждает поэт этими строчками?
4. Прокомментируйте высказывание Юрия Лотмана: «Гордое сознание того, что не власть и сила, а дух и культура дают бессмертие, продиктовало Пушкину стихотворение “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...”, ставшее его поэтическим завещанием».
5. Найдите в тексте и зачитайте строки, в которых поэт определяет основной критерий оценки своего творчества.
6. Согласны ли вы с утверждением исследователей творчества А. С. Пушкина, что стихотворение «Я памятник себе воздвиг...» — это философское обобщение мотивов, представленных в предыдущих стихотворениях? Обоснуйте свой ответ.
7. Выучите стихотворение А. С. Пушкина наизусть.

8. Сопоставьте стихотворения «К Мельпомене» Горация и «Памятник» А. С. Пушкина и Г. Р. Державина. Что объединяет и чем отличаются эти произведения? Аргументируйте свой ответ конкретными примерами из текста.

Читателю XXI столетия на заметку

Один из самых известных поэтов «золотого века» римской литературы **Квинт Гораций Флакк** (65 г. до н.э. — 8 г. до н.э.) среди других своих произведений писал и оды. Самая известная из всех од Горация — **«К Мельпомене»** (*Exegi monumentum aere perennius...*), написанная в 23 г. до н.э.

К МЕЛЬПОМЕНЕ¹

Крепче меди себе создал я памятник;
 Взял над царскими верх он пирамидами,
 Дождь не смоеет его, вихрем не сломится,
 Цельный выдержит он годы бесчисленны,
 Не почует следов быстрого времени.
 Так, я весь не умру — большая часть меня
 Избежит похорон: между потомками
 Буду славой расти, ввек обновляясь,
 Зрят безмолвный пока ход к Капитолию²
 Дев Весталей³, вослед Первосвященнику.
 Там, где Авфид⁴ крутит волны шумящие,
 В весях, скудных водой, Давнус⁵ где царствовал,
 Будет слышно, что я — рода беззнатного
 Отрасль — первый дерзнул в Римском диалекте
 Эолийской⁶ сложить меры поэзию.
 Сим гордиться позволь мне по достоинству,
 Муза! сим увенчай лавром главу мою.

Перевод Александра Востокова

¹ Мельпомена (греч. «поющая») — муза трагедии и лирической поэзии.

² Капитолий — один из семи холмов в Риме, т.е. храм Юпитера Капитолийского, посвященный триаде богов (Юпитеру, Юноне и Минерве), на холме Капитолий — высшая точка Капитолийского холма в Риме.

³ Весталка — жрица римской богини Весты (греч. — Гестия), в храме которой весталки поддерживали вечный огонь.

⁴ Авфид — река на родине Горация на юге Италии.

⁵ Давнус (Давний) — мифический царь Апулии, родины Горация.

⁶ Эолийский — Гораций имеет в виду образцы исконно греческой поэзии, лирики эолийцев Алкея, Сапфо и др.

Подражания и переводы этой оды делали и другие. Так, русский поэт эпохи Просвещения Гавриил Романович Державин на основе оды Горация написал своё произведение «Памятник».

Пушкинский вариант темы памятника был создан в 1836 г.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О МОТИВЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Вы, конечно же, хорошо знаете, что называется темой в художественном произведении. Известный литературовед Борис Томашевский писал так: «Тему необходимо разделить на части, “разложить” на мельчайшие повествовательные единицы, чтобы затем эти единицы нанизывать на “повествовательный стержень”». Так складывается сюжет, т.е. «художественно построенное распределение событий в произведении. Эпизоды распадаются на ещё более мелкие части, описывающие отдельные действия, события или вещи. Темы таких мелких частей произведения, которые уже нельзя более дробить, называются **мотивами**».

Термин *мотив* пришёл из музыки, где он определяется как мелодия, напев, наигрыш, а также наименьшее музыкальное построение, составляющее характерную часть музыкальной темы.

Мотив (от лат. *moveo* — «двигаю») — это устойчивый смысловой элемент художественного текста.

Мотив может рассматриваться как в отдельно взятом произведении, так и в контексте всего творчества одного или нескольких писателей, а также даже в литературе целой эпохи.

Мотив воплощается в главных темах, символах, сюжетных ситуациях, образах. Выделяют **основные (ведущие)** и **второстепенные мотивы**.

Мотивом также называют совокупность идей и чувств автора, выражение его мировоззрения.

1. Раскройте понятие о мотиве в художественном произведении.
2. Обоснуйте, как мотив соотносится с темой произведения.
3. Определите основные мотивы в прочитанных стихотворениях А. С. Пушкина.

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«Только однажды даётся стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-видимому, друг друга исключают качества. Пушкин, коего талант поэтической удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарён необыкновенной памятью; суждением верным, вкусом утончённым и превосходным».

Адам Мицкевич, польский поэт

«У Пушкина не чувствуешь стиха; несмотря на то, что у него рифма и размер, чувствуешь, что иначе нельзя сказать».

Лев Толстой, русский писатель

«Он работает над формой, гранит её, как драгоценный камень. Но, когда стихотворение кончено, не придаёт ему особенной важности, мало заботится о том, что скажут оценщики. Искусство для него — вечная игра. Он лелеет неуловимые звуки — неписанные строки».

Дмитрий Мережковский, русский поэт, философ

«Мы знаем Пушкина — человека, Пушкина — друга монархии, Пушкина — друга декабристов. Всё это бледнеет перед одним: Пушкин — поэт...»

Что такое Поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт».

Александр Блок, русский поэт

«У Пушкина окончания произведений похожи на морские горизонты: достигнув их, опять видишь перед собою бесконечное пространство, ограниченное лишь мнимой чертою».

Андрей Платонов, русский писатель

1. Прокомментируйте высказывания Адама Мицкевича и Льва Толстого о поэзии А. С. Пушкина.
2. Объясните, как вы понимаете, о каких «неписанных строках» говорит нам писатель, философ Д. С. Мережковский.
3. Подумайте, а как бы вы ответили на поставленный А. А. Блоком вопрос, что такое Поэт.

К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА В СТИХАХ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Читателю XXI столетия на заметку

А. С. Пушкин работал над созданием «Евгения Онегина» почти восемь лет. Роман был начат поэтом в южной ссылке в начале мая 1823 г. и закончен уже в Болдино осенью 1830 г. Но даже завершив своё произведение, Александр Сергеевич продолжал над ним работать. Так, в 1831 г. он переделал последнюю, восьмую главу и написал письмо Онегина к Татьяне. Естественно, что за столь долгий период в России произошли многие преобразования, изменилась жизнь и самого поэта. И если первые главы «Онегина» писались во время патриотического подъёма в стране, связанного с победой в Отечественной войне 1812 г., то завершалась работа над романом в мрачную эпоху жизни России, получившую название «*николаевского безвременья*» — период запретов и казней, разочарований и крушений надежд. Всё это и нашло отображение в пушкинском романе, в котором проанализированы истоки и причины произошедших событий.

Действие «Евгения Онегина» развивается с 1819 по 1825 г. Именно в эти годы складывался тип человека, нашедший своё воплощение в главном герое романа А. С. Пушкина.

Рисунки А. С. Пушкина
на полях рукописи
«Евгения Онегина»
(1825)

Читаем, размышляем, обсуждаем...

Глава первая

1. Поделитесь своими впечатлениями о прочитанном.
2. Выразительно прочитайте посвящение, которым открывается роман. Подумайте, какие важные для автора мысли заложены в нём.
3. Какие мысли и чувства вызвало у вас обращение: «Друзья Людмилы и Руслана!»? Из чьих уст оно звучит? Аргументируйте свой ответ.
4. Расскажите, что мы узнаём о главном герое из первой главы романа.
5. На основе истории воспитания Онегина восстановите круг учебных дисциплин, преподававшихся молодому дворянину того времени.
6. Подумайте, почему А. С. Пушкин описал лишь один день из жизни Онегина. Обоснуйте свой ответ.
7. Как вы думаете, что объединяло Онегина с другими представителями молодёжи его времени и чем он отличался от них?
8. Проследите по тексту, с кем автор сравнивает своего героя. Дайте собственное объяснение таким сравнениям.
9. По первоначальному замыслу А. С. Пушкина первая глава должна была иметь название «Хандра». Согласны ли вы с таким наименованием этой структурной части романа? Свой ответ аргументируйте цитатами из текста.
10. Проследите, какую оценку даёт автор своему герою. С помощью каких художественно-выразительных средств языка автор передаёт своё отношение? Обоснуйте ответ с помощью конкретных примеров.

Елена Самокиш-Судковская.
Евгений в кабинете
(1908)

В творческой лаборатории мастера

О ВЫБОРЕ НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИМЕНИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ И ОБ ЭПИГРАФЕ К РОМАНУ

Евгений Онегин — выбор названия произведения и имени главного героя не был случайным. На это указывал сам Пушкин в обращении к читателям: «Я думал <...> как героя назову» (1, LX, 1–2). Этим выбором определялись жанровая природа текста и характер читательского ожидания. Включение в название не только имени, но и фамилии героя, притом не условно-литературных, а реально-бытовых, возможно было лишь в относительно небольшом круге жанров, ориентированных на современное содержание и создающих иллюзию истинности происшествия. [...]

После «Евгения Онегина» названия такого типа (имя и фамилия — «Анна Каренина» или только фамилия — «Рудин», «Обломов») сделались традиционными. Однако для читателей времени появления пушкинского романа такой тип заглавия был неожиданным и оставлял возможность для различных жанровых реализаций. [...]

Pétri de vanité... (проникнутый тщеславием... — франц.). — Эпиграф впервые появился в публикации 1825 г. и был отнесён к первой главе. Как эпиграф ко всему произведению — впервые в 1833 г., в первом отдельном издании «Евгения Онегина». Пометка «извлечено из частного письма» фиктивная, автор текста эпиграфа — Пушкин. Характеристика героя как «проникнутого тщеславием», возвышающегося над уровнем посредственности и равнодушного к морали даёт лишь одну из его возможных оценок, а не всестороннюю интерпретацию.

Не мысля гордый свет забавить... — Посвящение обращено к Петру Александровичу Плетнёву (1792–1865) — литератору, педагогу, позднее профессору, академику, ректору Петербургского университета. Плетнёв познакомился с Пушкиным в 1817 г. и до последних дней принадлежал к ближайшим приятелям поэта.

По Юрию Лотману
(из работы «Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”.
Комментарий»)

Глава вторая

1. Что нового вы узнали о главном герое романа из прочитанной главы?
2. С какими ещё персонажами познакомились в этой главе?
3. Как характеризуют Евгения те нововведения, которые он предпринял в хозяйстве? Как соседи-помещики отнеслись к деяниям Онегина?
4. Расскажите, что повествует нам автор о Владимире Ленском.
5. Подумайте, почему Онегин решил подружиться с Ленским. Проследите по тексту, как он относится к поэту-романтику.
6. Как вы считаете, с какой целью свой рассказ о Ленском автор прерывает размышлениями о дружбе?
7. Охарактеризуйте, каким вы увидели Ленского. Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
8. Подумайте, почему в повествовании автора о любви Владимира звучит ирония. Свой ответ обоснуйте.
9. Выразительно прочитайте портретные описания сестёр Лариных.
10. Проследите, как автор относится к Ольге. Почему, с вашей точки зрения, он сразу переводит разговор на другую сестру?
11. Подумайте, почему для Татьяны А. С. Пушкин выбирает простонародное имя.
12. Проанализируйте, с помощью каких художественных средств создан портрет Татьяны Лариной. Аргументируйте свой ответ примерами из текста.
13. Подготовьте цитатный материал, который, с вашей точки зрения, наиболее выразительно представляет характер Татьяны.

Глава третья

1. О каких событиях повествует автор в этой главе?
2. Прокомментируйте, как вы поняли эпиграф к главе.
3. Подумайте, почему Онегин принял решение посетить Лариных, хотя он ничем не отличался от других помещичьих усадеб, которые он открыто презирал.
4. Выразительно прочитайте и прокомментируйте диалог Онегина и Ленского, состоявшийся после первого визита к Лариным.
5. Какое впечатление произвели на Онегина обе сестры? Свой ответ обоснуйте.

6. Как отнеслась Татьяна к визиту Онегина? Как вы считаете, какие черты Евгения Онегина покорили её сердце?
7. Проанализируйте отношение автора к героине. Подтвердите ответ с помощью конкретных примеров из текста.
8. Какие чувства и мысли вызвало у вас «Письмо Татьяны к Онегину»?
9. Как характеризует героиню её письмо? Аргументируйте свою позицию.
10. Подумайте, почему в письме отсутствует имя адресата. Чем можно объяснить обращение героини на «вы» и на «ты»? Обоснуйте свой ответ.
11. Подготовьтесь к выразительному чтению «Письма Татьяны к Онегину» в классе.

Глава четвёртая

1. О каком кульминационном событии в жизни своих героев рассказывает автор в этой главе?
2. Объясните, какую роль играет эпиграф в этой главе.
3. Что нового о Евгении мы узнали в результате его встречи с Татьяной в саду?
4. Как отнёсся главный герой к письму Татьяны? Найдите в тексте и зачитайте эти строки.
5. Как вы думаете, почему в начале встречи герои, как пишет А. С. Пушкин, «*минуты две они [герои] молчали...*»?
6. Как характеризует главного героя его ответ на чувства Татьяны? Проследите, как автор оценивает этот поступок своего героя.
7. Можно ли сказать, что Онегин проявил благородство по отношению к Лариной? Обоснуйте свою позицию.
8. Подготовьтесь к дискуссии в классе на тему «*Ответ Онегина Татьяне — проповедь или всё же исповедь?*».
9. Найдите в тексте и прочитайте, как Татьяна отреагировала на слова Онегина. Проследите, с помощью каких художественно-выразительных средств языка автор передаёт душевное состояние героев.
10. Подумайте, почему после рассказа о страданиях Татьяны автор повествует нам о «счастливой любви» Ленского и Ольги. Можно ли назвать эту любовь настоящей? Аргументируйте свой ответ.
11. Расскажите, как проводит время Евгений после объяснения с Татьяной.

12. Прокомментируйте строки романа: «Прямым Онегин Чайльд-Гарольдом / Вдался в задумчивую лень...».

Лидия Тимошенко. Встреча Онегина с Татьяной (1952)

Глава пятая

1. Обоснуйте, почему в качестве эпиграфа к этой главе А. С. Пушкин использует строки из баллады «Светлана» В. А. Жуковского. Что объединяет пушкинскую Татьяну и Светлану Жуковского?
2. Проанализируйте, какую функцию в произведении выполняют описания зимы и святочных гаданий.
3. Прочитайте, какой «чудный сон» приснился главной героине. Как вы думаете, с какой целью автор использует этот композиционный приём?
4. Расскажите, как разворачиваются события на именинах у Лариных. Найдите в тексте и прочитайте, каковы мотивы такого поведения Онегина.
5. Как вы оцениваете ухаживания Онегина к Ольге? Как это обстоятельство повлияло на дальнейшие события романа?
6. Обоснуйте решение Ленского вызвать Онегина на дуэль. Соответствует ли этот поступок характеру молодого поэта? Аргументируйте свой ответ.

Глава шестая

1. Какое важное событие нашло отражение в этой главе романа?
2. Прокомментируйте эпиграф к этой главе. К каким событиям готовит нас автор, используя такой эпиграф?

3. Как вы считаете, мог ли Онегин отказаться от дуэли с Ленским? Почему он этого не сделал? Обоснуйте свой ответ.
4. Как характеризует каждого из героев их поведение во время дуэли? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
5. Подумайте, почему описание дуэли Онегина и Ленского исследователи считают вершиной художественного мастерства. А вы согласны с таким утверждением? Обоснуйте свой ответ.
6. Сравните поведение главного героя перед дуэлью, во время неё и после.
7. С каким чувством воспринял Евгений смерть Ленского? О чём свидетельствует такое отношение главного героя?

Илья Репин. Дуэль Онегина с Ленским (1899)

8. Какие мысли посетили автора в связи со смертью Ленского? Подтвердите свой ответ цитатами из текста.

Глава седьмая

1. Что нового из этой главы мы узнаём о дальнейшей судьбе главных героев романа?
2. Подумайте, какую роль выполняет эпиграф к этой главе.
3. Как вы считаете, почему автор начинает эту главу описанием весны? Не парадоксально ли то, что весна, пора любви, вызывает у автора печаль?
4. Какой новый ракурс взаимоотношений Татьяны и Онегина представлен в этой главе? Обоснуйте свой ответ.

5. Что нового мы узнали о главном герое из описания его кабинета? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
6. С какими чувствами уезжала Татьяна в Москву? Чем объясняется настроение героини?
7. Расскажите, какие изменения произошли в жизни главной героини. А как сама Татьяна к ним относится? Как это её характеризует?

Глава восьмая

1. С каким настроением вы прочитали эту главу? Обоснуйте свои мысли и чувства.
2. Прочитайте эпиграф к этой главе. В критической литературе рассматриваются несколько его значений: поэт прощается с героями своего романа; Татьяна прощается с Онегиным; Онегин посылает прощальное письмо Татьяне; автор романа прощается с читателями. А как вы трактуете этот эпиграф?
3. Охарактеризуйте, каким предстаёт перед читателями Евгений в этой главе.
4. Объясните, как вы поняли содержание X строфы.
5. Как вы думаете, с какой целью автор сравнивает главного героя с Чацким?
6. Прочитайте, какие чувства охватили Онегина при встрече с Татьяной.
7. Подумайте, почему главный герой теперь влюбляется в Татьяну. Настоящее ли это чувство? Аргументируйте свой ответ.
8. Изменило ли характер Татьяны её замужество? Обоснуйте свой ответ.
9. Как вы считаете, любит ли ещё Онегина наша героиня? Свой ответ подкрепите цитатами из текста.
10. Прокомментируйте строки о любви, помещённые в XXIX строфе этой главы. Какое значение они имеют для понимания дальнейших событий в романе?
11. Какие чувства и мысли вызвало у вас письмо Онегина к Татьяне? Подготовьтесь к его выразительному чтению в классе.
12. Выразительно прочитайте заключительное объяснение Татьяны с Онегиным. Выскажите своё отношение к прочитанному.
13. Подумайте, почему А. С. Пушкин так неопределённо заканчивает свой роман. Обоснуйте свой ответ.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О РОМАНЕ В СТИХАХ

В ноябре 1823 г., работая над «Евгением Онегиным», А. С. Пушкин пишет П. А. Вяземскому: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница! Вроде “Дон-Жуана”...». Так в русской литературе появляется новая жанровая разновидность — роман в стихах.

Роман в стихах — это лиро-эпическое произведение, в котором эпические принципы повествования представлены в поэтической форме, требующей лирического, авторского участия в описываемых событиях.

Для романа в стихах характерен широко развёрнутый сюжет, включающий целый ряд героев и событий, который вместе с тем пронизан лирическими отступлениями, создающими в целом образ лирического героя.

От традиционного романа в прозе роман в стихах отличается большим количеством лирических элементов. В нём чаще всего сам автор становится лирическим героем, и иногда судьбы главного персонажа и автора пересекаются в сюжете, как, например, в произведении А. С. Пушкина.

Как и в лиро-эпической поэме, в романе в стихах образ лирического героя наиболее полно раскрывается в лирических отступлениях, присутствует большое количество персонажей, но при этом характерна более развёрнутая композиция.

Появившиеся после «Евгения Онегина» такие романы в стихах, как «Сашка» Михаила Лермонтова, «Свежее предание» Якова Полонского, «Дневник девушки» Евдокии Растопчиной и др., к сожалению, не стали значимым явлением в русской литературе.

Высоким образцом этого жанра, вошедшим в классику литературы, по праву считают роман в стихах «Маруся Чурай» современной украинской поэтессы Лины Костенко.

1. Раскройте понятие «роман в стихах».
2. Расскажите, чем отличается роман в стихах от романа в прозе и лиро-эпической поэмы.
3. Какие произведения этого жанра вы знаете?

В творческой лаборатории мастера

О КОМПОЗИЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РОМАНА В СТИХАХ А. С. ПУШКИНА

В романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкин использовал традиционный любовный сюжет, в основе которого история отношений Онегина и Татьяны. Любовь Ленского к Ольге — сюжетный элемент, помогающий главным героям (Онегину и Татьяне) сформировать своё отношение друг к другу. Основной конфликт произведения основан на том, что Татьяна в самом начале «узнала» в Онегине человека, предназначенного ей судьбой, Онегин же «увидел» героиню такой, какой она была на самом деле, лишь в кульминационный момент их взаимоотношений. Таким образом, перед нами как бы повторяется сюжет в своём «зеркальном отражении».

О ПРОБЛЕМАТИКЕ РОМАНА В СТИХАХ А. С. ПУШКИНА

«Евгений Онегин» — первый классический реалистический роман XIX в., в котором высокие эстетические достоинства сочетаются с глубоким раскрытием человеческих характеров и закономерностей социально-исторической жизни. [...]

«Евгений Онегин» — насквозь пронизан социальностью: это реалистический социальный роман, ибо в основе его лежит, развитием его содержания движет большая социальная идея. Любовный сюжет является лишь канвой, на которой развёртывается глубокая драматическая общественная коллизия [...]. Именно эта социальная коллизия и обусловила одиночество героев романа, их отщепенство, их трагическую судьбу и (хотя и в разной мере) симпатии к ним автора. [...]

Новаторство Пушкина в обрисовке характеров заключалось прежде всего в том, что герои изображались в таких сюжетных ситуациях, при которых они не могут не обнару-

жить основных, хотя бы и глубоко скрытых особенностей своего образа мыслей и чувств. Благодаря реалистическому искусству типизации детали несут важнейшую функцию раскрытия обстоятельств, в которых действуют герои, и вместе с тем с редкостной полнотой и точностью воспроизводят изображаемую эпоху. [...]

Так возникает в романе проблема судеб молодого поколения, современного героя, противоречий его мировоззрения. Связь этой проблемы с общественной коллизией, положенной в основу романа, теснее всего выражена в духовной биографии Онегина.

Образ жизни Онегина обрисован в первой главе таким, каким он приближался к господствовавшему идеалу, к норме общества того времени. Жизнь героя проходила в наслаждении, в роскоши, сопровождалась блистательным успехом в свете. Не «мелочная близорукость» описаний, а желание с наибольшей полнотой показать абсолютное внешнее благополучие Онегина как ещё живой идеал «века минувшего» двигало Пушкиным, когда он с такой подробностью рассказывал о времяпрепровождении Онегина, его жизни, казалось, представлявшей собой сплошную цепь наслаждений. [...]

Всё это могло бы создать атмосферу праздничности и упоения жизнью, но функция таких описаний противоположная: они необходимы для того, чтобы показать, что при всём этом Онегин — *«забав и роскоши дитя»*, вопреки господствовавшим понятиям о счастье, был несчастлив. В строфе XXVI первой главы этот вопрос поставлен прямо:

*Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?*

В следующей строфе ответ на вопрос дан с такой же категорической прямоотой: «Нет». Онегин был несчастлив. Он ощущал пустоту жизни и пустоту окружающего общества; принадлежа к нему, он в то же время чувствовал себя в нём чужим, скучая равно *«среди модных и старинных зал»*. И далее, в ходе всего повествования раскрывается, что счастье заключается не во внешнем благополучии, не в

роскоши, не в мимолётных светских наслаждениях, пусть самых изысканных, а в возможности жить так, как это соответствует высокому призванию человека.

По Борису Мейлаху¹

ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Две фигуры на протяжении всего романа полностью занимают поле читательского внимания и интереса: Онегин и Татьяна. Но есть ещё одно действующее лицо. По своему значению и по воздействию на читателей оно далеко превосходит и Онегина и Татьяну. Это лицо — сам автор.

Если взять всю лирику Пушкина в целом и присоединить к ней все известные его письма, то даже из такого источника мы узнаём о Пушкине-человеке меньше, менее достоверное, чем узнаем из строф «Онегина». Об этом позаботился сам поэт. Он тщательно выкристаллизовывал себя самого в законченный образ, имеющий самостоятельное художественное значение. Так возникает перед читателями общительный собеседник, заинтересованный в доверии читателя и сам безоглядно доверяющий ему.

*Александр
и Владимир Ружо.
Пушкин и Онегин (2013)*

По Павлу Антокольскому²

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ ОБ «ОНЕГИНСКОЙ СТРОФЕ»

Специально для романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкиным был создан особый вид стихотворной строфы,

¹ Мейлах Борис Соломонович (1909–1987) — российский литературовед, исследователь творчества Пушкина.

² Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978) — российский поэт, переводчик и драматург.

впоследствии получившей название «**онегинской**». Эта строфа состоит из 14 строк, написанных четырёхстопным ямбом с расположением рифм *abab ccdd effe gg*.

За исключением посвящения П. А. Плетнёву («Не мысля гордый свет забавить...»), писем Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне, а также песен девушек «онегинской строфой» написан весь роман А. С. Пушкина. Строфа строится по схеме: три четверостишия и одно двустишие. Структура построения строфы связана с последовательностью развития мысли: первое четверостишие раскрывает тему строфы, во втором подаётся её развитие, в третьем представлена её кульминация, а в заключительном двустишии — вывод. Таким образом каждая строфа становится как бы самостоятельным стихотворением.

После А. С. Пушкина в русской литературе «онегинскую строфу» использовал **Михаил Лермонтов** («*Тамбовская казначейша*»), **Вячеслав Иванов** («*Младенчество*»), **Игорь Северянин** («*Колокола собора чувств*») и др.

