

Е. А. ИСАЕВА, Ж. В. КЛИМЕНКО, А. О. МЕЛЬНИК

ЛИТЕРАТУРА

Уровень стандарта

Учебник
для 10-го класса
общеобразовательных
учебных заведений
с русским языком
обучения

*Рекомендовано
Министерством
образования
и науки Украины*

Киев
Видавничий дім
«Освіта»
2011

ББК 83.3(0)я721

И85

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины.

Авторы разделов: *Е. А. Исаева*, доктор педагогических наук, профессор: **К вершинам искусства слова**; **От романтизма — к реализму: литература первой половины XIX столетия** (вступление к разделу, главы «А. С. Пушкин», «Н. В. Гоголь», «Ф. Стендаль», «О. де Бальзак»); **Расцвет реализма: из литературы второй половины XIX века** (глава «Ф. И. Тютчев»); **В ожидании новой встречи с искусством слова**; *Ж. В. Клименко*, доктор педагогических наук, профессор: **Гимн достоинства человека: из литературы эпохи Возрождения**; **Призыв к царству разума: из литературы эпохи Просвещения**; **От романтизма — к реализму: литература первой половины XIX столетия** (глава «М. Ю. Лермонтов»); *А. О. Мельник*, кандидат педагогических наук, доцент: **Расцвет реализма: из литературы второй половины XIX века** (вступление к разделу, главы «А. Н. Островский», **И. С. Тургенев**, **Ги де Мопассан**, **Г. Ибсен**, **А.А.Фет**).

Исаева, Е.А.

И85 Литература (русская и мировая) : учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2010. — 368 с. : ил.

ISBN 978-617-656-007-4

ББК 83.3(0)я721

© Видавничий дім «Освіта». Все права защищены. Ни одна часть, элемент, идея, композиционный подход этого издания не могут быть скопированы или воспроизведены в любой форме и любыми способами — ни электронными, ни фотомеханическими, в частности ксерокопированием, записью либо компьютерным архивированием, — без письменного разрешения издателя.

ISBN 978-617-656-007-4

© Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко,
А. О. Мельник, 2011
© Видавничий дім «Освіта», 2011

*... судьба сама
ещё звенит, и для ума
внимательного нет границы
там, где поставил точку я:
продлённый призрак бытия
синее за чертой страницы,
как завтрашние облака,
и не кончается строка.*

Владимир Набоков

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем вам продолжить путешествие в удивительный мир познания себя через литературу. И если вы любопытны и вам интересно всё новое, если у вас развито воображение и жажда жизни, если вы умеете чувствовать, размышлять и сомневаться, значит, нам по пути.

На уроках литературы в этом учебном году нашими собеседниками станут произведения русской и зарубежной классики. Конечно, у каждого из нас свой вкус, свои литературные предпочтения, свой путь к любимым авторам и книгам, но как бы ни отличались наши оценки и пристрастия, всех нас волнуют одни и те же вопросы, связанные со смыслом жизни, выбором пути, пониманием добра и зла, чести и справедливости... И как ни странно, над этими же вопросами ломало голову не одно предшествующее поколение. И все эти вечные вопросы и поиски ответа на них находили своё отражение в произведениях литературы разных времён. Изучая в школе эти произведения, вы получаете уникальную возможность вступить в диалог с ними, задать свои вопросы и искать свои ответы, а значит, формировать свой взгляд на жизнь, разобраться в самом себе, познать духовный опыт прошлого, так необходимый всем нам. Открывая для себя новые имена и произведения, каждый из нас сможет найти что-то своё, сокровенное, предназначенное только ему. Об этом и слова известного русского писателя Владимира Набокова, вынесенные в эпиграф.

На пути к вершинам искусства слова желаем вам маленьких и больших открытий, радости общения и подлинного эстетического наслаждения от встречи с прекрасным. Как писал русский поэт Валерий Брюсов:

*Пусть мой друг, разрезав том поэта,
Упьётся в нём и прелестью сонета
И буквами спокойной красоты!*

Итак, читайте и размышляйте, наслаждайтесь и переосмысливайте, спорьте и не соглашайтесь... Дерзайте и познавайте себя!

Авторы

СОДЕРЖАНИЕ

- К вершинам искусства слова

Приглашение к сотрудничеству.....	3
Читателю XXI столетия.....	7
<i>Этапы развития мировой литературы.....</i>	10
<i>Общечеловеческое и национальное в литературе.....</i>	11

- Гимн достоинствам человека: из литературы эпохи Возрождения

Искусство Возрождения в Западной Европе.....	14
--	----

Вильям ШЕКСПИР:

Таинственный гений драматургии и поэзии.....	22
Сонет 21.....	28
Сонет 25.....	28
Сонет 102.....	29
Сонет 30.....	30
Сонет 90.....	30
Сонет 66.....	31
<i>Особенности английского сонета.....</i>	34
<i>Как сравнивать оригинал и перевод.....</i>	35
Сонет 130.....	37
<i>К изучению трагедии «Гамлет».....</i>	38
<i>О развитии трагедии на рубеже XVI–XVII веков.....</i>	46
<i>Гамлет – вечный образ.....</i>	49

Мигель де Сервантес СААВЕДРА:

Создатель бессмертного образа Дон Кихота.....	52
<i>К изучению избранных глав романа</i> <i>«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».....</i>	57

- Призыв к царству разума: из литературы эпохи Просвещения

Культура эпохи Просвещения.....	68
---------------------------------	----

Иоганн Вольфганг ГЁТЕ:

Светоч поэзии и науки.....	74
<i>К изучению трагедии «Фауст».....</i>	81
<i>Комментарий – помощник читателя.....</i>	88
<i>О жанровых особенностях «Фауста».....</i>	91

- 9 От романтизма к реализму: из литературы первой половины XIX века

Истоки и развитие реализма в литературе.....	98
--	----

Александр Сергеевич ПУШКИН:	
«... в Лете не потонет Строфа, слагаемая мной...»	102
«...Вновь я посетил...»	115
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...»	117
«Два чувства дивно близки нам...»	118
«Отцы пустынноики и жёны непорочны...»	119
Элегия	120
Пророк	121
Поэту	124
<i>Обучение анализу стихотворения</i>	125
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»	126
<i>Понятие о философской лирике</i>	130
<i>К изучению романа в стихах «Евгений Онегин»</i>	131
<i>Понятие о романе в стихах</i>	140
<i>Понятие об «онегинской строфе»</i>	144
Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ:	
«...Гонимый миром странник, но только с русскою душой»	153
Родина	161
Дума	163
«Выхожу один я на дорогу...»	165
Пророк	168
«Как часто, пёстрою толпою окружён...»	169
<i>О подготовке доклада на литературную тему</i>	172
<i>К изучению романа «Герой нашего времени»</i>	174
<i>О психологическом, социально-психологическом романах и внутреннем монологе</i>	180
Николай Васильевич ГОГОЛЬ:	
«Самая загадочная фигура в литературе»	184
<i>К изучению повести «Шинель»</i>	193
<i>К изучению поэмы «Мёртвые души»</i>	198
<i>Понятие о сарказме как сатирическом приёме</i>	208
«Золотое столетие» социально-психологического романа	214
Фредерик СТЕНДАЛЬ: «Наблюдатель человеческих характеров» . 215	
<i>К изучению романа «Красное и чёрное»</i>	219
Оноре де БАЛЬЗАК: «Секретарь французского общества»	
<i>К изучению повести «Гобсек»</i>	232
<i>К изучению романа «Отец Горио»</i>	233
• iРасцвет реализма: из литературы второй половины XIX века	
Реализм в мировой литературе и искусстве второй половины XIX века	244

Ги де Мопассан: Мастер новеллы.....	250
<i>К изучению новеллы «Пышка»</i>	256
<i>К изучению новеллы «Мадемуазель Фифи»</i>	259
<i>К изучению новеллы «Два приятеля»</i>	260
<i>К изучению новеллы «Дядюшка Милон»</i>	260
<i>К изучению новеллы «Тётушка Соваж»</i>	261
<i>К изучению новеллы «Лунный свет»</i>	261
 Генрик Иоганн ИБСЕН:	
Великое восхождение северного художника.....	265
<i>К изучению пьесы «Кукольный дом»</i>	269
 Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ:	
Родоначальник русского национального театра.....	278
<i>К изучению драмы «Гроза»</i>	283
<i>К изучению драмы «Бесприданница»</i>	291
<i>О драме как литературном жанре</i>	295
 Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ: Летописец русской интеллигенции ...	301
<i>К изучению романа «Отцы и дети»</i>	307
<i>Понятие о стиле писателя</i>	318
 Фёдор Иванович ТЮТЧЕВ: «Поэт небесных и душевных бездн» ..	324
«Умом Россию не понять...».....	329
«Я помню время золотое...».....	330
К. Б. («Я встретил вас...»).....	332
«Слёзы людские, о слёзы людские...».....	333
«Пошли, Господь, свою отраду...».....	334
Осенний вечер.....	335
«Душа хотела б быть звездой...».....	336
«О, как убийственно мы любим...».....	336
«Нам не дано предугадать...».....	339
 Афанасий Афанасьевич ФЕТ: «Поклонник вечной красоты».....	342
«Шёпот, робкое дыханье...».....	348
«Ещё весны душистой нега...».....	349
Осень.....	350
Поэтам.....	350
Чудная картина.....	351
«Какая ночь! Как воздух чист...».....	353
Деревня.....	354
 В ожидании новой встречи с искусством слова	
Познаём себя через книгу.....	360
Словарик литературоведческих терминов.....	362
Ответы на литературные игры.....	366
Сведения об авторах эпиграфов, использованных в учебнике.....	367

ЧИТАТЕЛЮ XXI СТОЛЕТИЯ

*Автор пишет только половину
книги: другую половину
пишет читатель.*

Джозеф Конрад

АНКЕТА СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ

• Любите ли вы читать? Какое место в вашей жизни занимает художественная литература?

* *«Книгу нужно уметь находить; её надо отыскивать; и, найдя, – беречь, хранить»,* – считал русский философ Василий Розанов. Удалось ли вам уже найти такие книги? Расскажите о них.

Много веков идёт дискуссия об истинном предназначении искусства: искусство ради искусства; ради поучения или развлечения; искусство как отображение действительности. А вы как думаете? Поделитесь своими мыслями.

• Подумайте над словами русского философа Льва Шестова; *«Читатель существует для писателя»*. Важно ли для писателя найти «своего читателя»? Можно ли перефразировать цитату и сказать, что и писатель существует для читателя?

• Давайте пофантазируем. Вы – писатель. В каком жанре вы хотели бы писать? Есть ли уже у вас первые пробы пера? Расскажите о них.

® Поделитесь, как вы находите нужную вам книгу.

‡ Знакомы ли вы с Интернет-библиотеками? Какие книги вас интересуют в первую очередь?

® Пользуетесь ли вы «онлайн-каталогами», чтобы удобно и быстро найти информацию о нужной вам книге?

• Знакомы ли вы с электронными книгами – «ридерами», устройствами, позволяющими читать литературу на электронных носителях, которые имитируют книгу? Как вы думаете, какое будущее ожидает электронные книги?

* Как вы относитесь к аудиокнигам? Объясните вашу позицию.

• Познакомьтесь с мыслями о чтении и читателе немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Германа Гессе и русского писателя, переводчика Владимира Набокова. Прокомментируйте прочитанное.

О ЧТЕНИИ

Большинство людей читать не умеет, большинство даже не знает толком, зачем читает. Одни полагают чтение по большей части трудоёмким, но неизбежным путём к «образованности», и при всей своей начитанности эти люди в лучшем случае станут «образованной» публикой. Другие считают чтение лёгким удовольствием, способом убить время, в сущности, им безразлично, что читать, лишь бы скучно не было.

(...) От чтения, как от всякого шага и всякого вздоха, нужно чего-то ждать, нужно отдавать силы, чтобы взамен обрести большую силу, нужно потерять себя, чтобы обрести себя вновь более глубоко сознающим. Не имеет ценности значение истории литературы, если каждая прочитанная книга не стала нам радостью или утешением, источником силы или душевного покоя. (...)

В древности у большинства народов письмо и чтение были тайными искусстваами, доступными лишь жрецам; считалось великим, необычайным событием, если молодой человек решался приступить к изучению этих могущественных искусств. Добиться этого было непросто — к тайнам допускались лишь немногие, и это право приобреталось ценой самоотречения и жертв. (...)

Навык чтения даётся сегодня всякому, но лишь немногие понимают, какой могущественный талисман им вручён. Ребёнок, гордый своим недавно усвоенным знанием азбуки, учится читать стихи и афоризмы, затем небольшие рассказы, впервые берётся за сказки, а затем — не имеющее призвания большинство применяет своё умение читать лишь к репортажам и коммерческим газетным статьям, и лишь немногие избранные остаются во власти чар и удивительного волшебства букв и слов (ведь каждое из них некогда было волшебным словом, магическим заклинанием). Эти-то немногие и станут читателями. (...) И каждому истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-иному, каждый в нём ищет и находит ещё и себя самого.

Герман Гессе

(Перевод с немецкого Г. Снежинской)

О ЧИТАТЕЛЕ

Как всемирная семья талантливых писателей перешагивает через национальные барьеры, так же и одарённый читатель — гражданин мира, не подчиняющийся пространственным и временным законам. (...) Позвольте мне набросать портрет этого прекрасного читателя. Он не принадлежит ни к одной определённой нации или классу. Ни один общественный надзиратель или клуб библиофилов не может распоряжаться

его душой. Его литературные вкусы не продиктованы теми юношескими чувствами, которые заставляют рядового читателя отождествлять себя с тем или иным персонажем и «пропускать описания». Чуткий, заслуживающий восхищения читатель отождествляет себя не с девушкой или юношей в книге, а с теми, кто задумал и сочинил её. Настоящий читатель не ищет сведений о России в русском романе, понимая, что Россия Толстого или Чехова — это не усреднённая историческая Россия, но особый мир, созданный воображением гения. Настоящий читатель не интересуется большими идеями: его интересуют частности. Ему нравится книга не потому, что она помогает ему обрести «связь с обществом» (если прибегнуть к чудовищному штампу критиков прогрессивной школы), а потому, что он впитывает и воспринимает каждую деталь текста, восхищается тем, чем хотел поразить его автор, сияет от изумительных образов, созданных сочинителем, магом, кудесником, художником. Воистину лучший герой, которого создаёт великий художник, — это его читатель.

Владимир Набоков

| / " 1 У^нлем а емБлюири́ся личности.

"_J Имя Владимира Владимировича Набокова (1899-1977) широко известно по всему миру. Одна библиография научных и критических работ о нём насчитывает около 1000 страниц. Зоологи благодарны ему за то, что он открыл 20 новых видов бабочек, а свою уникальную коллекцию (4324 экземпляра) подарил Зоологическому музею Лозаннского университета (Швейцария). Шахматисты знают его как сильного игрока, который опубликовал ряд интересных шахматных задач. Благодаря его переводам англоязычное население может прочитать «Слово о полку Игореве» и «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Филологи изучают его литературоведческие исследования, и в первую очередь внушительные «Комментарии к "Евгению Онегину"». Ну и, конечно, весь мир знает его как талантливого прозаика, поэта и драматурга, писавшего как на русском, так и на английском языках. Его «Лолита» вошла в десятку книг, наиболее повлиявших на мировоззрение человечества. О себе В. Набоков говорил так: «Я американский писатель, рождённый в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию. ...Моя голова разговаривает по-английски, моё сердце — по-русски, и моё ухо — по-французски».

Узнать биографию этого удивительного человека, познакомиться с его произведениями вы сможете, обратившись к материалам сайта писателя <http://nabokov.niv.ru/>.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Одним из самых ярких и неповторимых видов искусства является художественная литература. Это часть культурного наследия человечества, которое с помощью словесных образов передаётся последующим поколениям. Неслучайно известный японский писатель Акутагава Рюноскэ назвал литературу искусством самовыражения с помощью слов.

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 «жизнедеятельности» отдельных национальных литератур, их своеобразия — одна из основных задач истории мировой литературы. Вместе с тем эти литературы рассматриваются не изолированно. Они изучаются не только в своих конкретных общественно-исторических предпосылках, но и в общем контексте развития мировой литературы. Вот почему нам важно знать, когда и кем произведение написано, что стало причиной его появления.

История мировой литературы — это история формирования и утверждения высших духовных ценностей человечества. Вы уже знаете, что процесс возникновения и существования литературно-художественного творчества со времен его основания и до настоящего времени называется историко-литературным процессом.

История мировой литературы имеет следующую общепринятую в Европе *периодизацию*: *литература античности и средних веков, эпохи Возрождения, XVII-XIX столетий, рубежа XIX-XX веков, XX столетия и современного периода*. Вместе с тем важно подчеркнуть, что такая обширная и самобытная часть мировой культуры, как восточная литература, развивалась по своим законам и имеет отличную от европейской периодизацию. Для каждого из этапов развития мировой литературы характерны определённые эстетические концеп-

ции восприятия мира и человека, а также свои художественные закономерности.

1. Объясните, как вы понимаете, что такое мировая литература.
2. Раскройте понятие «*историко-литературный процесс*».
3. Самостоятельно подготовьте сообщение на тему:
• «Особенности периодизации европейской и восточной литературы».

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

В своеобразной летописи эпох, представленной в художественных произведениях различных народов, отражены вечные вопросы, волнующие человечество во все периоды его существования. Поэтому и называют литературу своеобразным зеркалом общечеловеческих проблем.

В великих произведениях различных народов запечатлены специфические черты национального характера.

Отображение в художественных произведениях того или иного народа национальных особенностей и национального характера называется национальным в литературе.

Вместе с тем истинные шедевры искусства слова различных национальностей становятся понятными и близкими читателям, воспитанным на традициях иной культуры. Они содержат в себе *общечеловеческое значение*. Таковы творения Гомера, В. Шекспира, Дж. Байрона, А. С. Пушкина, Ж. Б. Мольера и многих других.

Как утверждает известный российский литературовед А. Аникст, «обычно поэт и художник ограничивают себя одним сюжетом, охватывающим судьбы сравнительно небольшого количества лиц. Но сила художественного обобщения в том и состоит, что история нескольких людей приобретает большой общечеловеческий смысл. (...) Частное в искусстве приобретает широкое значение».

Таким образом, в истинно художественном произведении всегда отражены *национальные*, то есть присущие именно этому народу, особенности, но проблемы, которые поднимаются автором, становятся понятны и читателям других культурных традиций. Так в литературе органически сочетается общечеловеческое и национальное.

1. Объясните, как вы понимаете общечеловеческое и национальное в литературе.
2. Прокомментируйте высказывание известного культуролога и литературоведа Д. С. Лихачёва: «*...искусства стали нациями, в России нацией стала литература...*».

ГИМН ДОСТОИНСТВАМ ЧЕЛОВЕКА:

*из литературы
эпохи
Возрождения*

*Много великого есть на свете,
но нет ничего более великого,
чем человек.*

Софокл

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ
к разделу:**

- ГУМАНИЗМ
- СОНЕТ
- ТРАГЕДИЯ
- ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ
- РОМАН

Что вам запомнилось об эпохе Возрождения из ранее изученного по литературе и истории?

Расскажите, что способствовало возникновению ренессансного мировоззрения.

Если бы вам предложили составить список самых выдающихся представителей этого времени, кого бы вы назвали первым? Почему?

Какие научные открытия были сделаны в эту эпоху?

Назовите прочитанные вами произведения литературы Возрождения. Какое впечатление они произвели на вас?

ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

*В каждом человеке солнце.
Только дайте ему светить.*

Сократ

Вы уже знаете, что *Возрождением* (или *Ренессансом*) называют историко-культурную эпоху перехода от Средневековья к Новому времени, ознаменованную бурным расцветом науки и искусства (XIV — начало XVII вв.). Это одна из наиболее ярких эпох в истории человечества, оказавшая огромное влияние на последующее развитие культуры. И в наши дни свободную личность, стремящуюся к гармоническому развитию, постоянному совершенствованию, к преобразованию мира силой разума и искусства, называют «человеком эпохи Возрождения».

Чем же привлекают людей XXI века времена, от которых их отделяют целые столетия? Чтобы ответить на этот вопрос, не только вспомним и обобщим ранее изученное, но и расширим наши познания.

Эпоха Возрождения пришла на смену Средневековью, основой её идеологии стал *принцип гуманизма* (от лат. *humanus* — человеческий), согласно которому человек про-

возглашался высшей ценностью, центром всего мироздания. Гуманисты (а именно так называли прогрессивных деятелей науки и искусства того времени) в противовес догмам католической церкви утверждали право каждой личности на свободное развитие и реализацию своих способностей. В отличие от средневековых схоластов¹, они воспринимали человека не как грешное и низкое создание, а как прекрасную физически и духовно личность. Так, итальянец Джаноццо Манетти восторженно восклицал: «Какое великое и чудесное достоинство человеческого тела... Насколько благородна и совершенна душа человека». Идеалом мыслителей Возрождения был **универсальный человек**, то есть тот, кто стремился овладеть знаниями из самых различных наук, работал над развитием разнообразных способностей. Гуманисты свято верили в безграничные возможности личности, проповедовали свободу суждений и выбора. Главная идея их произведений — восприятие человека как творца своей судьбы, вершителя изменений в обществе. Именно эти мысли звучат в сочинении итальянского философа Пико делла Мирандолы «О достоинстве человека»: «Тебе дана возможность упасть до уровня животного, но одновременно ты в состоянии вознестись до уровня Бога только благодаря своей внутренней воле...». Как будто вторя ему, величайший представитель английского Возрождения Вильям Шекспир позже напишет: «Наша личность — это сад. А наша воля — его садовник».

Передовые писатели того времени, отказавшись от использования мёртвой латыни, развивали национальные языки. Вот как этот факт поэтизирует Максим Рыльский:

*На грані двох епох Петрарка й Дант колись
Прорвали мертвий круг застиглої латини,
І мови рідної потоки полились
В даль італійської долини.*

Значительную роль в формировании культуры Возрождения сыграли **идеи Реформации** (от лат. преобразование) — движения за обновление церкви. Толчком к нему стало выступление в 1517 г. профессора философии и богословия Виттенбергского университета (Германия) Мартина Лютера против Рима как центра католичества. Реформаторы критиковали католическую церковь, которая, проповедуя бедность, сама утопала в роскоши. В результате такого противостояния в ряде стран

¹ *Схоласт* — последователь схоластики, средневековой религиозно-идеалистической философии, основанной на церковных догматах.

Европы была создана новая церковь — протестантская. А в 1540 г. увидело свет послание Мартина Лютера «Об *искусстве перевода*», в котором он высказал мысль о необходимости широкого использования ресурсов народного языка. Осуществлённый им перевод Библии на немецкий язык стал важным событием в европейской культуре.

В эпоху Возрождения мощный толчок к развитию получили не только науки, но и многие искусства: литература, живопись, скульптура, архитектура, музыка. Наиболее яркими особенностями искусства этого времени являются следующие.

1. Интерес к человеку и его деятельности.

Своими произведениями гуманисты слагали гимн достоинствам человека, прославляли новый тип личности — активной, ищущей, жаждущей перемен к лучшему. Воспевая физическую и духовную красоту человека, они зачастую идеализировали определённый образ. Яркий пример тому — сонеты Петрарки, посвящённые прекрасной Лауре.

2. Обращение к античности как источнику знаний и образу творчества.

Именно эта тенденция повлияла на название эпохи, в основу которого положена мысль о возрождении классической древности, несколько призабытой за последние столетия. Гуманисты возрождают идеал гармонически развитого человека, созданный ещё древними греками и римлянами. Они исполь-

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1482—1486

зуют сюжеты из античной истории и мифологии, обращаются к античным темам и мотивам. Так, Шекспир, осмысливая уроки древности, пишет трагедии **Антоний и Клеопатра*, *«Юлий Цезарь»*.

3. Светский характер культуры.

В эту эпоху появляется множество так называемых светских произведений, то есть жанрово и тематически не связанных с церковной литературой. Как отмечает известный литературовед Б. Пуришев, писателей Возрождения прежде всего манила земная жизнь в её красочной подлинности, динамике, захватывающих противоречиях и поражающем многообразии. Например, итальянец Джованни Боккаччо создаёт свой знаменитый *«Декамерон»* — сборник новелл, который открывает читателю многоцветную панораму нравов итальянского общества. Его персонажи — люди различных сословий и возрастов, с которыми происходят самые различные приключения.

4. Формирование ренессансного реализма как метода образного познания мира. В своих произведениях гуманисты показывают действительность во всём её многообразии. Чаще всего их герои — не небожители, а реальные люди, которые находятся в конкретных жизненных ситуациях, решают земные проблемы. Как правило, это сильные личности, способные неординарно мыслить и действовать. Они оказываются в центре трагического конфликта, отражающего столкновение человека с враждебным ему окружением. Такими, например, являются Гамлет из одноимённой трагедии Шекспира, Дон Кихот из романа великого испанца Мигеля Сервантеса. Для реализма Возрождения характерна также поэтизация человеческой личности, способности её к большому чувству. Это ярко отображено в прочитанной вами в 8 классе пьесе Шекспира *«Ромео и Джульетта»*.

Эпоха Возрождения по-разному проявила себя в странах Европы. Её колыбелью по праву считают Италию, в которой впервые во весь голос зазвучали идеи гуманизма.

В развитии культуры Возрождения выделяют несколько этапов:

1. Проторенессанс (*XIII – начало XIV вв.*). Название периода происходит от греческого слова *«протос»* — первый, т. е. подготовивший Ренессанс. Для этого периода, имевшего место исключительно в культуре Италии (точнее — в Тоскане¹ и Риме), характерно переплетение черт старого и нового. Гордостью этого времени является Данте Алигьери — создатель *«Божественной комедии»*.

¹ Тоскана — область в Италии, столицей которой является Флоренция.

II. Раннее Возрождение (*XIV–XV вв.*), которое ознаменовано началом ярких проявлений основных особенностей эпохи. В литературе ими стали сонеты Франческо Петрарки и новеллы Боккаччо («Декамерон»), в живописи – картины Боттичелли, в скульптуре – статуи Донателло. В XIV в. в итальянской музыке появился новый жанр – *матригал* (от позднелат. *matricale* – «песня на родном языке»). Это небольшое музыкально-поэтическое произведение, обычно любовно-лирического содержания, возникшее на основе пастушеских песен. Писались матригалы на стихи современных итальянских поэтов.

III. Высокое Возрождение (*конец XV в. – первая треть XVI в.*), когда ренессансное искусство вступило в фазу своего наивысшего расцвета. Выдающимися представителями этого этапа в литературе были французы Франсуа Рабле и Пьер Ронсар, а также нидерландец Эразм Роттердамский. Именно в это время развивается героическая поэма, главный персонаж которой – человек, рождённый для великих дел. Самое известное произведение этого жанра – «*Лузиады*», написанное португальцем Луисом Камозэнсом и воспевающее открытие Индии Васко де Гаммой.

Высокое Возрождение подарило миру Леонардо да Винчи – наиболее яркое воплощение ренессансного типа человека, в котором сочетались таланты живописца, скульптора, архитектора, музыканта, писателя и учёного. Самым известным его творением в живописи является картина «*Джоконда*», вдохновившая американского писателя XX в. Рея Дугласа Брэдбери на написание новеллы «*Улыбка*», которую вы читали в 6 классе. В это же время свои бессмертные шедевры создавали такие великие мастера кисти, как Рафаэль, Микеланджело, Тициан. Их вдохновляли не только произведения античности, но и Библия, из которой они заимствовали сюжеты и образы.

Питер Брейгель. Падение Икара. Ок. 1558

Именно в эпоху Высокого Возрождения происходят значительные события в музыке: развиваются различные светские жанры, формируются национальные музыкальные школы.

IV. Позднее Возрождение (*вторая половина XVI в. – начало XVII в.*), характеризующееся кризисом гуманистического мировоззрения. В эти годы в Европе усиливается упадок экономики и торговли, католицизм ведёт активную борьбу с идеями гуманистов. Многие учёные и писатели осознают, что их идеалы разбиваются о жестокую действительность, что вера в победу добра над злом претерпевает крушение. Трагизм жизни находит своё отображение в искусстве. Яркое подтверждение тому – трагедии Шекспира и роман Сервантеса «*Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский*», картины испанца Эль Грёко, немца Альбрехта Дюрера, нидерландца Питера Брейгеля.

Эпоха Возрождения имела различную длительность и свои национальные особенности в каждой стране Европы. Но её выдающиеся открытия, как в науке, так и в искусстве, где бы они ни были сделаны, до сих пор вызывают одинаково большой интерес у людей из самых разных уголков мира.

1. Какой принцип стал основой идеологии Возрождения? В чём его сущность?
2. Раскройте наиболее яркие особенности искусства этой эпохи.
3. Какую роль в развитии ренессансной культуры сыграла Реформация?
4. Дайте характеристику этапам Возрождения.
5. Какие литературные жанры развивались в это время?
6. Используя материал статьи, заполните в тетради такую таблицу:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

Страна	Писатели-гуманисты
Италия	
Франция	
Англия	
Испания	
Нидерланды	
Португалия	

7. Что объединяет деятелей Ренессанса и приверженцев классицизма? Чем отличаются их позиции?
8. Какие идеи эпохи Возрождения, на ваш взгляд, не утратили актуальности и в наше время?
9. Есть ли среди приведённых в статье высказываний гуманистов значимые лично для вас? Если да, объясните свой выбор.
10. Каким образом ренессансное мировоззрение отображено в картинах Боттичелли, Рафаэля и Брейгеля, репродукции которых размещены в учебнике? Какие этапы эпохи они представляют?

11. Как вы думаете, почему эпиграфом к этой статье выбраны слова Сократа?
12. Слышны ли отголоски эпохи Возрождения в современной литературе? Аргументируйте ответ.

«Под сенью дружных муз»

Картины итальянца Сандро Боттичелли (1444 или 1445-1510) «Рождение Венеры» и нидерландца Питера Брейгеля (1525-1569) *Падение Икара» — яркие примеры использования сюжетов и образов античных мифов художниками Нового времени. Полотно «Рождение Венеры» посвящено богине любви и красоты, воспетой древними греками и римлянами. Венера стоит на прекрасной раковине, её золотистые кудри развеваются под дуновением бога западного ветра Зефира и его жены Хлориды. Вот как этот эпизод описан в мифе: «Около острова Киферы родилась Афродита, дочь Урана, из белоснежной пены морских волн. Лёгкий, ласкающий ветерок принёс её на остров Кипр¹. Там окружили юные Оры² вышедшую из морских волн богиню любви. Где только ступала Афродита, там пышно разрастались цветы. Весь воздух полон был благоуханием»³. По одному из предположений, на написание этой картины художника вдохновили поэтические строки Анжело Полициано, являвшегося членом кружка Лоренцо Медичи — итальянского государственного деятеля эпохи Возрождения, покровителя наук и искусств, поэта. Интересно, что представители этого кружка считали Венеру ещё и богиней человечности, которая учит людей разуму и доблести.

В основу картины нидерландского художника Питера Брейгеля положен эпизод из древнегреческого мифа о Дедале и Икаре, известного вам ещё с 6 класса. Интересно, что на полотне зритель может видеть и пахаря, и пастуха, и рыболова, но только не самого Икара. О его падении напоминают лишь брызги над водой и перья от распавшихся крыльев. Внимательно присмотревшись, в правом углу картины можно заметить едва выглядывающие из воды ноги героя. Становится понятно, что на глазах у этих людей, привычно занимающихся повседневным трудом, произошла трагедия. Но почему же никого из них не волнует гибель Икара? Почему они совершенно спокойны и даже не отвлекаются от своих дел? Ведь Питер Брейгель знал, как эта ситуация описана в поэме «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия (8 книга):

¹ По названию острова Кипра Афродиту часто именовали *Кунрйдой*.

² Оры, Горы, Хоры (др.-греч. Пра — «времена») — богини времён года в древнегреческой мифологии, ведавшие порядком в природе. Стражи Олимпа, то открывающие, то закрывающие его облачные врата.

³ Цитируется по книге Н. Куна «Легенды и мифы Древней Греции».

*Каждый, увидевший их, рыбак ли с дрожащей удою,
Или с дубиной пастух, иль пахарь, на плуг приналёгший, —
Все столбенели, и их, проносящихся вольно по небу,
За неземных принимали богов.*

Перевод с латинского Сергея Шервинского

В то же время художник знал и пословицу, бытовавшую в Нидерландах: «Ни один плуг не остановится, когда кто-то умирает». Картина отражает восприятие мифа, характерное для эпохи Позднего Возрождения. Многие гуманисты, убедившись в несоответствии реальности высоким ренессансным идеям, рассматривали историю гибели Икара как предупреждение гордцам, стремящимся во что бы то ни стало достичь своей цели. Почему же люди могут быть равнодушными к поступкам, которые когда-то считались героическими? Именно этот вопрос волновал художника. Давайте над ним подумаем и мы.

Картина *Рафаэля Санти* (1483-1520) «Сикстинская Мадонна» посвящена библейским образам. Она была создана для алтаря монастыря Святого Сикста в Пьяченце по заказу папы Юлия II. Изображённая на полотне итальянского художника Богородица на протяжении веков является символом совершенной красоты и материнства. Величественно ступая по облакам, Дева Мария несёт людям своего Сына как искупительную жертву. Её взгляд, направленный сквозь зрителя, полон тревоги — она как будто предчувствует трагическую судьбу Иисуса. Тревожность ощущается и в образе Младенца, прильнувшего к матери. Слева — папа Сикст II просит Марию о заступничестве за всех молящихся.

Справа изображена святая Варвара, благоговейно потупившая взор. Внимание привлекают и два ангелочка, которые задумчиво смотрят вверх, тем самым возвращая взгляд зрителя к Мадонне. Картина пробуждает чувства теплоты, восхищения красотой и переживания за Небесную Царицу и её Сына. В этом и выражается великий гуманизм Рафаэля. Созданному им образу посвящены произведения многих поэтов — Ивана Франко, Алексея Константиновича Толстого, Алексея Плещеева, Маргариты Алигер. Афанасий Фет, с творчеством которого вы познакомитесь в этом году, так и назвал одно из своих стихотворений —

**К Сикстинской Мадонне*.*

*Рафаэль Санти.
Сикстинская Мадонна.
1512-1513*

Какая информация о жизни и творчестве В. Шекспира, полученная в 8 классе, вас заинтересовала, запомнилась, взволновала? Расскажите, какую пьесу английского драматурга вы читали. В чём, на ваш взгляд, секрет популярности этого произведения в XXI веке?

Вильям ШЕКСПИР
(1564-1616)

Сияние гения, чьи лучи проникают повсюду, — вот что такое Шекспир.

Виктор Гюго

ТАИНСТВЕННЫЙ ГЕНИЙ ДРАМАТУРГИИ И ПОЭЗИИ

Если спросить у любителей театра из разных стран, чьи пьесы чаще всего и с самым большим успехом ставили и

Фамильный герб Шекспира

ставят на современных сценах, то многие из них, не задумываясь, ответят: «Конечно же, Шекспира!» Наряду с именем Петрарки великого британца назовут и почитатели поэзии, когда возникнет вопрос о самых известных сочинителях сонетов. А историки, повествуя о правлении английской королевы Елизаветы I, нередко называют это время «эпохой Шекспира». Произведениям драматурга и поэта Вильяма Шекспира были суждены воистину неугасающая слава и поистине особенное место в сокровищнице мировой литературы.

О его жизни сохранилось немного достоверных фактов, личность писателя овеяна легендами и преданиями. Вспомним, что, по утверждению исследователей, родился он 23 апреля 1564 г. в провинциальном городке Стрэтфорде-на-Эйвоне в семье ремесленника и торговца. Жизненные обстоятельства сложились так, что Шекспир смог получить лишь начальное образование. Увлёкшись театром, он в возрасте 23 лет отправился в Лондон с целью овладеть актёрским искусством. Следует отметить, что ремесло актёра не было в те времена в почёте. С особенной неприязнью к лицедеям относилась церковь. Ярким подтверждением этого является, например, тот факт, что служителей театра даже запрещали хоронить на территории кладбища.

Сначала Вильяму удалось устроиться простым рабочим сцены и переписчиком ролей, со временем ему начали доверять эпизодические роли. Стать великим актёром Шекспиру, видимо, так и не удалось. Но именно в Лондоне он начинает дело всей своей жизни — сочинительство. Первыми из-под его пера появляются поэмы и пьесы.

Что же представлял собой театр во времена Шекспира? Во-первых, он отличался особенным расположением и устройством сцены, которая напоминала либо трапецию, либо овал и выдавалась глубоко в партер. Это создавало иллюзию площадного действия, во время которого актёры, со всех сторон окружённые зрителями, выступали на обычных повозках. Такой эффект усиливало и отсутствие привычного для современного зрителя театрального занавеса. На самой же сцене, как правило, находились люки, из которых время от времени появлялись актёры, исполняющие роли призраков или других фантастических существ. Декорации практически отсутствовали, но обязательным элементом оформления сцены был балкон, на котором происходили самые разнообразные действия (вспомните сцену на балконе из изученной вами в 8 классе трагедии «Ромео и Джульетта»).

Во-вторых, для шекспировского театра была характерна особая исполнительская манера. Актёры часто импровизировали, отвечали на шутки зрителей. Большое внимание уделялось постановке голоса, звучание которого должно было напоминать музыку. Чтобы снять напряжение зрителей после сцен большого драматического накала, на подмостки выходили шуты.

Как и в эпоху античности, женские роли в театре времён Шекспира исполняли исключительно юноши.

Трушпа, актёром которой был Шекспир, построила для своих выступлений большое здание театра, —

Воссозданный театр «Глобус»

вошедшее в историю под названием «Глобус». Его украшала вывеска со словами, ставшими афоризмом: «Весь мир лицедействует». Спектакли этой труппы пользовались большим успехом, её актёров приглашали играть при дворе королей, и в 1603 году она была удостоена почётного звания «Королевские слуги». Во многом это стало возможным благодаря её талантливому драматургу, с 1599 года ставшему также и совладельцем театра. «Почти без помощи декораций, опираясь лишь на силу воображения, которое Шекспир пробуждал в зрителях, он мог заставить их увидеть в пустом пространстве сцены целую вселенную — далёкие и близкие страны, от Италии до Бермудских островов, прошлое и настоящее человечества — от Древнего Рима до Англии XVI в.»¹.

Театральная деятельность позволила Шекспиру накопить деньги и купить недвижимость в Лондоне и родном Стрэтфорде, куда он вернулся на постоянное проживание приблизительно в 1613 году. Именно в этом городке было суждено найти своё последнее пристанище великому поэту, чей гений настолько потряс мир, что до сих пор заставляет его лучшие умы думать над вопросом: «А был ли Шекспир?». Ведь не сохранилось не только никаких рукописей, но даже строки, написанной его рукой. Наиболее весомым поводом для сомнений стало странное завещание, обнаруженное спустя полтора века после смерти поэта. Оно не содержало ни одного факта, указывающего на то, что его автор имел какое-либо отношение к литературе. В результате анализа этого документа у многих учёных сложилось впечатление, что его составил самый обычный горожанин. Такие предположения были подкреплены и другими свидетельствами, например, о необразованности Шекспира. Это и способствовало возникновению так называемого «шекспировского вопроса», сущность которого состоит в сомнении: был ли уроженец Стрэтфорда-на-Эйвоне Вильям Шекспир автором изданных под его именем произведений?

Исследователи, отвечающие на этот вопрос отрицательно, называют более 30 претендентов на высокое право считаться создателем непревзойдённых литературных шедевров. Чаще других встречаются имена таких известных англичан, как королева Елизавета I, мыслитель Фрэнсис Бэкон, драматург Кристофер Марло, графы Дерби, Оксфорд и Рэтленд. Российский литературовед И. Шайтанов отмечает: «Каждый год является новая сенсация. Однако сегодня можно сказать, что

1 Энциклопедический словарь юного зрителя. — М.: Педагогика, 1989. — С. 15.

горожанин из Стрэтфорда-на-Эйвоне и лондонский актёр Вильям Шекспир (хотя его жизнь действительно овеяна тайнами) остаётся наиболее вероятным претендентом, намного превосходящим остальных. А его пьесы, к счастью, дошедшие до наших дней, неизмеримо увлекательнее любых детективных догадок по поводу их авторства»¹.

Творчество Шекспира-драматурга принято делить на три периода:

Первый, так называемый оптимистический (1591—1601 гг.), ознаменован появлением произведений, которые пронизаны верой в победу добра над злом, торжеством человечности, ума и справедливости. Наиболее известные среди них — исторические хроники² «Ричард III», «Генрих IV», а также искромётные комедии «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Много шума из ничего», «Двенадцатая ночь». В этот период Шекспиром были написаны и его первые трагедии: «Тит Андроник», «Ромео и Джульетта», «Юлий Цезарь».