Представлена «онегинская строфа» и в других языках. В украинской поэзии её использовал **Пантелеймон Кулиш** в русскоязычном романе в стихах «*Евгений Онегин нашего времени*», а также в стихотворении «*Чому тебе нема між нами...*» и незаконченной поэме «*Грицько Сковорода*». В английском языке «онегинской строфой» написан роман в стихах «*Золотые ворота*» индийского поэта **Викрама Сета**. До этого «онегинская строфа» была использована **Владимиром Набоковым** в стихотворении «*О переводе “Евгения Онегина”*», созданном на английском языке.

1. Объясните, что такое «онегинская строфа».

2. На примере одной строфы из пушкинского романа (по вашему выбору) раскройте её схему построения.

3. Назовите поэтов, использовавших в своём творчестве «онегинскую строфу».

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«...во всех наиболее выдающихся произведениях русской романистики так или иначе отразились черты, характерные для “Евгения Онегина”»:

- ✦ глубина социальной проблематики, постановка острейших вопросов современности на основе крупной общественно-исторической коллизии;
- ✦ отражение существеннейших национальных особенностей русской жизни и быта путём типизации, позволяющей аналитически раскрыть социальные типы и породившие их обстоятельства;
- ✦ соединение критического изображения жизни с воплощением положительного идеала в самой действительности и в её развитии;
- ✦ народность как критерий, как мера идейной и эстетической оценки изображаемого (а не как расцвечивание повествования этнографическими элементами);
- ✦ чёткое выражение авторской позиции по отношению к действию и героям, благодаря которой многостороннее, сложное диалектическое развитие характеров не становится объективистски-бесстрастным, а сочетается с умением выделить ведущие определяющие качества героев.

Эти черты, свойственные первому реалистическому роману, созданному Пушкиным, черты, развитые его продолжателями, обусловили национальное своеобразие и мировое значение русского романа».

Борис Мейлах
(из статьи «Евгений Онегин»)

Диалог искусств

Роман «Евгений Онегин» нашёл своё музыкальное воплощение в одноимённой опере **Петра Ильича Чайковского** (1840–1893). А случилось это так: в мае 1877 г. композитору посоветовали написать оперу на сюжет пушкинского романа. На тот момент Чайковским были написаны такие всемирно известные его шедевры, как балет «*Лебединое озеро*», Первый фортепианный концерт, фортепианный цикл «*Времена года*» и многое другое. Пётр Ильич преклонялся перед Пушкиным, его восхищала музыкальность стиха великого поэта.

П. И. Чайковский из пушкинского романа в стихах взял лишь то, что было связано с душевным миром и личными судьбами героев романа, скромно назвав свою оперу «*лирическими сценами*».

Премьера оперы состоялась в марте 1879 г. на сцене Малого театра в Москве. До конца жизни композитора «Евгений Онегин» оставался одним из любимейших его сочинений. Он был счастлив, что видел успех своего творения далеко за пределами России. *«Я написал эту оперу потому, что в один прекрасный день мне с невыразимою силою захотелось положить на музыку всё, что в “Онегине” просится на музыку. Я это и сделал как мог»*, — говорил композитор.

Читателю XXI столетия на заметку

Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» переведён на многие языки мира. Одним из самых удачных переводов исследователи считают перевод на украинский язык, который осуществил **Максим Рыльский (1895–1964)**. Его перевод пушкинского романа был подготовлен к 100-летию со дня смерти великого русского поэта. Стихи Пушкина в украинском варианте М. Ф. Рыльского сохраняют свою мелодичность, звучность, многозначность и при этом демонстрируют всё богатство украинского языка.

Подытожим изученное

1. Прокомментируйте высказывание известного философа Василия Розанова о поэте: *«Пушкин — это какая-то странная вечность...»*.
2. Раскройте основные этапы жизни и творчества А. С. Пушкина. Назовите основные произведения, которые были написаны в каждый из этих периодов.

Основные периоды жизни и творчества Пушкина	Характерные черты периода	Наиболее значительные произведения, созданные в этот период
Лицейский период (1813–1816 гг.)		
Петербургский период (1817–1820 гг.)		

Основные периоды жизни и творчества Пушкина	Характерные черты периода	Наиболее значительные произведения, созданные в этот период
Период Южной ссылки (1820–1824 гг.)		
Период ссылки в Михайловское (1824–1826 гг.)		
Творчество второй половины 20-х годов (1826–1830 гг.)		
Творчество 30-х годов (1830–1836 гг.)		

3. С помощью конкретных примеров и фактов подтвердите или опровергните высказывания современного российского исследователя Дмитрия Быкова: *«Пушкин, безусловно, явил образец нравственного кодекса для поэта: ставить честь выше жизни, иначе писать станет попросту незачем... Пушкин был гениален в выборе врагов: при виде его всё в обществе определялось. Приличный с виду человек становился завистливой бездарью, ханжа — порочным сплетником, цивилизованный правитель — сатрапом. В этом смысле Пушкин — безусловный камертон, заставляющий всех определяться по отношению к себе: сам он был беспримерно чистым образцом поэта и к такой же чистоте вынуждал остальных».*
4. Составьте карту путешествий поэта по Украине.
5. Назовите основные темы и мотивы лирики Пушкина.
6. Представленные в учебнике стихотворения поэта сгруппируйте по тематическому принципу. Какие из стихотворений вы бы отнесли одновременно к двум или нескольким группам? Обоснуйте почему.
7. Дайте развёрнутый ответ на тему «“Всё волновало нежный ум...” (Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина)».

8. К кому из поэтов был наиболее близок Пушкин в своём взгляде на миссию поэта в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»: а) Ломоносову; б) Державину; в) Горацию?
9. Укажите временные границы действия в романе «Евгений Онегин»: **А** 1812–1824 гг. **В** 1825–1835 гг.
Б 1819–1825 гг. **Г** 1837–1840 гг.
10. Внимательно прочитайте фрагмент из комментариев известного литературоведа Юрия Лотмана к роману «Евгений Онегин», представленный в рубрике «В творческой лаборатории мастера». Объясните, как вы понимаете эпиграф и посвящение к роману. Обоснуйте название романа.
11. В классе обсудите высказывание, представленное в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли».
12. Роман в стихах «Евгений Онегин» содержит многочисленные обращения автора к читателю. Найдите их в тексте и объясните, с какой целью автор вводит их в своё произведение. Какова роль читателя в организации повествования?
13. Докажите, что «Евгений Онегин» — реалистический роман в стихах.
14. Письменно ответьте на один из предложенных вопросов: «Чем восхитил / удивил меня А. С. Пушкин?»; «В чём убедил меня А. С. Пушкин?»; «О чём меня заставил задуматься А. С. Пушкин?»; «Почему творчество А. С. Пушкина мне интересно / не интересно?».
15. Подготовьте сочинение на одну из тем: «Мир пушкинской поэзии»; «Чувства добрые я лирой пробуждал...»; «Он весь — дитя добра и света»; ««Евгений Онегин» — роман, в котором отразился век»; «Татьяна — милый идеал Пушкина»; «Образ автора в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»»; ««Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни»»; «Для чего современному человеку нужно (или не нужно) читать роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?».
16. Можете ли вы согласиться с утверждением российского литературоведа Михаила Гаспарова о том, что «русская культура — это сообщество людей, читавших Пушкина или хотя бы слышавших о нём»? Аргументируйте свой ответ.
17. В классе проведите дискуссию на тему «Остаётся ли актуальным творчество А. С. Пушкина в цифровую эпоху?».

- Вспомните, когда вы впервые соприкоснулись с творчеством Лермонтова. Какое впечатление произвели на вас его произведения?
- Какой факт из жизни Лермонтова вы бы назвали самым ярким? Почему?
- Что вы знаете о тематическом разнообразии его творчества?
- Произведения каких жанров вы читали в предыдущих классах?
- Приведите пример лермонтовских строк, ставших афоризмом.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

(1814—1841)

Ти наш! Ти друг! Ти завжди і тепер
Поезії всесвітньої окраса.

Максим Рильський

«...Гонимый миром странник,
но только с русской душой»

В каждой национальной литературе есть знаковые имена, которые подобно самым ярким цветам навеки вплетены в её многокрасочный венок. У всех, кто открывает мир русской словесности, именно с таким неповторимым цветком ассоциируется имя **Михаила Юрьевича Лермонтова**. «...через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека — грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделённого могучими страстями и волей и пронизательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого»¹.

¹ Андроников И. Образ Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия. — М., 1981.

Давайте, обращаясь к вашим воспоминаниям о фактах из его биографии, попробуем дополнить их, чтобы по-новому осмыслить путь этого «гонимого миром странника». Родился М. Ю. Лермонтов **15 октября 1814 г.** в Москве. Его детство было омрачено трагическими событиями. Сначала, когда мальчику шёл всего лишь третий год, умерла мать. Затем последовала ссора между бабушкой и отцом будущего поэта — Юрием Петровичем Лермонтовым, который был небогатым отставным капитаном. Бабушка Миши — помещица Елизавета Алексеевна Арсеньева — завещала внуку всё своё состояние только при условии, если до совершеннолетия воспитанием мальчика будет заниматься исключительно она. Редкие встречи с отцом длились недолго: он не дожил до 17-летия сына. Поставленный в жесточайшие рамки, Юрий Петрович тяжело переживал вынужденную разлуку с ребёнком, постоянно думал о нём и рано разглядел загоревшуюся в сыне искру таланта. Об этом свидетельствует оставленное им завещание: *«...ты одарён способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчёт Богу!»*

С 1815 по 1827 г. Лермонтов жил в Тарханах (Пензенская губерния), в имении своей бабушки, которая не чаяла души во внуке. Именно здесь, любуясь «зелёной сетью трав», спящим прудом и благоухающим садом, он впервые

Герб рода Лермонтовых
с девизом:
«SORS MEA IESUS»
(Судьба моя Иисус)

Неизвестный художник.

Миша Лермонтов
в возрасте 6–9 лет
(1820–1822)

познал чувство восторга от красоты родной природы. Гораздо позже, на закате своей жизни, Лермонтов напишет стихотворение «*Родина*» (1841), которое звучит как признание в любви к отчизне, к её неповторимому облику:

*Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. [...]*

В этом стихотворении слышны отголоски не только любви к родной природе, но и большой симпатии к русскому крестьянину-труженику, о тяжёлой жизни которого Лермонтов впервые узнал тоже в Тарханах. Ещё ребёнком он заметил, что, такая ласковая и добрая с ним, бабушка совсем по-другому ведёт себя с его сверстниками — детьми крепостных крестьян. Маленькому Мише не раз приходилось защищать деревенских ребятшек от брани и побоев. Елизавета Алексеевна, страстно любившая внука, не могла отказать ему и, подчиняясь его просьбам, умиряла свой гнев.

Живя в тархановском имении, Лермонтов открыл для себя чарующий воображение мир русской речи, песни и сказки. Здесь он услышал былинку об Иване Грозном и славные предания об Отечественной войне 1812 г. Спустя многие годы эти познания, обогащённые новым материалом, отразились в «*Песне про... купца Калашникова*» (1839) и стихотворении «*Бородино*» (1837).

В 1825 г. по рекомендации врачей Елизавета Арсеньевна везёт внука на Кавказ. Пребывая в Горячеводске (с 1830 г. — Пятигорск), мальчик узнаёт о традициях и обычаях горцев, его поражает величественная красота кавказской природы с её снежными горными вершинами и необычайно быстрыми реками. Так в душу десятилетнего ребёнка навсегда входит любовь к этому экзотическому для русского глаза краю, которая в юношеском возрасте выльется в восторженное поэтическое признание («*Кавказ*», 1830):

*Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.*

Кавказский пейзаж с озером
(детский рисунок Лермонтова из альбома)

Кавказской теме он посвятит многие свои произведения, среди них и знакомая вам с 7 класса поэма *«Мцыри»* (1839).

В двенадцать лет Лермонтов оказывается в Москве. Сюда его привозит бабушка с целью определить в учебное заведение (до этого с мальчиком занимались приглашённые в Тарханы преподаватели). Каким же предстал перед московской публикой юный Лермонтов? Приблизиться к ответу на этот вопрос нам помогут образные воспоминания художника Моисея Меликова, познакомившегося с поэтом в 1827 г.: *«В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание; приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остаётся для меня загадкой. Глаза эти, с умными, чёрными ресницами, делавшими их ещё глубже, производили чарующее впечатление на того, кто был симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны»*. Описание художника помогает угадать во взгляде Лермонтова такие черты его характера, как ранимость и вспыльчивость, обаятельность и язвительность. Рисуя образ поэта, известный лермонтовед Ираклий Андроников неслучайно подчеркнёт: *«Лермонтов действительно был разным и непохожим — среди беспощадного к нему света и в кругу душевных друзей, на людях и в одиночестве, в сражении и в петербургской гостиной, в момент поэтического вдохновения и на гусарской пирушке. Это можно сказать про каждого, но у Лермонтова грани характера*

были очерчены особенно резко, и мало кто возбуждал по себе столько разноречивых толков».

С сентября 1828 г. Лермонтов становится воспитанником Благородного пансиона при Московском университете, который по значению приравнивали к Царскосельскому лицей. Его выпускниками были такие знаменитости, как Жуковский, Грибоедов, Тютчев. Именно во время пребывания в этом учебном заведении 14-летний Лермонтов начинает писать лирику. Его талант, некогда предвиденный отцом, развивается с потрясающей силой. За два неполных года из-под пера начинающего поэта выходят около 60 стихотворений, 10 поэм («Кавказский пленник», «Корсар» и другие), а также *либретто оперы «Цыганы»*. В это же время он работает над своей самой известной поэмой — *«Демон»*, к которой возвращается на протяжении почти всей своей творческой жизни (1829–1839). Свои первые сочинения Лермонтов ещё не доверяет печати, а лишь читает близким друзьям.

В 1830 г. он поступил на политическое отделение Московского университета, затем перевёлся на словесное. Как вы помните из ранее изученного, окончить это заведение поэту не было суждено. Будучи свободолобивой, независимой и смелой личностью, он закономерно оказался в кругу молодёжи, которая искренне стремилась изменить жизнь к лучшему. Многие из прогрессивно настроенных студентов критиковали политику Николая I, который, подавив восстание декабристов, установил в России режим террора. Лермонтов вместе со своими товарищами участвовал в выступлениях студентов против косности и рутины отдельных преподавателей. Неудовлетворённый качеством преподавания, он пропускает многие занятия. Хотя Лермонтов и демонстрировал обширные познания, незнание лекционного материала не позволило ему сдать экзамены. Он был вынужден оставить университет.

Учась в пансионе и в годы студенчества Лермонтов упоённо читает художественную литературу. Мимо него не проходят, например, такие популярные романы просветителей, как «Новая Элоиза» Руссо и «Страдания юного Вертера» Гёте, но предпочтение он отдаёт двум авторам — Байрону и Пушкину. В 1832 г. юный поэт напишет ставшее его визитной карточкой стихотворение *«Нет, я не Байрон»*:

Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей как в океане
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или Бог — или никто!

Филипп Будкин.
Портрет М. Ю. Лермонтова
в мундире лейб-гвардии Гусарского полка (1834)

Подчёркивая своё сходство с английским поэтом («как он, гонимый миром странник»), Лермонтов чётко обозначит и принципиальное отличие — «но только с русскою душой». Его русская душа чувствуется в стихотворениях, поэмах, драмах, романе. Тревога за судьбу России, обращение к проблемам, характерным именно для русского общества, пронизывают всё его творчество.

В Москве юный поэт подружился с семьёй Лопухиных. Именно в дружеском письме к Марии Лопухиной в 1832 г. уже из Петербурга он отошлёт стихотворение «Парус», которое вы читали в 6 классе. Особое место в его жизни заняла Варенька Лопухина, к ней Лермонтов испытывал самые нежные чувства. «Будучи студентом, — пишет его троюродный брат Аким Шан-Гирей, — он был страстно влюблён... в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. 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...». Вареньке Лопухиной, которой так и не суждено было стать женой поэта, посвящены прекрасные поэтические строки. Одно из стихотворений «**Расстались мы, но твой портрет...**» было написано в 1837 г.:

* * *

*Расстались мы, но твой портрет
Я на груди своей 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!*

Эдвард Мартен. Варвара Лопухина (1833)

С 1832 по 1834 г. Лермонтов учится в Петербурге в Школе юнкеров, окончив которую, становится офицером привилегированного лейб-гвардии Гусарского полка. «Двух страшных годов как не бывало», — напишет он впоследствии о своём юнкерстве. Его творческой натуре, привыкшей к свободе действий и вольности мыслей, было тяжело переносить военную муштру. Неудивительно, что муза поэзии в это время не посещала его. Осенью 1835 г. из-под пера Лермонтова выходит драма *«Маскарад»*, героем которой является разочаровавшийся в жизни князь Арбенин. Но цензура запрещает её публикацию, и Лермонтов тяжело переживает этот факт.

Александр Головин. Эскиз костюмов Арбенина и Нины к драме М. Ю. Лермонтова *«Маскарад»* (1917)

Как вы уже знаете, звёздный час поэта связан с его гневным поэтическим откликом на смерть Пушкина. Подчёркивая значение этого выступления, известный российский литературовед Игорь Золотусский писал: *«“Смерть поэта” — это поступок Лермонтова и восход его на русском поэтическом небосклоне. И не только на поэтическом. Это, если хотите, было его 14 декабря, на которое он вышел один, ибо с ним не было восставших полков. Пушкин был убит, Гоголя не было в России, Лермонтов взвалил на свои плечи то, что они несли оба»*.

Вместе со славой защитника Пушкина и обличителя тех, кто направлял руку убийцы, Лермонтова в 1837 г. ждали и большие неприятности — арест и ссылка на Кавказ в действующую армию. Благодаря хлопотам бабушки уже в 1838 г. ему удалось вернуться в Петербург. Здесь он общается с Жуковским, Баратынским, Гоголем. Его стихи активно печатают. В этом же году в журнале «Отечественные записки» выходит стихотворение *«Дума»*, главной мыслью которого является осуждение инертного молодого поколения, для которого жизнь — «как пир на празднике чужом».

Лермонтов часто посещает балы, но светские развлечения не приносят ему удовольствия, он чувствует себя одиноко в салонах, где *«мелькают образы бездушных людей, прильцем стянутые маски...»*. По свидетельству современников, раздражение завсегдатаями салонов, бесцельно прожигающими жизнь, зачастую выливалось в насмешки над ними. Под впечатлением от очередного бала Лермонтов пишет стихотворение *«Как часто пёстрою толпою окружён...»* (1840), которое по своему обличительному пафосу близко к «Смерти поэта».

В феврале 1840 г. на одном из балов разразился скандал, вызванный ссорой Лермонтова с сыном французского посланника Эрнеста де Баранта, оскорбительно отозвавшегося о русских обычаях. Дуэль, на которую он вызвал поэта, закончилась без жертв. Барант промахнулся, а Лермонтов выстрелил в

Пётр Заболотских.
Лермонтов в 1840 году

воздух. Но это стало поводом для ареста Лермонтова и последовавшей за ним повторной ссылки на Кавказ. Там он общается с отбывающими ссылку декабристами, пишет стихотворения и поэмы, роман *«Герой нашего времени»*, рисует виды так полюбившегося ему Кавказа и портреты его гордых жителей. Отмечая в Лермонтове талант художника, И. Андроников писал: *«Немного рождалось поэтов, которые бы так “слышали” мир и видели бы его так, — динамично, объёмно, красочно. В этом Лермонтову-поэту помогал его глаз художника. Не только с натуры, но и на память он мог воспроизводить на полотне, на бумаге фигуры, лица, пейзажи, кипение боя, скачку, преследование. И, обдумывая стихотворные строки, любил рисовать грозные профили и горячих, нетерпеливых коней. Если бы он профессионально занимался живописью, он мог бы стать настоящим художником»*.

В начале 1841 г. поэт приезжал на три месяца в отпуск в Петербург. Перед отъездом обратно на Кавказ писатель Владимир Фёдорович Одоевский подарил ему записную книжку с напутствием, чтобы он вернул её всю исписанную. В ней и сохранился автограф одного из самых последних и самых значительных стихотворений Лермонтова — *«Пророк»*. Оно достойно завершило в его творчестве тему предназначения поэта, которая поднималась ранее в таких стихотворениях, как *«Смерть поэта»* и *«Поэт»*. Мотив одиночества, звучащий в *«Пророке»*, пронизывает и стихотворение *«Выхожу один я на дорогу...»*, которое отличается необыкновенной музыкальностью. В Пензенской области до сих пор живёт легенда о том, что Лермонтов сам сочинил мотив песни на слова этого стихотворения и даже напевал его в последнюю ночь своей жизни перед дуэлью.

Роковое событие произошло 15 июля 1841 г. в Пятигорске. Ему предшествовала перепалка Лермонтова с его бывшим однокашником по Юнкерской школе Николаем Мартыновым. На одной

Кирилл Горбунов.
Последний прижизненный
портрет Лермонтова
в сюртуке офицера
Тенгинского пехотного
полка (1841)

из вечеринок поэт сострил в сторону Мартынова. И хотя это не было публичным оскорблением, обиженный офицер вызвал его на дуэль. Поединок состоялся у подножия горы Машук, его условия были крайне жёсткими: противники имели право сделать три выстрела на очень маленьком расстоянии — всего шесть шагов. По свидетельству очевидцев, Лермонтов направил пистолет вверх, что означало призыв к примирению. Согласно другим источникам, он даже выстрелил в воздух. Но Мартынова это не остановило. Не колеблясь, в жажде отомстить обидчику, он нажал на курок. Лермонтов скончался на месте. Под впечатлением от этой трагедии русская поэтесса **Евдокия Растопчина (1811–1858)**, с которой поэт дружил в последние годы жизни, написала стихотворение «*Нашим будущим поэтам*»:

*Не просто, не в тиши, не мирною кончиной,
Но преждевременно, противника рукой
Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой!*

А Иван Бунин, подчёркивая уникальность личности Лермонтова, заметил: «*Просто представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы, если бы не погиб двадцати семи лет*».

1. Какие факторы повлияли на формирование характера Лермонтова?
2. Как вы думаете, что именно привлекало Лермонтова в творчестве Байрона?
3. Какую роль в судьбе поэта сыграл Пушкин?
4. Пользуясь ранее изученными материалами и информацией, содержащейся в статье, обобщите сведения о тематике, мотивах и жанровом разнообразии творчества Лермонтова.
5. Какое впечатление на вас произвело стихотворение «*Расстались мы, но твой портрет...*»? С каким периодом жизни поэта оно связано?
6. Каким образом на творчество писателя повлияло его пребывание на Кавказе?
7. Перечитайте стихотворение «*Нет, я не Байрон...*». Как вы понимаете слова поэта: «*...гонимый миром странник, но только с русскою душой*»?
8. Составьте план к статье.
9. Подготовьте краткий рассказ о жизни и творчестве Лермонтова.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Отмщенье, государь, отмщенье!
 Паду к ногам твоим:
 Будь справедлив и накажи убийцу,
 Чтоб казнь его в позднейшие века
 Твой правый суд потомству возвестила,
 Чтоб видел злодей в ней пример.

Погиб поэт! — невольник чести —
 Пал, оклеветанный молвой,
 С свинцом в груди и жадой 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 бьётся ровно,
 В руке не дрогнул пистолет.
 И что за диво?... издалёка,
 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 что он руку поднимал!..

Олег Шупляк.
 Смерть поэта
 (2013)

Михаил Лермонтов.
 Дуэль
 (1832–1834)

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?..

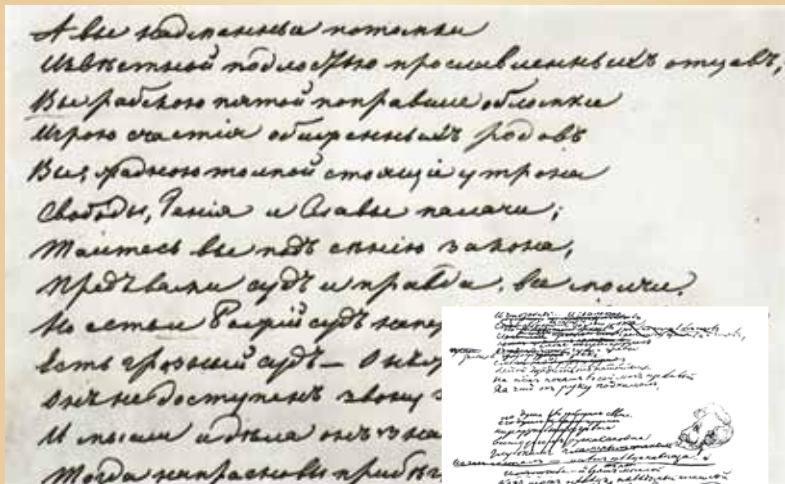
И прежний сняв венок, — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шёпотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться 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!

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Расскажите, какими чувствами проникнуто стихотворение «Смерть поэта».
2. Как вы думаете, почему это произведение было воспринято в придворных кругах как призыв к революции?
3. Определите, на какие части можно условно поделить это стихотворение.
4. Отзвуки каких пушкинских тем и образов слышны в этом стихотворении?
5. Благодаря каким выразительно-художественным средствам языка Лермонтов достигает высокого эмоционального накала?
6. Как это стихотворение характеризует его автора?
7. Дайте советы относительно выразительного чтения стихотворения «Смерть поэта».
8. Какое из поэтических произведений Лермонтова, прочитанных вами в 8 классе, созвучно со стихотворением «Смерть поэта»? Чем именно?