Второй период (1601—1608 гг.) исследователи называют трагическим. Именно в это время в его произведениях звучит настроение глубокого разочарования в идее гуманистической идеализации человека, проповедуемой в эпоху Возрождения. «Чем больше Шекспир познавал жизнь, тем очевиднее становилось ему, что человек далёк от совершенства. Для него мерилom служили не мелкие и не рядовые люди. Ничтожества всегда встречались среди людей. Взор Шекспира обращался на людей по-настоящему значительных — умных, энергичных, волевых, выделяющихся различными способностями и доблестями. И вот среди этих поистине больших людей, к тому же вознесённых на самые вершины власти и могущества, он обнаруживал несовершенство даже более значительные и подчас страшные, чем у людей рядовых»³ — писал известнейший шекспировед А. А. Аникст. Этот критический взгляд на мир наиболее ярко отображён в трагедиях «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра».

Яркая черта *третьего*, так называемого романтического периода (1608—1613 гг.), — появление произведений, в которых сочетаются черты двух драматических жанров — трагедии и комедии. С одной стороны, они пронизаны драматизмом, с другой — для них характерны счастливые финалы. Такими, например, являются трагикомедии «Перикл», «Зимняя сказка», «Буря».

Всего перу Шекспира принадлежит 37 пьес, 154 сонета и 2 поэмы. Большинство из этих произведений и ныне поражает читателей силой поэтического слова, глубиной философской мысли, яркостью художественных образов.

¹ Ш а й т а н о в И. Вильям Шекспир // Энциклопедия для детей, т. 15. Всемирная литература. Ч. 1. — М.: Аванта+, 2001. — С. 449.

² *Хроника* — литературное произведение, в котором последовательно раскрывается история общественных или семейных событий в течение длительного промежутка времени.

³ А н и к с т А. Вильям Шекспир // В. Шекспир. Трагедии. Сонеты. — М.: Художественная литература, 1968. — С. 15.

1. Как вы думаете, почему о жизни Шекспира сохранилось мало достоверных сведений?
2. Расскажите об особенностях театра времён Шекспира.
3. В чём состоит сущность «шекспировского вопроса»? Каковы причины его возникновения?
4. Заполните в тетради такую таблицу:

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ШЕКСПИРА-ДРАМАТУРГА

Название периода	Хронологические рамки	Жанры и названия произведений

5. Подготовьтесь к ролевой игре «Интервью с Шекспиром».
6. Пользуясь материалами статьи и дополнительной литературой, подготовьте рассказ о жизни и творчестве Шекспира для календаря знаменательных дат.

Узнаем о выдающейся личности

Имя Александра Абрамовича Аникста (1910—1988) известно каждому исследователю творчества Шекспира. Литературовед, доктор искусствоведения, почётный доктор литературы Бирмингемского университета подарил почитателям таланта великого британца целый ряд бесценных книг: «Первые издания Шекспира», «Шекспир: Ремесло драматурга», «Творчество Шекспира», «Шекспир», «Трагедия Шекспира “Гамлет”». В 1975 г. А. А. Аникст инициировал создание Шекспировской комиссии при Академии наук СССР и 13 лет был её бессменным председателем. Комиссия периодически организует международные конференции, научные встречи шекспироведов, издаёт сборники статей. Подробно узнать о её работе можно на сайте «Шекспировский портал». Традиционно во время Шекспировских чтений, которые проводятся в Москве каждые два года, выставляют рядом портреты английского мастера слова и российского исследователя его творчества.

Портреты А. Аникста и В. Шекспира, традиционно выставляемые вместе в рамках Шекспировских чтений

Следует отметить, что А. А. Аникст занимался не только творчеством Шекспира. Широко известны, в частности, его работы в области западноевропейского и русского театра, книги об И. В. Гёте.

В творческой лаборатории мастера

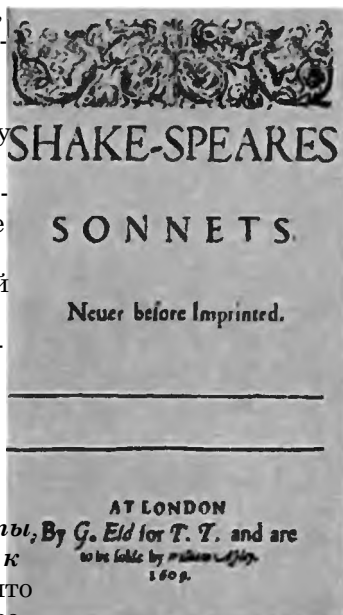
СОНЕТЫ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

Как вы уже знаете, **сонет** — один из самых ярких жанров эпохи Возрождения. Воспевая популярность этой поэтической формы, А. С. Пушкин писал:

*Суровый Дант не презирал сонета;
В нём жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камюэнс облакал.*

В Англии в конце XVI в. к этому виду поэтического искусства обращались многие писатели. Но именно сонетам Шекспира было суждено прорваться сквозь границы времени и пространства. Сборник, над которым он работал в 90-х гг. XVII в., увидел свет лишь единственный раз при жизни его автора — в 1609 г. Интересно, что сам создатель сонетов не собирался их издавать. К читателям эти сокровища поэтической мысли попали благодаря усилиям предприимчивого издателя Томаса Торпа, сопроводившего цикл сонетов следующим посвящением: «Тому единственному, кому обязаны своим появлением нижеследующие сонеты, господину W. H. — вечности, обещанной нашим бессмертным поэтом, желает доброжелатель, предпринявший напечатание их. Т. Т.» До сих пор так и не удалось установить, кто же этот таинственный W. H. Некоторые учёные предполагают, что им мог быть один из вельможных покровителей Шекспира — граф Генри Ризли Саутгемптон, другие же настаивают на кандидатуре графа Пембрука.

Сонеты Шекспира принято делить на две группы (или два цикла): **сонеты, посвящённые другу** (1-126), и **сонеты к возлюбленной** (127-154). Интересно, что личность женщины, вдохновившей поэта, тоже осталась в тайне. Шекспир даже не дал её условного имени. Читатели же, сожалея об этом, издавали свои собственные сожаложенные сонеты Шекспира

опираясь на описанные им особенности внешности (смуглая и черноволосая), называют её «Смуглой леди Сонетов» (the Dark Lady of the Sonnets).

Все сонеты составляют своеобразный лирический дневник, основной темой которого являются дружба и любовь. Среди них встречаются и стихи-размышления о различных жизненных вопросах. Создавая эти произведения, «... Шекспир вступал в соперничество с великими мастерами лирики. Он стремился не столько сравниться с ними, сколько отличиться от них новизной и оригинальностью ситуаций и образов. Шекспир усилил драматизм сонетной поэзии и больше своих предшественников приблизил лирику к реальным чувствам людей»¹. Вчитаемся в строки сонета 21, в котором автор формулирует свой главный творческий принцип:

21

*Не соревнуюсь я с творцами од,
Которые раскрашенным богиням
В подарок преподносят небосвод
Со всей землёй и океаном синим.*

*Пушай они для украшения строф
Твердят в стихах, между собою споря,
О звёздах неба, о венках цветов,
О драгоценностях земли и моря.*

*В любви и в слове — правда мой закон,
И я пишу, что милая прекрасна,
Как все, кто смертной матерью рождён,*

*А не как солнце или месяц ясный.
Я не хочу хвалить любовь мою, —
Я никому её не продаю!²*

Великий Бард с иронией пишет о тех поэтах, которые образ любимой наделяют неземной красотой, возводя её в ранг божества и затемняя тем самым реальную привлекательность. А именно она — притягательна и неповторима и, безусловно, достойна воспевания. Особенно ярко эта мысль звучит в сонете 130. Согласно ренессансным традициям, лирический герой Шекспира преклоняется перед таинством любви как перед высшей ценностью человека:

25

*Кто под звездой счастливою рождён —
Гордится славой, титулом и властью.
А я судьбой скромнее награждён,
И для меня любовь — источник счастья.*

¹ А н и к с т А. Вильям Шекспир // В. Шекспир. Трагедии. Сонеты. — М.: Художественная литература, 1968. — С. 19.

² Сонеты Шекспира даны в переводе Самуила Маршака.

*Под солнцем пышно листья распростёр
Наперсник принца, ставленник вельможи.
Но гаснет солнца благосклонный взор,
И золотой подсолнух гаснет тоже.*

*Военачальник, баловень побед,
В бою последнем терпит поражение,
И всех его заслуг потерян след.
Его удел — опала и забвенье.*

*Но нет угрозы титулам моим
Пожизненным: любил, люблю, люблю.*

Для Шекспира любовь — это целая Вселенная, в которой то ярко сияет солнце, то бушует бури океан. Само это слово поэт, согласно тогдашней традиции, употребляет в широком значении: любовью он называет как чувство искренней дружбы, восхищения достоинствами друга, так и страстное преклонение перед женщиной. Его сонеты мощной рекой вливаются в русло культуры Ренессанса, для которой характерно любование совершенством человека, красотой его тела и души, восхищение чудом общения ярких индивидуальностей. Создавая гимн любви и дружбе, Великий Бард использует многие художественные средства, к которым обращались предшественники. Это, например, приём контраста, ярко прослеживающийся, в частности и в приведённом выше сонете 25 (любовь здесь противопоставляется славе, титулам и власти). Речь Шекспира необычайно метафорична, наполнена сравнениями, яркими художественными образами. Так, сонет 102 пронизывает традиционное для поэзии сравнение влюблённого с соловьём:

*Стасис Красаускас.
Иллюстрация к сонетам
Шекспира. 1966*

102

*Люблю, — но реже говорю об этом,
Люблю нежней, — но не для многих глаз.
Торгует чувством тот, что перед светом
Всю душу выставляет напоказ.*

*Тебя встречал я песней, как приветом,
Когда любовь нова была для нас.
Так соловей гремит в полночный час
Весной, но флейту забывает летом.*

*Ночь не лишится прелести своей.
Когда его умолкнут излиянья.
Но музыка, звуча со всех ветвей.
Обычной став, теряет обаянье.*

*И я умолк, подобно соловью:
Своё пропел и больше не пою.*

В то же время, как отмечает А. Аникст, наряду с привычными поэтическими ассоциациями у Шекспира часто встречаются образы и сравнения неожиданные и на первый взгляд даже непоэтичные. Их он черпает из явлений, которые могут показаться совершенно далёкими от поэзии. Вспомните, встречали ли вы у кого-либо из поэтов уподобление памяти судебному процессу, на который в качестве свидетелей вызываются воспоминания? Наверное, нет. Давайте проследим, как интересно эту метафору разворачивает Шекспир:

30

*Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса бывшего, —
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова.*

*Из глаз, не знавших слёз, я слёзы лью
О тех, кого во тьме таит могила,
Ищу любовь погибшую мою
И всё, что в жизни мне казалось мило.*

*Веду я счёт потерянному мной
И ужасаюсь вновь потере каждой,
И вновь плачу я дорогой ценой
За то, за что платил уже однажды!*

*Но прошлое я нахожу в тебе
И всё готов простить своей судьбе.*

В сонетах Шекспира переданы самые различные перипетии любви и дружбы. Лирический герой то радуется силе своего чувства, то переживает глубокую душевную драму. И тогда сквозь поэтические строки прорываются боль и крик души:

90

*Уж если ты разлюбишь, — так теперь.
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!*

*И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром — утром без отрады.*

*Оставь меня, но не в последний миг.
 Когда от мелких бед я ослабею.
 Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
 Что это горе всех невзгод большее.
 Что нет невзгод, а есть одна беда —
 Твоей любви лишиться навсегда.*

Не случайно Сонеты Шекспира сравнивают с драмами — подобно тому как в драме главное действующее лицо переживает некий конфликт, так и в сонетах лирический герой проходит через сложные душевные испытания. Сначала перед читателем предстаёт человек, полный веры в справедливое устройство мира. Его иллюзии рушатся при столкновении с тёмными сторонами жизни. С особой силой тема разочарования личности в окружающей действительности звучит в сонете 66:

66

*Зову я смерть. Мне видеть нестерпёж
 Достоинство, что просит подаянья,
 Над простотой глумящуюся ложь,
 Ничтожество в роскошном одеянье,
 И совершенству ложный приговор,
 И девственность, поруганную грубо,
 И неуместной почести позор,
 И мощь в плену у немощи беззубой,
 И прямоту, что глупостью сльётся,
 И глупость в маске мудреца, пророка,
 И вдохновения зажатый рот,
 И праведность на службе у порока.
 Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
 Но как тебя покинуть, милый друг!*

В основу этого сонета положена *антитеза* — автор противопоставляет человеческим добродетелям реалии окружающего мира, в котором царят ложь, жестокость и глупость. Использует автор и такой художественный приём, как *анафора* — повтор созвучий или одинаковых слов в начале стихотворной строки или прозаической фразы. Постоянно повторяющийся союз *и* как бы усиливает главную мысль произведения — возмущение существующим укладом жизни. Интересен этот сонет ещё и своей особой формой — он состоит всего лишь из двух предложений, первое из которых имеет 12 строк, второе — 2.

Характеризуя сонеты великого соотечественника, известный английский поэт-романтик Вильям Вордсворт назвал их «ключом, которым Шекспир открыл своё сердце*». Для творческих читателей разных эпох они стали ещё одним незаменимым ключом — тем, который открывает сердца и души их самих.

Размышляем, обсуждаем

1. Кого имеет в виду А. С. Пушкин, говоря в поэтических строчках о сонете: «*Игру его любил творец Макбета*»?
2. Расскажите, что вы знаете об истории издания сонетов Шекспира. На какие группы их принято делить?
3. Поделитесь своими впечатлениями от прочитанных сонетов.
4. Какой из сонетов понравился вам больше всего? Объясните свой выбор.
5. Какие мысли, настроения и чувства переданы в приведённых сонетах?
6. Подумайте, какие строки из сонета 21 вы бы назвали творческим кредо Шекспира. Обоснуйте свой ответ.
7. Согласны ли вы с тем, что основной приём, используемый автором в сонете 25, — контраст? Аргументируйте.
8. Как вы думаете, в каких строках сконцентрирована главная мысль сонета 102?
9. В чём состоит художественное своеобразие сонета 30?
10. Прослушайте сонет 90 в исполнении А. Пугачёвой. Соответствует ли, на ваш взгляд, музыкальная интерпретация этого произведения его содержанию?
11. Каким вы представляете лирического героя сонета 66? Обоснуйте свой ответ.
12. Проанализируйте художественные особенности сонета 66.
13. Прокомментируйте слова В. Вордсворта о сонетах Шекспира.
14. Соответствует ли форма прочитанных сонетов форме сонетов Петрарки? Обоснуйте свой ответ.
15. Подготовьте выразительное чтение наизусть 1-2 сонетов.
16. В чём новизна и оригинальность сонетов Шекспира?

На заметку юному исследователю

Одна из интереснейших тем для исследования — «Судьба переводов сонетов В. Шекспира на украинский и русский языки». Работа над переводами сонетов Великого Барда стала школой мастерства для многих переводчиков.

Первые переводы сонетов Шекспира на русский язык появились в 40-е и 50-е годы XIX века. Они были осуществлены графом Иваном Мамуней. Уже в 1880 г. увидело свет «Полное собрание сонетов Виллиама Шекспира», подготовленное Н. В. Гербелем. В 1884 г. были опубликованы переводы В. Г. Бенедиктова и Ф. А. Червинского. Важным событием в русской шекспириане стал выход в начале XX века пятитомного собрания сочинений Великого Барда под редакцией С. А. Венгерова. Пятый том, содержащий сонеты в интерпретации 16 переводчиков, был опубликован в 1904 г. Свои работы представили В. Брюсов, Н. Холодковский, Т. Щепкина-Куперник и многие другие. Следующим значительным шагом в освоении лири-

ческого наследия Шекспира стало издание в 1914 г. полного собрания сонетов в переводе Модеста Чайковского, брата выдающегося композитора. В дальнейшем шекспировские сонеты переводили Н. Гумилёв, В. Набоков, Б. Пастернак.

Ярким явлением в русской переводной литературе стал сборник сонетов в интерпретации С. Маршака (1948 г.), который в стихотворении «1616-1949» (именно в 1949 г. вышло второе издание сборника) писал:

*Я перевёл Шекспировы сонеты.
Пускай поэт, покинув старый дом,
Заговорит на языке другом,
В другие дни, в другом краю планеты.*

*Соратником его мы признаём,
Защитником свободы, правды, мира.
Недаром имя славное Шекспира
По-русски значит: потрясай копьём¹.*

*Три сотни раз и тридцать раз и три
Со дня его кончины очертила
Земля урочный путь вокруг светила,
Свергались троны, падали цари...*

*А гордый стих и в скромном переводе
Служил и служит правде и свободе.*

Русскому писателю и переводчику, который прекрасно владел английским языком и хорошо знал английскую культуру (изучал их в Британии), удалось передать всё очарование произведений В. Шекспира.

До конца жизни над полным переводом сонетов великого британца на русский язык работал харьковский языковед, поэт, теоретик и практик перевода А. М. Финкель. Его переводы увидели свет уже после смерти автора в книге «Шекспировские чтения» (1977). С тех пор появилось множество новых интерпретаций сонетов Шекспира.

В Украине впервые к лирике Шекспира обратился Иван Франко, который перевёл 12 сонетов. Следует отметить, что его интерпретации появились в условиях царившего тогда в Российской империи запрета переводов на украинский язык. Преследованиями украинских переводчиков объясняется тот факт, что первый полный перевод сонетария Шекспира на украинский язык появился в диаспоре. Его осуществил в середине XX ст. Игорь Костецкий, который проживал в Германии. В 1966 г. сонеты великого британца были изданы в мастерских переводах Дмитрия Паламарчука. Именно о них известный отечественный теоретик и практик перевода Виктор Коп-

¹ Фамилия великого драматурга и поэта *Shakespeare* в переводе с английского означает «потрясающий копьём».

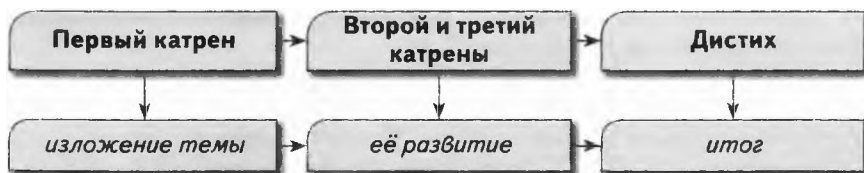
тилов писал: «Шекспировы сонеты — это сто пятьдесят четыре драгоценных камня, отшлифованные гением великого британца. Есть среди них синие сапфиры признаний в верной и чистой любви, есть зелёные изумруды раздумий о жизни, о её цели и смысле, есть красные рубины гнева и отчаяния и прозрачные бриллианты мудрого спокойствия. Все эти сокровища Д. Паламарчук с любовью передаёт украинскому читателю, пытаясь нигде не нарушить того равновесия содержания и формы, которое присуще произведениям их автора». Знаменательно то, что треть сонетов мастер слова перевёл, пребывая в застенках сталинского лагеря, который находился в заполярной Инте. В то время здесь незаслуженно отбывали наказание многие представители украинской культуры. Произведения классиков зарубежной литературы туда передавались тайно. Королева Англии Елизавета II, узнав о героическом поступке переводчика, послала ему письмо с благодарностью. Но действующее правительство сделало всё возможное, чтобы адресат так и не получил это послание.

Кроме названных поэтов, сонеты Шекспира на украинский язык переводили М. Славинский, П. Грабовский, М. Рыльский, Д. Павлычко и многие другие.

Из тайников искусства слова

ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО СОНЕТА

Вы уже знаете, что *сонет* — это стихотворный лирический жанр из 14 строк, построенный по строгой схеме: два четверостишия (*катрены*) и два трёхстишия (*терцеты*). Именно такая классическая форма характерна для сонетов Петрарки. Но, читая сонеты Шекспира, вы обратили внимание, что при определённой схожести (те же 14 строк) они всё же имеют иную структуру. Английская форма сонета состоит из трёх катренов и одного двустишия (*дистиха*). Строится английский сонет, как правило, по такой схеме:

Итог — это своеобразный вывод, который иногда может быть очень неожиданным. Следует отметить, что английский сонет отличается и своеобразной рифмовкой: *aBaB cdcd efef gg* (как вы помните, в итальянском сонете применялся иной порядок: в катренах — *abba abba* или *abab abab*, в терцетах — *cde cde* или *cdc dcd*).