Автограф стихотворения
Лермонтова (1837)

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «СМЕРТЬ ПОЭТА»

Стихотворение «Смерть поэта» (1837) занимает в истории русской литературы особое место: это наиболее ранняя по времени и несравненная по поэтической силе обобщающая оценка исторического, всенародного значения Пушкина, его «дивного гения» для России, и в этом смысле выдающийся акт общественного, национального самосознания. Лермонтов, по словам его младшего современника, в «...жгучем, поэтическом ямбе первый оплакал поэта, первый кинул железный стих в лицо тем, которые ругались над памятью великого человека»¹. И вместе с тем именно данное стихотворение, обнаружившее всю силу лермонтовской любви и лермонтовского отрицания, возвестило приход в литературу нового великого поэта: Лермонтов был воспринят современниками как достойный наследник Пушкина...

«Смерть поэта» наполнена отзвуками пушкинских тем и образов — свидетельство погружённости Лермонтова в пушкинскую поэтическую стихию. Так возникает аналогия с Ленским, «сражённым, как и он, безжалостной рукой». Но гибель Ленского (образ которого воспринимается здесь как поэтически-идеальный, без учёта «снижающих» черт) — достаточно общая параллель. Более существенна для поэтической идеи Лермонтова прямая перекличка с пушкинским «Андреем Шенье» — элегией о поэте, гибнущем на «кровавой плахе», где герой, в частности, говорит: «Зачем от жизни сей, ленивой и простой, / Я кинулся туда, где ужас роковой, / Где страсти дикие, где буйные невежды, / И злоба и корысть!...». Соответствующие строки «Смерти поэта» выдержаны в тех же элегических и отчасти идиллических тонах: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной / Вступил он в этот свет, завистливый и душный / Для сердца вольного и пламенных страстей?». Здесь и горечь сожаления, и как бы упрёк Пушкину: поэт не должен принимать законы «ничтожного света», не должен вступать в круг принятых в нём норм поведения и морали. Тот же оттенок (вместе с сознанием невозможности для Пушкина поступать иначе, как

¹ Дружинин А. В. Литературная критика. — М., 1983.

по законам чести) можно усмотреть и в начальном определении поэта как «невольника чести», которое, в свою очередь, также является знаменательным отзвуком пушкинских строк. Оно заимствовано из посвящения к поэме «Кавказский пленник» (как известно, не лишённой автобиографического элемента): *«Невольник чести беспощадной, / Вблизи видал он свой конец, / На поединках твёрдый, хладный, / Встречая гибельный свинец»*.

По Ирине Чистовой¹
(из «Лермонтовской энциклопедии»)

НИЩИЙ

У врат обители святой	Куска лишь хлеба он просил,
Стоял просящий подаюnya	И взор являл живую муку,
Бедняк иссохший, чуть живой	И кто-то камень положил
От глада, жажды и страданья.	В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Поделитесь впечатлением, которое произвело на вас это стихотворение.
2. Какие мотивы звучат в этом стихотворении?
3. Проанализируйте композицию стихотворения.
4. Какое значение в контексте этого стихотворения приобретает слово «нищий»?
5. Выразительно прочитайте стихотворение.

В творческой лаборатории мастера

ИСТОРИЯ НАПИСАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ «НИЩИЙ»

Летом 1830 г. Лермонтов гостил у своих родственников в подмосковном имении Середниково.

¹ Чистова Ирина Сергеевна (род. в 1937 г.) — российский литературовед.

Однажды большая компания молодёжи решила идти пешком в Троице-Сергиевскую лавру (ныне это город Загорск).

Приятельница Лермонтова, Сушкова, которой он в то время был увлечён, через много лет подробно описала эту прогулку в своих «Записках».

Она вспоминала, как на паперти лавры слепой нищий, услышав звон монет, брошенных в его чашечку, стал благодарить их компанию за подавание. «Пошли вам Бог счастье, добре господа, — приговаривал он, — а вот недавно приходили сюда тоже господа, тоже молодые люди, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков».

Возвратившись из лавры, в ожидании обеда в трактире, Лермонтов, стоя на коленях перед табуреткой, написал стихотворение «Нищий». В последней строфе он обращается к Сушковой, которая не принимала всерьёз его чувство.

По Ираклию Андроникову

БЛАГОДАРЮ!

Благодарю!.. Вчера моё признание
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твоё притворное вниманье
Благодарю!

В другом краю ты некогда пленяла,
Твой чудный взор и острота речей
Останутся навек в душе моей,
Но не хочу, чтобы ты мне сказала:
Благодарю!

Я б не желал умножить в цвете жизни
Печальную толпу твоих рабов
И от тебя услышать, вместо слов,
Язвительной, жестокой укоризны:
Благодарю!

О, пусть холодность мне твой взор покажет,
Пусть он уьёт надежды и мечты
И всё, что в сердце возродила ты;
Душа моя тебе тогда лишь скажет:
Благодарю!

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Расскажите, какое впечатление произвело на вас стихотворение.
2. Согласны ли вы с тем, что в этом стихотворении звучит горькая ирония по поводу неразделённой любви?
3. Опишите, какими вы представляете лирического героя стихотворения и его избранницу. С помощью каких художественных средств языка созданы их образы?
4. Определите роль рефрена в этом стихотворении.
5. Поделитесь вашими мыслями относительно выразительного чтения этого стихотворения.

А. О. СМIRНОВОЙ¹

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 неискusной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

Пётр Соколов.
Портрет А. О. Смирновой-
Россет (1834–1835)

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какими чувствами пронизано это стихотворение?
2. Как вы понимаете афористичное окончание поэтического произведения?
3. С каким из других стихотворений М. Ю. Лермонтова созвучно прочитанное стихотворение? В чём ощущается это созвучие?
4. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

¹ Написано в альбом Александре Осиповне Смирновой (1809–1882), хозяйке известного литературного салона, где бывали Жуковский, Пушкин, Гоголь и многие другие русские писатели.

СОНЕТ

Я памятью 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.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какие чувства и настроения пронизывают это произведение?
2. Можно ли утверждать, что в центре сонета — душевное состояние лирического героя? Аргументируйте свою мысль.
3. Проследите, с помощью каких художественных средств языка создан образ возлюбленной. Согласны ли вы с тем, что она напоминает Лауру из сонетов Петрарки?
4. Вспомните, что вы знаете об итальянском и английском сонетах. Форме какого из них соответствует лермонтовский сонет?
5. Выразительно прочитайте стихотворение.

Читателю XXI столетия на заметку

Имя Лермонтова встречается в письмах из ссылки, а также в дневниках **Тараса Григорьевича Шевченко**. Великий украинский поэт неоднократно просил прислать ему произведения Лермонтова. Среди книг, отобранных у Шевченко при аресте в 1850 г. в Оренбурге, было два тома сочинений любимого им русского поэта. В дневниковых записях упоминаются стихотворения *«Горные вершины»*, *«Когда волнуется желтеющая нива...»*, *«Тучи»*, созвучные мыслям и чувствам Кобзаря. В записи от 28 июля 1857 г. Шевченко с восхищением говорит о стихотворении *«Выхожу один я на дорогу...»*. Стихотворение Шевченко *«Мені здається, я не знаю...»* (1850) отражает горячую

любовь к Лермонтову и пронизательное понимание гуманистической сущности его творчества. Отдельные мотивы и образы Лермонтова получили оригинальную разработку в произведениях украинского поэта (поэмы «Слепая», «Тризна», «Сон», стихотворения «Чого мені тяжко, чого мені нудно?...», «Ну що б, здавалося, слова...», «Минають дні, минають ночі...»). Подчёркивая родство душ и близость творчества двух поэтов, М. Рыльский писал: «Наверное, во всех славянских литературах не было больших певцов гнева, певцов возмущения, певцов презрения, чем Лермонтов и Шевченко».

Шевченко также принадлежит исполненный в Новопетровском укреплении рисунок на тему лермонтовского стихотворения «Умиращий гладиатор», который хранится в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве.

Тарас Шевченко.
Умиращий гладиатор
(1856)

По Исаю Заславскому¹

Подытожим изученное

1. Какое из стихотворений Лермонтова оказалось наиболее близким для вас? Почему?
2. Назовите мотивы, звучащие в его стихотворениях.
3. Как в лирике Лермонтова раскрывается тема поэта и поэзии?
4. Каким вы представляете лирического героя поэзии Лермонтова?
5. Согласны ли вы с мнением, что в поэзии Лермонтова ощутимы тенденции романтизма и реализма?
6. Что общего в лирике Лермонтова, Байрона и Пушкина?
7. Напишите доклад на одну из тем: «Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова»; «Тема протеста в лирике М. Ю. Лермонтова и Т. Г. Шевченко».
8. Подготовьте выразительное чтение наизусть ещё одного стихотворения (по вашему выбору).

¹ Заславский Исай Яковлевич (1915–2000) — украинский литературовед.

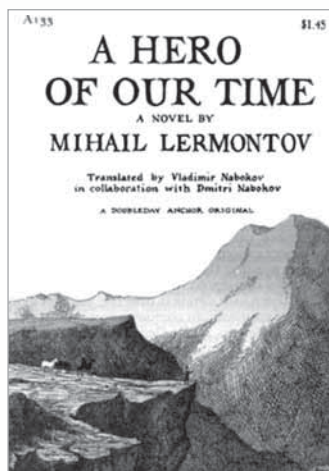

К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

В творческой лаборатории мастера

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ, ПРОТОТИПАХ И КОМПОЗИЦИИ РОМАНА

История создания. В 1836 г. Лермонтов задумал написать роман из жизни петербургского света. Как и Пушкин, который в «Евгении Онегине» показал молодого человека своего времени, он хотел создать портрет своего современника. Роман был назван «Княгиня Лиговская» и во многом напоминал пушкинское произведение. Первая ссылка на Кавказ прервала работу Лермонтова. Знакомства с декабристами, солдатами и офицерами, яркие впечатления от Кавказа побудили его к созданию нового произведения, события которого будут происходить не в петербургских салонах, а в совершенно других местах. Из прежнего замысла Лермонтов оставил только два имени — Григорий Александрович Печорин и Вера Лиговская. Последовательность написания историй, составивших роман, точно не установлена, но известно, что работа над ним была закончена в 1840 г. Первой была напечатана повесть «Бэла» в «Отечественных записках» (1839) с подзаголовком «Из записок офицера о Кавказе». Затем появился «Фаталист», в примечании к которому было сказано: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей, — и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый прекрасный подарок русской литературе». Вскоре вслед за публикацией «Тамани» (1840) вышел и весь роман, на обложке которого было обозначено «Сочинение М. Ю. Лермонтова. Герой нашего времени». Однако известно, что сначала произведение

Обложка романа
«Герой нашего времени»
в переводе Владимира
и Дмитрия Набоковых
(1958)

было названо иначе — «Один из героев нашего века». По мнению некоторых учёных, автор отказался от него, чтобы не слишком явно намекать на подлинных героев времени — декабристов.

Прототипы. Многие персонажи этого произведения имели своих прототипов. Неслучайно некоторые читатели узнавали в них тех, кто проводил лето 1837 г. в Пятигорске и Кисловодске, а также жителей Тамани. Так, прототипом Грушницкого считают вспыльчивого Николая Петровича Колюбакина. Исследователи отмечают, что в этом персонаже отражены и черты характера Н. С. Мартынова, от руки которого погиб Лермонтов. В образе Веры легко узнаётся Варенька Лопухина, любовь к которой Лермонтов пронёс через всю свою жизнь. Под именем доктора Вернера писатель изобразил кавказского медика доктора Майера, с которым он познакомился в Ставрополе. Прообразом Печорина называют товарища Лермонтова Андрея Павловича Шувалова, который «храбро сражался на Кавказе, где получил... лёгкую рану в грудь». Многие в этом образе видели черты и самого писателя.

«Узнавание прототипов персонажей лермонтовского романа не означает, что Лермонтов не преобразил их, не сообщил им типических черт. Преобразил и сообщил. Недаром разные очевидцы, проходившие курс лечения на кавказских водах в 1837 г., узнавали разных барышень в лице княжны Мери. И разных знакомых поэта, послуживших прототипом Грушницкого. В данном случае важнее всего, что художественная истина была для Лермонтова неотъемлемая от того, что он наблюдал в жизни»¹.

Композиция. Первых читателей романа удивило его необычное построение. *Он состоял из двух частей и пяти глав: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист», объединённых фигурой Печорина.* Необычным было расположение глав. Во второй части рассказывалось о событиях, которые происходили раньше, чем описанные в начале романа. Если выстроить их в хронологической последовательности, то главы были бы размещены так:

¹ Андроников И. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» // Версии: Телев. сценарии. — М., 1989.

1. «Тамань».
2. «Княжна Мери».
3. «Бэла».
4. «Фаталист».
5. «Максим Максимыч».
6. «Предисловие к “Журналу Печорина”».

Почему же Лермонтов нарушил хронологию событий? В чём ещё состояли особенности композиции романа? Давайте подумаем над этим, анализируя произведение.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

Предисловие, глава «Бэла»

1. Как в «Предисловии» охарактеризована читающая публика?
2. Прочитайте и прокомментируйте высказывание о Герое Нашего Времени.
3. Как вы думаете, что имеет в виду автор, утверждая: «Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины»?
4. Какую цель декларирует автор?
5. От чьего имени ведётся повествование в главе «Бэла»?
6. Когда читатель впервые узнаёт о Печорине? Какой вывод о характере этого человека можно сделать из первого сообщения о нём?
7. Подготовьте характеристику Бэлы, Азамата, Казбича.
8. Какую роль в судьбе этих людей сыграл Печорин? Как это его характеризует?
9. Выразительно прочитайте монолог Печорина («Послушайте, Максим Максимыч, — отвечал он, — у меня несчастный характер...»). С каким стихотворением Лермонтова он созвучен?
10. С какой целью в эту главу введены описания кавказской природы?
11. Какое впечатление произвела на вас первая история из жизни Печорина?
12. Рассмотрите иллюстрацию Владимира Бехтеева. Удалось ли художнику, по вашему мнению, передать трагизм ситуации?

Владимир Бехтеев.
Казбич и Бэла
(1939)

Глава «Максим Максимыч»

1. С помощью каких художественных деталей автор передаёт состояние Максима Максимыча перед встречей с Печориным?
2. Выразительно прочитайте описание внешности Печорина. Какие художественно-изобразительные средства языка помогают представить персонажа? О чём рассказывает его портрет?
3. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить холодность Печорина по отношению к Максиму Максимычу?
4. Какие штрихи к образу Печорина добавила эта глава?
5. Как передано состояние Максима Максимыча в иллюстрации Николая Дубовского? Какими словами из романа вы бы её подписали?

Николай Дубовский. Максим Максимыч провожает Печорина (1890)

Глава «Тамань»

1. От чьего имени ведётся рассказ в этой главе?
2. Что дало повод Печорину утверждать, что «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России»?
3. Как раскрывается характер главного героя в эпизоде слежки за контрабандистами?
4. Выразительно прочитайте портрет девушки-ундины. Как вы думаете, с какой целью автор вводит в текст это описание?
5. Прокомментируйте слова А. П. Чехова о том, что «...лермонтовская «Тамань»... прямо доказывает родство сочного русского стиха с изящной прозой».
6. Проанализируйте финал главы (от слов «Между тем моя ундина вскочила в лодку...»). Какие особенности личности Печорина раскрывает этот фрагмент?

Глава «Княжна Мери»

1. Каковы особенности композиции этой главы?
2. Выразительно прочитайте исповедь Печорина (от слов «Да, такова была моя участь с самого детства...» до слов «Это меня не огорчит нимало»). Каким предстаёт перед нами главный герой?
3. Как этот монолог связан с исповедью из «Бэлы»?
4. Распределившись на три группы, подготовьте рассказы на такие темы: «Княжна Мери и Вера в жизни Печорина», «Отношения Печорина с Вернером», «Причины конфликта с Грушницким».
5. О чём Печорин думает перед дуэлью? Как это его характеризует?
6. Как Печорин воспринял смерть Грушницкого?
7. Дайте оценку поступков Печорина и Грушницкого.
8. Как описание природы Кавказа помогает раскрыть характер главного героя?
9. Выпишите самые яркие, на ваш взгляд, цитаты к характеристике Печорина.
10. Что именно в характере Печорина хотели подчеркнуть художники, жившие в разное время?
11. Что именно в характере Печорина хотел подчеркнуть художник Дмитрий Шмаринов?
12. Какой эпизод изображён на иллюстрации Михаила Врубеля? Какие чувства персонажей переданы художником?

Дмитрий Шмаринов.
Печорин на диване
(1941)

Михаил Врубель.
Княжна Мери
и Грушницкий (1890)

Глава «Фаталист»

1. Подготовьте краткий пересказ главы.
2. Как относятся к предопределённости судьбы Вулич и Печорин? Выскажите своё мнение по поводу их взглядов.
3. Какие эпизоды «Фаталиста» являются ключевыми в раскрытии характера Печорина?
4. Объясните смысл названия главы.
5. Почему именно эта глава завершает роман?

Диалог искусств

Большого внимания заслуживают четыре иллюстрации к «Герою нашего времени», подготовленные Михаилом Врубелем: «Казбич и Азамат», «Печорин», «Княжна Мери и Грушницкий у источника», «Дуэль Печорина с Грушницким». Лучшей среди них считается последняя. Она построена как мизансцена сложного драматургического произведения, в которой всё подчинено раскрытию трагизма ситуации. Вот как этот рисунок прокомментировал искусствовед П. К. Суздаlev в книге «Врубель и Лермонтов»: *«Бесстрашие, гордость и безмерный эгоизм Печорина, не остановившие*

Михаил Врубель.
Казбич и Азамат (1891)

Михаил Врубель.
Дуэль Печорина
с Грушницким (1890–1891)

его руку в момент дуэли, поглотившее его целиком чувство смертельной мести слабому и жалкому Грушницкому, вместе со всем окружением офицеров ненавидевшего надменно-го «аристократишку», здесь ничем не завуалированы. Облик Печорина тот же или почти тот же, что и в портретной композиции, но его презрение ко всему на свете, утверждение своего превосходства яснее выступают в выразительности породистого лица, в твёрдой постановке фигуры...».

В творческой лаборатории мастера

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

В отличие от прежних своих творений, Лермонтов, создавая «Героя нашего времени», уже не вообразил жизнь, а рисовал такой, какой она являлась в действительности. И он нашёл *новые художественные средства*, каких ещё не знали ни русская, ни западная литература и которые восхищают нас по сей день соединением свободного и широкого изображения лиц и характеров с умением показывать их объективно, «выстраивая» их, раскрывая одного героя сквозь восприятие другого. Так, автор путевых записок, в котором мы без труда угадываем черты самого Лермонтова, сообщает нам историю Бэлы со слов Максима Максимыча, а тот, в свою очередь, передаёт монологи Печорина. И, скажем, снять «Бэлу» в кино невозможно, не изменив при этом её структуру и смысл. Печорина никак не сыграешь, ибо в «Бэле» перед нами не сам Печорин, а Печорин в представлении Максима Максимыча, человека совсем другого круга и другого образа мыслей... А в «Журнале Печорина» мы видим героя опять в новом ракурсе — такого, каким он был наедине сам с собой, каким мог предстать в своём дневнике, но никогда бы не открылся на людях.

Лишь один раз мы видим Печорина, как его видит автор. И через всю жизнь проносим в душе и в сознании гениальные эти страницы — повесть «Максим Максимыч», одно из самых гуманных созданий во всей мировой литературе. Она поражает нас, эта повесть, как поражает личное горе, как оскорбление, нанесённое нам самим. И вызывает глубокое сочувствие

и бесконечную нежность по отношению к обманутому штабс-капитану. И в то же время — негодование по адресу блистательного Печорина. Но вот мы читаем «Тамань», «Княжну Мери» и «Фаталиста» и наконец постигаем характер Печорина в его неизбежной раздвоенности. И, узнавая причины этой «болезни», вникаем в «историю души человеческой» и задумываемся над судьбой «героя» и над характером «времени».

Бэла
(1891)

Встреча Печорина
и Бэлы на свадьбе (1891)

Валентин Серов.

При этом роман обладает свойствами высокой поэзии: его точность, ёмкость, блеск описаний, сравнений, метафор; фразы, доведённые до краткости и остроты афоризмов, — то, что прежде называлось «словом» писателя и составляет неповторимые черты его личности, его стиля и вкуса, — доведено в «Герое нашего времени» до высочайшей степени совершенства...

Великая человечность Лермонтова, пластичность его образов, его способность «перевоплощаться» — в Максима Максимыча, в Казбича, в Азамата, в Бэлу, в княжну Мери, в Печорина, соединение простоты и возвышенности, естественности и оригинальности — свойства не только созданий Лермонтова, но и его самого.

Ираклий Андроников (из статьи «Образ Лермонтова»)

Из тайников искусства слова

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТИПЕ

В литературоведении употребляют термин **художественный тип**.

Художественный тип (от греч. *typos* — «отпечаток, образец») — это образ-персонаж, наделённый характерными свойствами, яркий представитель какой-либо группы людей (в частности сословия, класса, нации, эпохи).

Такой литературный персонаж воплощает в себе определённые черты того или иного времени, общественного явления, социального строя или определённой социальной среды, оставаясь при этом ярко индивидуальным и неповторимым.

Каждое время рождает свои типы героев. Писатель, наблюдая за реальными людьми, собирает материал, затем обобщает свои знания и на их основе создаёт образы-персонажи, которые наделяет типичными характерами. Например, Журден из комедии «Мещанин во дворянстве» — мастерски выведенный Мольером *тип выскочки, тщеславного мещанина, раболепствующего перед аристократией*. А Дубровский из одноимённой повести Пушкина — *тип «благородного разбойника»*, который возник в романтической литературе. Как правило, это человек благородного происхождения (дворянин), который в силу различных обстоятельств оказывается вне закона, становится разбойником. Художественные типы могут быть представлены в различных произведениях одного и того же или нескольких писателей. Так, *тип тургеневской девушки* (замкнутой, но тонко чувствующей; выросшей, как правило, на природе в глухом поместье; чистой, скромной и неплохо образованной) характерен для многих произведений Тургенева, в том числе и прочитанной вами в 8 классе повести «Ася».

Литературовед С. Г. Бочаров писал: «Литература не только отражает жизненные человеческие типы, социальные и

психологические, — она создаёт новые личности и типы, подобные действительным, их объясняющие, оценивающие и “продолжающие”. Таким созданным литературой и как бы внесённым в реальную жизнь типом был, например, знаменитый образ «лишнего человека». Так называют дворян, не нашедших своего места в жизни, не увидевших применения своим силам, нередко слабых и безвольных. Яркими типами «лишних людей» считают Онегина и Печорина. В частности Лермонтов писал, что история жизни человека бывает порой интересней истории целого народа. В своём романе он и показал моменты жизни такого человека, который оказался лишним для своей эпохи».

Изучая литературу, вы будете знакомиться с различными художественными типами и тем самым постигать закономерности общественной жизни и определяемые ими особенности характеров, норм поведения и взглядов людей.

1. Как вы поняли, что такое художественный тип?
2. Согласны ли вы с тем, что образы Онегина и Печорина можно отнести к типу «лишних людей»? Аргументируйте свою точку зрения.
3. Как вы думаете, в чём смысл постижения различных художественных типов?

Постигаем глубину литературно-критической мысли

ОБРАЗ ПЕЧОРИНА В РОМАНЕ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Печорин воспринимается читателями как жертва своего времени. Но оправдывает ли Лермонтов его поступки, его настроение? В бессонную ночь, накануне дуэли с Грушницким, герой романа как бы подводит итоги прожитой жизни. *«Пробегаю в памяти всё моё прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился? — размышляет Печорин. — А верно, она существовала, и верно, было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначения, я — увлёкся приманками страстей пустых и неблагодарных;*

из горнила их я вышел твёрд и холоден, как железо, но утратил навеки благородных стремлений, лучший цвет жизни».

Какие горькие и печальные признания! То, что мы узнаём о Печорине из его дневника, из рассказов других действующих лиц, вызывает к нему двойственное чувство. Мы не можем не осуждать Печорина за его отношение к Бэле, к княжне Мери, к Вере, к доброму Максиму Максимычу. Но мы не можем ему не сочувствовать, когда он едко высмеивает аристократическое «водяное общество», разбивает козни Грушницкого и его приятелей. Мы не можем не видеть, что Печорин на голову выше окружающих его людей, что он умён, образован, талантлив, храбр, энергичен. Нас отталкивает равнодушие Печорина к людям, его неспособность к настоящей любви, к дружбе, его индивидуализм и эгоизм. Но нас увлекает Печорин своей жаждой жизни, стремлениями к лучшему, умением критически оценить свои поступки. Он глубоко несимпатичен нам «жалкостью действий», теми своими поступками, которыми он приносит страдания другим людям. Но мы видим, что и сам он глубоко страдает.

Герой романа говорит о себе: *«Во мне два человека: один живёт в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...»* Каковы причины этой раздвоенности? *«Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни...»* — признаётся Печорин. Он научился быть скрытным, стал злопамятным, жёлчным, завистливым, честолюбивым, сделался, по его словам, нравственным калеккой...

При всей разнице внешнего облика и различии характеров и Онегин, и герой грибоедовской комедии «Горе от ума» Чацкий, и лермонтовский Печорин принадлежат к типу «лишних

Пётр Боклевский.
Печорин (1850)

людей», то есть таких людей, для которых в окружающем их обществе не находилось ни места, ни дела. В романе Лермонтова, как и в его стихах и поэмах, много «горечи и злости». Герою романа Печорину, как и герою лермонтовской драмы «Маскарад» Арбенину, присущи разочарование в жизни и пессимизм.

Константин Ломунов¹

(из книги «М. Ю. Лермонтов: очерки жизни и творчества»)

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА «ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Жанр «Героя нашего времени» (роман в виде «цепи повестей») был подготовлен распространёнными в русской прозе 1830-х годов циклами повестей, которые часто приписывались особому рассказчику или сочинителю («Повести Белкина» Пушкина, «Вечера на хуторе...» Гоголя, «Вечера» А. Бестужева-Марлинского и М. Жуковой). Лермонтов обновил этот жанр, перейдя от внешней мотивировки к внутренней и объединив все повести личностью героя. Цикл повестей превратился в психологический роман. Таким образом, «Герой нашего времени» стал новым решением проблемы русского романа и дал начало дальнейшему его развитию у Тургенева, Толстого, Достоевского. Лермонтов соединил такие характерные для 1830-х годов жанры, как путевой очерк, рассказ на биваке, светская повесть, кавказская новелла. «Герой нашего времени» был выходом за пределы этих малых жанров — по пути к объединяющему их жанру романа. Роману Лермонтова, особенно повести «Княжна Мери», непосредственно предшествовал стихотворный роман Пушкина «Евгений Онегин». Но между этими двумя романами есть существенное различие: у Лермонтова — углублённый психологический анализ, раскрытие современного ему человека изнутри, а Пушкин рассматривает героя времени внешне, как бы со стороны и несколько менее детально.

Виктор Мануйлов²

(из пособия «Роман М. Лермонтова
“Герой нашего времени”. Комментарий»)

¹ Ломунов Константин Николаевич (1911–2005) — русский литературовед.

² Мануйлов Виктор Андроникович (1903–1987) — русский литературовед, мемуарист и сценарист, пушкинист и лермонтовед.

Из тайников искусства слова

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ РОМАНАХ И ВНУТРЕННЕМ МОНОЛОГЕ

Вы уже знаете, что роман — наиболее распространённый эпический жанр в литературе XIX в. По содержанию выделяют различные виды романов — *социальный, психологический, семейно-бытовой, исторический, философский, приключенческий, биографический, научно-фантастический* и другие. Многие учёные утверждают, что «Герой нашего времени» — первый в русской литературе **психологический роман** и один из совершенных образцов этого жанра.

Психологическим называют роман, в центре которого — исследование внутреннего мира человека, психологических мотивов его действий.

Неслучайно значительное место в психологических романах занимает **внутренний монолог** — разновидность монолога, в котором передаются внутренние переживания персонажа.

Сюжет и композиция такого произведения всегда подчинены задаче раскрытия психологии человека.

Это его мысли, обращённые к самому себе и не произнесённые вслух. В произведении внутренний монолог оформляется как прямая речь или пересказ повествователя.

Вспомните внутренний монолог Печорина перед дуэлью (запись от 16 июня), который заканчивается такими словами: *«И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый мальчик, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а всё живёшь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!»* Читая, мы задумываемся над тем, искренен ли Печорин с самим собой, или нет?

Тем самым внутренний монолог нацеливает нас на погружение в мир его мыслей и чувств. Таким образом, благодаря внутреннему монологу можно проследить, как персонаж пришёл к тому или иному выводу, решению проблемы.

Некоторые учёные указывают на то, что произведение Лермонтова содержит и черты *социально-психологического романа*, то есть такого, в центре которого — **проблема личности и общества, исследование внутреннего мира человека на фоне социальной среды, в которой он живёт.**

Авторов таких произведений интересует не только анализ психологии персонажа, но и состояние общества, его влияние на отдельного индивида, на его мысли, поступки и действия.

-
1. Продолжите предложение: «*Психологический роман — это ...*».
  2. Почему «Герой нашего времени» называют психологическим романом?
  3. Раскройте сущность понятия «*внутренний монолог*».
  4. Приведите примеры внутренних монологов Печорина. Какова их роль в раскрытии состояния его души?
  5. Согласны ли вы с утверждением, что «Герой нашего времени» имеет черты социально-психологического романа?

Читателю XXI столетия на заметку

Лермонтов хорошо знал и любил творчество немецкого писателя **Иоганна Вольфганга Гёте**. Современники утверждают, что он часто цитировал его стихи. Во многих произведениях русского писателя упоминаются гётевские персонажи. Так, описывая девушку-ундину из «Тамани», он отмечает: *«Я вообразил, что нашёл Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения, — и точно между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...»* Здесь речь идёт о героине романа «Годы учения Вильгельма Мейстера». В «Княжне Мери» упоминается и такой гётевский персонаж, как Мефистофель из трагедии «Фауст». Как вы помните, именно так молодёжь прозвала доктора Вернера.

Мефистофель является и литературным прообразом Демона, главного героя одноимённой поэмы Лермонтова. Яркий при-

мер влияния Гёте на лирику русского поэта — стихотворение «Из Гёте» («Горные вершины...»), написанное в 1840 г.:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

Михаил Лермонтов.
Крестовая гора (1837–1838)

Оно является переложением второй «Ночной песни путника». Исследуя тему «Лермонтов и Гёте», вы найдёте и другие факты литературных связей двух гениев. Известно, что, подчёркивая высокую степень таланта Лермонтова, современники иногда даже называли его «русским Гёте».

У литературной карты мира

На карте мира можно найти множество мест, которые свидетельствуют о глубоком уважении к Лермонтову не только его соотечественников, но и жителей других стран. Так, в день рождения поэта в 2015 г. был открыт памятник на родине его предков — в старинном шотландском городе Эрлстон. Именно там в XIII в. жил легендарный бард Томас Рифмач, которого и считают далёким предком М. Ю. Лермонтова. Как вы помните, своей прекрасной прародине русский классик посвятил стихотворение «Желание», в котором есть такие строки:

Памятник
М. Ю. Лермонтову
в Шотландии

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах...

Читателю XXI столетия на заметку

Лермонтовское творчество было близко многим мастерам украинской литературы. В произведениях отечественных авторов звучат волновавшие Лермонтова темы и мотивы, улавливаются параллели с некоторыми его поэтическими идеями. Встречаются и другие переключки с Лермонтовым — образные, ритмико-интонационные, довольно часто украинские поэты вплетают в свои произведения строки из творений Лермонтова. Вспомните стихотворение **Максима Рыльского** «Не забуду вечера хрусткого...», созданное под впечатлением лермонтовского «Выхожу один я на дорогу...». Украинский поэт написал стихотворение «*Лермонтов*», в котором лаконично и очень ёмко охарактеризовал русского классика:

*Був офіцер із поглядом тяжким,
Поет, бретер¹, співець, жива людина, —
І враз Росія плаче вся над ним,
Над тілом сина!
Вмер на дуелі, як і Пушкін вмер,
Вмер бунтарем, як побратим Тараса,
Ти наш! Ти друг! Ти завжди і тепер
Поезії всесвітньої окраса.*

В отрывке из неопубликованной автобиографической поэмы **Володымыра Сосюры** «*Володька*» звучит трогательное признание автора о первых встречах с поэзией Лермонтова:

*Липневий день пташками цвенька
У срібнім гомоні ріки...
А у траві рука маленька
Перегортає сторінки...
В його душі святий неспокій,
Як і над смугленьким чолом.*

¹ Бретёр, бреттёр (устар.) (франц. *bretteur*, от *brette* — «шпага») — заядлый дуэлянт.

*«Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом».
Він чує Лермонтова кроки:
«— Рости, не будешь ты рабом...»*

Яркой иллюстрацией к тому, как наши поэты оценивали творчество Лермонтова, является и откровение **Костя Герасименко**¹, звучащее в стихотворении *«Читаючи “Героя нашого часу”»*:

*...а вітер дим підхопить і розвіє,
І, протверезившись хоча б на мить,
Муштрована, затуркана Росія
Опам'ятається і зрозуміє,
Який поет в ногах її лежить.*

А заинтересовавшись темой **«Лермонтов и его творчество сквозь призму украинской поэзии»**, вы сможете открыть новые грани как образа русского поэта, так и поэтического наследия украинских авторов.

Лермонтов с нами (билборд в Полтаве) (2014)

¹ Герасименко Константин Михайлович (1907–1942) — украинский писатель, во время Второй мировой войны работал военным корреспондентом, умер от тяжёлого ранения на Южном фронте.

 Подытожим изученное

1. Подготовьте доклад или компьютерную презентацию на тему «Самые яркие страницы жизни Лермонтова».
2. Как вы думаете, почему эпиграфом к статье о писателе выбраны слова Максима Рыльского?
3. Можно ли назвать Лермонтова героем нашего времени?
4. Что вы знаете о жанровом своеобразии романа «Герой нашего времени»?
5. Почему автор нарушает хронологическую последовательность в изложении событий?
6. Подготовьте сообщение на тему «Реалистическое и романтическое начала в романе».
7. Какую роль в раскрытии характера героя играют образы Максима Максимыча, Бэлы, княжны Мери, Веры, доктора Вернера и Грушницкого?
8. Благодаря ещё чему в нашем представлении складывается образ Печорина?
9. Каково значение смены рассказчиков в романе?
10. Какую роль в романе играют картины природы?
11. Согласны ли вы с тем, что Лермонтов — мастер портретных зарисовок? Аргументируйте своё мнение.
12. Подготовьте сравнительную характеристику образов Онегина и Печорина.
13. Объясните смысл названия романа.
14. Каково ваше отношение к Печорину?
15. Как вы думаете, в чём секрет долгой жизни «Героя нашего времени»?
16. Смотрели ли вы художественные фильмы, снятые по роману Лермонтова? Если да, сравните экранизацию с её первоисточником.
17. Напишите сочинение на одну из тем:
  - «Проблематика романа “Герой нашего времени”»;
  - «Композиция романа и её роль в раскрытии характера Печорина»;
  - «Мотивы одиночества, странности, тоски, “преждевременной старости души” в образе Печорина»;
  - «Образ Печорина сквозь призму нашего времени».
18. Подготовьте сообщение на тему «Образ Лермонтова в стихотворении Тараса Шевченко “Мені здається, я не знаю...”».

- ?
- Расскажите, что вам известно о Н. В. Гоголе.
  - вспомните, где родился писатель. Подготовьте сообщение на тему «Н. В. Гоголь и Украина».
  - Какие из прочитанных произведений писателя вам запомнились более всего? Почему?

Николай Васильевич ГОГОЛЬ

(1809—1852)

Земля України, це вона вигодувала, викохала Гоголя, і то не лише фізично, а — що куди важливіше — духовно, з дитинства наділивши його красою своєї поезії, буянням пісенної творчості, епічною величавістю дум, фантастикою казок, переказами й легендами, дивовижно щедрою барвистою образністю — всіма багатющими плодами народного духу.

Олесь Гончар, український письменник

СЛАВА И ГОРДОСТЬ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ

Произведения Николая Васильевича Гоголя изучаются в школе, его книги переиздаются, успешно экранизируются и ставятся на сценах ведущих театров. Это один из самых узнаваемых и читаемых писателей-классиков. Он оставил после себя десятки бессмертных произведений и столько же тайн, до сих пор неподвластных исследователям жизни и творчества писателя. Попробуем и мы с вами, используя уже известные вам сведения и факты, создать свой портрет этого гениального художника слова...

Славу украинского и русского народов несёт этот удивительный человек, «самая загадочная фигура в литературе», как его называли, оставивший потомкам свои бессмертные произведения, — **Николай Васильевич Гоголь**.

Родился будущий великий писатель **20 марта (1 апреля) 1809 года** в местечке Великие Сорочинцы Миргородского

уезда Полтавской губернии в семье небогатого помещика Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и Марии Ивановны, урождённой Косаровской. Детские годы Н. В. Гоголя прошли в имении родителей Васильевке, что рядом с Диканькой, краем легенд и поверий. В воспитании Никоши, как ласково звали Гоголя родные, важную роль сыграли как отец, страстный поклонник искусства, любитель театра, автор стихов и остроумных комедий, так и мать, которая любила литературу, увлекалась музыкой, знала множество народных легенд, преданий и сказок. Но самое главное, что маленький Гоголь рос в атмосфере глубокой и нежной любви, которая царила в доме. Любовь родителей друг к другу продолжилась в их бесконечной любви к детям.

С малых лет в характере будущего писателя наряду с внутренней сосредоточенностью и совсем не детской задумчивостью обнаружались и литературные задатки. Так, русский писатель Г. П. Данилевский в своих воспоминаниях описывает тот факт, что, по словам матери Гоголя, *«трёх лет отроду он уже сносно разбирал и писал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным, игрушечным буквам. Пяти лет [...] вздумал писать стихи. Никто не помнил, какого рода стихи он писал»*.

Когда Никоше исполнилось 9 лет, отец определил его вместе с младшим братом Иваном на учёбу в Полтавское уездное училище. Как и во всех подобных учебных заведениях того времени, в училище господствовала тягостная атмосфера палочной дисциплины и зубрёжки. Здесь Гоголю было суждено проучиться всего год. В связи со смертью брата Ивана он прерывает свою учёбу и возвращается в родную Васильевку. Но через несколько месяцев отцу Гоголя удалось уговорить сына вновь поехать в Полтаву. На этот раз Василий Афанасьевич определил Никошу к учителю Сорочинскому для того, чтобы тот подготовил сына к поступлению в Нежинскую гимназию высших наук, которая славилась как прогрессивное учебное заведение с широким энциклопедическим профилем.

В Нежине Н. В. Гоголь учился в течение семи лет — с мая 1821 по июнь 1828 г. Здесь формируется его характер и мировоззрение, эстетические вкусы и гражданское самосознание, здесь он начинает писать. Гоголь сочиняет стихи и прозу, пробует себя в драматургии. Проявляется и актёрский талант будущего писателя. В гимназии действовал сту-

денческий театр, единственный среди учебных заведений Украины. И именно Гоголю суждено было стать его душой. Его актёрское мастерство состояло в том, что даже самую маленькую роль он мог сделать заметной. Любовь к театру Н. В. Гоголь пронёс через всю жизнь, считая его особой кафедрой, с которой *«можно много сказать миру добра»*.

Уже в гимназии Н. В. Гоголь заметно выделяется среди соучеников. В отличие от других гимназистов, мечтавших об обычных земных благах, Гоголь всё больше думает о высоком предназначении человека, осмысливает свою миссию в этом мире. Он мечтает о широкой общественной деятельности, которая позволила бы ему совершить нечто великое *«для общего блага, для России»*. Своему дяде Петру Косаровскому он напишет об этом так: *«Ещё с самых времён прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя маленькую пользу»*.

Н. В. Гоголь мечтал о жизни в Петербурге и «служении государству». Ему казалось, что справедливые законы помогут обновлению России. Однако его ожидало разочарование. Приехав в Петербург, юноша не смог найти достойную службу, а его попытка поступить в театр актёром безжалостно провалилась. Гоголь вынужден был довольствоваться местом переписчика бумаг в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел. Понадобилось не много времени, чтобы навсегда утратить желание сделать чиновничью карьеру. В марте 1831 года он покидает службу и начинает искать себе иное поприще.

Под воздействием творчества А. С. Пушкина Гоголя всё чаще посещает идея о писательской деятельности. В 1829 г. он публикует своё первое произведение, написанное ещё в Нежине, — поэму *«Ганц Кюхельгартен»*. В ней чувствуется сильное влияние творчества И. Гёте и литературы немецкого романтизма. Но и тут писателя постигла неудача. И хотя псевдоним В. Алов, взятый Гоголем для своего произведения, спас его настоящее имя от обрушившейся критики, сам он очень тяжело пережил провал своей поэмы. Он скупил в магазинах все нераспроданные экземпляры книги и сжёг их. И так до конца своей жизни никому и не признался, что Алов — это его псевдоним.

Н. В. Гоголь уехал за границу. Пробыв недолгое время в Любеке (Германия), он вернулся в Петербург, всё ещё не зная, чему себя посвятить.

В это время писатель читает пушкинского «Бориса Годунова». *«Будто прикованный, уничтожив окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэт!»* — так передаёт Н. В. Гоголь свои впечатления. Он даёт клятву верности искусству.

В 1830 г. в журнале «Отечественные записки» появилась первая повесть Гоголя *«Басаврюк»*, впоследствии переработанная в *«Вечер накануне Ивана Купала»*. *«Когда я творил, — писал Н. В. Гоголь, — я видел перед собой только Пушкина... Мне дорого было его вечное и непреложное слово»*.

В 1830 г. выходит в свет сборник *«Вечера на хуторе близ Диканьки»*, который сделал его знаменитым. Широкое обращение к устному народному творчеству в этих произведениях Н. В. Гоголя сразу привлекло внимание читателей. В «Вечерах...» писателю удалось создать пленительный, полный настоящей поэзии образ милой родины, дорогой ему Украины. Писатель всё своё внимание сосредоточил на раскрытии сущности национального характера, на описании поэтической стороны народной жизни.

В 1835 г. появляется новый сборник произведений писателя — *«Миргород»*, в который вошли повести *«Старосветские помещики»*, *«Тарас Бульба»*, *«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»*, *«Вий»*. Сборнику «Миргород» Гоголь даёт такой подзаголовок: *«Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близ Диканьки”»*. Так он подчёркивает идейно-художественную связь между двумя сборниками.

Почти одновременно с «Миргородом» вышел из печати сборник *«Арабески»*, в который, кроме статей исторического содержания, Н. В. Гоголь включил повести *«Невский проспект»*, *«Портрет»* и *«Записки сумасшедшего»*. Эти произведения, а также опубликованные позже повести *«Нос»* и *«Шинель»*, составили «петербургский цикл», поскольку местом действия в них является именно этот город. Основной мотив этих произведений — это боль за человека, борьба за его достоинство, поэтому главный вопрос, который волну-

ет писателя, — это судьба простого человека, оказавшегося один на один перед страшной и полной кричащих противоречий жизнью.

Практически параллельно с петербургскими повестями Н. В. Гоголь работает над созданием драматических произведений. Комедии *«Женитьба»*, *«Игроки»* и бессмертный *«Ревизор»* были написаны в период с 1833 по 1836 г. Гоголевские комедии существенно отличались от уже традиционных в русской литературе произведений этого жанра. Так, Н. В. Гоголь увеличивает сатирический масштаб изображения действительности, решительно отказывается от роли положительного героя комедии, каким, например, был Чацкий у А. С. Грибоедова. Любовную завязку в комедии он считает слишком устаревшей, заменяет её «общей», то есть такой, которая затрагивала бы самые разные пласты сознания человека.

В 1836 г. на сцене Александринского театра в Петербурге состоялась премьера *«Ревизора»* Н. В. Гоголя. Он завоёвывает славу первого драматурга России, хотя мнения зрителей были диаметрально противоположны: у одних комедия вызывала несомненный восторг, других повергала в яростное негодование. Писатель тяжело переживал упреки критиков, особенно обидны для него были обвинения в «клевете на Россию». В этом же году он уезжает за границу и всё своё время отдаёт работе над новым произведением, сюжет которого подсказал ему А. С. Пушкин.

У него было своё видение мира, своё отношение к действительности. Н. В. Гоголь считал, что судьба уготовила ему особую миссию: указать России, а через неё и всему человечеству путь к очищению и обновлению. Так возникает замысел главного детища писателя — поэмы *«Мёртвые души»*.

За границей его застаёт известие о гибели Пушкина. Это стало настоящим ударом для Гоголя. *«Никакой не могло быть хуже вести из России»*, — так отреагировал писатель на эту страшную весть. До конца жизни он не мог оправиться от этой утраты. В А. С. Пушкине Гоголь потерял своего кумира и наставника.

В марте 1837 г. писатель поселяется в Риме. В общей сложности он провёл в Италии почти десять лет. *«Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь»*, —

так он объяснял свою привязанность к этому городу. В Риме он был счастлив.

В середине 40-х годов он пишет *«Выбранные места из переписки с друзьями»*. В это время Н. В. Гоголь переживал духовный кризис, вызванный как болезнью, которую он перенёс в конце лета 1840 г., так и сомнениями, связанными с реализацией своего замысла в *«Мёртвых душах»*.

В последние годы жизни Н. В. Гоголь жил в Москве. В конце января 1852 г. писателя настигает новый душевный кризис, и 21 февраля 1852 г. Н. В. Гоголя не стало...

«Слава и гордость» украинской земли — Николай Васильевич Гоголь оставил нам свои бессмертные произведения. Давайте же вчитаемся в них...

1. Расскажите, что нового вы узнали о жизни и творчестве писателя.
2. Прокомментируйте название этой статьи и эпиграф к ней.
3. Какие факты жизни и творчества писателя произвели на вас особое впечатление и почему?

У литературной карты мира

На берегу живописной реки Псел на Полтавщине раскинулось село Великие Сорочинцы. Мать Гоголя, Мария Ивановна, приехала сюда из родного села Васильевка (Яновщины) под наблюдение своего домашнего врача Михаила Яковлевича Трохимовского, который, выйдя в отставку, жил в этом селе. Здесь, в доме доктора Трохимовского, 20 марта (1 апреля) родился Никоша — так ласково называли его в семье.

В Великих Сорочинцах в 1929 г. был открыт литературно-мемориальный музей Н. В. Гоголя. [...]

Итак, Сорочинцам Гоголь обязан своим рождением, но жил он там всего две недели, а всё его детство прошло в родовом имении Васильевке Шишацкого района Полтавской области. [...]

Старые фотографии и рисунки доносят нам атмосферу Васильевской усадьбы. На них виден широкий пруд, кленовая аллея, по семейному преданию посаженная при участии Николая Васильевича, невысокий дом с белыми колоннами, узкими окнами, верандой и клумбой у входа. Отсюда он уезжал в Полтаву, Нежин, Петербург, Москву, за границу. Сюда

из разных городов приходили его письма: «...вижу всё милое сердцу, — вижу вас, вижу милую родину, вижу тихий Псёл, мерцающий сквозь лёгкое покрывало», — писал Николай Васильевич родителям из Нежина.

[...] Здесь в 1985 г. открыт музей-заповедник, который занимает более 40 гектаров.

По Григорию Самойленко¹

На родине у Николая Васильевича Гоголя
(фотография с сайта музея-заповедника)

Диалог искусств

«Гоголь — это идеальный образ гения», — так высказался известный украинский писатель **Олесь Гончар**. Наследие Н. В. Гоголя нашло своё отображение в творчестве многих украинских писателей: **Пантелеймона Кулиша** и **Ивана Карпенко-Карого**, **Евгена Гребинки** и **Ивана Нечуя-Левицкого**, а также многих других. «Наш бессмертный Гоголь» — так говорил о своём знаменитом земляке **Тарас Григорьевич Шевченко**. «Перед Гоголем следует благоговеть как перед человеком, одарённым глубочайшим умом и самой нежной любовью к людям», — подчёркивал Кобзарь.

Марка Украины,
посвящённая
Н. В. Гоголю (2008)

¹ Самойленко Григорий Васильевич (род. в 1935 г.) — современный украинский литературовед, исследователь творчества Гоголя.

У литературной карты мира

У каждого человека есть место, которое навечно входит в его сознание и жизнь. Для юноши Гоголя таким городом был Нежин.

Те впечатления о городе, о его богатой церковной архитектуре и монументальной живописи, о его традициях, ярмарках, о жителях-греках и евреях, жизнерадостных и весёлых казаках и казачках из Магерок и о многом другом нашли отражение на многих страницах книг писателя. Город Нежин, в котором прошла юность Гоголя, подпитывал его творческое воображение интересными жизненными деталями, которые обрастали запоминающимися сценами и образами, привлекающими внимание читателей.

Именем писателя названы в Нежине улица, площадь, сквер, университет, библиотека, школа. В городе два памятника Гоголю и мемориальный музей.

Нежин сегодня воспринимается в мире прежде всего как город Гоголя, который не только помнит великого писателя, но делает всё, чтобы его наследие глубже изучалось и познавалось.

По Григорию Самойленко

Памятник Н. В. Гоголю в Нежине.

Монумент открыт в 1881 году (скульптор — Пармен Забелло)

К ИЗУЧЕНИЮ ПОВЕСТИ «ШИНЕЛЬ»

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Поделитесь своими мыслями и чувствами о прочитанном.
2. Определите тему и главные проблемы повести.
3. Охарактеризуйте главного героя. Выскажите своё отношение к Акакию Акакиевичу. Проследите по тексту, как автор относится к своему герою.
4. Подготовьте цитатный материал на тему «Трагедия «маленького человека» в повести Н. В. Гоголя «Шинель»».
5. Раскройте значение образа рассказчика в произведении.

6. Проанализируйте, какую роль в повести выполняет образ шинели.
7. Обоснуйте значение образа значительного лица в произведении.
8. В чём заключён гуманистический пафос повести? Аргументируйте свой ответ.
9. Объясните роль фантастических элементов в произведении.
10. Раскройте символическое значение финала повести.
11. Какой основной художественный приём использует автор при построении своего произведения? Подтвердите свой ответ примерами из текста.
12. Внимательно рассмотрите иллюстрации к повести, помещённые в учебнике. Сопоставьте их с текстом произведения.