Поскольку именно такие особенности характерны и для сонетов Шекспира, то английскую систему создания сонетов часто называют *шекспировской*.

1. Продолжите предложение: «Сонет — это
2. Кто из поэтов обращался к этому жанру?
3. Какова структура английского сонета?
4. Определите рифмовку двух сонетов Шекспира {на выбор}. Совпадает ли она с традиционной для английского сонета?

«Умеючи, и клад находят...»

КАК СРАВНИВАТЬ ОРИГИНАЛ И ПЕРЕВОД

Вы уже знаете, что шедевры зарубежной литературы большинству читателей становятся доступными благодаря переводу. Что же такое *художественный перевод*? Это воссоздание художественного произведения, написанного на одном языке, средствами другого языка. Первичный же текст, с которого делают перевод, называют *оригиналом*. Чтобы дать вторую жизнь оригиналу, переводчику необходимо обладать различными знаниями и умениями. Прежде всего — владеть двумя языками: языком автора произведения и тем, на который оно переводится. Особенные трудности подстерегают переводчиков произведений, отделённых от нас большим временным расстоянием. Так, переводчики Гомера и Вергилия должны знать древнегреческий и латинский — так называемые «мёртвые» языки, то есть те, которые уже давно не звучат. А переводчик сонетов и пьес Шекспира обязан овладеть тайнами староанглийского языка. Но этого недостаточно, необходимо знать также обстоятельства написания произведения, особенности исторического и культурного развития народа, которому оно принадлежит. Кроме того, важно, чтобы все эти знания сочетались с творческим началом, писательским талантом.

В отличие от переводчиков официально-деловых, публицистических и научных текстов, которые

Владимир Фаворский.
Обложка к сонетам
В. Шекспира. 1948

стремятся к дословной точности, автор художественного перевода заботится, прежде всего, о сохранении гармонии содержания и формы оригинала. Особенного мастерства требует воспроизведение поэзии, поскольку переводчику приходится думать о сохранении ритма, рифмы, стихотворного размера оригинала. Так, при переводе сонетов Шекспира необходимо передать форму английского сонета, перекрёстную рифмовку. В таких условиях невозможно избежать определённых потерь. Но настоящий мастер перевода всегда стремится сохранить самые важные элементы произведения, которые отражают его своеобразие. Поэтому, сравнивая перевод с оригиналом, важно искать ответ на три вопроса: *что* (сохранено, изменено, утрачено, дополнено)? *Как это повлияло на сохранение или изменение содержания и формы произведения в целом? Почему переводчик прибегнул к таким изменениям?*

Для удобства анализа оригинала и перевода поэтического произведения часто используют *подстрочник* — дословный перевод, который передаёт содержание и некоторые особенности^формы оригинала.

Сравнивая оригинал и перевод, можно использовать такую памятку:

1. Проанализируйте особенности содержания и формы оригинала. Определите, какие элементы являются наиболее важными.
2. Проследите, к каким изменениям прибегает переводчик (*пропуски, замены, новые элементы в переводе*).
3. Подумайте, чем можно объяснить эти изменения.
4. Установите характер потерь (*основные или второстепенные элементы произведения*).
5. Сделайте вывод о близости перевода к оригиналу.

Давайте попробуем сравнить оригинал и перевод сонета 130. Для тех, кто не изучает английский язык, интересным может быть сравнение подстрочника и перевода С. Маршака.

Оригинал

130

*My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.*

*I have seen roses damask'd, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.*

*I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground:
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.*

Подстрочник

130

*Глаза моей любимой совершенно не похожи на солнце;
коралл гораздо краснее, чем её красные губы;
если снег бел, то почему её груди темны;
если волосы бывают проволоками, чёрные проволоки растут у неё
на голове.
Я видел тканые розы разных цветов, алые и белые,
но таких роз на её щеках я не видел;
и некоторые запахи вызывают большие удовольствия,
чем дух, исходящий от моей любимой.
Я люблю слушать, как она говорит, хотя я хорошо знаю,
что звуки музыки намного приятнее;
я признаю, что никогда не видел, как ходят богини, —
моя любимая ступает по земле тяжело.
И всё же, клянусь небом, я думаю, что моя любовь такая же
замечательная,
как любая, оболганная фальшивыми сравнениями.*

Перевод С. Маршака

130

*Её глаза на звёзды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И чёрной проволокой вьётся прядь.
С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щёк.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.
Ты не найдёшь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.*

Размышляем, создаём

1. Какими мыслями, чувствами, настроениями пронизаны тексты оригинала и перевода?
2. Какой предстаёт женщина в оригинале? Похожа ли она на героинь Петрарки? А в переводе?
3. Отобразена ли в переводе тема и идея оригинала?
4. Сохранены ли переводчиком основные художественные средства, использованные Шекспиром?
5. Обратите внимание на новые слова, высказывания, пропуски слов в переводе. Как они отразились на содержании произведения? Чем их можно объяснить?
6. Удалось ли переводчику сохранить структуру сонета Шекспира? Обоснуйте свой ответ.
7. Аргументируйте или опровергните такую мысль: *«Маршак мастерски передал особенности сонета 130»*.
8. Напишите сочинение-миниатюру на тему:
• «Сто тридцатый сонет Шекспира сквозь призму перевода Маршака».
9. Попробуйте самостоятельно перевести сонет 130 Шекспира на русский и/или украинский язык.

К ИЗУЧЕНИЮ ТРАГЕДИИ «ГАМЛЕТ»

В творческой лаборатории мастера.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СЮЖЕТ ТРАГЕДИИ «ГАМЛЕТ»

История создания. Трагедия *«Гамлет»** (1600-1601) — один из наиболее ярких образцов мировой драматургии. Иван Франко подчёркивал, что эта пьеса по праву считается самым гениальным произведением Шекспира. Следует отметить, что сюжеты для своих пьес он, как правило, заимствовал у других авторов. Не исключением была и рассматриваемая трагедия. Источником истории стало предание, впервые записанное датским летописцем XII века Саксоном Грамматиком. Оно рассказывает о юном принце Амлете, жившем в языческие времена в Ютландии (Дании). Его отец совместно со своим младшим братом правил страной. Решив полностью захватить власть, дядя Амлета убивает короля и женится на его вдове. Принц жаждет отомстить за смерть отца и, чтобы приспять бдительность своих врагов, притворяется сумасшедшим. Ему удаётся расправиться с убийцей и придворными, предавшими отца. Он долго и счастливо правит Ютландией, но судьба не даёт ему возможности умереть своей смертью: Амлет погибает на поле боя от руки другого своего дяди.

Это летописное предание переработал в своих «Трагических историях» (1876) французский автор Франсуа де Бельфоре. А неизвестный английский драматург написал пьесу «Гамлет», которая шла в Лондоне в 80-х гг. XVI в. На основе этих источников и создана трагедия Шекспира.

Сюжет. События пьесы происходят в городе Эльсиноре, в резиденции датских королей. На территории королевского замка появляется Призрак, «совсем такой, как был король покойный». Об этой новости узнаёт принц Гамлет — сын недавно умершего правителя. Он встречается с Призраком, и тот рассказывает ему о страшных событиях:

... Слушай, Гамлет:
Идёт молва, что я, уснув в саду,
Ужален был змеей; так ухо Дании
Поддельной басней о моей кончине
Обмануто; но знай, мой сын достойный:
Змей, поразивший твоего отца,
Надел его венец¹.

Так принц узнаёт о том, что отца убил его родной дядя Клавдий, вскоре после похорон женившийся на матери Гамлета. Призрак просит отомстить за злодеяние. Гамлет, поражённый случившимся, решает во что бы то ни стало убедиться в достоверности услышанного. Чтобы не вызывать подозрений у новоявленного короля и его свиты, он притворяется безумным.

В это время в замок приезжает бродячий театр. Гамлет обращается к актёрам с просьбой разыграть сцену убийства, в основе которой — события, рассказанные Призраком. Он предполагает, что во время спектакля Клавдий каким-то образом обязательно выдаст себя. Гамлета мучает вопрос: как быть в этой сложной ситуации, вправе ли он лишать жизни этого человека:

Быть иль не быть — таков вопрос;
Что благородней духом — покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть -
И только; и сказать, сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук.
Наследье плоти, — как такой развязки
Не жаждать? Умереть, уснуть. — Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чём трудность;
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бранный шум,
Вот что сбивает нас; вот где причина

¹ Текст трагедии «Гамлет» даётся в переводе Михаила Лозинского.

Того, что бедствия так долговечны;
 Кто снёс бы плети и глумление века.
 Гнёт сильного, насмешку гордеца,
 Боль презренной любви, судей неправду,
 Заносчивость властей и оскорбления,
 Чинимые безропотной заслуге,
 Когда б он сам мог дать себе расчёт
 Простым кинжалом? Кто бы плёлся с ношей,
 Чтоб охать и потеть под нудной жизнью,
 Когда бы страх чего-то после смерти,
 Безвестный край, откуда нет возврата
 Земным скитальцам, — волю не смущал,
 Внушая нам терпеть невзгоды наши
 И не спешить к другим, от нас сокрытым?
 Так трусами нас делает раздумье,
 И так решимости природный цвет
 Хиреет под налётом мысли бледным,
 И начинанья, взнёсшиеся мощно.
 Сворачивая в сторону свой ход,
 Теряют имя действия. Но тише!
 Офелия? — В твоих молитвах, нимфа,
 Да вспомнятся мои грехи.

Король внимательно смотрит пьесу и, не выдержав испытания приготовленной ему «мышеловкой», сразу же после сцены убийства уходит. Гамлет понимает, что этот факт доказывает вину Клавдия. В отчаянии он упрекает мать в том, что она, выйдя замуж за убийцу,

Вильям Блейк.
 Гамлет и призрак его Отца.
 Начало XIX в.

тем самым оскорбила честь покойного короля. Опасаясь действий Гамлета, Клавдий отправляет его в Англию. Туда же он посылает письмо с приказом убить племянника. Принцу всё же удаётся спастись и вернуться на родину. Но коварный родственник подносит ему чашу с отравленным вином. Умирая, Гамлет успевает смертельно ранить короля. Датский престол достаётся норвежскому принцу Фортинбрасу.

Почему же Гамлет так долго и мучительно размышлял над вопросом: мстить или не мстить за смерть отца? Что останавливало его, человека, жившего во времена средневековья, когда кровная месть считалась обыденной? Над этой тайной размышляли и размышляют многие читатели. Если бы

это была трусость, то ответ был бы слишком прост. Давайте и мы, анализируя трагедию, попытаемся приблизиться к разгадке.

Размышляем, обсуждаем

Акт первый

1. Какие события происходят на площадке перед замком?
2. Что во внешности призрака напоминало умершего короля Дании? Подтвердите ответ цитатами.
3. Найдите и прокомментируйте первую реплику Гамлета и авторскую ремарку, которая её сопровождает.
4. Чем Гамлет выделяется среди других персонажей?
5. Выразительно прочитайте монолог Гамлета (*сцена 2*). Какие чувства переполняют его душу?
6. Как относятся к принцу окружающие? Отвечая, используйте текст трагедии.
7. Какую тайну раскрывает Гамлету тень его отца?
8. Выразительно прочитайте обращение Гамлета к его друзьям (*сцена 5*). Подумайте, о каких намерениях принца могут свидетельствовать эти слова?
9. Как вы понимаете образное высказывание:

*Разлажен жизни ход, и в этот ад
Закинут я, чтоб всё пошло на лад!*

- В чём Гамлет видит своё предназначение?
10. Поделитесь своими первыми впечатлениями от главного героя пьесы.

Акт второй

1. Подготовьте чтение в лицах диалога Офелии и Полония.
2. Что беспокоит Офелию? Как её отец объясняет изменения в поведении Гамлета?
3. Проанализируйте разговор Гамлета с Полонием, Розенкранцем и Гильденстерном. Подумайте, подтверждает или опровергает этот эпизод слухи о сумасшествии принца?
4. Прокомментируйте слова Гамлета: «Дания — тюрьма».
5. Каким образом главный герой решил удостовериться в правдивости рассказа Призрака?
6. Сравните обращение Гамлета к друзьям (*акт первый, сцена 5*) с последующими событиями. Подумайте, в чём причина изменения поведения принца?

Акт третий

1. Подумайте, зачем король устраивает встречу Офелии и Гамлета.
2. Определите роль монолога «*Быть или не быть*» в раскрытии образа главного героя. Какие художественные средства использованы в этом тексте?

3. Подготовьте выразительное чтение этого монолога.
4. Прочитайте в лицах диалог Офелии и Гамлета. Какие мысли и чувства навеял вам этот эпизод?
5. Какой вывод сделал король о причинах сумасшествия Гамлета?
6. Прочитайте, какие советы даёт Клавдию Полоний в сцене первой. Как это характеризует придворного?
7. Почему Гамлет поручает именно Горацию следить за королём? Аргументируйте ответ цитатами.
8. Удалось ли принцу убедиться в своих подозрениях?

Акт четвёртый

1. Прочитайте, как Гамлет характеризует Розенкранца и Гильденстерна. Какое сравнение он использует и почему?
2. Объясните роль авторских ремарок в сцене второй.
3. Устно подготовьте режиссёрское решение сцены пятой (советы актёрам, декораторам, осветителям).
4. Как раскрывается характер короля в сцене седьмой? Почему он выбирает орудием мщения именно Лаэрта?

Акт пятый

1. Подумайте, с какой целью автор ввёл в пьесу сцену на кладбище?
2. Проанализируйте эпизод прощания с Офелией. Прокомментируйте поведение Гамлета.
3. Внимательно рассмотрите репродукции картин М. Стоуна и Дж. У. Уотерхауса. Как вы думаете, что в образе девушки стремились подчеркнуть эти художники конца XIX — начала XX веков?

Марк Стоун.
Офелия. 1888

Джон Уильям Уотерхаус.
Офелия. 1910

4. Какое наказание Гамлет устроил Розенкранцу и Гильденстерну? Подумайте, справедливо ли он поступил?
5. Расскажите о событиях, которые завершают пьесу.
6. Как в финале проявляет себя Горацио? Оправдалось ли ваше предыдущее представление об этом персонаже?
7. Выразительно прочитайте слова Горацио, в которых дана характеристика событиям трагедии.

*Постигаем глубину
литературно-критический мысли*

«Тот странный мир, в котором он живёт, — в конце концов наш мир. Он — тот мрачный человек, каким мы все можем стать при определённом стечении обстоятельств... Он воплощает неудовлетворённость души жизнью, где нет необходимой ей гармонии».

Виктор Гюго

«Кого же мы видим перед собою после того, как дух исчез? Молодого ли героя, жаждущего мести? Прирождённого ли государя, счастливого возможностью вызвать на бой узурпатора своей короны? Нет! Изумление и уныние охватывает одинокого, он ожесточается на улыбающихся злодеев, клянётся не забывать покойника, а кончает многозначительным вздохом: «Свихнулось время, горе мне, рождённому, чтоб вновь его вправить!»

Эти слова, мне кажется, дают ключ ко всему поведению Гамлета, и мне ясно, что хотел изобразить Шекспир: великое деяние, возложенное на душу, которой деяние это не под силу... Здесь дуб посажен в драгоценный сосуд, которому годится принять в своё лоно лишь нежные цветы, корни распирают сосуд, и он гибнет.

Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишённое силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем, которого он не смог ни снести, ни сбросить, всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжёл. От него требуют невозможного, — невозможного не самого по себе, а того, что для него невозможно».

Иоганн Вольфганг Гёте

«Он весь живёт для самого себя, он эгоист; <...> он скептик и вечно возится и носится с самим собою».

Иван Тургенев

♦ ...Трагедия Шекспира изображает сложный характер в его развитии. Гамлет на протяжении действия обнаруживает то силу, то слабость. Мы видим его и колеблющимся и действующим решительно. С начала и до конца он является честным человеком, отдающим себе отчёт в своём поведении и ищущим правильного пути в жизненной борьбе. Как мы видели, путь этот был для него тяжёлым, связанным с мучительными душевными переживаниями и потерями, ибо ему

Скульптура Гамлета
(фрагмент памятника
Шекспиру в Стрэтфорде)

славу человека, неспособного к действиям. Ведь он на наших глазах убивает Полония, отправляет на верную смерть Розенкранца и Гильденстерна, побеждает в поединке Лаэрта и приказывает Клавдия. Не говорим уже о том, что косвенно Гамлет является виновником

Эжен Делакруа. Гамлет
и Горацио на кладбище. 1839

пришлось отказаться от любимой. Но перед нами не расслабленный человек, а герой, обладающий подлинным мужеством, которое и помогло ему пройти через все испытания с честью.

Не является Гамлет и бездейственным человеком. Разве можно назвать бездействием духовные искания героя? Ведь мысль тоже есть форма человеческой активности, и этой способностью Гамлет, как мы знаем, наделён в особенно большой мере. Однако мы не хотим этим сказать, что активность Гамлета происходит только в интеллектуальной сфере. Он действует непрерывно. Каждое его столкновение с другими лицами, за исключением Горацио, представляет собой поединок взглядов и чувств.

Наконец, Гамлет действует и в самом прямом смысле слова. Можно только удивляться тому, что он заслужил славу человека, неспособного к действиям. Ведь он на наших глазах убивает Полония, отправляет на верную смерть Розенкранца и Гильденстерна, побеждает в поединке Лаэрта и приказывает Клавдия. Не говорим уже о том, что косвенно Гамлет является виновником безумия и смерти Офелии. Можно ли после всего этого считать, что Гамлет ничего не делает и на протяжении всей трагедии только предаётся размышлениям?

Хотя мы видим, что Гамлет совершил больше убийств, чем его враг Клавдий, тем не менее, как правило, никто этого не замечает и не принимает в расчёт. Нас самих больше интересует и волнует то, что думает Гамлет, чем то, что он делает, и поэтому мы не замечаем деятельного характера героя. Мастерство Шекспира в том и проявилось, что он направил наше внимание не столько на внешние события, сколько на душевные переживания героя, а они полны трагизма.

Трагедия заключается для Гамлета не только в том, что мир ужасен, но и в том, что он должен ринуться в пучину зла, для того чтобы бороться с ним. Он сознаёт, что сам далёк от совершенства, и, действительно, его поведение обнаруживает, что зло, царящее в жизни, в какой-то мере пятнает и его. Трагическая ирония жизненных обстоятельств приводит Гамлета к тому, что он, выступающий мстителем за убитого отца, сам тоже убивает отца Лаэрта и Офелии, и сын Полония мстит ему».

Александр Аникст

1. Как вы думаете, почему образ Гамлета вызывает различные толкования?
2. Какая из представленных точек зрения вам наиболее близка? Почему?
3. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Образ Гамлета сквозь призму литературной критики».

В творческой лаборатории мастера

О СВОЕОБРАЗИИ ДРАМАТУРГИИ ШЕКСПИРА

«Художественная система драматургии Шекспира выросла на почве традиций народного театра и лишь немногим обязана наследию античного театра. Драма классической древности отличалась строгим единством построения. В пьесах античных авторов действие, как правило, происходило в одном месте и на протяжении короткого периода, около суток; сюжет содержал лишь одно событие, изображавшееся без каких-либо отклонений. В трагедиях действие вообще начиналось уже накануне развязки конфликта.

Драматургия Шекспира не скована никакими жёсткими рамками. Пьеса изображает не одно событие, а цепь происшествий, зритель видит зарождение, развитие, усложнение и развязку со множеством всевозможных подробностей. Нередко перед ним проходит вся жизнь человека. А рядом с судьбой главного героя и героини показаны и судьбы остальных участников событий.

Шекспир часто ведёт две, а то и три параллельные линии действия. Некоторые эпизоды не всегда связаны с главным действием, но по-своему и они необходимы, — для создания атмосферы и для обрисовки жизненных условий, в которых развивается трагедийный или комический конфликт.

Сравнивая два типа драмы, немецкий критик начала XIX века Август Вильгельм Шлёгел метко определил, что античная трагедия скульптурна, а трагедия Шекспира — живописна. И действительно, в античной драме величественная и неизменная фигура героя или героини подобна прекрасной статуе, тогда как в пьесах Шекспира

много разнообразных персонажей, и в целом его драмы подобны пёстрым, многокрасочным картинам с обилием интересных деталей.

Древность строго разграничивала пьесы по их общей тональности, тогда были либо мрачные, либо весёлые представления — трагедии или комедии. У Шекспира в одной пьесе уживается серьёзное со смешным, и в его трагедиях немало шутовства, а в комедиях подчас происходят события, находящиеся на грани трагического.

Шекспир принёс в драму важные новые художественные принципы, которых до него вообще не было в искусстве. Характеры героев в древней драме обладали лишь одной какой-нибудь важной чертой. Шекспир создал героев и героинь, наделённых чертами духовно богатой живой личности. Вместе с тем он показал характеры своих героев в развитии. Эти художественные нововведения обогатили не только искусство, но и понимание природы человека.

Из статьи Александра Аникста «Вильям Шекспир»

Савва Бродский. Фронтиспис книги «В. Шекспир. Гамлет. Сонеты. Ромео и Джульетта». 1975—1979

Из тайников искусства слова

О РАЗВИТИИ ТРАГЕДИИ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII ВЕКОВ

Давайте вспомним, что **трагедией** называют **драматическое произведение, в котором изображаются исключительно острые жизненные конфликты, приводящие, как правило, к гибели персонажа.**

Возник этот жанр ещё в Древней Греции. Наиболее ярко он представлен в творчестве Эсхила, Софокла и Еврипида. Второй эпохой высшего расцвета трагедии стал рубеж XVI-XVII веков, ознаменованный трагедиями англичанина Шекспира, испанцев Лопе де Вега и Кальдерона. Их основной темой является столкновение благородной личности с миром зла. В отличие от античных трагедий, где герои полностью подчинены внешним обстоятельствам, персонажи Шекспира

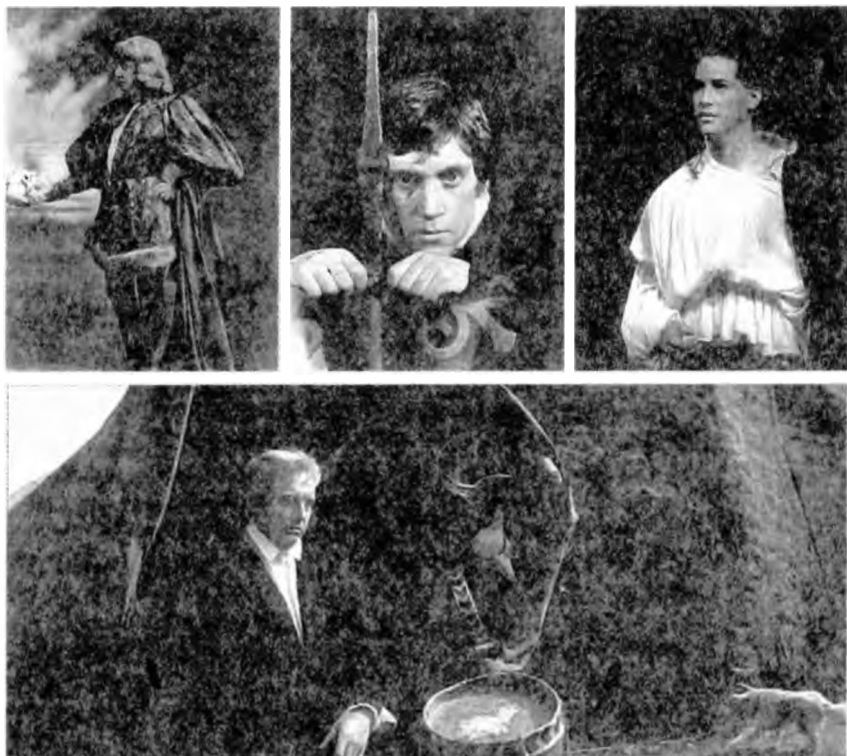
предстают творцами своей судьбы, которая зависит не от воли всемогущих богов, а от их действий, мыслей и чувств. Конфликты трагедий этого времени воплощали не мифологическое видение мира, а несовершенство его общественного строя. Герои трагедий Шекспира — это сильные личности, находящие в себе мужество бросить вызов окружающему миру, бороться против несправедливости и жестокости, царящих в нём. Кроме того, душа шекспировских героев подвержена глубоким противоречиям, пытаясь разрешить которые, они испытывают сильнейшие муки. Для персонажей античных трагедий такое внутреннее раздвоение не характерно.

1. Продолжите предложение: «Трагедия – это...».
2. Чем трагедии Шекспира отличаются от античных?
3. Воплощены ли описанные выше особенности шекспировской трагедии в пьесе «Гамлет»? Аргументируйте свой ответ.

«Под сенью дружных муз»

Трагедия Шекспира «Гамлет» не сходит с театральных подмостков и киноэкранов. Многие актёры мечтали и мечтают сыграть роль датского принца. Блестяще реализовать эту мечту удалось американцу Эдвину Буту, француженке Саре Бернар, англичанину Лоуренсу Оливье, поляку Даниэлу Ольбрыхскому. В современном российском театральном и кинематографическом искусствах образ Гамлета воплощали Василий Качалов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Янковский, Евгений Миронов. Особенное место трагедия Шекспира заняла в творческой судьбе Владимира Высоцкого, на протяжении почти 9 лет игравшего роль Гамлета на сцене Московского театра на Таганке (режиссёр Юрий Любимов). Своеобразным был костюм актёра, выполненный не в традициях эпохи Шекспира. В свитере и с гитарой в руках на сцене появлялся Гамлет нового времени, как будто только что зашедший с московской улицы. В интервью Высоцкий говорил: «Роль Гамлета, пожалуй, любимая. Почему? Во-первых, это самая лучшая пьеса в мире, во-вторых, это — Гамлет! Содержание пьесы знают все и, придя в театр, смотря фильмы, следят порой за игрой актёров. Нам хотелось, чтобы зритель следил не за тем, как мы играем, а за жизнью людей. Мне кажется, пьеса прочитана Любимовым чисто, без всякой шелухи. И мой Гамлет совсем не инфантилен. Он многое знает, он не решает: быть или не быть, убивать или не убивать. Его бесит то, что человечество решает этот вопрос со дня рождения и всё никак не может решить, и всё должно убивать, убивать... Значит, что-то не в порядке в этом мире».

Перед началом спектакля актёр традиционно исполнял песню на стихи Бориса Пастернака «Гамлет»:

Вечный образ Гамлета в актёрском воплощении Сары Бернар, Владимира Высоцкого, Киану Ривза, Иннокентия Смоктуновского

*Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случится на моём веку.*

*На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.*

*Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идёт другая драма,
И на этот раз меня уволь.*

*Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.*

Эти поэтические строки были написаны в 1946 г., а в 1972 г. появилось стихотворение Высоцкого «Мой Гамлет». Роль датского принца была последней в биографии российского поэта, певца и актёра.

Интересно, что произведения Шекспира занимают первое место в мире по количеству экранизаций (их почти 700). Второе место в этом списке принадлежит киноверсиям произведений Чарльза Диккенса.

Из тайников искусства слова.

ГАМЛЕТ — ВЕЧНЫЙ ОБРАЗ

Изучая в 9 классе трагедию Эсхила «Прометей прикованный», вы уже говорили о так называемых **вечных образах**, которые по глубине художественного воплощения выходят за пределы конкретных произведений и отображённой в них эпохи.

Как правило, эти образы многоцветны и многозначны, что и даёт возможность писателям по-своему переосмыслить их, открыть читателю какие-то, возможно, ещё не разгаданные им грани характера персонажа. Для многих любителей литературы Гамлет — это не просто датский принц, живший в далёкие от нас времена. Его имя ассоциируется, прежде всего, с присущей человеку способностью сомневаться и искать.

Кроме Бориса Пастернака и Владимира Высоцкого, в русской поэзии к этому образу обращались Александр Блок (стихотворение **«Я — Гамлет»**), Марина Цветаева (цикл **«Гамлет»**) и многие другие. Иван Тургенев создал персонаж-вариацию шекспировского образа в рассказе **«Гамлет Шигровского уезда»**. Интересно, что события этого произведения происходят в России в XIX веке.

Важное место образ Гамлета занимает и в украинской литературе. Ему посвящены стихотворения Максима Рыльского **«Принц Данський»**, Евгена Плужника **«Ходить. Все ходить...»**, Бориса Олійника **«XX вік і Гамлет»**, поема Микола Бажана **«Смерть Гамлета»**.

1. Какие образы называют вечными?
2. Почему, на ваш взгляд, образ Гамлета стал «вечным»?
3. Кто из русских и украинских писателей обращался в своём творчестве к образу Гамлета?
4. Чем определяется важность образа Гамлета для молодого человека XXI столетия?

На заметку юному исследователю

В поиске интересных материалов о Шекспире вам поможет «Украинский шекспировский портал» (www.shakespeare.zp.ua), на котором размещена информация по таким направлениям:

- историко-культурный контекст, в котором творил Шекспир;
- биография великого британца;
- исследования его творчества украинскими литературоведами и переводоведами;
- жизнь произведений Шекспира в различных видах искусства.

Здесь вы можете также ознакомиться с условиями конкурса юных шекспироведов.

Подытожим изученное

1. Исправьте записи невнимательного читателя:
 - Шекспир родился 23 апреля 1616 г. в Лондоне.
 - Перу Шекспира принадлежит 35 пьес, 152 сонета и 2 поэмы.
2. Подготовьтесь к дискуссии «*Был ли Шекспир!*». Используя материалы учебника и дополнительную литературу, подберите аргументы к разрешению шекспировского вопроса¹.
3. Напишите предисловие к сборнику произведений Шекспира, в котором будут представлены его сонеты и трагедия «Гамлет».
4. Каким вы представляете лирического героя сонетов Шекспира?
5. Чем английский сонет отличается от итальянского?
6. Подготовьте сообщение о своеобразии драматургии Шекспира.
7. Какой конфликт находится в центре трагедии «Гамлет»?
8. Определите завязку, кульминацию и развязку в сюжете пьесы.
9. На какие группы можно разделить персонажей?
10. В чём состоит трагедия Гамлета? Что заставило его надеть маску безумия?
11. Дайте оценку мира, который окружает Гамлета.
12. Почему монолог «Быть или не быть» называют высшей точкой раздумий и сомнений главного героя?
13. Внимательно рассмотрите скульптурное изображение Гамлета (с. 44). Как вы думаете, почему скульптор изобразил принца именно так?
14. Сравните сонет 66 и монолог «*Быть или не быть*».
15. Демонстрирует ли автор свою позицию по отношению к изображаемому в трагедии? Аргументируйте ответ.

В подготовке к дискуссии можно использовать книгу И. Г и л и л о в а «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса» (М.: Международные отношения, 2000), в которой предложена новая версия разгадки «шекспировского вопроса».

16. Докажите, что «Гамлет» — философская трагедия.
17. Подготовьте доклад на одну из тем:
 - «Система образов трагедии В. Шекспира “Гамлет”»;
 - * «Проблематика пьесы».
18. Чем похожи датское предание о принце Амлете и история, рассказанная Шекспиром? Что в них различного?
19. Смотрели ли вы спектакли, художественные фильмы, созданные по трагедии «Гамлет»? Если да, то сравните их с первоисточником.
20. Представьте идеи для создания афиши к современной постановке пьесы.

Прогулки по местам великих вдохновений

Шекспиру и его героям посвящено множество разнообразных памятников и на его родине, и за её пределами. Среди наиболее интересных — монументальный скульптурный ансамбль, открытый в 1888 г. в Стрэтфорде (скульптор — Рональд Сатерленд Гауэр). Великий драматург и поэт восседает на высоком постаменте, украшенном лавровыми венками. Вокруг него — фигуры четырёх литературных героев — Леди Макбет, рыцаря-шута Джона Фальстафа, юного принца — будущего короля Генриха V — и Гамлета, склонившегося над черепом бедного Йорика. Выбор этих персонажей не случаен. Скульптор таким образом стремился подчеркнуть четыре грани дарования Шекспира — гениального создателя трагедий, комедий, любителя истории и философии.

Монумент Шекспиру в Стрэтфорде

**Мигель де СЕРВАНТЕС
СААВЕДРА**

(1547-1616)

*Для меня одного родился Дон Кихот,
а я родился для него, ему суждено
было действовать, мне —
описывать, мы с ним составляем
чрезвычайно дружную пару.*

Мигель де Сервантес

СОЗДАТЕЛЬ БЕССМЕРТНОГО ОБРАЗА ДОН КИХОТА

Мигель де Сервантес Сааведра — выдающийся испанский писатель, один из наиболее ярких представителей культуры Позднего Возрождения. Его роман *«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»* по результатам опроса ста выдающихся литераторов мира, проведённого Нобелевским институтом (г. Осло) в 2002 г., признан лучшим художественным произведением за всю историю человечества. А образ главного героя давно стал вечным.

История жизни создателя этого шедевра не менее интересна, чем написанный им роман. Родился Сервантес 29 сентября 1547 г. в городке Алькала-де-Энарес, находящемся недалеко от Мадрида, в семье врача. Его отец относился к так называемым *идальго* — обедневшим дворянам, поэтому, начиная с раннего детства, Сервантес хорошо знал, что такое нужда. Несмотря на это, Мигелю удалось получить достойное философское и юридическое образование (частично от учителей, но в большей степени в результате самостоятельной работы). Его первым литературным наставником был Хуан Лопес де Ойос — известнейший в то время педагог-гуманист. Именно под его влиянием Мигель написал сонет, эпитафию, элегию и несколько стихотворений.

Любимой поговоркой отца Мигеля была такая: «Три вещи: церковь, море, дворец. Избери одну — и нужде конец». Руководствуясь этим наставлением, Сервантес поступил на службу секретарём кардинала Джулио Аквавиве. Затем судьба распорядилась так, что он оказался в рядах испанской армии,

которая в то время вела войну с турками. Вот как об этом периоде рассказывает в романе «Сервантес» немецкий писатель Бруно Франк (1887-1945): «Военная жизнь изменила его. Из худого, скромного он превратился в крепкого и смелого солдата. Его загорелое лицо весело глядело из-под железной каски. Солдаты любили и уважали Сервантеса. Он знал много историй и прибауток, любил смех и острую шутку, был отважным и жизнерадостным человеком, храбрым воином». В 1571 г. Сервантес принимал участие в знаменитой морской битве при Лепанто, в ходе которой получил тяжёлое ранение. И хотя его левая рука на всю жизнь осталась парализованной, это не заставило будущего писателя покинуть армию.

В 1575 г. Сервантес по служебным делам отплыл из Италии, где в то время была расквартирована испанская армия, в Испанию. Галеру «Солнце», на борту которой он находился вместе с младшим братом Родриго, захватили алжирские пираты. Родители не могли выплатить огромную сумму, затребованную за освобождение сыновей. Когда семье и друзьям Сервантеса в 1577 г. величайшими усилиями удалось собрать деньги на выкуп одного из узников, Мигель проявил истинное благородство, предложив освободить младшего брата. Сам же с железным кольцом на шее и в цепных оковах провёл целых 5 лет, пока его не выкупили монахи-доминиканцы.

Вскоре после возвращения домой бывший пленник решил заняться сочинительством. Из-под его пера вышло около 30 небольших драматических произведений в комическом жанре, которым не суждено было стать популярными, а также роман в стихах и прозе *«Галаatea»*, имевший некоторый успех. Но литературное творчество не принесло Сервантесу достатка. Стремясь решить материальные проблемы, он устроился комиссаром по продовольственным поставкам для королевского флота, затем сборщиком налогов. Но, не имея необходимых навыков, небрежно оформлял отчёты, из-за чего его не раз обвиняли в растрате казённых денег. По этим причинам Сервантес дважды оказывался в тюрьме. Именно за тюремной решёткой и родились первые главы всемирно известного романа. Вот как об этом написал Иван Франко в прологе к поэме «Приключения Дон Кихота», поэтическом пересказе произведения испанского писателя:

*Отам, в тюрмі в його умі
Дитя те почалося,
Що на весь світ, у всі віки
Соколом понеслось.*

Эта книга была задумана как пародия на средневековый рыцарский роман, исчерпавший к тому времени свои возможности. Российский литературовед И. Шайтанов отмечает: «Но если замысел и возник как пародийный, то его исполнение значительно переросло первоначальный план, подтвердив истину, что многие великие открытия в искусстве начинаются с полемического переосмысления существующей традиции, в отталкивании от неё»¹.

Главным героем романа был обедневший дворянин Алонсо Кихано, который под впечатлением от рыцарских романов придумал себе благородное имя Дон Кихот Ламанчский, подкрепив его романтическим прозвищем Рыцарь Печального Образа. В поисках подвигов он отправился в путешествие, в котором его верным спутником и оруженосцем становится находчивый крестьянин Санчо Панса. Дон Кихот попадает в самые разные ситуации — комические и драматические, но все свои геройства он, как и полагается настоящему рыцарю, посвящает «даме сердца», до которой его богатое воображение вознесло простую деревенскую девицу Дульсинею Тобосскую.

Как же воспринимали этот образ читатели? У кого-то он вызывал смех, у кого-то жалость, кто-то видел в нём великого романтика и благородного рыцаря. «И что интересно, чем мизернее попадался читатель, тем сердечнее он потешался над Дон Кихотом, даже добрел и великодушничал.

А Байрон почему-то не смеялся: «Из всех повестей это самая печальная...»

А Гейне с детства плакал, когда читал, как победил Дон Кихота омерзительный цирюльник Самсон Караско, и в зрелом возрасте «на фатальных распутьях» своей жизни призывал образ «худощавого рыцаря»...

А Герцен величал Дон Кихотами великих мечтателей и бунтарей...

А Достоевский исповедывался: «Я только что приравнял графа Шамбора к Дон Кихоту, но высшей похвалы я не знаю...»

А Эйнштейн, которого не без оснований (и не вопреки его самооценке) принимали за Дон Кихота, черпал воодушевление в этом образе...»².

Попробуйте и вы открыть своего Дон Кихота.

¹ Шайтанов И. О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: В 2-х т. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Т. 2. — С. 158.

² Цитируется по статье И.Дзюбы «Більший за самого себе» //Сучасність. — 1995. — № 7-8. — С. 83.

1. Расскажите, какой образ М. де Сервантеса возник в вашем представлении.
2. Прочитайте текст, приведённый в рубрике «На заметку юному исследователю». Что мы узнаём из уст самого Сервантеса о его внешности и характере?
3. Составьте план к статье учебника о М. де Сервантесе.
4. Подготовьте вопросы к классу по биографии Сервантеса.

Савва Бродский. Дон Кихот. 1969—1973

На, заметку юному исследователю

Как известно, не сохранилось ни одного достоверного портрета Сервантеса, созданного при его жизни. Все существующие изображения называют лишь попытками воссоздать его образ. Но до наших времён дошло описание внешности писателя, оставленное им самим: «Под портретом мой друг мог бы написать: “Человек, которого вы здесь видите, с овальным лицом, каштановыми волосами, с открытым и большим лбом, весёлым взглядом и горбатым, хотя и правильным носом; с серебристой бородой, которая лет двадцать тому назад была ещё золотая; длинными усами, небольшим ртом; с зубами, сидящими не очень редко, но и не густо, потому что у него их всего-навсего шесть, и притом очень неказистых и плохо расставленных, ибо соответствия между ними нет; роста обыкновенного — ни большого, ни маленького; с хорошим цветом лица, скорее светлым, чем смуглым; слегка сутуловатый и тяжёлый на ноги, — есть не кто иной, как автор “Галатеи” и “Дон Кихота Ламанчского”, сочинивший в подражание Чезаре Капорали Перуджийскому “Путешествие на Парнас” и другие произведения, которые ходят по рукам искажёнными, а иной раз и без имени сочинителя. Зовут его в просторечии

Мигель де Сервантес Сааведра. Не один год служил он солдатом и пять с половиной лет провёл в плену, где успел научиться терпеливо сносить несчастья. В морской битве при Лепанто выстрелом из аркебузы у него была искалечена рука, и хотя увечье это кажется иным безобразным, в его глазах оно прекрасно, ибо он получил его в одной из самых знаменитых битв, которые были известны в минувшие века и которые могут случиться в будущем, сражаясь под победными знаменами сына “Трозы войн” — блаженной памяти Карла Пятого¹.