В творческой лаборатории мастера

ОБ ОБРАЗЕ АКАКИЯ АКАКИЕВИЧА БАШМАЧКИНА

... *А*какий Акакиевич похож на прежних гоголевских чиновников. Он тот же вечный титулярный, [...] и имя у него смешное, и фамилия (что такое башмак? поносил, поносил, да и выбросил), и произошёл-то он из незнатного рода, и живёт всё в том же классическом четвёртом этаже. Но одно отличие есть у него: он не честолюбец. Всё его честолюбие ушло в любовь — в любовь к переписыванью, которое, как ни монотонно и бессмысленно оно (пустые, казённые бумаги), всё же труд, и честный труд.

В любви Акакия Акакиевича к своим буквам (среди которых у него были «фавориты») есть что-то комически-возвышенное, какая-то пародия на любовь, которая тем не менее не может убить самой любви. Если предшественники Акакия Акакиевича (Поприщин, Хлестаков, Ковалёв, Собачкин) больше прогуливались по Невскому проспекту, сидели в кондитерских и ничего не делали, то Акакий Акакиевич днём и ночью трудится. Он даже берёт бумаги на дом, чтоб переписывать, и делает это не из услуги начальству, а из удовольствия. Он засыпает в своей каморке с улыбкой на устах — то улыбка от предвкушенья переписыванья, то улыбка дитяти, ждущего лишь радости от грядущего дня. В душе его спокойствие и мир. Она не возмущается восстаниями и

честолюбивыми помыслами. Акакию Акакиевичу хорошо и на своём месте.

Его довольство можно принять за довольство раба: так доволен раб, который ничего другого не видел на свете. Но раб никогда не находит наслаждения в своём труде. Раб трудится из-под палки — Акакий Акакиевич делает это с охотой.

[...] Сама шинель в повести не предмет гардероба, а нечто живое, жена, подруга Акакия Акакиевича, существо, его греющее не только в прямом, но и переносном смысле. Она не обижает его, и потому он готов отдать ей все свои чувства, всю свою любовь. Всё, что переносил он ранее на переписыванье, весь неистраченный запас желания разделить с кем-то своё одиночество, он отдал после появления шинели ей, и преобразование Акакия Акакиевича в повести, его торжество и освобождение связаны с нею: *«С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность, словом все колеблющиеся и неопределённые черты»*. А когда новая шинель оказалась на его плечах, он даже усмехнулся — «от внутреннего удовольствия». Уже не улыбка, а смех — свидетель освобождения — заиграл на его лице.

И тут-то постигло его несчастье.

Гоголь отпускает своему герою всего лишь мгновение, минуту, в которую он может почувствовать себя на высоте, вернуться и усмехнуться жизни уже не робко, не просительно, не умоляюще, а широко и *светло*. [...]

Но и смех Акакия Акакиевича, и его радость как бы запретны, ненадёжны, хрупки, как и вся человеческая жизнь. Сцена ограбления Акакия Акакиевича написана Гоголем как сцена полного одиночества Башмачкина в огромном Петербурге. Город как бы вымирает. Само движение Акакия Акакиевича сначала по освещённым ярко улицам, а затем по улицам, где уже слабее огонь фонарей, затем по каким-то переулкам, выводящим наконец на площадь (которую Гоголь называет *пустыней*), есть движение навстречу ошеломляющей пустоте и полной глухоте мира в ответ на вопль *одного* человека.

По Игорю Золотускому¹

¹ *Золоту́сский Игорь Петрович* (род. в 1930 г.) — современный российский историк литературы, писатель, литературный критик, исследователь жизни и творчества Гоголя.

О ТРАГЕДИИ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ПОВЕСТИ «ШИНЕЛЬ»

Н. В. Гоголь с поразительной глубиной раскрывает трагедию человеческой личности, раздавленной безжалостным и бездушным государством.

Акакий Акакиевич Башмачкин — маленький человек, попавший в жернова бюрократической машины, которая превратила его в один из своих послушных винтиков, стёрла в нём черты индивидуальности. В основе повести лежит идея гуманного отношения к человеку. Гоголь раскрывает её не только путём глубоко сочувственного, хотя и окрашенного иронией описания беспробудно тяжёлой и безрадостной жизни своего героя, но и путём прямого авторского размышления о его горестной судьбе («Исчезло и скрылось существо, никем не защищённое, никому не дорогое, ни для кого не интересное...»). Ещё более определённо мысль писателя-гуманиста выразил «молодой человек», который услышал в «проникающих» словах Акакия Акакиевича: *«Оставьте, зачем вы меня обижаете?»* — другие слова: *«Я — брат твой»*.

Кроме того, Гоголь показал, что в глубине каждого, даже такого забитого и беспомощного человека, как Башмачкин (пусть даже в самом зачаточном состоянии), заложен протест против своего рабского положения. Недаром впавший в беспамятство Акакий Акакиевич «сквернохульничал, произнося самые страшные слова», следовавшие непосредственно за словами «ваше превосходительство».

По Николаю Якушину¹

Кукрыниксы.
Из иллюстраций
к повести
«Шинель» (1937)

Юрий Игнатьев.
Акакий Акакиевич
у значительного
лица (1979)

Нина Гольц.
Из иллюстраций
к повести
«Шинель» (1984)

¹ Якушин Николай Иванович (род. в 1927 г.) — российский литературовед.

О РОЛИ ГРОТЕСКА В ПОВЕСТИ «ШИНЕЛЬ»

Гоголь может соединять несоединимое, преувеличивать малое и сокращать большое — одним словом, он может играть со всеми нормами и законами реальной душевной жизни. Так он и поступает. Душевный мир Акакия Акакиевича (если только позволительно такое выражение) — [...] не ничтожный, а фантастически замкнутый, свой: *«Там, в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный (!) и приятный мир... Вне этого переписыванья, казалось, что для него ничего не существовало»*. В этом мире — свои законы, свои пропорции.

Новая шинель по законам этого мира оказывается грандиозным событием — и Гоголь даёт гротескную формулу: *«...он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели»*. И ещё: *«...как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке»*. Маленькие детали выдвигаются на первый план — вроде ногтя Петровича, *«толстого и крепкого, как у черепахи череп»*, или его табакерки — *«с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четверугольным лоскуточком бумажки»*. Эта гротескная гиперболизация развёртывается по-прежнему на фоне комического сказа — с каламбурами, смешными словами и выражениями, анекдотами и т.д.: *«Куницы не купили, потому что была, точно, дорога, а вместо её выбрали кошку лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу»*. [...]

Смерть Акакия Акакиевича рассказана так же гротескно, как и его рождение, — с чередованием комических и трагических подробностей, с внезапным — *«наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух»*, с непосредственным переходом ко всяким мелочам (перечисление наследства: *«пучок гусиных перьев, десть белой казённой бумаги, три пары носков, две-три*

Савва Бродский.
Из иллюстраций
к повести «Шинель»
(1978–1981)

пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот») и, наконец, с заключением в обычном стиле: «Кому всё это досталось, Бог знает, об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть». И после всего этого — новая мелодраматическая декламация, как и полагается после изображения столь печальной сцены, возвращающая нас к «гуманному» месту: «И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нём его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо — никем не защищённое, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естество наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть её в микроскоп...» и т.д. Конец «Шинели» — эффектный апофеоз гротеска, нечто вроде немой сцены «Ревизора». [...] Это новый «обман», приём обратного гротеска: «...привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: “тебе чего хочеться?” и показало такой кулак, какого и у живых не найдёшь. Будочник сказал: “ничего”, да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте».

Развёрнутый в финале анекдот уводит в сторону от «бедной истории» с её мелодраматическими эпизодами. Возвращается начальный чисто комический сказ со всеми его приёмами. Вместе с усатым привидением уходит в темноту и весь гротеск, разрешаясь в смехе. Так в «Ревизоре» пропадает Хлестаков — и немая сцена возвращает зрителя к началу пьесы.

По Борису Эйхенбауму¹

Борис Кустодиев.
Из иллюстраций к повести
«Шинель» (1909)

Натан Альтман.
Иллюстрация к повести
«Шинель» (1937)

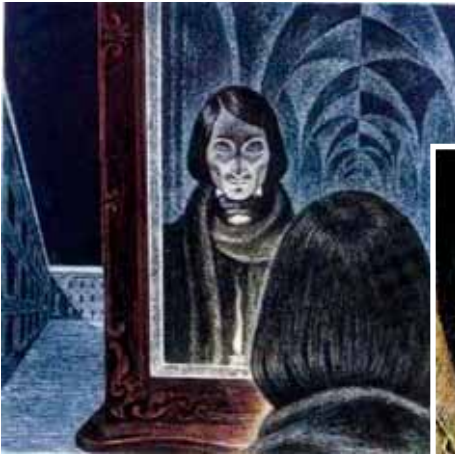
¹ Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) — российский литературовед.

Читателю XXI столетия на заметку

Повесть Н. В. Гоголя «Шинель» оказала значительное влияние на дальнейшее развитие мировой литературы. Так, общеизвестной стала фраза, произнесённая русским писателем **Фёдором Достоевским** в беседе с французским литератором Э. де Вогом: «*Все мы вышли из гоголевской “Шинели”*».

Однако не только писатели русской литературы считали автора «Шинели» своим учителем. Известный японский писатель **Акутагава Рюноскэ** в своём рассказе «**Бататовая каша**», вышедшем в 1916 г., использовал сюжет гоголевской «Шинели». В литературной критике первым на это обратил внимание известный писатель-фантаст **Аркадий Стругацкий** в статье «**Три открытия Рюноскэ Акутагавы**». Как и в повести Н. В. Гоголя, основу рассказа Акутагавы составляет анекдот. И если у Н. В. Гоголя — о чиновнике, потерявшем шинель, то у японского писателя — о самурае, всю жизнь мечтавшем вдоволь наесться бататовой каши. Героя Акутагавы можно назвать своеобразным «литературным братом» Акакия Акакиевича. А почему — это мы вам и предлагаем исследовать, сопоставив повесть Н. В. Гоголя и рассказ Рюноскэ Акутагавы.

Савва Бродский.

Из иллюстраций к повести «Шинель» (1978–1981)

Диалог искусств

Новость Н. В. Гоголя имеет свои киноверсии. Первой экранизацией повести «Шинель» стал фильм режиссёров Григория Козинцева и Леонида Трауберга, вышедший на экраны ещё в 1926 г. Подзаголовок фильма «Киноповесть в манере Гоголя» подчёркивает, что это не столько фильм по повести Н. В. Гоголя, сколько стилизация в манере писателя. В этой экранизации главное внимание было уделено мистикоромантическим мотивам повести. Режиссёров увлекали поиски кинематографических решений для создания мистической атмосферы произведения.

В 1952 г. итальянский режиссёр Альберто Латтуада предложил свою интерпретацию «Шинели» Н. В. Гоголя. Одноимённый фильм во многих деталях отходит от текста. Так, режиссёр переносит действие в провинциальную Италию 30-х годов XX в. Перемещённый таким образом в Европу, Акакий Акакиевич превращается в Кармине де Кармине — такого же ничтожного чиновника, занимающего самый низкий пост в канцелярии захолустного городка.

Самой удачной и самой близкой к тексту Н. В. Гоголя стала экранизация повести режиссёра Алексея Баталова, вышедшая в 1959 г. Главную роль в фильме великолепно исполнил известный актёр и режиссёр Ролан Быков. Благодаря совместным усилиям всей съёмочной группы, в этом фильме убедительно удалось показать, как одинокий маленький человек делается заложником мечты о вещи, способной, по его мнению, полностью изменить его жалкое существование.

Постер фильма
«Шинель» 1926 года
(автор сценария —
Юрий Тынянов)

Постер фильма
«Шинель» 1952 года

Постер фильма
«Шинель» 1959 года
(автор плаката —
Сергей Дацкевич)

Интересно также, что, начиная с 1981 года, с большими перерывами продолжается работа над одноимённым мультипликационным фильмом известного режиссёра, автора «Ёжика в тумане» **Юрия Норштейна**. Создатели мультфильма очень бережно подошли к гоголевскому тексту и стараются максимально точно отобразить все детали гениального произведения.

Кадр из мультфильма
«Шинель» (конец XX в.)

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«В финале “Шинели” звучат уже не только сентиментально-чувствительные, гуманные ноты, но и дано резкое осуждение эгоистически-бесчеловечного порядка, который торжествует в несправедливом и жестоком мире, где нет места для “маленького человека”».

“Шинелью” Гоголь положил во всей мировой литературе начало защите простого человека от несправедливости господствующего общества. Слова «человек — брат твой» знаменовали утверждение ценности человеческой личности, призыв увидеть под внешней униженностью и духовной неразвитостью — человека, стать на его защиту».

Николай Степанов, российский литературовед

«Смех Гоголя социален, и вместе с тем он вечен, ибо несоответствие между мечтой и существенностью — противоречие жизни, которое не принадлежит какой-то одной эпохе. С одной стороны, смех Гоголя конкретен и имеет исторический адрес, с другой — Гоголь ставит объекты своего пародирования — по образцу греческих скульптур — на пьедестал вечности».

*Игорь Золотуский, российский писатель,
литературный критик*

1. Прокомментируйте высказывание Н. Л. Степанова о повести «Шинель».
2. Объясните, как вы понимаете слова И. П. Золотусского о смехе Н. В. Гоголя. А как бы вы охарактеризовали гоголевский смех?

Сергей Элоян.
Фрагмент
обложки книги
Игоря Золотусского
«Смех Гоголя» (2008)

Подытожим изученное

1. Обоснуйте высказывание Олеся Гончара: «Гоголь — это синтез двух культур. И этим уникальный. Может быть, только в античности гений мог так объединить в себе разные две стихии...».
2. На примере повести «Шинель» раскройте особенности изображения Н. В. Гоголем «маленького человека».
3. Внимательно ознакомьтесь с материалами рубрики «В творческой лаборатории мастера» и прокомментируйте их.
4. Раскройте смысл названия повести «Шинель».
5. Подготовьте рекламный проект по прочитанному произведению.
6. Используя материалы учебника, а также сведения из других источников, составьте вопросы к литературной викторине на тему «Н. В. Гоголь в жизни и творчестве».
7. На конкретных примерах из текста повести раскройте роль художественной детали в произведении.
8. Лидер популярной группы «Океан Эльзы» Светослав Вакарчук одним из своих любимых писателей называет Н. В. Гоголя. А вы можете назвать Н. В. Гоголя своим любимым писателем?

ПОДЫТОЖИМ ИЗУЧЕННОЕ в разделе «ОТ РОМАНТИЗМА К РЕАЛИЗМУ: из литературы первой половины XIX века»

1. Прокомментируйте следующие слова литературоведа Раисы Яшенькиной о литературе первой половины XIX в.: *«Главную особенность этого периода литературного развития составила устремлённость к живо-трепещущим проблемам современности. Реализм утверждается как главное литературное направление, способное к постижению и художественному воспроизведению жизни в её саморазвитии и движении».*
2. Подготовьте таблицу или схему «Особенности романтизма». Предложите комментарий к ней.
3. Выдающимися представителями романтизма являются

А Пушкин и Грибоедов	
Б Грибоедов и Байрон	
В Байрон и Пушкин	
4. Чем похожи судьбы Байрона и Лермонтова?
5. Соотнесите правильно записи в двух колонках, аргументируйте жанровую принадлежность каждого произведения.

А «Мазепа»	1 комедия
Б «Горе от ума»	2 роман
В «Герой нашего времени»	3 поэма
6. Напишите предисловие к сборнику лирики М. Лермонтова, состоящему из представленных в разделе стихотворений.
7. Сравните мотивы лирики Дж. Байрона и М. Лермонтова.
8. Продолжите предложение: *«Байронический герой — это ...».*
9. Охарактеризуйте образ Мазепы (по одноимённой поэме Байрона).
10. Раскройте смысл названия комедии А. С. Грибоедова.
11. Подготовьте устное сочинение на тему «Век нынешний и век минувший» (по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»).
12. Объясните, как вы понимаете высказывание известного исследователя Юрия Лотмана: *«...Пушкин всегда таков, каким он нужен новому поколению читателей, но не*

- исчерпывается этим, остаётся чем-то большим, имеющим свои тайны, чем-то загадочным и зовущим».
13. На примере прочитанных стихотворений раскройте образ лирического героя А. С. Пушкина.
  14. Расскажите о тематическом разнообразии лирики А. С. Пушкина.
  15. На примере романа «Евгений Онегин» расскажите, что такое «роман в стихах».
  16. Выразительно прочитайте наизусть отрывок из романа в стихах А. С. Пушкина. Обоснуйте ваш выбор.
  17. Составьте вопросы к литературной викторине по жизни и творчеству Лермонтова.
  18. Подготовьте сообщение на тему «Жанрово-тематическое своеобразие лермонтовского наследия».
  19. В чём состоят национальные особенности творчества М. Ю. Лермонтова?
  20. Сравните мотивы лирики М. Лермонтова и А. Пушкина.
  21. Докажите, что «Герой нашего времени» — психологический или социально-психологический роман.
  22. Можно ли утверждать, что роман Лермонтова близок к поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда»? Аргументируйте ответ.
  23. Какие проблемы, поднятые в романе «Герой нашего времени», не утратили своей актуальности и в наши дни?
  24. Прокомментируйте высказывание известного философа и литературного критика Василия Розанова о Н. В. Гоголе: *«Не в нашей только, но и во всемирной литературе он стоит одиноким гением, и мир его не похож ни на какой мир»*.
  25. Подготовьте мультимедийную презентацию на тему «По гоголевским местам Украины».
  26. Объясните, как вы понимаете высказывание русского писателя Ф. М. Достоевского: *«Все мы вышли из гоголевской “Шинели”*».
  27. С помощью конкретных примеров раскройте роль фантастики и гротеска в повести Н. В. Гоголь «Шинель».
  28. Какие из прочитанных в этом разделе произведений произвели на вас наибольшее впечатление и почему?
  29. В классе проведите дискуссию на тему «Нужно или не нужно вводить повесть Н. В. Гоголя “Шинель” в школьную программу для обязательного изучения?».
  30. Напишите творческую работу на тему «“Я брат твой...” (Образ маленького человека в повести “Шинель”»).

НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМ: из литературы XX – начала XXI столетия

Он столько видел, этот век, —
смятенных вер, снесённых вех...
Борис Слуцкий, российский поэт

На білих, на пожовклих сторінках
Життя в потоках розмаїтих пліне.
Максим Рильський,
український письменник, перекладач

Читая страницы этого раздела, вы сможете:

- ✦ **узнать**, какие вопросы поднимаются в литературе XX – начала XXI в., и попытаться найти на них ответы;
- ✦ **познакомиться** с творчеством Генриха Бёлля, Василия Быкова, Пауло Коэльо и Ричарда Баха;
- ✦ **расширить свои знания** о повести-притче и подтексте;
- ✦ **проанализировать** разные взгляды на войну, представленные в произведениях белоруса Василия Быкова и немца Генриха Бёлля;
- ✦ **задуматься**, в чём смысл жизни и как найти свой путь;
- ✦ **порассуждать**, прав ли был Антуан де Сент-Экзюпери, утверждая, что «самый сложный полёт — это полёт над собой».

О ЛИТЕРАТУРЕ XX – НАЧАЛА XXI СТОЛЕТИЯ

Уламки вір. Уламки сподівань —
так захаращують безмежну душу,
що, мабуть, вже не віднайтись самому.

Василь Стус, український поет, перекладач

Двадцатое столетие оглушило мир величайшими испытаниями и потрясениями... Украинский поэт Ростислав Братунь так ёмко и кратко охарактеризовал этот период истории человечества: *«Двадцятий вік — вік звершень і задуми, вік роздоріжж»*.

Несмотря на стремительный научно-технический прогресс, гениальные открытия и невиданный ранее подъём человеческой мысли, XX столетие вошло в мировую историю прежде всего как самая сложная и противоречивая эпоха кровавых войн и революций, колоссальных потрясений и тоталитарных режимов, трагедий как отдельной личности, так и целых народов... Многочисленные драматические события этой эпохи существенно повлияли на развитие культуры человечества. Последствия многих из них без преувеличения можно считать катастрофическими, ведь менялся не только социальный строй, устанавливались другие нравственные приоритеты, формировалось новое мировоззрение, уничтожались или предавались забвению одни и создавались другие духовные ценности.

Первая, а потом и Вторая мировая войны, перекроив сложившуюся веками карту Европы, привели к созданию сильных государств, разыгрывающих собственную партию на шахматной доске мира. Появление тоталитарных режимов, целью которых было силой и террором решить дальнейшую судьбу человечества, окончательно показало, что время безобидных обновлений закончилось. В обществе всё острее возникает ощущение неустойчивости, опасности осуществляемых преобразований. Человечество теряет свои моральные и духовные ориентиры. Сам же человек уже не воспринимается эталоном красоты и силы духа, как было в эпоху Античности, и не божественным существом на земле, как во времена Возрождения, и даже не просвещённой личностью, способной к созданию новых идей.

Но несмотря на все потрясения и утраты, человечеству всё-таки удалось защитить вечные ценности, сохранить в себе человеческое.

Одним из выдающихся достижений этой эпохи стала литература, отличающаяся свободой самовыражения писателей, разнообразием направлений, течений и стилей, оригинальными формами отображения действительности.

В XX веке художественные произведения продолжали открывать своим читателям вершины искусства слова. *Вопросы сохранения мира, совести и долга, боль утрат и радость побед, любовь к родине и предательство, разочарования от былых надежд и поиски смысла жизни* — все эти проблемы поднимаются в художественной литературе этого периода.

Но при всём многообразии авторов и тем, при всём поражающем своеобразии творческих индивидуальностей, невозможно не заметить, как много общего у писателей, принадлежащих разным странам и к различным литературным направлениям. И прежде всего, это то, что в своих произведениях они по-прежнему, «по-пушкински», пробуждают в своих читателях «чувства добрые».

С особой остротой в произведениях русской и мировой литературы XX столетия звучит тема Второй мировой войны.

Традиции литературы XX века находят своё продолжение и развитие в художественных произведениях, созданных в начале XXI.

Разные взгляды на тему войны и мира, проблемы поиска себя и смысла жизни раскрываются в литературных текстах, которые вы будете читать в этом разделе.

Давайте же вчитаемся и задумаемся...

1. Расскажите, какие события XX в., известные вам, потрясли человечество.
2. Вспомните, какие произведения и каких авторов этого периода вы уже читали. Какие темы поднимаются на страницах литературы XX–XXI веков?
3. Подготовьте сообщение о литературном произведении, написанном в XX–XXI столетиях, которое произвело на вас наибольшее впечатление. Обоснуйте свой выбор.

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ
HEINRICH BÖLL
(1917–1985)

Бёлль не поучает, не убеждает, не агитирует, не прибегает к силе логики. Он делает нечто большее: создаёт атмосферу, в которой читателю трудно не чувствовать, не жить, не дышать по-человечески.

*Дмитрий Затонский, украинский литературовед,
исследователь немецкой литературы*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОСОЛ

Немецкого писателя **Генриха Бёлля** часто называют послом, хотя он никогда не работал на дипломатическом поприще. Не работал официально, но посланниками мира стали его книги, переведённые на множество языков. Подчёркивая эту высокую миссию писателя, известный российский литературовед Илья Фрадкин отмечает: «...Бёлль достойно представлял духовную культуру своего народа во всех регионах мира, в том числе и там, где ещё жила память о немецко-фашистской оккупации, где ещё не затянулись раны, нанесённые нацистской агрессией. В Москве и Нью-Йорке, в Париже и Риме, в Варшаве и Тель-Авиве Бёлль воспринимался как выдающийся писатель, но и больше, чем писатель: как посол, как олицетворение и совесть новой, лучшей Германии»¹.

Родился будущий посланец мира **21 декабря 1917 года** в Кёльне в многодетной семье столяра-краснодеревщика. Как и многие мальчишки, бегал по улицам родного города, читал любимые книги, строил планы на будущее, которое с детства связывал с писательством. Но жизнь вносит свои коррективы в человеческие судьбы. Юность мечтателя пришлась на время зарождения и разгула фашизма — политического

¹ Фрадкин И. М. Генрих Бёлль — писатель и больше, чем писатель. Вступ. ст. // Бёлль Г. Собр. соч. // В 5 т. — Т. 1. — М., 1989.

течения, распространённого в 30–40-х годах XX в. в ряде европейских стран и направленного на порабощение и истребление других народов. Представьте Германию тех времён: громкие выступления Гитлера и его последователей, развещающиеся фашистские знамёна, марши гитлерюгенда — Союза гитлеровской молодёжи. 30 января 1933 г. Гитлеру была передана власть в стране. Главный идеолог фашизма одной из своих целей ставит превращение немецких школ в кузницу фашистских кадров. На уроках звучат страницы из книги «Майн кампф» («Моя борьба») — сочинения фюрера, в котором он проповедует принципы нацизма¹.

Многие учителя внутренне не принимают гитлеровскую педагогику, но далеко не у всех хватает смелости противостоять её идеологам. Самых отважных постигает страшная участь: казни, репрессии. По воспоминаниям Бёлля, гимназия, которую он посещал в 1928–1937 гг., была не совсем обычным учебным заведением. Хотя и в ней, как во всей Германии, насаждались фашистские идеалы, она оставалась всё-таки островком относительной свободы. Свидетельством тому является, например, тот факт, что из двухсот гимназистов трое отказались вступить в Союз гитлеровской молодёжи. В другой школе они были бы давно осуждены и наказаны, но в гимназии их не выдали на расправу. Среди этих инакомыслящих был и Генрих Бёлль.