В творческой лаборатории мастера.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА «ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ»

Как вы уже знаете, писатель приступил к созданию романа во время пребывания в севильской тюрьме в 1602 г. Первая часть была опубликована в 1605 г. Интересно, что начало великому произведению положил автопортрет Сервантеса. «Он набросал своё лицо, худое, преувеличенно длинное и горбоносое. Изобразил себя верхом на муле, выезжающем каменистой дорогой на проклятую службу. Получился, правда, не правительственный сытый мул с огненными глазами, а убогий, истощённый лошадиный скелет. На скелете царственно высилось тощее тело всадника. Он украсил себя в некотором роде панцирем и шлемоподобным сооружением без забрала. Теперь ещё шпоры к сапогам.

Рыцарь! Наконец-то привелось ему слезть с коня и расположиться на отдых в тюрьме. Грустно и смешно, что только в тюрьме можно будет собраться с мыслями. В Испании не было свободы, не было благополучия. Он вспомнил бедные испанские деревни, где крестьяне сокрушаются о цене куриного яйца, и богатые дома испанской знати, где исполняются все прихоти и забавы. Вспомнились ему и тяжёлые корабли Филиппа II, лежащие на дне английского канала, — чудовищное поражение Великой армады, поглотившей все средства Испании. Королю католического мира остался лишь его собственный обескровленный народ. Всюду нищета и страдания. При зыбком свете огарка взгляделся в свой неискusstный рисунок. Нет, его рыцарь не прелестный юноша, а бодрый костлявый старик, поверивший, что не прошли ещё рыцарские времена, что можно с одним мечом и копьём восстановить справедливость, помочь бедным и угнетённым, защитить обиженных и гонимых. По дорогам Испании едет рыцарь, готовый каждую минуту броситься в бой, защищая рыцарскую честь. И всюду он получает побои, и снова встаёт, и едет дальше...

¹ Цитируется по: Мигель де Сервантес. Назидательные новеллы. Перевод с испанского Б. Кржевского. — М.: Художественная литература, 1982.

Под нацарапанным рисунком появились первые слова знаменитой книги: *«В некоем селе Ламанчском, название которого у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чьё имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке...»*.

Первая часть «Дон Кихота» имела колоссальный успех. Все знали фамилию автора, все знали прославленного «Дон Кихота». Вскоре Сервантес был освобождён. Несмотря на это он по-прежнему нуждался. За год до смерти Сервантес написал вторую часть своей великой книги. Умер он в полной бедности».

По роману Бруно Франка «Сервантес»

К ИЗУЧЕНИЮ ИЗБРАННЫХ ГЛАВ (I-IV, VII, XIII (часть первая), XVII, XXVIII, XXIX, XXXIII-XXXV, XLII, XLIV, XLV (часть вторая) РОМАНА «ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ»

Размышляем и обсуждаем

1. Что вы узнали о Дон Кихоте из главы I?
2. Можно ли утверждать, что повествование о «жизни славного идальго» пронизано тонким юмором? Аргументируйте ответ.
3. Охарактеризуйте время и место действия романа.
4. Перескажите и прокомментируйте эпизод «Посвящение Дон Кихота в рыцари».
5. Выразительно прочитайте отрывок главы IV от слов: *«Сельчанин, понулив голову, ...»* до слов: *«... чего вы как раз и опасались»*.
6. Определите роль этого эпизода в изображении характера главного героя и окружающей его действительности.
7. Какое впечатление на вас произвело первое появление Санчо Пансы?
8. Как характер Дон Кихота раскрывается в эпизоде битвы с ветряными мельницами?
9. Почему, на ваш взгляд, выражение «битва с ветряными мельницами» стало крылатым? Каково его значение в современном языке?
10. Расскажите о происхождении прозвища Дон Кихота (Рыцарь Печального Образа).
11. Какими мотивами руководствуется Дон Кихот, стремясь вступить в поединок со львами?
12. Найдите и выразительно прочитайте портрет Дон Кихота, данный в главе XXVIII. Какие художественные средства и с какой целью использует автор?

13. Прокомментируйте ответ Дон Кихота духовнику (глава XXIX). Как бы вы ответили на вопрос, адресованный герцогу и герцогине?
14. Раскройте роль главы XXXIV в композиции романа.
15. Как проявляется характер Санчо Пансы в эпизоде его губернаторства?
16. Перескажите и проанализируйте эпизод «Поединок Дон Кихота с Рыцарем Белой Луны».
17. Подготовьте устный рассказ на тему:
• «Отношение окружающих к Дон Кихоту».
18. Используя материал всех прочитанных глав, заполните в тетради такую таблицу:

Черты характера Дон Кихота	Цитаты, подтверждающие их

19. Дайте оценку поступкам Дон Кихота.
20. Выпишите в тетрадь эпитеты, которыми автор награждает главного героя романа. Какова их роль в постижении характера персонажа?

Гюстав Доре. Иллюстрации к роману М. де Сервантеса. 1860-е

Из тайников искусства слова

СИЯНИЕ ВЕЧНОГО ОБРАЗА ДОН КИХОТА

Образ благородного идаляго находим в произведениях многих писателей. Почитатели русской литературы хорошо знают

поэтические строки Валерия Брюсова, Дмитрия Мережковского, Юлии Друниной и Самуила Маршака, который в 1947 г. подарил читателям незабываемое стихотворение — «Дон Кихот»:

*Пора в постель, но спать нам неохота.
Как хорошо читать по вечерам!
Мы в первый раз открыли Дон-Кихота,
Блуждаем по долинам и горам.*

*Нас ветер обдаёт испанской пылью,
Мы слышим, как со скрипом в вышине
Ворочаются мельничные крылья
Над рыцарем, сидящим на коне.*

*Что будет дальше, знаем по картинке:
Крылом дырявым мельница махнет
И будет сбит в неравном поединке
В неё копьё вонзивший Дон-Кихот.*

*Но вот опять он скачет по дороге...
Кого он встретит? С кем затеет бой?
Последний рыцарь, тощий, длинноногий,
В наш первый путь ведёт нас за собой.*

*И с этого торжественного мига
Навек мы покидаем отчий дом.
Ведут беседу двое: я и книга.
И целый мир неведомый кругом.*

К образу благородного идаляго обращались украинские писатели Иван Франко, Борис Гринченко, Лина Костенко. Поэтесса написала «Баладу моїх ночей», в которой создала образ украинского Дон Кихота:

*Замглиє степ козацькими могилами.
Минає час, єдиний секундант.
Стоїть вітряк з опущеними крилами.
Стриножений пасеться Росіант...*

Поэтические строки роману Сервантеса посвящали англичанин Дж. Байрон, француз Поль Верлен. Аргентинец Хорхе Луис Борхес написал два прозаических произведения — «Притча о Сервантесе и Дон Кихоте» и «Скрытая магия в «Дон Кихоте».

1. Почему образ Дон Кихота стал вечным?
2. Какими чувствами пронизано стихотворение С. Маршака «Дон Кихот»?
3. Найдите и прочитайте другие произведения, в которых воплощён этот образ. Поделитесь своими впечатлениями.

О РОМАНЕ

Вы уже хорошо знаете, что литературное произведение живёт в различных формах — сказки, басни, стихотворения, рассказа, повести и других. Одним из наиболее распространённых жанров эпоса является **роман**. Эта разновидность художественной литературы выделяется среди других широтой охвата событий и наличием нескольких сюжетных линий. В романах изображены глубокие и сложные жизненные проблемы, действует множество персонажей. Так, например, по подсчётам исследователей, в романе Сервантеса встречается 669 (!) персонажей, представляющих все общественные слои и почти все профессии тогдашней Испании. Всё это определяет большой объём таких произведений.

Во времена средневековья были распространены так называемые **рыцарские романы**, изображающие подвиги рыцарей во имя прекрасной дамы. Именно в этот период и стали употреблять слово «роман» для названия определённых произведений. Оно возникло из французского словосочетания «*conte roman*» — «рассказ на романском языке».

Итак, **роман** (от франц. *roman*) — большое и сложное по строению произведение, в котором широко охвачены события, происходящие в течение длительного промежутка времени, изображено большое количество персонажей.

1. Объясните суть понятия «роман».
2. Какие романы украинской, русской и зарубежной литератур вы читали? В чём, по вашему мнению, привлекательность этого жанра для современного читателя?

«Под сенью дружных муз...»

Произведение Мигеля де Сервантеса привлекало многих деятелей искусств. Среди иллюстраций к роману наиболее известны работы Гюстава Доре, Пабло Пикассо, Саввы Бродского. В театральном мире наибольший успех имели балет Людвиг Минкуса «Дон Кихот Ламанчский» в постановке Мариуса Петипа (премьера состоялась в 1869 г.) и одноимённая опера Жюль Массне, написанная специально для Фёдора Шаляпина и впервые поставленная на сцене в Монте Карло (1910). Интересно, что великий русский бас нарисовал эскизы костюма и собственноручно изготовил грим для образа Дон Кихота, арию которого он исполнял. Ныне на подмостках Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки (г. Киев) идёт спектакль «Дон Кихот. 1938 год» (режис-

сёр Леонид Остропольский, постановщик Михаил Резникович). В его основе — пьеса Михаила Булгакова «Дон Кихот», а также фрагменты из других его пьес, мемуаров, эпистолярного наследия. Спектакль интересен тем, что в нём проводится параллель между Дон Кихотом и Булгаковым.

Постигаем, глубину литературно-критической мысли

«Что выражает собою Дон Кихот? ... Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы... Он весь живёт (если так можно выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам — волшебникам, великанам, т. е. притеснителям. ... Дон Кихот может показаться то совершенным безумцем, потому что самая несомненная вещественность исчезает перед его глазами, тает как воск от огня его энтузиазма (он действительно видит живых мавров в деревянных куклах, рыцарей в баранах), то ограниченным, потому что он не умеет ни легко сочувствовать, ни легко наслаждаться; но он, как долговечное дерево, пустил глубоко корни в почву и не в состоянии ни изменить своему убеждению, ни переноситься от одного предмета к другому; крепость его нравственного состава (заметьте, что этот сумасшедший, странствующий рыцарь — самое нравственное существо в мире) придаёт особенную силу и величавость всем его суждениям и речам, всей его фигуре, несмотря на комические и унижительные положения, в которые он беспрестанно впадает... Дон Кихот — энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян её сияньем.

Что же представляет собою Гамлет? Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он весь живёт для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилипнуть душою; он скептик — и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всём, Гамлет, разумеется, не падает и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознаёт свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя — и в то же время, мож-

но сказать, живёт, питается этим презрением. Он не верит в себя — и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живёт, — и привязан к жизни... «О Боже, Боже! (воскликает он во 2-й сцене первого акта), если б ты, судья земли и неба, не запретил греха самоубийства!.. Как пошла, пуста, плоска и ничтожна кажется мне жизнь!» Но он не жертвует этой плоской и пустой жизнью; он мечтает о самоубийстве ещё до появления тени отца, до того грозного поручения, которое окончательно разбивает его уже надломанную волю, — но он себя не убьёт. Любовь к жизни высказывается в самых этих мечтах о прекращении её; всем 18-летним юношам знакомы подобные чувства:

То кровь кипит, то сил избыток.

Но не будем слишком строги к Гамлету: он страдает — и его страдания и больнее, и язвительнее страданий Дон-Кихота. Того бьют грубые пастухи, освобождённые им преступники; Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках тоже меч: обоюдо-острый меч анализа.

Дон Кихот, мы должны в этом сознаться, положительно смешон. Его фигура едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтом. Его имя стало смешным прозвищем даже в устах русских мужиков. Мы в этом могли убедиться собственными ушами. При одном воспоминании о нём возникает в воображении тощая, угловатая, горбоносая фигура, облачённая в карикатурные латы, вознесённая на чахлый остов жалкого коня, того бедного, вечно голодного и битого Россинанта, которому нельзя отказать в каком-то полузабавном, полутронутом участии. Дон Кихот смешон..., но в смехе есть примиряющая и искупляющая сила — и если недаром сказано: «Чему посмеёшься, тому послужишь», то можно прибавить, что над кем посмеялся, тому уже простил, того даже полюбить готов. Напротив, наружность Гамлета привлекательна. Его меланхолия, бледный, хотя и нехудой вид (мать его замечает о нём, что он толст, «our son is fat»), чёрная бархатная одежда, перо на шляпе, изящные манеры, несомненная поэзия его речей, постоянное чувство полного превосходства над другими, рядом с язвительной потехой самоунижения, всё в нём нравится, всё пленяет; всякому лестно прослыть Гамлетом, никто бы не хотел заслужить прозвание Дон Кихота; «Гамлет Баратынский», — писал к своему другу Пушкин; над Гамлетом никто и не думает смеяться, и именно в этом его осуждение: любить его почти невозможно, одни люди, подобные Горацию, привязываются к Гамлету».

Иван Тургенев

(Из статьи «Гамлет и Дон Кихот»)

1. Как И. Тургенев оценивает образы Дон Кихота и Гамлета? Согласны ли вы с его позицией?

2. Найдите и прокомментируйте высказывания других писателей, критиков и культурологов о Дон Кихоте.

Прогулки по местам великих вдохновений

♦ Кто хочет поэта понять, в стране поэта должен побывать», — советовал великий Гёте. Осуществив реальную или виртуальную экскурсию по Испании, мы узнаем, что Сервантес — это не просто любимый писатель испанцев, а своеобразный символ этой страны. В Мадриде на площади Испании можно увидеть один из самых интересных памятников Сервантесу (скульптор Лоренс Кулло-Валера, 1930). Писатель изображён сидящим в глубокой задумчивости, а перед ним — бронзовые статуи Дон Кихота и его верного слуги Санчо Пансы.

А в городе Сьюдад-Реаль взгляд туристов радует памятник Санчо Пансе и его любимому ослу. Здесь в 2002 году был открыт Музей Дон Кихота, в котором хранится более трёх тысяч изданий романа, переведённого на десятки языков мира. Те, кто хотят попасть в дом-музей Дульсинеи, непременно отправляются в городок Тобосо, расположенный недалеко от Мадрида. «Создавая его, местные власти отдали дань благодарности Сервантесу, который, сам того не ведая, спас их город от беспощадного артиллерийского обстрела. Произошло это в начале XIX века, когда наполеоновская армия вторглась в Испанию. Войска французского генерала Дюпона подошли к Тобосо и приготовились к штурму. Артиллеристы зарядили пушки, однако команды «огонь» так и не последовало. Когда генералу Дюпону доложили, что перед ним тот самый Тобосо, где жила возлюбленная Дон Кихота, он отказался от обстрела, не пожелав войти в историю, как военачальник, разрушивший родной город великой литературной героини». Воистину литература творит чудеса!

По статье Ольги Мургиной, представленной на сайте «Библиогид» (www.bibliogld.ru)

Памятник Сервантесу в Мадриде. Скульптор Л. Кулло-Валера

Підготуйтем изученное

1. Как вы понимаете слова Сервантеса, вынесенные в эпиграф к статье о писателе?
2. Подготовьте устный развернутый ответ на вопрос: *«Какова роль портрета в раскрытии образа Дон Кихота (или Санчо Пансы)?»*
3. Какое впечатление лично на вас произвёл образ славного идадьго?
4. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить различия в читательском восприятии этого образа?
5. Согласны ли вы, что в образе Дон Кихота сочетается комическое и трагическое? Чего добился писатель, изобразив своего героя?
6. Составьте план сравнительной характеристики Дон Кихота и Санчо Пансы.
7. Подготовьте доклад на одну из тем:
 - «Панорама Испании начала XVII в. в романе “Дон Кихот”»;
 - «Средства создания комического в романе».
8. Сделайте выводы об авторском отношении к главным персонажам.
9. Предложите свой вариант ответа на вопрос, поставленный русским писателем, литературным критиком и общественным деятелем начала XX века Д. С. Мережковским: *«... под светлой оболочкой романа таится печальная ирония. Дон Кихот и Санчо Пансо — чудачки, безумцы, бесполезные мечтатели, но разумнее ли их тот, кто смеётся над ними?»*
10. Назовите характерные особенности романа в произведении Сервантеса.
11. Украинский литературный критик С. Гречанюк в 1991 г. опубликовал статью под названием «Наш сучасник Дон Кіхот»¹. Можете ли вы назвать Дон Кихота нашим современником? Подготовьте аргументы к участию в дискуссии *«Современен ли Дон Кіхот?»*.
12. Подготовьте презентацию или реферат на тему:
 - «Образ Дон Кихота сквозь призму различных видов искусства».
13. Какое из представленных в учебнике изображений Дон Кихота понравилось вам больше всего? Почему?
14. Напишите сочинение на одну из тем:
 - «Образ Дон Кихота в зеркале современности»;
 - «Мій Дон Кіхоте, лицарю, чого-бо ти бредеш один по цій гіркій стезі?» (*Образ Дон Кіхота в романе Сервантеса и в «Баладімоїх ночей» Ліни Костенко*);
 - «Два вечных спутника — два вечных чудачка» (*Сравнительная характеристика Дон Кіхота и Санчо Пансы*).

¹ Гречанюк С. Наш сучасник Дон Кіхот //Всесвіт. — 1991. — № 10. — С. 181-185.

Подытожим изученное в разделе

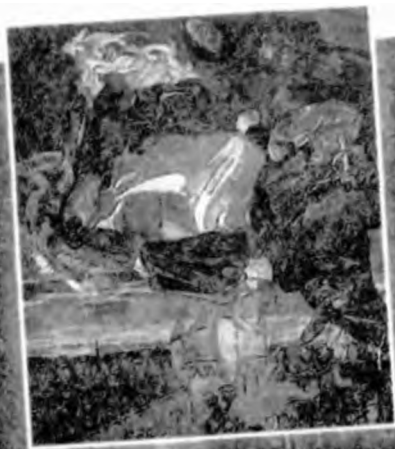
1. Объясните, почему эпиграфом к разделу выбраны слова Софокла — великого представителя античности?
2. Дайте характеристику литературе эпохи Возрождения.
3. Запишите в тетрадь результаты выполнения тестового задания:

Установите соответствие в виде комбинации цифр и букв		
Литературы	Писатели эпохи Возрождения	Произведения
1. Испанская	1. Данте	А. «Гамлет»
II. Английская	2. Шекспир	Б. «Божественная комедия»
III. Итальянская	3. Сервантес	В. «Дон Кихот»

• Образец записи:

• I - ... — ...; II - ... - ...; III - ... - ...

4. Почему Шекспира называют таинственным гением драматургии и поэзии?
5. Подумайте, чем образ Гамлета привлекает деятелей различных видов искусств.
6. Составьте антологию стихотворений, посвящённых Гамлету. Выберите наиболее понравившееся вам и подготовьте его выразительное чтение.
7. Расскажите о вашем личностном восприятии этого образа.
8. Можно ли цикл шекспировских сонетов назвать ренессансным гимном человеку? Аргументируйте ответ.
9. Напишите сочинение на одну из тем:
 - «Быть или не быть?» (*Проблема выбора в трагедии Шекспира "Гамлет"*);
 - «Сонеты — ключ, которым Шекспир открыл своё сердце»;
 - «Образ Гамлета в русской и украинской литературе».
10. Подготовьте компьютерную презентацию «Образ Гамлета в исполнении великих актёров мира» или реферат на тему «Жизнь трагедии "Гамлет" на украинской сцене*».
11. Прокомментируйте высказывание французского писателя Эдмона Ростана (1868-1918) о Дон Кихоте: «Он дрался с мельницами и был подброшен к звёздам*».
12. Объясните, чем роман отличается от повести.
13. Докажите, что роман «Дон Кихот» — произведение эпохи Позднего Возрождения.
14. Подготовьте план сравнительной характеристики Гамлета и Дон Кихота.
15. Расшифруйте символический смысл оформления шмуц-тула к разделу, на котором использованы фрагменты картины «Сикстинская мадонна» Рафаэля и иллюстрации Саввы Бродского к драмам Шекспира.

ПРИЗЫВ К ЦАРСТВУ РАЗУМА: *из литературы эпохи Просвещения*

*Наивысшее достижение разума
в том, чтобы пробуждать
другой разум.*

Иоганн Вольфганг Гёте

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ
к разделу:**

- КУЛЬТ РАЗУМА И ОПЫТА
- ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
- «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
- ФИЛОСОФСКАЯ
ТРАГЕДИЯ

КУЛЬТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

*Мы столько можем, сколько знаем.
Знание — сила.*
Фрэнсис Бэкон

Вынесенные в эпиграф к статье слова английского мыслителя эпохи Ренессанса стали одним из лозунгов *Просвещения* — широкого интеллектуального и духовного движения в XVIII ст. в Западной Европе, направленного на борьбу с феодализмом. Оно было следствием недовольства передовых людей того времени царящими феодально-крепостническими порядками, тиранией, произволом чиновников и духовной диктатурой церкви, стремления восходящей к власти буржуазии утвердить капиталистические отношения.

Начало эпохи связывают с 1690 годом, а именно с моментом публикации труда английского мыслителя Джона Локка *«Опыт о человеческом разуме»*, в котором были провозглашены знаменитые слова: «Единственный способ защититься от мира — это глубоко его познать». Идея познания разнообразных сторон жизни, борьбы с невежеством, призыва к «царству разума» стала основополагающей в трудах просветителей. В начале XVIII в. мысли англичанина были подхвачены и развиты французами Вольтёром, Дени Дидро и Жан-Жаком Руссо. Это способствовало тому, что Францию стали называть центром Просвещения. Прогрессивные взгляды, распространившись и в других европейских странах, сыграли важную роль в искусстве. В частности, они повлияли на творчество таких великих немецких писателей, как Иоганн Вольфганг Гёте и Фридрих Шиллер. Каковы же особенности эпохи, нашедшие отражение в произведениях литературы, живописи и музыки?

Выдающиеся мыслители эпохи Просвещения:

Вольтер, Дени Дидро, Жан-Жак Руссо

Во-первых, абсолютизация знаний и опыта. Просветители подчёркивали, что именно разум открывает человеку широкую дверь как в его внутренний мир, так и во внешний – то есть помогает понять законы, по которым устроены природа и общество. Наивысшей формой проявления человеческого разума они считали научное познание. Неслучайно именно в эту эпоху впервые в истории культуры было положено начало грандиозному научному труду – «Энциклопедии, или Толковому словарю наук, искусств и ремёсел» (1751–1774), вышедшей в 35 томах. Одним из руководителей этого издания был Дени Дидро, который сумел привлечь к нему выдающихся учёных и писателей того времени. В энциклопедии толковались разнообразные понятия из самых различных наук: физики, математики, естествознания, экономики, политики, инженерного дела и, конечно же, искусства. Целью Дидро было «изобразить общую картину усилий человеческого разума во всех областях знаний и во все времена».

Не менее важным для развития личности и общества просветители считали опыт. Так, Джон Локк, образно объясняя его значение, уподоблял душу ребёнка чистой доске (*tabula rasa*). И только опыт, полученный благодаря чувственному восприятию, по его мнению, пишет на ней бесценные письмены. Вспомните, как интересно об умениях, вынесенных человеком из практической деятельности, повествует в своём романе «Робинзон Крузо» ещё один известный просветитель – Даниель Дефо.

Во-вторых, в творчестве мастеров искусства воплотились преклонение перед природой и связанная с ним концепция «естественного человека». Так деятели Просвещения называли человека, не испорченного предрассудками и пороками, царящими в феодально-монархическом обществе. В основе этой концепции лежала идея равенства и свободы как природного состояния каждого человека. Только в единении с природой они видели его счастье. «Природа – единственная книга, каждая страница которой полна содержания», – писал И. В. Гёте. В романе Д. Дефо таким естественным человеком предстаёт дикарь Пятница.

В-третьих, просветители придавали большое значение воспитанию личности. Дж. Локк, кроме «Опыта о человеческом разуме», написал труд «Мысли о воспитании», в котором подчёркивал: «Воспитатель должен на-

учить воспитанника разбираться в людях срывать маски, накладываемые на них профессией и притворством, различать то подлинное, что лежит в глубине под такой внешностью». Наиболее ярким «срывателем масок» был Джонатан Свифт, который в своих памфлетах и романе *«Путешествие Гулливера»** резко высмеивал пороки общества. Яркой дидактичностью отличаются романы Ж.-Ж. Руссо *«Эмиль, или О воспитании»**, С. Ричардсона *«Памела»**.

Ещё одна из особенностей эпохи — взаимодействие различных художественных направлений — просветительского классицизма, сентиментализма, просветительского реализма, а также стиля рококо. Сначала формируется просветительский классицизм. Сохраняя многие принципы эстетики, изложенной ещё в XVII в. Никола Буало, просветители заменяют любовную коллизию философской и гражданской проблематикой, обращаются не только к разуму, но и к чувствам зрителей, уделяют большое внимание национальным историческим сюжетам. В это время продолжают развиваться такие классицистические жанры, как *эпопея, трагедия, ода*. К просветительскому классицизму обращались Вольтер во Франции, И. В. Гёте и Ф. Шиллер (творчество 90-х гг.) в Германии (так называемый «веймарский классицизм»), М. Ломоносов в России.

Для **просветительского реализма** характерны следующие тенденции:

- достоверное изображение всех сфер современной жизни;
- отвержение иерархии жанров, присущей классицизму;
- развитие жанра «воспитательного» романа;
- чёткое деление персонажей на положительных, которые являются воплощением разума, и отрицательных — носителей неразумного начала;
- выведение на первый план демократического героя, т. е. рядового человека из народа.

Наиболее ярко просветительский реализм представлен романами Д. Дефо *«Робинзон Крузо»**, комедией П. О. Бомарше *«Женидьба Фигаро»*, трагедией И.-В. Гёте *«Фауст»**.

Во второй половине XVIII века возникает сентиментализм как реакция на крушение надежд просветителей в торжество «царства разума». Как вы помните из изученного в 9 классе, сентименталисты главной своей задачей считают формирование чувствительности читателя. Они сосредотачивают внимание на внутреннем мире человека, его переживаниях. Исповедуя культ природы, большое значение придают пейзажу, в котором, как в зеркале, отображаются чувства и настроения героев. Их повествование отличается меланхоличностью. Яркий пример тому — прочитанная вами повесть Н. Карамзина *«Бедная Лиза»**. В западноевропейской литературе наиболее известными образцами сентиментализма являются романы *«Памела»*, *«Кларисса»** С. Ричардсона, *«Юлия, или Новая Элоиза»* Ж.-Ж. Руссо, *«Страдания юного Вертера»* И. В. Гёте. Сентименталисты подарили читателям ещё один жанр — так называемую «слезливую комедию».

В эпоху Просвещения появляются произведения рококо (от франц. *rocaille* — ракушка) — художественного стиля, получившего распространение в интерьере, прикладном искусстве, живописи и поэзии. Для

него характерны изысканность, гедонистические¹ настроения, большое внимание к мифологии, причудливость линий (прихотливость форм ракушки и дала название стилю). В литературе он проявил себя оживлением интереса к анакреонтической поэзии, шутивно-ироническим содержанием произведений, популярностью жанров мадригала², эпиграммы, баллады, волшебной сказки. Черты рококо заметны в лирике Ломоносова, молодого Гёте, ранней прозе Дидро. Такой уход в мир наслаждений и шуток, пренебрежение важными общественными проблемами объяснялся скепсисом представителей искусства относительно воплощения в жизнь некоторых положений Просвещения.

Антуан Ватто. Отплытие на остров Цитеру. 1721

Просветительские идеи охватили не только литературу. В этот период наблюдается взлёт музыкального искусства, наиболее ярко представленный в произведениях немцев Людвиг ван Бетховена и Иоганна Себастьяна Баха, а также австрийцев Вольфганга Амадея Моцарта, Кристофа Глюка и Франца Гайдна. Среди мастеров кисти назовём французов Антуана Ватто и Франсуа Бушё (рококо), Жана Батиста Грёза (сентиментализм), англичанина Уильяма Хогарта (просветительский

¹ Гедонизм (др.-греч. ἡδον, лат. hedone— «наслаждение», «удовольствие») — философское направление этики, считающее радость и удовольствие высшим благом и условием счастья в жизни.

² Мадригал — в XVIII — начале XIX в. так называли жанр салонной и альбомной лирики, стихотворение-комплимент, обычно посвящённое женщине.

реализм). Самым известным художником Просвещения был испанец **Франсиско Гойя**, чей офорт¹ «Сон разума рождает чудовищ» стал одним из символов уходящей эпохи. Её окончание связывают с Великой французской революцией (1789-1794), ставшей мощным толчком к началу нового времени — эры романтизма.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ. 1797

¹ Офорт (франц. *eau forte* — азотная кислота) — вид гравюры; рисунок процарапывается иглой в слое кислотоупорного лака, покрывающего металлическую пластину. Процарапанные места протравливаются кислотой, затем полученные углубления заполняются краской и оттискиваются на бумагу.

1. Продолжите предложение: «Просвещение – это...».
2. Проанализируйте полноту и правильность высказывания: «Основными особенностями эпохи Просвещения являются абсолютизация знаний и преклонение перед природой».
3. Назовите выдающихся деятелей эпохи Просвещения.
4. Заполните в тетради такую таблицу:

**ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ**

Название направления	Краткая характеристика	Писатели-представители

5. Вспомните из изученного в 9 классе, в чём состоит специфика классицизма как художественного направления. Чем просветительский классицизм отличается от классицизма XVII в.?
6. Каковы особенности просветительского реализма и сентиментализма?
7. Какой художественный стиль получил распространение в эпоху Просвещения? Охарактеризуйте его.
8. Сравните взгляды деятелей двух эпох – Возрождения и Просвещения. Что в них общего? Чем они отличаются?
9. Внимательно рассмотрите репродукцию офорта Ф. Гойи. Почему её называют одним из символов эпохи?
10. Какой смысл в слова «Сон разума рождает чудовищ» вкладываете вы?

«Под сенью дружных муз»

**ОБ ОФОРТЕ Ф. ГОЙИ
«СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ»**

Знаменитый офорт входит в серию «*Капричос*» (от исп. «игра воображения», «фантазия»), созданную в 1797-1798 гг. Обыгрывая образы испанских пословиц, поговорок и басен, художник стремился высмеять пороки общества. Каждый рисунок серии он сопровождал авторским пояснением. На офорте «Сон разума рождает чудовищ», название которому дала испанская поговорка, Гойя изобразил себя в окружении сов, летучих мышей и других тварей. Авторский комментарий к рисунку был таковым: «Когда разум спит, фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений». В восприятии зрителей офорт приобрёл глубокий философский смысл: спящий разум — источник всяческих бед, которые обрушиваются на отдельного человека и человечество в целом.

Иоганн Вольфганг ГЁТЕ
(1749-1832)

*Гёте — это пример соединения
в одном человеке великого поэта,
глубокого мыслителя
и выдающегося учёного.*

Климент Тимирязев

СВЕТОЧ ПОЭЗИИ И НАУКИ

Иоганн Вольфганг Гёте — величайший представитель культуры Просвещения. В его личности соединились писатель, философ и исследователь, каждая из этих граней необычайно ярко отображает особенности века Разума. Одновременно учёные подчёркивают, что «феномен Гёте далеко выходит за эти рамки, охватывая такие сферы духа и творчества, к которым просветители не возносились или же игнорировали их»¹.

Родился будущий писатель 28 августа 1749 г. во Франкфурте-на-Майне в богатой бюргерской² семье. В конце жизни он напишет об этом факте в автобиографической книге «Поэзия и правда»: «Сочетание созвездий было счастливым: солнце стояло под знаком Девы в своём зените, Юпитер и Венера посматривали на него любезно, Меркурий — не вражески...» Природа действительно как будто предвидела появление на свет нового гения.

Родители Гёте создали все условия для гармонического развития ребёнка: в доме была большая библиотека (2000 томов) и картинная галерея, взрослые часто устраивали кукольные спектакли. Обучение мальчика началось с трёх лет. Он овладел основами юриспруденции, античной философии и литературы, верховой езды и рисования, игры на фортепиано и скрипке. Особое внимание уделялось изучению языков: английского, французского, итальянского и двух «мёртвых» —

¹ Наливайко Д. Поет національний і всесвітній. — К., 2004. — С. 4.

² Бюргер — в Германии и некоторых других странах городской житель.

древнегреческого и латинского. Интересно, что сам обучаемый даже придумал игру в форме переписки между вымышленными членами семьи, каждый из которых должен был изъясняться на одном из этих языков. Позже он напишет: «Кто не знает чужих языков, не знает ничего и о своём».

В 1765 г. по велению отца Гёте поступил на юридический факультет Лейпцигского университета.

Однако правоведение не настолько интересовало юношу, чтобы заполнить мир его мыслей. Он увлекается естественными науками, с удовольствием рисует пейзажи. С особой силой его притягивает литература, которая в то время развивалась в русле рококо. Именно в

этом стиле Гёте пишет свои первые студенческие стихи (литературным творчеством он увлёкся ещё в детстве). Обучение в Лейпцигском университете прервала неожиданная болезнь, из-за которой он был вынужден вернуться домой.

Дальнейшее овладение наукой юноша продолжил в университете Страсбурга. Здесь он знакомится с выдающимся немецким мыслителем и учёным Й. Г. Гердером, который сыграл важную роль в формировании Гёте, в частности привлёк его внимание к фольклору как мощному источнику национальной литературы. 6 августа 1771 г. Гёте получил степень лиценциата права, но желания делать карьеру юриста у него не было. Юный Гёте увлёкся сочинительством.

В творчестве Гёте принято выделять два периода – «штюрмерский» и «веймарский».

Название первого связано с движением «Буря и натиск» (нем. «Sturm und Drang»), развернувшимся в Германии в 60–80-х г. XVIII в. и сыгравшим значительную роль в развитии немецкой литературы. Участниками движения были молодые люди, именуемые «бурными гениями» – по-немецки штюрмерами. Они протестовали против феодально-крепостнических порядков, социального неравенства, угнетения личности религиозными догмами. Вооружившись идеями Руссо, многие из них исповедовали культ природы и концепцию «естественного человека». Штюрмеры высоко ценили фольклор, проявляли внимание и уважение к национальному своеобразию литератур. Они ввели в моду так называемую «штюрмерскую драму», в центре кото-

Памятник И. В. Гёте в Лейпциге

рой находился молодой гений, бунтарь и задира. Заглавие одной из таких драм и дало название движению.

Гёте было суждено стать лидером «Бури и натиска», штюрмерские взгляды на жизнь ярко отобразились в его творчестве. В среде «бурных гениев» были популярны произведения о природе. Именно этой теме посвящает поэтические строки и юный Гёте. Одно из самых любимых читателями стихотворений — «*Майская песня*» (1771). В нём звучит искренний восторг не только от нахлынувшего чувства любви, но и от ощущения единства природы и человека:

*Как всё ликует,
Поёт, звенит!
В цвету долина,
В огне зенит!*

*Трепещет каждый
На ветке лист,
Не молкнет в рощах
Весёлый свист.*

*Как эту радость
В груди вместить! -
Смотреть! и слушать!
Дышать! и жить![...]
Перевод Андрея Глобы*

Увлёкшись фольклором, Гёте пишет несколько стихотворений в подражание немецкой народной поэзии («*Дикая розочка*», «*Фиалка*» и другие). В поисках образа бунтаря он обращается к мифологии, и в его творчестве появляется стихотворение «*Прометей*», в котором в духе просветительства звучит вера в неограниченные возможности человека. Стихотворение написано в форме монолога:

*Вот я — гляди! Я создаю людей,
Леплю их
По своему подобию,
Чтобы они, как я, умели
Страдать, и плакать,
И радоваться, наслаждаясь жизнью,
И презирать ничтожество твоё,
Подобно мне!*

Перевод Вильгельма Левика

Вильгельм Тишбейн. Гёте в Римской Кампанье. 1786

В отличие от мифологического, титан, воспетый Гёте, не идёт ни на какие компромиссы с Зевсом.

В это же время Гёте интересуется творчеством Шекспира, которого тогда плохо знали в Германии. Он оставил восторженные отзывы о наследии великого британца: «Первая же страница Шекспира, которую я прочёл, покорила меня на всю жизнь, а, одолев первую его вещь, я стоял как слепорождённый, которому чудотворная рука вдруг даровала зрение». Покорённый магией театрального искусства, Гёте замышляет *историческую драму «Гец фон Берлихинген»* (1773), напоминающую реалистической силой и отвержением канонов классицизма хроники Шекспира. В то же время, в отличие от Шекспира, он стремился к максимальной исторической достоверности.

Из ранних произведений Гёте наибольшую славу принёс ему *роман «Страдания юного Вертера»* (1774), который называют исповедью писателя. 23-летний Гёте приехал в маленький городок Вецлар, чтобы пройти практику при суде. Здесь он знакомится с прекрасной девушкой Шарлоттой Буфф — не-

вестой его друга Кестнера. Гете страстно влюбляется в нее, но, понимая, что не может разрушить счастье близких ему людей, покидает Вецлар и возвращается в родной Франкфурт. Сюжет романа во многом напоминает эти события. Он задуман в форме писем юноши из бюргерской среды своему другу, а также комментария к ним издателя. Такой выбор навеян увлечением Гёте сентиментализмом, ведь эпистолярный роман¹ был любимым жанром представителей этого направления.

Так закончился первый, относительно короткий, «штюрмерский» период творчества писателя. Его уже хорошо знали как автора лирики, драмы, а особенно нашумевшего романа. Представить Гёте в это время поможет описание одного из современников: «Красивый 25-летний юноша, с головы до пят воплощение гения, силы, могущества, сердце, полное чувства, с орлиными крыльями...».

Следующий этап его творчества связан с переездом в город Веймар, отсюда и название второго периода — **веймарский**. Гёте прибыл туда осенью 1775 г. по приглашению восемнадцатилетнего герцога Карла Августа. Здесь он и провёл всю свою оставшуюся жизнь. Что же способствовало принятию решения остаться в Веймаре? Прежде всего Гёте привлекала личность Карла-Августа — правителя Веймарского герцогства. Как вы знаете из истории, Германия тех времён не была единым государством, на её территории находилось более трёхсот королевств, княжеств, герцогств и епископств. В каждом из них царили свои порядки, зависящие от ума, таланта и моральных качеств правителя. В Карле-Августе Гёте видел яркую личность, которая покровительствовала талантливым людям и стремилась превратить своё маленькое государство в настоящий культурный центр Германии.

Гёте со всей ответственностью ринулся в государственную деятельность: сначала был советником герцога, затем руководил военными и финансовыми делами, занимал пост премьер-министра, министра культуры, работал директором театра. Ко всему этому его побуждало искреннее стремление улучшить жизнь в герцогстве. Он занимается строительством дорог, развитием лесного хозяйства, возобновляет горное дело. Но вскоре Гёте разочаровывается в государственной службе, поскольку убеждается в невозможности осуществления многих его планов, которые могли бы радикально изменить жизнь общества. Столь интенсивная деятельность заканчивается

¹ Эпистолярный роман, или роман в письмах, — разновидность романа, представляющего собой цикл писем одного или нескольких героев.

душевным кризисом, излечить который Гёте отправляется в Италию. На родине Гомера, Сапфо и Анакреонта он пробыл два года (1786-1788). Именно там, среди роскошной итальянской природы и неповторимых памятников античной культуры, Гёте чётко осознаёт, что его главное призвание — поэзия.

Возвратившись в Германию, он всецело отдаётся искусству слова. В его творчестве отображаются новые философско-эстетические поиски, названные исследователями **«веймарской классикой»**. Для неё было характерно возвращение к принципам античного искусства, но не с целью реставрации прошлого. Гёте воспринимал античность как источник вдохновения для создания новой литературы, которая будет служить идее воспитания гармонической личности.

В целом же веймарский период творчества писателя подарил миру многогранное и многокрасочное наследие. Это трагедии (**«Эдмонт»**, **«Ифигения в Тавриде»**), баллады (**«Лесной царь»**, **«Ученик чародея»** и многие другие), два романа о Вильгельме Мейстере, элегии, поэмы, эпиграммы, послания, публицистические статьи и, конечно же, стихотворения. В 1819 г. был издан **«Западно-восточный диван»** — сборник, включающий лирику и прозаические статьи, отражающие глубокий интерес писателя к культуре Востока. Значительная часть произведений этого сборника навеяна творчеством знаменитого персидского поэта Гафиза.

Всего перу Гёте принадлежит более 1600 стихотворений. Уже на склоне лет, умудрённый опытом писателя, мыслителя и учёного, он написал стихотворение **«Стихи подобны разноцветным окнам...»** (1827), которое в образной форме подсказывает творческим читателям секрет проникновения в глубину поэтических строк:

*Стихи подобны разноцветным стёклам
Церковных окон. Заглянув снаружи,
Мы ничего там не увидим толком.
«Сплошная муть, а может быть, и хуже!» —
Так скажет обыватель. Он сердит,
когда он ничего не разглядит!
И пусть его.
А вы — вступайте смело
В священные поэзии пределы!
Как хорошо! Как ясно и светло
Сияет многоцветное стекло!
Да, новый свет откроется для вас.*

*Всё возвышает дух, пленяет глаз,
И ежели в вас есть душа,
То вам*

Он по душе придётся, этот храм!