В 1939 г. он поступил в Кёльнский университет изучать филологию, но образование ему не суждено было закончить. Бёлль был призван на службу в гитлеровский вермахт². Так юноша, мечтавший о карьере писателя, оказался заброшенным в самое горнило войны. Надев не по доброй воле мундир солдата-пехотинца, он побывал в Польше, Франции, Румынии, Венгрии, Чехословакии, а также в Крыму и под Одессой. Несколько раз был ранен. Говоря об этих фактах из жизни писателя, нельзя не вспомнить рассказы старшего поколения, познавшего всю горечь Второй мировой войны, о так называемых «добрых немцах» — тех, которые не исповедовали нацизм, которые сами были его жертвами. Фашистские идеологи гнали их на фронт, а они чувствовали себя заложниками жестокой политики. Именно такие ощущения

¹ *Нацизм* — германский фашизм.

² *Вёрмахт* — вооружённые силы фашистской Германии.

переполняли душу молодого Генриха Бёлля. Неслучайно Бёлль неоднократно пробовал дезертировать. Гораздо позднее, за 4 месяца до смерти, в *«Письме к моим сыновьям»* он напишет: *«У нас было одно-единственное желание... мы хотели жить, пусть не вечно, но хотя бы ещё некоторое время без нацистской чумы»*.

Память о пережитом на войне, размышления об ужасах, которые принёс миру фашизм, о вине и ответственности немецкой нации перед миром стали мощным толчком к литературному творчеству. Славу Г. Бёллю принесли такие произведения, как повесть *«Поезд приходит вовремя»*, романы *«Где ты был, Адам?»*, *«Глазами клоуна»*, *«Групповой портрет с дамой»* и многие другие. Ярким свидетельством признания таланта писателя стало присуждение ему в 1972 году Нобелевской премии по литературе.

Особое место в творчестве Г. Бёлля занимают рассказы, с которых начиналось его восхождение на вершину литературного Олимпа. Так, он отмечал, что этот жанр остаётся для него самым привлекательным. Один из наиболее ярких рассказов писателя — *«Путник, придёшь когда в Спа...»* (1950).

Памятник Генриху Бёллю
в Берлине (1996)

1. Как юного Генриха Бёлля характеризует тот факт, что он отказался быть членом Союза гитлеровской молодёжи?
2. Внимательно перечитайте слова писателя из «Письма к моим сыновьям». Прокомментируйте их.
3. Почему Г. Бёлля называют послем новой Германии?
4. Какие мысли возникли у вас после прочтения названия рассказа «Путник, придёшь когда в Спа...»?

К ИЗУЧЕНИЮ РАССКАЗА «ПУТНИК, ПРИДЁШЬ КОГДА В СПА...»

Читателю XXI столетия на заметку

«Путник, придёшь когда в Спа...» — это начало стихотворения древнегреческого поэта Симонида Кеоского, в котором прославлены погибшие под Фермопилами спартанцы («Путник, придёшь когда в Спарту, поведай народу, что видел лежащими здесь нас, как закон повелел всем спартанцам»). Фермопилы — горный проход, соединяющий Север и Юг Греции. Надпись увековечивает сражение, разыгравшееся у Фермопил в 480 г. до н.э. в эпоху греко-персидских войн. Отряд спартанцев численностью 300 человек во главе с царём Леонидом мужественно погибли в неравном бою.

Памятник Леониду и 300 спартанцам при Фермопилах (1950)

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какие мысли и чувства вызвало у вас это произведение?
2. Проследите по тексту, как главный герой узнаёт свою гимназию.
3. Почему достаточно долго ничто не подсказывало юноше, что он находится в родной школе?
4. Когда впервые отозвалось его сердце? Выразительно прочитайте этот эпизод.
5. Как рассказ связан с историческим фактом гибели спартанских воинов под Фермопилами?
6. Какие воспитательные принципы фашистов изобличает автор? Сравните эту систему воспитания со спартанской.
7. Подумайте, почему автор избегает конкретизации в изображении главного героя, в частности не называет его имени.
8. С помощью каких художественных средств изображена картина войны?
9. Как автор относится к политике Гитлера? Аргументируйте ответ, используя текст.
10. Определите сюжетные элементы рассказа.

11. Рассмотрите обложки к сборникам антивоенных рассказов Генриха Бёлля. Какая из них кажется вам более удачной? Предложите свой вариант оформления обложки к современному изданию этого рассказа.

Из тайников искусства слова

О ПОДТЕКСТЕ

Вы уже знаете с 8 класса, что, анализируя художественное произведение, литературоведы часто употребляют термин «*подтекст*». Его название само говорит о себе.

Подтэкст — то, что находится под текстом, то есть скрытый смысл высказывания.

В своё время американский писатель Эрнест Хемингуэй сравнивал содержание произведения с айсбергом. Верхняя часть, которая возвышается над гладью океана, — это то, что прямо высказано в тексте. Но в хорошем литературном произведении всегда есть то, что нужно искать между слов, на что автор только намекает отдельными фразами, деталями, поворотами сюжета. Именно этот скрытый материал текста напоминает ту значительно большую часть айсберга, которая спрятана под водой и манит своей таинственностью. Поэтому, приступая к общению с художественным произведением, стоит вспомнить слова Марины Цветаевой:

«А что есть чтение — как не разгадывание, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами слов...»

1. Продолжите предложение: «Подтекст — это ...».
2. Прокомментируйте слова М. Цветаевой о подтексте.

В творческой лаборатории мастера

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАННИХ РАССКАЗОВ Г. БЁЛЛЯ

Генрих Бёлль признан мастером короткого рассказа. В чём же секреты его мастерства? Как подчёркивала К. А. Шахова, *язык его рассказов спокоен, лишён пафоса*. Писатель, как правило, избегает ужасающе ярких картин или образов. Эта манера изложения настолько сильно влияет на читателя, что художественный текст как будто оживает в его душе.

Г. Бёлль выбирает для своих рассказов *несложные, но необычайно ёмкие по своему значению сюжеты*. Хотя его короткие истории не насыщены событиями, зачастую лишены интриги, но они наполнены глубоким содержанием.

К особенным приёмам Г. Бёлля принадлежит и *выбор нескольких предметов, которые рассказывают нам целые истории*. Вспомните вещи школьной гимназии, попадающие на глаза тяжело раненному безымянному герою рассказа «Путник, придёшь когда в Спа...»: портреты, бюсты, картины; отпечаток креста как напоминание о школе святого Фомы; доска, на которой осталась незаконченная фраза. Всё это повествует читателю о жизни персонажа ещё до встречи с ним, об атмосфере, из которой он ушёл на фронт. Задумаемся, например, об оборванной цитате, давшей название рассказу. Последним в ней должно было быть слово *Спарта*. Мужественные спартанцы, защищая родину, все до одного погибли в бою. Именно эта фраза подсказывает нам, что учитель на уроке говорил о патриотизме, мужестве, самопожертвовании. Все высокие и благородные слова! Потом кто-то прервал урок, и все гимназисты со школьной скамьи попали на фронт. Об этом автор ничего не говорит прямо, но косвенно это выплывает из текста. И мы это можем понять и можем представить, какими методами и на каких образцах

воспитывали немецких юношей, видя глазами тяжело раненного те предметы, которые находятся в школьном помещении. Так рождается подтекст рассказа, который и уводит читателя за пределы написанного автором.

Кроме того, к мастерским решениям писателя относятся *неожиданные завершения его текстов*. Так, читая «Путник, придёшь когда в Спа...», мы видим перед глазами раненого, но и не догадываемся о характере его увечий. И только в самом конце рассказа приоткрывается завеса над страшной картиной, которая до боли поражает наше воображение.

В рассказах Бёлля воплощены темы, важные для всего его творчества: развязанная Гитлером война и её длительные последствия. Хотя писатель вовсе не поддерживал политику фюрера, он всегда чувствовал свою вину как участник войны на стороне фашизма, которую рассматривал как часть общей вины своего народа. Об увиденном и пережитом на фронте Бёлль пишет мало. Писателя интересуют прежде всего не какие-то эпизоды боёв, фронтовой жизни, он пристально всматривается в то, как война отражается на судьбах людей; что делают и чувствуют люди на войне, что происходит с ними в послевоенное время.

По книге Киры Шаховой «Пять немецких лауреатов Нобелевской премии по литературе»

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«Абсурдність доль речей — це абсурдність соціальних відносин. Герої Белля відчувають її навіть тоді, коли життя ще існує для них як Велике Невідоме».

Василь Стус, український письменник, перекладач

«...Оповідання “Подорожній, якщо прийдеш до Спа...” є беллівським шедевром, одним із найгостріших антивоєнних творів світової літератури нашого часу взагалі».

Кіра Шахова, український літературознавець

«...Бёлль по-прежнему с нами. Вот только необходимость черпать из его книг уроки борьбы против фашизма, милитаризма становится, увы, всё более насущной».

Евгения Кацева, российский переводчик и литературовед

Читателю XXI столетия на заметку

Одной из ярких страниц жизни Г. Бёлля является его деятельность, связанная с защитой политических узников и диссидентов¹. Некоторым из них он давал приют в своём доме, помогал материально, многих поддерживал выступлениями в прессе, письмами. Так, писатель беспокоился о судьбе таких известных русских мастеров слова, как **Александр Солженицын**, **Георгий Владимов**, **Владимир Войнович**. С особенным уважением он относился к украинскому писателю и правозащитнику **Василю Стусу**, которого выдвигал на Нобелевскую премию по литературе. Интересно, что В. Стус посвятил Г. Бёллю статью под названием «*Глазами гуманиста*».

Подытожим изученное

1. Объясните смысл названия рассказа Г. Бёлля.
2. Какие художественные средства языка использовал писатель для изображения войны?
3. Подготовьте сообщение на одну из тем:
  - «Подтекст в рассказе Г. Бёлля “Путник, придёшь когда в Спа...”»;
  - «Отображение творческой манеры Г. Бёлля в прочитанном рассказе».
4. Можно ли утверждать, что этот рассказ является автобиографическим? Аргументируйте свою мысль.
5. Согласны ли вы с тем, что ведущий мотив рассказа — «мёртвые и остальные»?
6. Прокомментируйте высказывания из рубрики «Постигаем глубину литературно-критической мысли».
7. Смотрели ли вы фильмы на военную тематику, в которых рассказывается о судьбах сверстников безымянного героя? Если да, то перекликаются ли они чем-то с рассказом Г. Бёлля?
8. Согласны ли вы с мыслью, высказанной современной старшеклассницей: «Рассказ “Путник, придёшь когда в Спа...” — произведение, актуальность которого со времён его написания значительно возросла»?

¹ *Диссидент* — инакомыслящий человек, не согласный с господствующей идеологией.

ВАСИЛЬ (ВАСИЛИЙ) БЫКОВ
ВАСІЛЬ БЫКАЎ
(1924—2003)

АПОСТОЛ¹ ПРАВДЫ

Я хочу только одного — остаться честным...

Василь Быков

Василь Быков — белорусский писатель-фронтовик, один из самых ярких прозаиков, писавших о Второй мировой войне. В своих произведениях Быков изображал войну такой, какой сам видел её на фронте. Писатель был убеждён, что *«обязанность каждого свидетеля и участника войны — говорить правду в глаза и быть при этом честным в своей искренности»*.

Родился Василь Быков **19 июня 1924 г.** в белорусском селе Бычки, что на Витебщине, в краю будущей партизанской славы. Из светлых воспоминаний о детских годах — природа севера Беларуси, озёра и леса, любимый учитель, книги, удивительной доброты мать да «молчаливый трудяга» отец. Но жизнь не баловала ни маленького Василя, ни его родных, ни их деревню, приютившуюся на скудных землях, ни их молодую страну, увязшую во мраке коммунистических идей... Вот как сам писатель рассказывает об этом: *«Я не люблю своего детства. Голодная жизнь, когда надо идти в школу, а нечего поесть и надеть... [...] Единственное, что было отрадой, — это природа и книги. Летом озеро, лес, рыбалка. Если позволяло время, конечно. Ведь надо было работать. И надо, да и заставляли. Но в писательство, конечно, привела любовь к книге. Читал, как помню себя. Первую книгу мне прочитал отец»*.

¹ Апóстол (греч. — «посланец») — 1. Ученик Христа, несущий людям его учение. 2. перен. Последователь и распространитель какой-нибудь идеи.

Увлечение чтением стало главным в ученические годы писателя. Однажды, во время длительной болезни, Василь перечитал всё, что было в школьной библиотеке. Одолел «Войну и мир» Льва Толстого, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, многое из Тургенева и Гончарова. Нравились будущему писателю и белорусские авторы. Как-то в учебнике по белорусской грамматике ему на глаза попался отрывок из «Трясины» Якуба Коласа¹ — повести о гражданской войне на Полесье. В библиотеке книги не было, и чтобы её купить, Василю пришлось всё лето драть лыко² и, сдав сырьё в заготовительный магазин, на заработанные деньги приобрести желанную книгу. Из зарубежной литературы читал Жюль Верна, Вальтера Скотта, Майна Рида. Писатель вспоминает, что, прочитав в подростковом возрасте книгу Жюль Верна «Из пушки на Луну», очень удивился, узнав, что она не была переведена на белорусский язык. И, чтобы познакомить своих сверстников с этим произведением, сам полностью перевёл его и отправил в одну из минских газет. Но ответа, конечно, не последовало... Книжный мир стал для писателя не менее реальным, чем тот, в котором он жил, однако, по словам Быкова, *«влияние на формирование души книги оказывали более важное, нежели реальность»*.

В школьные годы Василь Быков также увлекался живописью. Учиться изобразительному искусству в деревне было не у кого, поэтому Василь приобретал первые навыки рисования, рассматривая репродукции в старых журналах и читая статьи о великих художниках — Репине, Крамском, Коровине. Увлечение живописью и желание вырваться из голодной жизни в колхозе подтолкнули юношу к поступлению в Витебское художественное училище. К сожалению, закончить обучение Быкову не удалось — отменили стипендии, а без них студенту было не выжить. Будущий писатель вынужден был поступить в школу фабрично-заводского обучения: там кормили, предоставляли общежитие, выдава-

¹ *Якуб Кóлас* (наст. имя и фамилия — *Константин Михайлович Мицкевич*) (1882–1956) — белорусский писатель, переводчик. Один из классиков и основоположников белорусской литературы.

² *Лы́ко* — волокнистая древесная ткань, отделяемая непосредственно от ствола; луб. Применялась для изготовления рогожи (грубой хозяйственной ткани), лаптей и др.

ли форму. После обучения он поехал работать в Украину, в город Шостка Сумской области. А вскоре началась война...

Василь Быков ушёл на фронт семнадцатилетним юношей. Воевал сначала рядовым, потом был направлен в Саратовское пехотное училище. По его окончании был командиром взводного отделения (самая опасная офицерская должность), командовал стрелковым взводом, взводом автоматчиков, противотанковых пушек. Со своими «сорокопятками», маленькими противотанковыми пушками, прошёл через Украину, Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. Был дважды ранен, награждён боевыми орденами и медалями.

По окончании войны Василь Быков работал в газете «Гродненская правда» (г. Гродно, Беларусь). В 1949–1955 гг. он снова служил в советской армии. После демобилизации Быков вернулся на работу в «Гродненскую правду», где вскоре вышли в свет его первые художественные произведения.

Сам Василь Быков ведёт начало своей литературной деятельности с 1951 г., когда появились рассказы «Смерть человека» и «Обозник». С этого времени война станет главной темой его творчества. Но Василь Быков сочинял не просто военную прозу, больше всего его интересовала война в душе человека, способность противостоять её разрушительной силе.

В 60-е годы одна за другой выходят повести Василя Быкова: «Журавлиный крик», «Третья ракета», «Альпийская баллада». Бескомпромиссность и честность его прозы стали причиной резкой критики официальной прессы, в которой писателя

Таким Быков встречал Победу в 1945 г.

Военные рисунки
Василя Быкова
(выполнены
в 90-х годах
XX столетия)

обвиняли в очернении советских устоев. А Быков всего лишь писал правду о войне и был при этом *«честным в своей искренности»*.

Особенно жестоким нападкам подверглись повести Быкова *«Мёртвым не больно»*, *«Атака с ходу»* и *«Круглянский мост»*. В авторитетных органах печати вышли разгромные статьи с политическими обвинениями. Несмотря на осуждение официальной власти, писатель продолжал плодотворно работать.

С 1970-х годов начинается новый этап зрелого творчества Быкова, принёсший ему признание и мировую известность. Выходят повести *«Сотников»*, *«Обелиск»*, *«Дожить до рассвета»*, *«Пойти и не вернуться»*, *«Знак беды»* и др. Все эти произведения завоевали огромную читательскую аудиторию, многие из них были экранизированы, переведены на иностранные языки, удостоены Государственных премий и наград. Но вместе с тем его писательская судьба была далеко не безоблачной.

Не сложились у Василя Быкова отношения и с новой властью, установившейся в постсоветской Беларуси. Отстаивая идею белорусского национального возрождения, Быков выступил с резкой критикой режима Александра Лукашенко. Возобновилась старая травля: писателя почти перестали издавать, порочили в средствах массовой информации. В конце 1997 г. Василь Быков вынужден был уехать из Беларуси в политическую эмиграцию. Он жил в Финляндии, Германии, Чехии. За границей написал несколько военных рассказов и притч, повесть *«Волчья яма»*, посвящённую последствиям чернобыльской катастрофы. На чужбине настигла писателя и роковая болезнь...

Быков вернулся на родину за несколько недель до смерти. 22 июня 2003 г. писатель умер. Василь Быков ушёл из жизни в самый длинный

Алесь Пушкін.
Портрет Василя Быкова
(2003)

день в году — годовщину начала войны, мужественным солдатом которой он был четыре фронтовых года и о которой так много рассказал нам.

-
1. Какие факты биографии Василя Быкова вас заинтересовали? Что они говорят нам о личности писателя и его эпохе?
  2. Расскажите об увлечениях писателя в школьные годы. Что в них более всего вас впечатлило?
  3. Какова главная тема творчества Василя Быкова? Назовите произведения писателя, в которых раскрывается эта тема.
  4. Прокомментируйте название статьи о писателе. На какие черты творчества белорусского писателя-прозаика оно указывает? Предложите свой вариант названия статьи.
  5. Ознакомьтесь с материалами рубрики «Читателю XXI столетия на заметку» и расскажите, какие события связывают Василя Быкова с Украиной. Как писатель относился к нашей стране?

Читателю XXI столетия на заметку

«У меня к Украине самое трогательное чувство, порой большее, нежели к Беларуси. Может быть, потому что молодость моя связана с ней», — признавался Василь Быков.

Впервые будущий писатель оказался в Украине перед самой войной. После окончания фабрично-заводской школы он был направлен в город Шостка Сумской области. *«Белые мазанки, тополя, непривычный для уха язык на станциях, гоголевские ассоциации... другой мир, романтический и сказочный»* — таким увидел Украину юный Василь Быков. Разве мог он тогда представить, какие трагические события свяжут его с этими поэтическими краями...

В январе 1944 г. младший лейтенант Быков принимал участие в кровопролитных боях под Кропивницким (до 2016 г. — Кировоград), где, по воспоминаниям писателя, погиб почти весь его батальон, возможно, даже и весь полк. Под селом Великая Северинка завязался неравный бой, в котором Василь Быков был ранен в ногу и чуть не погиб в поединке с немецким танком. Он бросил гранату, однако машина не загорелась. Танковые гусеницы едва не раздавили раненого Быкова. Одна из них краем проехала по его шинели, запорошив снежной пылью... В последний момент однополчанина спас, бросив гранату, лейтенант Пётр Миргород. Сам же Миргород навсегда остался лежать под Кропивницким...

Быкова тоже посчитали погибшим и отправили домой похоронку. Когда растаяли снега и крестьяне собирали на месте боя тела убитых, кто-то нашёл полевую сумку командира взвода Василя Быкова. Тогда и решили, что и его самого убили. Так имя Быкова появилось на братской могиле в списке павших у Северинки...

«Украина для меня (и особенно Кировоградщина) — вторая родина, самая дорогая земля, на которой мне пришлось хлебнуть горя в самые горькие времена...» — писал Василь Владимирович спустя полвека после боя у Великой Северинки.

У литературной карты мира

Немногие писатели удостоиваются прижизненных памятников. Василю Быкову посчастливилось. В 2003 г. белорусские литераторы к возвращению своего друга и единомышленника на родину сделали необычный подарок — установили в городе Старые Дороги (Минская область, Беларусь) памятный знак. *«Василь Быков — это наша гордость. Это тот человек, по которому судят о Белоруссии во всём мире. Он достоин того, чтобы ему при жизни установили памятник»*, — сказал один из инициаторов сооружения монумента Анатолий Белый.

На малой родине белорусского писателя, в деревне Бычки, тоже чтят память своего великого земляка. На месте дома, где провёл свои детские и юношеские годы Василь Быков, открыли усадьбу-музей.

Ежегодно на родине Василя Быкова вручается премия его имени «За свободу мысли»

Мемориальная доска в городе Витебске

А если вам доведётся путешествовать по Беларуси и вы побываете в Витебске, то сможете увидеть ещё один памятный знак Василию Быкову. В центре города на здании детской художественной школы № 1 установлена мемориальная доска. Она представляет собой стилизованную рамку в виде арки, внутри которой портрет писателя и символ Беларуси — летящий аист. На доске надпись на белорусском языке: «*У гэтым будынку з 1939 па 1940 год вучыўся народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў*». Авторы композиции — витебские скульпторы Валерий Могучий и Александр Гвоздиков.

Читателю XXI столетия на заметку

О «ЛЕЙТЕНАНТСКОЙ ПРОЗЕ»

В конце 50-х годов XX в. в русскую литературу на смену художественно-документальным и героико-эпическим произведениям, воспевавшим подвиг советского народа и осмысливавшим масштабы разразившейся трагедии во время Второй мировой войны, пришла «лейтенантская проза». В литературу пришли те, кто сам воевал, сидел в окопах, командовал батальонами, бился за «пядь земли», побывал в плену. В книгах писателей-лейтенантов была правда и боль войны, правда, далёкая от пафосного и романтического взгляда на войну, правда, от которой отвыкли советские люди. Авторы «лейтенантской прозы» писали не о победах на фронтах, а о поражениях, об окружении и отступлении армии, о растерянности и неумелом командовании. Обращаясь к собственному фронтовому опыту, в центре своих произведений они изображали личность человека, оказавшегося на войне, его мысли, чувства и переживания. Чаще всего в своём творчестве эти писатели использовали жанр повести.

К «литературе лейтенантов» относят произведения писателей-фронтовиков: Григория Бакланова «*Пядь земли*», Константина Воробьёва «*Крик*», Виктора Курочкина «*На войне как на войне*» и др. Значительный вклад в развитие «лейтенантской прозы» внёс и Василь Быков. С творчеством белорусского прозаика-фронтовика, с такими его повестями, как «*Сотников*», «*Обелиск*», «*Знак беды*», связывают даже понятие *философская повесть о войне*.

К ИЗУЧЕНИЮ ПОВЕСТИ «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»

В творческой лаборатории мастера

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»

Повесть «Альпийская баллада» Василий Быков написал в 1963 г. История её создания овеяна тайнами. Так, в своих интервью и воспоминаниях писатель часто рассказывал об одной фронтовой встрече, которая подсказала ему сюжет повести. А произошло это так. В последние месяцы войны, в одном из городков Восточной Австрии, в толпе освобождённых пленных лейтенанту Быкову бросилась в глаза бойкая черноволосая девушка в полосатой одежде, которая искала какого-то Ивана. В ответ на расспросы, используя невероятную смесь немецких, русских и итальянских слов, девушка поведала свою историю.

«Её зовут Джулия, она итальянка из Неаполя. Год назад, летом сорок четвёртого, во время бомбёжки союзной авиацией расположенного в Австрии военного завода она бежала в Альпы. После недолгого 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 горный хребет и однажды в туманное утро напоролась на полицейскую засаду. Её схватили и снова бросили в лагерь, а что случилось с

Альпийская баллада
(постер кинофильма).
Художник
Сергей Дацкевич (1965)

Иваном, она не знает. Но она очень надеется, что он избежал её участи, пробрался на фронт и теперь вместе с Красной Армией снова пришёл в Австрию», — вспоминал Быков в очерке «Несколько слов об “Альпийской балладе”».

Эта темпераментная история, по одной версии, и стала основой «Альпийской баллады». А по другой версии, писатель всё придумал.

Интересно, что и называлась повесть первоначально по-другому — «О чём шумят клёны» («Аб чым шумяць клёны»). Иной, более драматичной планировалась и концовка. Так, в допечатной редакции повести не было спасительного падения Джулии в пропасть, девушка погибала. Друг Василя Быкова и писатель Алесь Адамович так вспоминал об этом эпизоде: «Эсэсовцы, загнав свои жертвы на площадку перед смертельным обрывом, вдруг обнаружили, что получился неплохой театр. А палачи питают слабость к подобным спектаклям (с мучениями, смертью жертв), они в лагере этим развлекались не раз...

Но Иван Терешка, который и в лагере не позволил себя топтать, раздавить в нём человека, а после того, как глотнул воздуха свободы и любви, ставший ещё сильнее, твёрже духом, — Иван Терешка готов к смертельной схватке с фашистами.

Судьба, однако, уготовила этому человеку что-то пострашнее смерти: «выбор» Ивана Терешки, может быть, самый невыносимый для человека, самый страшный из всех, какие есть в повестях В. Быкова.

...На фоне безжалостно прекрасных горных вершин, почти как на площадке античного театра, разыгрывался последний акт современной трагедии: Иван вынужден, должен собственной рукой убить своё неожиданное, недолгое счастье, чтобы спасти Джулию от мучений, от мучителей...»¹.

Почему Василь Быков изменил название повести и спас героиню — загадка, которую предстоит вам разгадать.

¹ Адамович А. М. Горизонты белорусской прозы. — М., 1974.

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Какое первое впечатление произвело на вас название повести «Альпийская баллада»? Что вы ожидали от произведения с таким названием? Оправдались ли ваши ожидания?
2. Где и когда происходят действия повести? При каких условиях мы знакомимся с главным героем повести?
3. Выразительно прочитайте эпизод борьбы Ивана Терешки с собакой. Объясните символический смысл этого противостояния. Какие художественные детали свидетельствуют о физическом и моральном превосходстве человека над зверем?
4. Перечислите эпизоды повести, свидетельствующие о том, что, несмотря на нечеловеческие условия, Иван не утратил человеческого достоинства. Один из них перескажите близко к тексту и прокомментируйте.
5. Изложите в хронологическом порядке историю жизни Ивана, Джулии. Как вы думаете, с какой целью автор переплетает в повести картины войны с довоенным прошлым героев? Приведите примеры такого переплетения.
6. Подготовьте сравнительную характеристику Ивана и Джулии. Какие качества характера их сближают?
7. Проследите, как зарождается любовь между Иваном и Джулией.
8. Рассмотрите иллюстрации Петра Пинкисевича к повести «Альпийская баллада». Определите, к каким эпизодам произведения они относятся. Как художнику удалось передать эмоциональное состояние героев?

9. Литературный критик Лазарь Лазарев считает интересным в повести «Альпийская баллада» историю побега и преследование немцами беглецов, но не одобряет любовного сюжета повести: «Зачем понадобилась в повести эта история короткой, внезапно вспыхнувшей наперекор житейским

обстоятельствам, всем смертям назло — любви?» Согласны ли вы с такой точкой зрения? (Ответить на этот вопрос вам помогут материалы рубрики «В творческой лаборатории мастера».)

10. Найдите и прочитайте описания природы в тексте. Проследите за сменой пейзажа в повести. Прокомментируйте, как пейзаж соотносится с настроением, чувствами героев. Сделайте вывод о функции пейзажа в повести В. Быкова «Альпийская баллада».
11. Одним из символов повести «Альпийская баллада» являются *красные маки*. Раскройте символичность этого образа. Используя текст повести и дополнительные источники, подготовьте сообщение на тему «Красные маки — цветы памяти».
12. Какой эпизод является кульминацией повести? Подготовьте его выразительное чтение.
13. Выразительно прочитайте эпилог повести. Каково его значение?
14. Заполните в тетради таблицу.

**ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В. БЫКОВА «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»**

Признаки повести	Признаки баллады
...	...
Вывод:	

16. Прокомментируйте название повести «Альпийская баллада». Раскройте его символическое значение.

В творческой лаборатории мастера

**О ТЕМЕ И ИДЕЕ ПОВЕСТИ
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»**

Это баллада о любви. О мужестве и любви. О человечности. О стойкости двух беззащитных людей, у которых ничего не было, кроме надежды обрести свободу. Однажды встретившись, они уже не смогли расстаться. И только гибель Терешки разлучила их. И всю жизнь Джулия хранит в своём сердце память о трёх днях ужаса и счастья, что

отмерила ей судьба: когда они бежали из плена и когда полюбили друг друга. И когда немцы настигли их...

Любовь, эта огромная, больно щемящая душу тема, прослежена в повести в двух измерениях — как великое испытание и как великое счастье...

Но в том и художественная достоверность и значительность повести, что в ней автору удалось показать, как посреди всех этих несчастий войны, страданий, отчаяния, крови, смерти и, может быть, вопреки, наперекор всему зарождается и всё более крепнет в молодых людях чистое чувство любви, и Терешка уже не может противиться силе этого чувства и, как и Джулия, готов платить за него по самому высокому счёту...

Показывая уродливое, страшное лицо войны, которая грабит молодость, будущий писатель вместе с тем поэтизирует любовь Ивана и Джулии, которым великое несчастье — война — принесла, позволила испытать одно из самых сильных, светлых и радостных чувств, что выпадает человеку в жизни. Без этого чувства не могли бы раскрыться до конца их характеры, как и не было бы самой повести. Любовь возвышает героев, заставляет заново открывать в себе какие-то, им самим дотоле не известные душевные струны. Стремление любить для них, вчерашних узников, оборачивается стремлением к добру, человечности. Их любовь — это их грань жизни, их вера, их счастье, горькая радость, драгоценная награда за прошлые и будущие испытания и их смерть. История этой любви, её рождения и гибели — особая глава в жизни героев — столь же нетрадиционна, небанальна, сколь и достоверна, психологически и нравственно мотивированна.

Александр Шагалов, российский литературовед

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«...не можна ж не помічати, що як змінюється клімат на землі, так міняється і моральний клімат суспільства. Відповідно змінюються і критерії. Тепер великий попит на успішність, є навіть таке модне поняття: успішний письменник. Виявляється, письменник повинен бути успішним, на-

віль якщо для цього довелося б піти і на угоду з сумлінням. Василь Биков був письменником не успішним. Він був письменником справжнім. Без таких письменників світ буде плаский і прагматичний, і залежний від того, від чого негідно залежати».

Ліна Костенко, українська письменниця

«Знаете, на чём я себя постоянно ловлю, читая донельзя суровую, реалистическую прозу Василя Быкова? На том, что меня захватывает особая лиричность, напевность его повестей. Так может действовать на читателя баллада. И мне кажется, что все до единой повести В. Быкова — это прежде всего баллады, лирико-героические, о любви и ненависти, о жизни и смерти... Лирик знает больше, чем социолог, философ, документалист и т.д. Лирик знает жизнь сердцем. Вот чем захватывают меня баллады Быкова — сердечным видением жизни и человека в сложных жизненных ситуациях».

Максим Танк, белорусский поэт и переводчик

«Война никогда не служила В. Быкову фоном, декорациями для какой-либо игры страстей, философических споров, для какого-нибудь “вечного конфликта”, которые могли бы происходить и в месте поспокойнее. То, что совершается у Быкова, совершается на войне — в её пространстве и времени, под её небом. Все страсти, споры, конфликты “спровоцированы” или обострены войной...»

Игорь Дедков, российский литературовед

Читателю XXI столетия на заметку

Свои книги Василь Биков писал на белорусском языке, и это не удивительно, так как родным языком для писателя был именно белорусский. «Опять же, чтобы хорошо перевести с белорусского на русский, — считал Биков, — необходимо, чтобы он был первым твоим языком». Поэтому для многих произведений Василя Быкова, написанных в начале творческого пути, когда писатель ещё недостаточно владел русским литературным языком, был выполнен авторизованный перевод, т.е. перевод, прочитанный и одобренный автором оригинала. А начиная с повести «*Дожить до рассвета*» (1972), Биков сам переводит свои произведения на русский язык.

Первым переводчиком повестей Быкова на украинский язык был **Микита Шумило**. Со временем украинские переводы выполнили **Галина Вигурская**, **Мыкола Цивина**, **Олесь Жолдак** и др.

Произведения Василя Быкова переведены на все европейские языки, на многие языки народов других континентов, например на арабский и хинди.

Диалог искусств

Более двадцати произведений Василя Быкова были экранизированы. Среди них «*Третья ракета*» (1963, режиссёр **Ричард Викторов**), «*Дожить до рассвета*» (1975, режиссёр **Михаил Ершов**), «*Восхождение*» (по повести «Сотников») (1976, режиссёр **Лариса Шепитько**) и др.

Настоящей кинолегендой стал фильм «*Альпийская баллада*», снятый в 1965 г. на киностудии «Беларусьфильм» режиссёром **Борисом Степановым**. Сценарий к фильму написал сам Василь Быков. Возможно, современному зрителю этот фильм покажется несколько наивным, ведь в нём нет ярких красок (фильм чёрно-белый), зрелищных сцен, спецэффектов и компьютерной графики. Но это очень искренний и лиричный фильм о силе духа, мужестве, верности и любви. Главные роли в фильме исполнили актёры **Любовь Румянцева** и **Станислав Любшин**.

Кадр из фильма
«Альпийская баллада» (1965)

Афиша к балету
«Альпийская баллада» (1980)

Годом позже, в 1966 г., по повести Быкова «Альпийская баллада» композитором **Евгением Глебовым** был написан одноимённый балет.

Подытожим изученное

1. В рубрике «Читателю XXI столетия на заметку» прочитайте о «лейтенантской прозе». Приведите факты из жизненного и творческого пути писателя, подтверждающие его принадлежность к «литературе лейтенантов».
2. Назовите произведения русской и зарубежной литературы, где изображены поединки между человеком и диким зверем. Сравните их с описанием схватки Ивана Терешки с собакой в повести Василя Быкова «Альпийская баллада». Как вы думаете, что помогло человеку победить в этих схватках?
3. На примере повести В. Быкова «Альпийская баллада» прокомментируйте слова литературоведа Александра Шагалова: «...человечность в повестях Быкова оказывается всякий раз чувством трагическим, ибо она носитель высокой нравственности, добра, а без гибели добра нет трагедии».
4. Назовите и прокомментируйте общечеловеческие ценности, которые утверждаются автором в повести.
5. Рассмотрите экслибрис для домашней библиотеки В. Быкова, выполненный художником Николаем Саутиным. Разработайте свой вариант книжного знака, учитывая, что экслибрис может включать такие элементы, как фамилия, имя, отчество владельца; сюжетный рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии и интересах; герб; девиз; орнамент и др. Проведите в классе конкурс на лучший экслибрис Василя Быкова.

Николай Саутин.
Экслибрис
Василя Быкова
(70-е годы XX ст.)

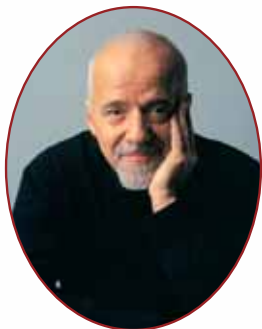
6. Объединитесь в группы и выполните одно из заданий по повести «Альпийская баллада» Василя Быкова:
  - напишите киносценарий по одному из эпизодов;
  - создайте коллаж к повести;
  - предложите свой вариант обложки книги.
7. Используя дополнительные источники (например, материалы интернет-сайта <http://mariinskijpark.blogspot.com/2013/05/pamjatnik-luidzhi-mokrine-istorija-ljubvi.html>), подготовьте сообщение об истории создания памятника «История любви», который находится в Хрещатом парке, в Киеве. Прокомментируйте, чем отличаются и чем похожи истории влюблённых Ивана и Джулии из повести В. Быкова «Альпийская баллада» и реальных Мокрины и Луиджи.

Луиджи и Мокрина навсегда встретились в Киеве (2013)

8. Напишите сочинение по повести В. Быкова «Альпийская баллада» на одну из тем:
  - «Любовь как великое счастье и великое испытание»;
  - «Три дня свободы и любви»;
  - «Проблема нравственного выбора человека на войне».
9. В классе проведите беседу на тему «Значение повести В. Быкова «Альпийская баллада» для современного украинского читателя».

Пауло КОЭЛЬО

Paulo COELHO

(Род. 1947)

Кто я такой? Я всего лишь бразильский писатель, который пишет по-португальски. Я не пророк, не мастер и не учитель. Я просто делаю то, что я хочу и должен делать. Я стараюсь оставаться самим собой.

Пауло Коэльо

Маг, паломник и писатель

Маг и паломник, алхимик слова и воин света, феномен массовой культуры... Как только не называют бразильского писателя **Пауло Коэльо** — одного из самых популярных прозаиков XXI в. Его книги возглавляют списки мировых бестселлеров, издаются миллионными тиражами и переведены на множество языков, а их общий тираж на всех языках превышает 300 миллионов. Его произведения имеют целую армию поклонников и, вместе с тем, вызывают немало споров и дискуссий. В чём же секрет успеха Пауло Коэльо? Над этим вопросом ломают голову и собратья по перу, и литературные критики, и читатели. Попробуем разобраться в этом и мы.

Пауло Коэльо де Соуза¹ родился **24 августа 1947 года** в Рио-де-Жанейро в благополучной, но консервативной семье со строгими правилами и взглядами на жизнь. Отец Педро был инженером, мать Лижия — домохозяйкой. У Пауло была младшая сестра Соня Мария, которую он нежно любил. Отец писателя мечтал о большом доме — настоящем особняке с зимним садом, поэтому семье приходилось на всём

¹ Полное имя писателя. В португальскоязычных регионах ребёнок при рождении может получить одно или два имени и до четырёх фамилий. *Коэльо де Соуза* — фамилии, которые достались писателю от его отца.

экономить, дети получали только самое необходимое. Однако это не повлияло на их культурную жизнь. В доме Коэльо было много книг, часто звучала музыка. Произведения Баха и Чайковского исполняла мать писателя, которая в молодости получила искусствоведческое образование.

Детство и юность будущего писателя были непростыми, ему довелось пережить самые разные ситуации, порой экстремальные и жестокие. Учёба давалась мальчику нелегко, и родители отдали его в иезуитский колледж¹. Это было суровое место. Там Пауло научился дисциплине, там впервые у него пробудился интерес к литературе. Его любимым чтением были приключенческие истории и романы.

Мальчик читал жадно и много, но успеваемость это не повышало, как и не прибавляло друзей. Будучи некрасивым внешне и не развитым физически, не имея модной одежды, автомобиля, юноша чувствовал себя неуютно среди сверстников. Пытаясь уйти от одиночества, Коэльо создал свой мир — мир, в котором он был счастлив. Его друзьями стали книги. К 14 годам он уже твёрдо знал, что хочет стать писателем. Но это желание не нашло понимания у семьи, более того, отношения с родителями, особенно с отцом, ухудшались с каждым днём. Оказалось, что плохой успеваемости и мальчишеского упрямства вполне достаточно, чтобы поместить сына в психиатрическую лечебницу. Но Пауло не держал зла на родителей. Самое главное, что он нашёл в себе силы жить дальше, и не изменил мечте...

Под давлением своего отца Пауло поступил на юридический факультет университета, но вскоре, увлечшись театром, бросил учёбу. Тяга к писательству не ослабела, и юноша пробует себя в журналистике. Благодаря одной из статей, которую он опубликовал в основанном им же

Пауло Коэльо в детстве

¹ *Иезуитский колледж* — среднее общеобразовательное заведение, в котором осуществлялось воспитание и обучение юношей из привилегированных социальных слоёв общества в католическом духе.

журнале, Коэльо познакомился с известным бразильским рок-музыкантом Раулем Сэйшасом. Пауло написал для его песен сотни текстов. Это был первый настоящий успех будущего символа бразильской нации.

Как истинное дитя 60-х¹ — времени захватывающих открытий и безумств, — Пауло Коэльо стремился познать мир и найти себя в этом мире. Он постоянно искал то, что могло бы наполнить его душу, не позволяя условностям, принятым в семье и обществе, взять над собой власть. Духовные поиски привели будущего писателя к самым радикальным движениям того времени. То вместе с «хиппи» он мечтал об альтернативном обществе, высшей ценностью которого была свобода личности, то с головой погружался в марксистские течения и участвовал в политических кампаниях, то, пережив кризис атеизма, обращался к чёрной магии или отправлялся на поиски нового духовного опыта.

Актёр, журналист, хиппи, рок-звезда, телевизионный продюсер — эта ураганная жизнь закончилась в один миг. В 1982 г. во время путешествия по Европе он побывал в музее концлагеря Дахау. Пережив сильное потрясение, писатель ощутил духовное озарение, которое вернуло ему католическую веру его предков. После этого вместе со своим духовным учителем Коэльо совершил паломничество по пути Святого Иакова². Коэльо описал это путешествие в своём первом литературном произведении *«Дневник мага»*. За ним последовали и другие книги писателя: *«Алхимик»*, *«Пятая гора»*, *«Книга воина света»*, *«Вероника решает умереть»*.

Пауло Коэльо
и Рауль Сейшас
(фото 60-х годов XX ст.)

¹ 1960-е годы — время радикальных открытий и новых трендов: первый полёт человека в космос, первая посадка земных жителей на другую поверхность небесного тела — Луну, обретение независимости колониальных стран Африки, разгар холодной войны между СССР и США и др.

² Путь Святого Иакова — знаменитая паломническая дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, который является третьей по значению святыней католицизма после Иерусалима и Рима.

В самой известной книге писателя «*Алхимик*» (1988) герой отправляется к египетским пирамидам в поисках своего сокровища. Пройдя длинный путь, он находит сокровище и обретает себя. Коэльо уверен, что именно путь и поиск выковывают характер и изменяют человека. «*Паломничество, путешествие — это замечательный способ познакомиться с теми частичками самого себя, которые могли бы оставаться непознанными для вас самих до самой смерти*». Прислушаемся к словам писателя и отправимся путешествовать в мир Пауло Коэльо.

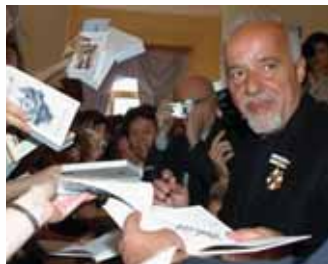
1. Используя материалы статьи о писателе и дополнительные источники, приведите факты, подтверждающие популярность Пауло Коэльо.
2. Прокомментируйте высказывание писателя: «*Все великие произведения классической литературы — это повествования о великих путешествиях, от Библии до “Божественной комедии”, от “Дон Кихота” до “Одиссеи”. Это всегда поиск своей Итаки, метафора рождения и смерти, великое путешествие, которое все мы должны предпринять, хотим мы того или нет*». Как это высказывание перекликается с фактами биографии Пауло Коэльо?
3. Сформулируйте 2–3 вопроса к статье о писателе. Дайте на них ответы.

Читателю XXI столетия на заметку

Пауло Коэльо бывал в Украине дважды: в 2004 и 2006 гг.

Во время своей первой поездки Коэльо посетил Международный книжный Форум издателей во Львове, совершил экскурсию по Киеву, побывал в Киево-Печерской лавре и Софийском соборе. Популярный бразильский писатель провёл пресс-конференцию для журналистов и четырёхчасовую автограф-сессию для читателей своего таланта. «*Цель моего приезда — узнать страну, народ, потому что, наверное, это и является душой в любой части света*», —

Пауло Коэльо с украинскими читателями на Львовском книжном форуме (2014)

сказал писатель. Как известно, Пауло Коэльо очень внимательно относится к символам и знакам судьбы. Так, он отметил, что считает тот факт, что он родился с нашей страной в один день — 24 августа, — «не просто совпадением». Интересно, что первый визит Коэльо в Украину стал возможен благодаря Виктору Морозову — украинскому переводчику книг бразильского писателя. По результатам этой поездки Коэльо написал о нашей стране несколько статей для международной прессы.

В 2006 г. П. Коэльо участвовал в мероприятиях, посвящённых годовщине Чернобыльской трагедии. Второй визит Коэльо в Украину проходил в рамках символического путешествия, посвящённого началу творческого пути писателя. Это паломничество, по словам Коэльо, включало и «чернобыльскую тему».

Побывав в нашей стране, Коэльо признался, что Украина могла бы стать его домом, а Киев назвал одним из самых красивых городов мира, добавив: «*Вместе с Рио-де-Жанейро...*».

Пауло Коэльо и переводчик Виктор Морозов (2014)

К ИЗУЧЕНИЮ ПОВЕСТИ «АЛХИМИК»

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Поделитесь своими впечатлениями о прочитанном. Что более всего вам запомнилось?
2. Итальянский философ и литературный критик Умберто Эко отмечал, что «название — это всегда компас, который указывает читателю путь к интерпретации текста». Как название книги «Алхимик» указало вам путь к её интерпретации?
3. Расскажите о пути, который пришлось преодолеть пастуху Сантьяго. Какую роль в жизни Сантьяго сыграли люди, повстречавшиеся ему на этом пути?
4. Подготовьте выборочный пересказ эпизода «Любовь Сантьяго и Фатимы».
5. Охарактеризуйте образ главного героя.
6. Как Сантьяго обрёл своё сокровище?
7. В предисловии к «Алхимику» Пауло Коэльо предупреждает читателя, что его книга символическая. Назовите и раскройте основные символы произведения.

8. Объясните значение основных сентенций произведения:

- «Добиться воплощения своей судьбы — это единственная подлинная обязанность человека»;
- «Когда ты чего-нибудь желаешь очень сильно, вся Вселенная помогает тебе достигнуть этого».

9. Пауло Коэльо утверждал: «Ключевое понятие, которое лежит в основе повествования о путешествии пастуха Сантьяго, — это понятие “Своя Судьба”». Объясните, как вы понимаете слова писателя.

10. Определите черты притчи в повести П. Коэльо «Алхимик». Прокомментируйте их.

11. Раскройте особенности композиции повести «Алхимик». Объясните роль предисловия автора, пролога и эпилога.

12. Объясните название повести «Алхимик». Предложите свой вариант заголовка. Обоснуйте его.

В творческой лаборатории мастера

... В конце века в человеческих душах образовалась пустота. И, как это всегда бывает, неизбежно стало возникать тяготение к мистике, даже к магии. И вот появляется наш маг со своей простотой, который порой напоминает святых всех эпох и религий. Он произносит нужные слова, все хотят их слушать, ведь в той или иной мере эти слова уже есть в душе у каждого из нас.

Пауло Коэльо нашёл эти слова в священных и мирских книгах, в восточных легендах и западных сказаниях; создал гениальную смесь из Евангелий, средневековых книг по магии, несравненной восточной поэзии, которую мы так мало знаем. И научился простоте, никому ничего не навязывает, с лёгкостью выражает то, что думает и чувствует.

Многие пытались и всё ещё пытаются сделать то же, что и он, но не могут добиться такого же успеха. [...] Но всякий, кто, как Пауло Коэльо, пытается по-своему улучшить человека и сделать жизнь менее невыносимой, вызывает у меня восхищение и желание поздравить его.

Карлос Эйтор Кони, бразильский писатель

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«...это писатель, любящий погружаться в самую гущу жизни, внимательно изучать её, читать секретные знаки мира — знаки, которые, словно зашифрованные послания, посылает нам мир».

*Хуан Ариас, испанский журналист и писатель,
лауреат Нобелевской премии*

«“Алхимик” — это “Маленький принц” нашего времени. Простая и возвышенная книга».

Милорад Павич, сербский писатель

«...письменник за допомогою прадавніх форм, які узагальнюють досвід людства, навертає сучасного читача до добра, стверджує в ньому віру в Бога і у власні сили, що є необхідним сьогодні».

*Анна Шестак, український журналіст
і літературознавець*

«...популярность Коэльо объясняется тем, что в его книгах многие находят то, что ищут. Он будто бы пишет “по заявкам читателей” — тех, кто хочет слышать голос, который скажет им, как быть и что делать...»

Наталья Константинова, российский культуролог

Диалог искусств

Несомненный успех украинскому изданию «Алхимика» принесли таинственные и загадочные иллюстрации нашего соотечественника, известного художника **Владислава Ерко**. Художник работал и с другими книгами бразильского писателя. Издательство «София» выпустило отдельный альбом из сорока избранных иллюстраций Ерко к шести романам Коэльо. Интересно, что сам писатель считал иллюстрации Владислава Ерко к своим произведениям лучшими в мире.

Из иллюстраций
Владислава Ерко
к повести «Алхимик»
(2000-е годы)

Читателю XXI столетия на заметку

Несмотря на славу и богатство, Пауло Коэльо остаётся открытым и доброжелательным человеком. Писатель даёт много интервью и сам пишет статьи для журналов, выступает с лекциями и принимает участие в книжных ярмарках, встречается с читателями и, конечно, раздаёт автографы. Так, однажды во Франции после презентации одной из своих книг он подписывал автографы более семи часов подряд.

Пауло Коэльо — писатель, который ведёт активную жизнь в социальных сетях и гордится своей близостью с читателями. Вы можете следить за его лентой новостей в Фейсбуке (<https://www.facebook.com/paulocoelho>), подписаться на Коэльо в Твиттере (<https://twitter.com/paulocoelho>), первым узнать о книжных новинках писателя на его официальном многоязычном сайте (<http://paulocoelhoblog.com>). Коэльо вообще «за» Интернет. По его мнению, Интернет может стать «прекрасным форумом для всемирной дискуссии, в которой никто не будет чувствовать себя изолированным».

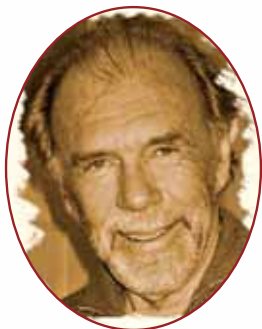
Скриншот странички Пауло Коэльо в Фейсбуке

Подытожим изученное

1. Подготовьте вопросы для ролевой игры «Интервью с Пауло Коэльо». Проведите такую игру в классе.
2. Повесть «Алхимик» называют «мудрой сказкой». Согласны ли вы с таким мнением? Аргументируйте свой ответ.
3. Подготовьте устное сочинение-миниатюру на одну из тем: «О чём я задумался, прочитав повесть П. Коэльо «Алхимик»?»; «О чём пишет Пауло Коэльо?»; «Причины популярности произведений Пауло Коэльо».
4. Напишите комментарий для читательского блога, посвящённого повести «Алхимик».

РИЧАРД ДЭВИД БАХ
RICHARD DAVID BACH
(РОД. 1936)

Каждая мечта тебе даётся вместе с силами, необходимыми для её осуществления.

Ричард Бах

ПИСАТЕЛЬ, УМЕЮЩИЙ СМОТРЕТЬ НА ЖИЗНЬ «С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА»

Всю свою жизнь он следует созданному им же правилу: *«нужно обладать определённой смелостью, чтобы совершать поступки, которые правильны для тебя, и наблюдать за осуществлением желаний».*

Автору таких бестселлеров, как *«Чайка по имени Джонатан Левингстон»*, *«Иллюзии»*, *«Мост через вечность»*, *«Единственная»* и др., американскому писателю Ричарду Дэвиду Баху удаётся не только самому осуществлять свои желания, но и учить через свои произведения этому каждого их читателя. *«Моя жизнь, — говорил он, — дала мне осознание того, что мы, как личности, сами определяем путь, которым следуем...»*

У него было достаточно обычное детство. Родился Ричард Бах 23 июня 1936 года в городе Оук-Парк (штат Иллинойс, США) в семье пастора, знавшего несколько иностранных языков, и художницы, доброй и любящей женщины, к которой Ричард питал особую привязанность. По семейному преданию, Ричард Бах — отдалённый потомок великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Пожалуй, единственное, что отличало его от других сверстников, так это то, что его всё время не покидали мысли: кто же мы на самом деле и в чём заключается миссия человека на этой земле.

Несмотря на то, что никто из его семьи никогда не интересовался небом и полётами, самым первым, детским воспоминанием, по словам самого писателя, был вид

маленького аэроплана высоко в небе. Он стал настоящим фанатом самолётов, модельными моделями которых заполнил весь дом. Как подчёркивает сам Р. Бах, «мечты о полётах были и есть моими самыми любимыми. Я испытывал голод по той абсолютной свободе, которая приходила ко мне в мечтах, и представлял, что, возможно, найду её в полётах».

Мечты о небе его не оставляли, и в 17 лет Ричард совершил свой первый полёт на небольшом любительском самолёте. Впоследствии он вспоминал об этом событии так: *«Мой первый полёт за штурвалом самолёта, когда я был учеником пилота, очень сильно меня взволновал и даже слегка напугал. Было просто восхитительно плыть высоко над верхушками деревьев и полями, там, где мой дух часто уже парил, однако нужно было ещё столько узнать о механизме самолёта и небе! Смогу ли я когда-нибудь разобраться с этим самолётом, с его странным движением, с таким огромным количеством выключателей и рычажков, назначения которых я не знал? Возможно, и нет, — думал я про себя, — но я попробую! Каждые выходные я драил самолёт инструктора, и каждые выходные он проводил со мной 50-минутный инструкторский полёт. Потом я сбежал из школы и стал военным лётчиком».*

«Я полагаю, — говорил Бах, — что самый счастливый человек — тот, кто нашёл своё любимое занятие и смог воплотить его в жизнь. В большинстве случаев это трудный путь, требующий постоянных усилий на каждом шагу». Ему удалось найти своё любимое занятие и стать счастливым. В 1956 г. Бах стал военным лётчиком, летал на реактивном бомбардировщике F-84F. Впоследствии он стал заниматься исполнением воздушных трюков. Неудивительно, что почти все его произведения так или иначе касаются темы полёта.

Его любят сравнивать с французским лётчиком, известным писателем Антуаном де Сент-Экзюпери, а сам Бах подчёркивает: *«Мои мысли не имеют ни национальности, ни границы, ни правительств. Я создаю истории вокруг идей, которые цепляют меня как человека. Я пишу для себя и тех читателей, которые разделяют мою необычную точку зрения».*

В своих произведениях он убеждает, что *«мир вокруг нас — всего лишь школа, в которую мы ходим, место, где мы можем опробовать свои навыки стать более хорошим чело-*

веком». И это, по утверждению самого писателя, ему «*нравится даже больше, чем летать*».

Предлагаем вам прочитать самое известное произведение писателя — повесть-притчу «*Чайка по имени Джонатан Ливингстон*». Надеемся, что вы сможете на себе проверить слова писателя, который утверждал, что «*каждый читатель может найти собственный смысл в “Чайке...”*».

-
1. Расскажите, что вы узнали о Р. Бахе.
  2. Какие утверждения и мысли писателя произвели на вас особое впечатление и почему?
  3. Прокомментируйте название этой статьи и эпиграф к ней. Предложите свой вариант названия и эпиграфа.

К ИЗУЧЕНИЮ ПОВЕСТИ-ПРИТЧИ «ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН»

Читаем, размышляем, обсуждаем...

1. Понравилось ли вам прочитанное? О чём заставило задуматься? Какие эмоции вызвало?
2. Раскройте тему и назовите основные проблемы, которые поднимаются в произведении. Близки ли они вам и почему?
3. Объясните, как вы понимаете авторское посвящение к произведению. А в вас живёт Чайка?
4. Какой вы увидели чайку Джонатан Ливингстон со страниц произведения? Подтвердите свой ответ конкретными примерами из текста.
5. Расскажите о взаимоотношениях Джонатана со Стаей. Как вы думаете, почему Стая вместо того, чтобы порадоваться и восхититься полётом Джонатана, изгнала его? Аргументируйте свой ответ.
6. Согласны ли вы с утверждением Салливэна, обращённого к Джонатану: «...цель жизни — поиск совершенства, а задача каждого из нас — максимально приблизить его появление в самом себе, в собственном состоянии и образе действия»? Свой ответ обоснуйте.
7. Как бы вы ответили на вопрос Джонатана? «Почему самое трудное на свете дело — убедить свободного в том, что он свободен и что он вполне способен сам себе это доказать, стоит лишь потратить немного времени на тренировку?»
8. Проанализируйте взаимоотношения Джонатана с его учениками. А вы бы хотели иметь такого Учителя? Почему?

9. Прокомментируйте следующие мысли и высказывания Джона Катана: «...он — не кости, плоть и перья. Но сама идея свободы и полёта, которая совершенна по сути своей, и потому не может быть ограничена ничем»; «Всё ваше тело — от кончика одного крыла до кончика другого [...] — есть собственно мысль, воплощённая в форме, доступной вашему зрению».
10. Подготовьте мультимедийную презентацию об интерпретации этого произведения в других видах искусств (при подготовке используйте материалы из рубрики «Диалог искусств»).

Владислав Ерко. Из иллюстраций к произведениям Ричарда Баха (начало XXI ст.)

В творческой лаборатории мастера

История создания «Чайки...» окружена настоящей мистикой. Сам писатель рассказывал об этом так: «Эту историю мне вручили, когда я был ещё начинающим писателем. Я ничего не придумывал, просто видел, как это произошло, словно в кино. Всё, что я делал, — записывал её, так быстро, как мог. Кино остановилось в конце Первой части, и все последующие восемь лет я не знал, как закончить историю. Однажды я проснулся рано утром и знал её окончание — знал, что случится во второй и третьей частях. [...]

Я влюбился в маленького Джонатана, когда увидел, как он летает. Мне знакомы были его страхи и надежды, стремление узнать, кто же он на самом деле. Мне близок его дух — как тогда, так и сейчас, и я изо всех сил стараюсь лететь в том же направлении, что и он».

Успех книги, вышедшей в 1970 г., был феноменальным. Несколько месяцев «Чайка» находилась в списке самых продаваемых книг в США. Так Ричард Бах стал одним из самых узнаваемых американских авторов во всём мире.

*Владислав Ерко.
Из иллюстраций
к произведениям
Ричарда Баха
(начало XXI ст.)*

Диалог искусств

Новель-притча «Чайка» нашла своё воплощение в различных видах искусства: одноимённый художественный фильм режиссёра Холла Бартлетта (США, 1973), постановки театров теней, песочные анимации на тему произведения и, конечно же, сценические версии, созданные в разных странах.

В Украине неизменной популярностью у зрителей пользуется спектакль «*Чайка по имени Джонатан*», созданный по мотивам произведения Ричарда Баха режиссёром **Артуром**

Артименьевым в киевском Свободном театре. Оригинальная пластика, современная музыка, настоящая свобода мыслей, характерные для этого спектакля, не могут оставить равнодушным даже самого искущённого зрителя.

Достигаем глубину литературно-критической мысли

«Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьёте цепи, сковывающие ваше тело», — говорит Джонатан своим ученикам. Осознав мир как свою иллюзию, личность приобретает качественно новые возможности и, в конечном итоге, попадает в новый мир, который даёт ей ещё больше возможностей для самосовершенствования. В «Чайке» этот мир назван Небесами; однако Небеса — это вовсе не предел достижимого совершенства. Предела нет: «то, что гусеница называет Концом света, Мастер назовёт бабочкой»; но каждая бабочка — всего лишь гусеница для следующего этапа развития.

Такую картину мира рисует нам Ричард Бах [...]. «Чайка» помогает людям взглянуть на все проблемы повседневности как бы с высоты птичьего полёта, осознать могущество своего сознания и поверить в силу собственного духа».

Элизабет Вандерхилл, американский литературовед

«Почему же в течение стольких лет эта небольшая книжка производит такое сильное впечатление на каждого нового читателя? Однозначно на этот вопрос ответить трудно, но несомненно одно: перед нами открывается завеса над тайнами, сокровенными мечтами, которые в глубине своего сердца хранит каждый из нас — возможностью приобретения внутренней свободы, осмысленности жизни, широкого видения и понимания мира и бесконечности движения по пути совершенствования. Вместе с Джонатаном мы понимаем, что в этом мире нет ничего невозможного, всё зависит лишь от силы духа и устремлённости идущего. В любом случае, прочитав эту повесть, ты вдруг останавливаешься и понимаешь, что тебе необходимо о многом подумать, во многом разобраться, очень многое понять и, что ещё важнее, — очень многое необходимо сделать».

Андрей Башун, писатель, преподаватель йоги и оздоровительных курсов «Смехотерапии и глубокой релаксации»

Подытожим изученное

1. Известный писатель-фантаст Рэй Брэдбери так высказался о «Чайке»: «Эта книга Ричарда Баха имеет двойное воздействие. Она дарит мне чувство Полёта и возвращает мне молодость». Согласны ли вы с таким утверждением? Поделитесь своими мыслями и эмоциями от чтения этой книги.
2. Расскажите, что вам известно из истории создания этого произведения. При подготовке этого задания используйте материалы из рубрики «В творческой лаборатории мастера».
3. Смогли вы найти собственный смысл в «Чайке...», о котором говорил писатель? Свой ответ обоснуйте.
4. Раскройте символическое значение образов Чайки и Небес из прочитанного произведения.
5. Какие библейские мотивы нашли авторскую трактовку в произведении Р. Баха? Аргументируйте свой ответ конкретными примерами.
6. Вспомните, что такое притча. Какие произведения притчевого характера вы уже читали? С помощью конкретных примеров докажите, что «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» — это повесть-притча.
7. Проведите небольшое исследование, сравнив повести «Алхимик» П. Коэльо, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха и «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери по плану:
  - 1) название повести;
  - 2) тема произведения;
  - 3) место и время действия;
  - 4) главные образы;
  - 5) символы;
  - 6) жанровое своеобразие;
  - 7) идея.
8. Прокомментируйте высказывания о произведении Р. Баха, представленные в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли».
9. Напишите сочинение-рассуждение на основе одного из высказываний из произведения (на ваш выбор).
  - «Разбейте цепи, сковывающие вашу мысль, и вы разобьёте цепи, сковывающие ваше тело»;
  - «Совершенство не имеет пределов»;
  - «Ты можешь знать всё, что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего! ЛЕТИ!».

10. Подготовьте мотиватор (эскиз мотиватора) с высказываниями из прочитанного произведения, которые заставили вас задуматься.

ПОДЫТОЖИМ ИЗУЧЕННОЕ
 в разделе «На острие проблем:
 из литературы XX — начала XXI столетия»

1. Какие из прочитанных произведений этого раздела произвели на вас наибольшее впечатление и почему?
2. Напишите сочинение на тему «Война глазами Г. Бёлля (по рассказу «Путешественник, придёшь когда в Спа...»)».
3. Раскройте функции оборванной цитаты в рассказе Г. Бёлля «Путешественник, придёшь когда в Спа...».
4. Охарактеризуйте главного героя прочитанного рассказа Г. Бёлля.
5. Используя материалы учебника и дополнительные источники, подготовьте сообщение на тему «Василь Быков — человек военного поколения и военной судьбы».

6. Литературовед Лазарь Лазарев считает, что ключом к творчеству Быкова для читателя могут стать строки из стихотворения киевлянина и поэта-фронтовика Семёна Гудзенко:

*Пусть живые запомнят и пусть поколения знают
Эту взятую с боем суровую правду солдат.*

Разделяете ли вы мнение учёного? Аргументируйте свой ответ. Используя материал учебника и дополнительные источники, предложите свои варианты эпиграфов к творчеству белорусского писателя.

7. Подготовьте литературный проект на тему «Антивоенный и гуманистический пафос произведений В. Быкова и Г. Бёлля». Презентуйте его на внеклассном мероприятии по литературе.
8. Создайте аудио-визуальный ряд на основе понравившихся вам нравоучительных изречений из повести П. Коэльо «Алхимик». Продемонстрируйте его в классе.
9. Используя материалы учебника и дополнительные источники, подберите факты, свидетельствующие о популярности «Алхимика».
10. Прокомментируйте слова испанского писателя Хуана Ариаса: *«Пауло Коэльо — больше, чем просто писатель. Он — социальное и культурное явление, достойное изучения».*
11. Ричард Бах говорил о своём произведении «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»: *«Думаю, что книга даёт лишь план трудной, но счастливой жизни... Джонатан нашёл себе занятие по душе, шёл к нему, невзирая на насмешки и неприятие, он овладел этим мастерством и познал смысл, скрытый за ним. Он поделился своими знаниями с теми, кто хотел».* Согласны ли вы с таким утверждением? Если да, то расскажите, какой план счастливой жизни увидели вы в произведении Р. Баха.
12. Раскройте философский подтекст произведения «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
13. Объясните, как вы понимаете следующую цитату из произведения Р. Баха: *«Небеса — не место и не время — но лишь наше собственное совершенство».*
14. Прокомментируйте эпиграфы к этому разделу.
15. Подготовьте скрапбукинг или кардмейкинг по произведению из этого раздела (на ваш выбор). Воспользуйтесь памяткой, помещённой на первом форзаце учебника.

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ ВСТРЕЧИ С ИСКУССТВОМ СЛОВА

Если я привёл вас туда, где вы раньше не бывали, то убедитесь в правильности пути и двигайтесь дальше. Но, может быть, моя попытка была тщетной? И в этом нет ничего страшного, пусть даже мои усилия и ваше время были потрачены зря... Однако думать и говорить о книгах всегда прекрасно, к чему бы это ни привело.

Артур Конан Дойл

ПОЗНАЁМ СЕБЯ ЧЕРЕЗ КНИГУ

- ✘ Поделитесь своими впечатлениями о прочитанных в этом учебном году произведениях. Что вас заинтересовало, удивило, поразило или восхитило в них? Какие из них и почему запомнились вам больше всего? Над какими проблемами заставили задуматься? Какие из произведений не произвели на вас особого впечатления и почему?
- ✘ Повлияли ли уроки литературы на ваши читательские интересы?
- ✘ Расскажите, что вы узнали из рубрики учебника «Узнаём о выдающихся личностях».
- ✘ Известный писатель и переводчик Самуил Маршак утверждал, что *«у каждой книги своя судьба, своя долгота века. Есть книжки — однодневки, и есть, которые переходят от поколения к поколению»*. Какие из прочитанных в этом учебном году произведений вы порекомендуете прочитать следующим поколениям? Объясните свой выбор.
- ✘ Обоснуйте значение художественной литературы в вашей жизни среди других средств получения информации.
- ✘ Расскажите, с какой целью вы читаете книги (*выберите свои ответы*):
  - чтобы хорошо учиться;
  - интересно узнавать что-то новое;
  - просто люблю читать;
  - порекомендовали;
  - чтобы провести свободное время;

- чтобы получить эстетическое наслаждение от общения с книгой.

- ✂ Определите роль книги и чтения в вашей жизни: • чрезвычайно важная; • существенная; • сегодня это не актуально.
- ✂ Как вы считаете, способно ли общение с интересным художественным произведением «оторвать» современную молодёжь от компьютера? Знаете ли вы такие произведения?
- ✂ В классе обсудите вопрос, не вытеснит ли книгу в ближайшем будущем компьютер и Интернет.
- ✂ Прокомментируйте, как вы поняли высказывание русского поэта В. Брюсова, спрятанное в криптограмме.

10	19	12	21	19	19	20	3	16
6	19	20	30	17	16	19	20	10
8	6	15	10	6	14	10	18	1
10	15	29	14	10	15	6	18	1
19	19	21	5	16	25	15	29	14
10	17	21	20	33	14	10		

- ✂ Поделитесь своими мыслями на тему «В ожидании новой встречи с искусством слова...».
- ✂ О каких произведениях других видов искусств (живопись, скульптура, театральное и киноискусство и др.) вы узнавали со страниц учебника? Помогал ли вам материал, представленный в рубрике «Диалог искусств», лучше понять жизнь и творчество писателя, ощутить дух и время создания произведения? Подготовьте мультимедийную презентацию, которая отражала бы одну из программных тем этого учебного года в различных видах искусства.
- ✂ На протяжении учёбы менялось ли ваше отношение к книгам? Есть ли среди них такие, которые вы и сейчас с радостью открываете? А существуют ли те, которыми вы раньше увлекались, а сейчас они оставляют вас равнодушными? А, может, есть и такие произведения, которые вы раньше не читали или не хотели читать, а сегодня они вас почему-то интересуют? Если такие ситуации у вас были, расскажите о них. Как вы можете это объяснить?

СЛОВАРИК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Аллегория — изображение, при котором с помощью сравнения одного явления с другим создаётся конкретный образ, раскрывающий какое-то общее понятие.

Антитеза — средство художественного изображения, основанное на противопоставлении, контрасте между словами, образами, персонажами, композиционными элементами и т.д.

Байронизм — идейно-эстетическая концепция, которая проявилась в европейской литературе XX в. под влиянием творчества Байрона.

Байронический герой — образ романтического героя-бунтаря.

Баллада — небольшое сюжетное стихотворение, в основе которого чаще всего лежит какой-то необычный случай.

Басня — небольшое по объёму литературное произведение с поучительным смыслом, в котором в образах животных, предметов, разных природных явлений показываются человеческие отношения и характеры.

Былины — произведения устного народного творчества, созданные в форме песни-сказания, которые повествуют о героическом событии или каком-либо примечательном историческом факте. Стихотворная форма былин называется **былинным стихом**.

Вечные образы — литературные образы, которые по глубине художественного обобщения выходят за пределы конкретных произведений и отображённой в них эпохи.

Гипербола (от греч. слова — «преувеличение») — средство художественного изображения, основанное на преувеличении.

Гражданская лирика — лирические произведения, посвящённые раскрытию гражданской тематики.

Жанр — это исторически сложившийся вид литературного произведения с характерными для него художественными особенностями.

Звукоспись — в поэзии употребление одинаковых или похожих звуков, которые по своему звучанию напоминают изображаемое явление и тем самым помогают создать нужный образ.

Идея произведения — основная мысль произведения, выраженная посредством художественных образов.

Изобразительно-выразительные средства языка — средства художественного изображения в литературном произведении (эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения и др.).

Интерьер — описание внутреннего вида помещения в художественном произведении, вещественное окружение литературного персонажа.

Историко-литературный процесс — процесс возникновения и существования литературно-художественного творчества со времён его основания и до настоящего времени.

Классицизм — художественное направление в искусстве XVII — начала XIX в., для которого характерно строгое соблюдение определённых норм и правил (наследование античных источников как высоких образцов искусства; строгое деление жанров на высокие и низкие; соблюдение правила трёх единств при написании драматического произведения: времени, места, действия).

Комедия — один из основных видов драмы, в котором комическими средствами развенчиваются негативные общественные и бытовые явления.

Композиция — построение художественного произведения, соответственность и взаимодействие всех его компонентов, расположение его частей в определённой последовательности.

Лирика — род литературы, в основе которого — чувства, настроения, переживания.

Лирический герой — образ, чьи мысли, настроения, переживания и чувства нашли своё отображение в лирическом произведении.

Лирическое отступление — отступление от сюжетной канвы произведения, в котором высказывается прямая авторская оценка событий или героев, его мыслей и чувств по поводу изображаемого.

Новелла — это небольшое по объёму прозаическое произведение, в котором изображается какой-либо необычный случай из жизни одного или нескольких персонажей.

Метафора (от греч. слова — «перенесение») — средство художественной речи, которое обозначает перенесение свойств одних предметов на другие по принципу их родства или контраста.

Миф — сказание, которое возникло в глубокой древности и отображает представления древних людей о мире, месте в нём человека, о происхождении всего живого на Земле, о богах и героях.

Мотив в лирическом произведении — характерные для поэта лирические темы, которые повторяются от произведения к произведению.

Ода — торжественное стихотворное произведение, восхваляющее отечество, высокие идеи, великие исторические события и государственных деятелей.

Олицетворение — приём изображения, при котором неодушевлённым предметам приписывают свойства живых существ.

Пафос художественного произведения — вдохновение, переживание душевного подъёма, вызванное определённой идеей, событием или картиной. Пафос — это своеобразная «душа произведения».

Пейза́ж — описание картин природы в художественном произведении.

Персона́ж — общее название любого действующего лица произведения, литературный герой.

По́весть — среднее по объёму прозаическое художественное произведение, в котором раскрывается несколько эпизодов из жизни литературного героя на фоне изображения судеб других персонажей.

Подтёкст — невысказанное прямо в тексте, но как бы вытекающее из отдельных реплик, деталей и пр. отношение автора к действующим лицам, их взаимоотношениям, сюжетным ситуациям.

Портрёт (от франц. слова — «*изображение*») — описание внешности персонажа в художественном произведении.

Поэ́ма — стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется.

Расска́з — небольшое по объёму прозаическое произведение, в котором изображается какой-либо эпизод из жизни персонажа (иногда нескольких персонажей).

Реали́зм — художественное направление в литературе и искусстве, для которого характерно стремление к объективности и непосредственной достоверности изображаемого, исследование взаимосвязи между характерами и обстоятельствами, воспроизведение подробностей повседневной жизни, правдивость в передаче деталей.

Ритм — одинаковое чередование ударных и безударных слогов в строке.

Ри́фма — звуковые совпадения, созвучия в конце строк.

Романти́зм — литературное направление, сформировавшееся в европейской литературе в начале XIX в., для которого характерно углубление во внутренний мир личности, наличие романтического героя, остро реагирующего на окружающий мир, отвергающего несправедливые законы, царящие в нём.

Сати́ра — разновидность комического изображения, беспощадно осмеивающая несовершенство мира, человеческие пороки.

Сентиментали́зм — художественное направление в литературе и искусстве второй половины XVIII в., для которого характерно эмоциональное восприятие окружающего мира с повышенным интересом к человеческим чувствам и переживаниям.

Соне́т — стихотворный лирический жанр из 14 стихов, построенный по строгой схеме: два четверостишия (катрены) и два трёхстишия (терцеты).

Сравне́ния — образные выражения, построенные на сопоставлении предметов или явлений, имеющих общие признаки.

Стихотворный размер — порядок чередования слогов в поэтической строке.

Строфа́ — группа строк (стихов) с определённым повторяющимся расположением рифм.

Сюжет — развитие событий в художественном произведении. Выделяют такие основные элементы сюжета: завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

Тема — то, о чём рассказывается в произведении, круг событий или явлений, описанных в нём.

Трагедия — драматическое произведение, в котором изображаются исключительно острые жизненные конфликты, приводящие, как правило, к гибели персонажа.

Характер литературного героя — нрав, внутренний мир героя, его особенности, проявляющиеся в поведении, в поступках, отношении к миру, к окружающим, самому себе.

Хайку (хóкку) — жанр японской поэзии, лирическое нерифмованное трёхстишие, состоящее из 17 слогов, чередующихся по схеме: 5/7/5. Главной темой хайку является жизнь природы и человека в их неразрывном единстве на фоне круговорота времён года.

Хорей — двусложный размер стиха, в котором ударение падает на первый слог и другие последующие нечётные слоги.

Художественная деталь — средство художественного изображения, которое помогает через определённую выразительную подробность представить созданную автором картину, предмет или характер.

Художественный образ — форма отражения действительности в искусстве: предмет, явление или картина, творчески воссозданные в художественном произведении.

Эзопов язык — вынужденное иносказание в условиях отсутствия свободы слова или цензурного гнёта, художественная речь, насыщенная недомолвками и ироническими намёками.

Эпитет — образное определение, которое выделяет в изображаемом лице, предмете или явлении какую-либо характерную черту. **Постоянный эпитет** — закреплённое за каким-либо предметом образное определение.

Эпос — род литературы, в основе которого лежит повествование о каких-либо событиях.

Юмор — добродушный смех над несовершенством мира, человека, отдельных явлений жизни.

Ямб — двусложный размер стиха, в котором ударение падает на второй слог и другие последующие чётные слоги.