Перевод Бориса Заходера

Главным же творением Гёте по праву считают *трагедию «Фауст»*, встреча с которой у вас впереди. Заявив о себе в студенческие годы стилем рококо, в своём дальнейшем творчестве писатель прибегал к разнообразным художественным методам, характерным для неоклассицизма, сентиментализма, реализма. Его баллады пронизаны романтическими тенденциями.

Кроме писательского призвания, Гёте удалось реализовать и дар учёного. Из 56 томов Веймарского издания его произведений 12 (!) представляют *научные труды*. Вот названия только некоторых из них: *«Природа»*, *«Об оптике*»*, *«Введение в сравнительную анатомию»*, *«К учению о цвете»*. Он разработал теорию прогнозирования погоды, открыл межчелюстную кость у человека, положил начало новой области знаний — метаморфоз растений, увлёкшись минералогией, описал камень, названный его именем — гётит, в 1827 г. ввёл в литературоведение понятие *«мировая литература»*.

Гёте прожил долгую, красивую, наполненную яркими событиями жизнь. Именно в развитии подаренных природой задатков, в направлении их на благо общества он видел смысл человеческой жизни. Описывая гениального поэта и учёного на склоне лет, его великий соотечественник Генрих Гейне отметил: «В Гёте действительно во всей полноте ощущалось то совпадение личности с дарованием, какого требуют от необыкновенных людей. Его внешний облик был столь же значителен, как слово, жившее в его творениях, и образ его гармоничен, ясен, радостен, благородно соразмерен, и на нём можно было изучать греческое искусство, как по греческой статуе. Глаза были спокойны, как взгляд божества... Время укрыло его голову снегом, но не смогло склонить её. Он продолжал держать её гордо и высоко, а когда говорил, то казалось, что ему дана возможность пальцем указывать небесным звёздам путь, которым они должны двигаться...».

1. Какие факты из биографии Гёте вам показались наиболее интересными? Почему?
2. Какую роль в формировании личности писателя сыграла его семья?
3. Как вы понимаете высказывание Гёте о языках?

4. Какие два периода выделяют в творчестве Гёте? Дайте их краткую характеристику.
5. Поделитесь вашими впечатлениями от стихотворения «Стихи подобны разноцветным стёклам...».
6. Сравните два словесных портрета Гёте, приведённых в статье. Каких периодов в жизни писателя они касаются?
7. Пользуясь материалами статьи и дополнительной литературой, подготовьте сообщение на тему:
• «Научные достижения Гёте».
8. В чём Гёте видел смысл человеческой жизни? Согласны ли вы с его умозаключениями?
9. Как вы думаете, почему именно такой эпиграф выбран к этой статье?
10. Подберите и запишите несколько афоризмов Гёте. С их помощью охарактеризуйте его философские взгляды.

К ИЗУЧЕНИЮ ТРАГЕДИИ «ФАУСТ»

В творческой лаборатории мастера

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ ТРАГЕДИИ «ФАУСТ»

История создания. Над главным произведением своей жизни Гёте работал около 60 лет. Писатель замыслил его ещё в 70-е гг. XVIII в., когда учился в Страсбурге. Его внимание привлекла возникшая в XVI в. народная легенда о докторе Иоганне Фаусте. Он был магом и кудесником, который продал душу дьяволу, чтобы удовлетворить свою тягу к знаниям и наслаждениям. Интересно, что Фауст — историческая личность, он действительно жил в конце XV-XVI вв. и, будучи учёным, занимался магией. Следует отметить, что в те времена магия тоже считалась наукой. В 1587 г. во Франкфурте вышла так называемая народная книга ***«История доктора Иоганна Фауста, пресловутого кудесника и чернокнижника»***, изданная Иоганном Шписом. А в 1588 г. знаменитый британский драматург, современник Шекспира, Кристофер Марло написал драму «Трагическая история доктора Фауста». В Германии эта пьеса шла в исполнении странствующего кукольного театра, её и видел Гёте. Первые сцены трагедии написаны в 1773-1775 гг., литературоведы называли их «Прафауст». Затем этот вариант в 1790 г. был опубликован в сокращённом виде под заглавием «Фауст. Фрагмент». В полном виде трагедия была закончена только в 1831 г. Впервые произведение увидело свет уже после смерти писателя в 1832 г.

Сюжет и композиция. Трагедия «Фауст» состоит из пяти частей: ***«Посвящение», *Пролог в театре, *Пролог на небесах, *Первая часть, *Вторая часть»***. Подчёркивая значение трёх введений,

А. Аникст писал: «Надо подняться по трём ступеням, чтобы войти в величественное здание, созданное гением Гёте... Каждое имеет своё назначение в подготовке читателя к основному содержанию драматической поэмы».

Итак, «Фауст» открывается стихотворением «Посвящение», в котором нет сведений о сюжете, теме и идее всего произведения. Гёте вспоминает своих друзей молодости, с которыми он делился замыслом трагедии. Многие из его сверстников уже ушли из жизни:

*Воскресло вновь забытое сказанье
Любви и дружбы первой предо мной;
Всё вспомнилось: и прежнее страданье,
И жизни бег запутанной чредой,
И образы друзей, из жизни юной
Исторгнутых, обманутых фортуной.
Кому я пел когда-то, вдохновенный,
Тем песнь моя — увя! — уж не слышна...
Кружок друзей рассеян по вселенной,
Их отклик смолк, прошли те времена.
Я чужд толпе со скорбью, мне священной,
Мне самая хвала её страшна,
А те, кому моя звучала лира,
Кто жив ещё, — рассеяны средь мира.*

Перевод Николая Холодковского¹

«Он обращается к дружественным читателям иного поколения, и ему трудно предвидеть, как воспримут они то, что было задумано в расчёте на других. Это, конечно, обращение не только к читателям XIX в., но и к потомству, к нам в том числе. В жизни и искусстве постоянно происходят перемены, и Гёте намекает, что от читателей потребуется некоторое усилие для того, чтобы постигнуть произведение иного времени»².

Далее следует «Театральное вступление», благодаря которому читатель как будто попадает за театральные кулисы и слышит беседу директора театра, поэта и актёра. Реплики каждого из этих персонажей представляют три разных понимания задач театра. Директор, прежде всего, думает о материальной выгоде, ему нужны развлекательные спектакли, заманивающие в театр как можно большее число зрителей. Поэт же совершенно по-другому видит предназначение театра. Он уверен, что творец не должен опускаться до запросов толпы, его призвание — стремиться к вершинам искусства. Комический актёр отстаивает серединную позицию. Он, как человек, который постоянно общается со зрителем, убеждён, что

¹ Далее трагедия цитируется в этом переводе.

² А н и к с т А. Творческий путь Гёте. — М.: Художественная литература, 1986.—С. 363.

успех приходит к тому, кто сочетает талант и стремление угодить публике:

*Кто интересен публике, мой друг,
Тот говорить с толпою может смело;
Увлечь её — ему пустое дело.
Успех тем легче, чем обширней круг!
Итак, смелей вперёд! Вы можете заставить
Фантазию, любовь, рассудок, чувство, страсть
На сцену выступить; но не забудьте часть
И шаловливого дурачества прибавить.*

Как подытоживают литературоведы, поэт — сторонник романтического в искусстве, актёр — реалистического. В трагедии Гёте обе эти тенденции переплетаются.

*Пролог на небесах» имеет символический философский смысл. В центре этой части произведения — спор Бога с Мефистофелем (таким именем называют дьявола). Господь символизирует добро, Мефистофель — зло. «Пролог» начинается с песнопений трёх архангелов. Восторгаясь совершенством Вселенной, они поют «хвалу величию божьих дел». В их песнопения внезапно врывается голос Мефистофеля, он насмехается над главным созданием Бога — человеком, который, по его мнению, не достоин никаких похвал:

*Мне нечего сказать о солнцах и мирах:
Я вижу лишь одни мученья человека.
Смешной божок земли, всегда, во всех веках
Чудак такой же он, как был в начале века!
Ему немножко лучше бы жилось,
Когда б ему владеть не довелось
Тем отблеском божественного света,
Что разумом зовёт он: свойство это
Он на одно лишь смог употребить —
Чтоб из скотов скотиной быть!
Позвольте мне — хоть этикет здесь строгий —
Сравню речь украсить: он на вид —
Ни дать ни взять кузнечик долгоногий,
Который по траве то скачет, то взлетит
И вечно песенку старинную твердит.*

В ответ на слова Мефистофеля Господь называет имя Фауста, видя в нём человека, достойного восхищения. Дьявол же готов поспорить, что и этот представитель рода людского не выдержит испытаний и проявит себя как низменное существо. Бог разрешает Мефистофелю в лице Фауста проверить силы человека, в которых он полностью уверен. Чем же закончился этот спор? Об этом и рассказывают две части трагедии.

События *первой части* начинаются в старинной комнате с высокими готическими сводами. *Ремарка: *Фауст, исполненный тревоги, сидит у своего стола в высоком кресле**. Далее звучит его монолог:

*Я философию постиг,
Я стал юристом, стал врачом...
Увы! с усердием и трудом
И в богословье я проник, —
И не умней я стал в конце концов,
Чем прежде был... Глупец я из глупцов!*

Эжен Делакруа. Иллюстрации к «Фаусту» Гёте:

1. Мефистофель является Фаусту.
2. Фауст, соблазняющий Маргариту.

1828

Перед читателем главный герой — умудрённый опытом средневековый учёный, с одной стороны, многого достигший в различных науках, с другой — разочаровавшийся в жизни. Его раздражает самоуверенный помощник Вагнер, в котором воплощён тип кабинетного учёного, оторванного от жизни. В отличие от Фауста он только начинает свой научный путь и горит жаждой знания:

*Ужасное во мне кипит к наукам рвенье:
Хоть много знаю я, но всё хотел бы знать.*

Однажды они выходят на прогулку и к ним прибивается чёрный пудель, которого Фауст приводит домой. Расположившись в своём кабинете, он собирается переводить Новый Завет:

Написано: «В начале было
Слово» —
И вот уже одно препятствие
готово:
Я слово не могу так высоко
ценить.
Да, в переводе текст я должен
изменить,
Когда мне верно чувство
подказало.
Я напишу, что Мысль — всему
начало.
Стой, не спеши, чтоб первая
строка
От истины была недалеко!
Ведь Мысль творить
и действовать не может!
Не Сила ли — начало всех
начал?
Пишу — и вновь я колебаться
стал,
И вновь сомненье душу мне
тревожит.
Но свет блеснул — и выход
вижу смело,
Могу писать: «В начале было
Дело»!

Geschrieben steht: «Im Anfang
war das Wort!»
Hier stock ich schon! Wer hilft mir
weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch
unmöglich schätzen,
Ich muß es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht
erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war
der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Daß deine Feder sich nicht
übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt
und schafft?
Es sollte stehen: Im Anfang war
die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses
niederschreibe,
Schon warnt mich was, daß ich
dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf einmal
seh ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang
war die Tat.

Как известно, в средние века пропагандировался буквальный перевод текста. Переводчику не разрешалось менять в оригинале ни одного слова. Почему же Фауст не следует этой традиции? Он — человек, опережающий своё время. Его переводческое решение — это своеобразный вызов схоластике, царившей в эпоху Средневековья и провозглашавшей ересью поиск глубокого смысла слов. Как отмечает современный украинский исследователь творчества Гёте Борис Шалагинов, установкой Фауста становится отказ от буквального понимания книжной мудрости. «... Фауст вступает в свободный интеллектуальный диалог со Священным Писанием. Он стремится найти в Евангелии ответы на вопрос жизни, мучающий его»¹.

Что же не даёт Фаусту продолжить перевод? От работы его отвлекает «неожиданный гость» — тот самый чёрный пёс, который на глазах у доктора превращается в странствующего студента. Окажется, что в этом облике впервые перед Фаустом предстаёт Ме-

¹ Ш а л а г і н о в Б. «Фауст» Й. В. Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі XVIII–XIX ст.: Монографія. — К.: Вежа, 2002. — С. 156.

фистофель. Вскоре состоялся его второй визит. Он явился **в одежде золотканой, красной, в плаще материи атласной, как франт, кутила и боец...»*. Мефистофель предлагает Фаусту развлечь его, показать ему «светлую жизнь», он готов не только удовлетворить жажду учёного в познании мира, но и выполнять любые его желания. Если же доктор придёт в восторг от «подарка» дьявола и воскликнет: **Мгновенье. Прекрасно ты, продлись, постой!»,* то Фауст навсегда станет его рабом. Они скрепляют договор кровью и отправляются на поиски наслаждений.

Михаил Врубель. Фауст. Триптих. 1896

Мефистофель возвращает Фаусту молодость и пробуждает в нём жажду любви. Случайно встретив на улице прекрасную Маргариту (Гретхен), Фауст настолько увлекается ею, что просит своего спут-

ника, чтобы тот помог ему покорить сердце девушки. Помолодевший доктор и юная красавица влюбляются друг в друга. Но любовная история оборачивается трагедией. Однажды брат Маргариты Валентин, проходя мимо её окна, замечает Фауста и Мефистофеля. Он нападает на ухажёров и во время схватки гибнет от руки доктора. Фауст, вынужденный скрываться от правосудия, покидает Маргариту. Оставшись одна, без всякой поддержки, девушка в порыве глубокого отчаяния совершает страшное преступление — убивает собственного новорождённого ребёнка. Маргариту приговаривают к казни и сажают в тюрьму. Узнав об этом, Фауст стремится спасти её. С помощью Мефистофеля он пробивается к девушке, чтобы устроить побег. Но Маргарита полностью сломлена, не пережив угрызений совести от содеянного зла, она лишилась рассудка. Даже в редкие моменты просветления разума девушка чувствует себя обречённой на смерть и вовсе не думает о побеге. Её душу терзают воспоминания о былой любви и последовавшем за ней страшном грехопадении. Маргарита отказывается идти с Фаустом. *«Навек погибла!»* — говорит Мефистофель. Но тут же после этой реплики звучит голос свыше: *«Спасена!»* Почему же ей, грешнице, подарено прощение? Прочитав отрывки из трагедии, вы сможете приблизиться к ответу на этот вопрос.

В начале *второй части* трагедии перед читателем предстаёт спящий Фауст. Измученный страшными потрясениями, он видит беспокойный сон. Но парящие над ним малютки-духи обрызгивают Фауста росой Леты, которая стирает из памяти недавнюю трагедию. В Фаусте просыпается жажда деятельной жизни. На этот раз Мефистофель уготовил ему искушения не только женской красотой, но и искусством, властью, славой. Пройдя сквозь эти испытания, он постигает смысл жизни:

... Жизни годы

*Прошли не даром; ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идёт на бой!
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя, и муж, и старец пусть ведёт,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ!
Тогда сказал бы я: мгновенье!
Прекрасно ты, продлись, постой!
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной!
В предчувствии минуты дивной той
Я высший миг теперь вкушаю свой.*

Сальвадор Дали.
Старый Фауст. 1969

Услышав из уст Фауста роковую фразу, Мефистофель обрывает его жизнь. Но дьяволу так и не удалось одержать победу. Ведь жизненные перипетии не поставили Фауста на службу злу. Из них он вынес то, на что совсем не рассчитывал Мефистофель, — высокие стремления к добрым деяниям. После смерти Фауст, согласно подписанному им договору, должен был попасть в ад. Однако божественные силы возносят его душу на небо, возвещая тем самым об оправдании героя. Возле небесных врат его встречает душа Маргариты.

«Умеючи, и клад находят...»

КОММЕНТАРИЙ — ПОМОЩНИК ЧИТАТЕЛЯ

Вы уже наверняка знаете, что постичь многие произведения, тем более такие философски глубокие, как «Гамлет» Шекспира или «Фауст» Гёте, читателю во многом помогает комментарий. Неслучайно древний трактат гласит: «Отдадим дань тому, кто помог нам легко пройти сквозь лабиринт книги». Эти слова напоминают нам миф об афинском герое Тесее, который сражался с Минотавром. После победы над чудовищем ему довелось решать ещё одну задачу — найти выход из лабиринта. Разобраться со сложной ситуацией ему помогла нить Ариадны. Читатель, особенно переводных произведений, часто ощущает себя путешественником по книжному лабиринту, на пути которого множество незнакомых слов и неизвестных фактов, так называемых тёмных мест. Всё это, с одной стороны, затрудняет восприятие текста, а с другой — делает его необычайно интересным для того, кто хочет исследовать «белые пятна» произведения. Главное — не забывать о комментариях, этой своеобразной нити Ариадны, которая помогает читателю не заблудиться в загадочном лабиринте книги.

Комментарии (от лат. *commento* — объясняю) — это объяснения к тексту. Появились они очень давно. Когда переписчики рукописных книг, работая над древними текстами, встречали непонятные слова или высказывания, они их либо пропускали, либо заменяли, либо, переписав, объясняли.

Слова и высказывания, к которым даны комментарии, обозначаются в книге звёздочками или цифрами. Когда примечаний много, «тёмные места» не помечают специальными знаками: их частое появление в тексте разрушает впечатление от произведения. Тогда непонятные названия, неизвестные имена объясняются в конце каждого тома.

Итак, комментарии — это самая важная часть справочного аппарата книги, которая помогает читателю понять художественный текст.

Предлагаем вам памятку «Как работать с комментариями к литературному произведению»:

1. Помните, что комментарии – помощники читателя. Кто игнорирует их, не сможет глубоко воспринять художественный текст.
2. Приступая к чтению, обратите внимание на количество, объём и вид пояснений.
3. Если в тексте много пояснений, не пытайтесь их прочитать сразу. Это может испортить впечатление от произведения.
4. Постраничные сноски читаются, как правило, параллельно с текстом.
5. Внетекстовые комментарии можно читать постепенно: до, во время и после чтения произведения. Прежде всего обращайтесь к тем пояснениям, незнание которых мешает пониманию текста.
6. Имейте в виду не только словесный, но и изобразительный комментарий (выделение другим шрифтом, размером букв, использование иллюстраций как пояснений к тексту).
7. Прочитав произведение, задайтесь вопросом: «Как комментарии помогают осмыслить текст?»

Размышляем, обсуждаем

«Посвящение», «Пролог на небесах»

1. Какими мыслями и чувствами пронизано «Посвящение»?
2. Можно ли песнопения архангелов назвать гимном творцу Вселенной? Аргументируйте свой ответ текстом.
3. Сравните отношение к людям Господа и Мефистофеля. Приведите цитаты.
4. Как представленные ими взгляды соотносятся с гуманистической философией Возрождения и Просвещения?
5. Прочитайте характеристику Фауста, провозглашённую Мефистофелем. Выделяет ли он этого человека среди остальных землян?
6. В чём суть спора между Мефистофелем и Богом?
7. Какой исход спора предвидите вы? Почему?

Сцена 2: «У городских ворот»

1. Какими средствами автор создаёт картину многоголосой толпы?
2. Как Фауст относится к народу?
3. Какие факты свидетельствуют о том, что он является любителем простолюдинов?
4. Обоснуйте, чем вызваны такие слова Фауста:
*Слова толпы звучат насмешкой злою
В ушах моих...*
5. Как в сцене «У городских ворот» раскрываются характеры Фауста и Вагнера? Аргументируйте ответ.
6. Пользуясь представленным образцом, продолжите в тетради таблицу, отражающую различия характеров и взглядов на жизнь Фауста и Вагнера:

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУСТА И ВАГНЕРА

Фауст	Вагнер
<i>Отношение к народу</i>	

7. Можно ли утверждать, что, создавая образы Фауста и Вагнера, автор прибегает к приёму контраста? Аргументируйте свой ответ.

Сцены 3, 4: «Кабинет Фауста»

1. Подумайте, почему Фауст так долго переводит первое предложение Нового Завета?
2. Сравните предложенные им варианты перевода известной библейской фразы. Почему они так отличаются?
3. Чем вы можете объяснить тот факт, что в конце он оставляет не буквальный вариант перевода?
4. Если вы изучаете немецкий язык, сравните оригинал и перевод сцены работы Фауста над Новым Заветом. Используйте памятку «Как сравнивать оригинал и перевод», предложенную при изучении темы «Шекспир».
5. Выразительно прочитайте в лицах диалог Мефистофеля и Фауста.
6. Обратите внимание на слова, которыми Мефистофель представляет себя. Как вы их понимаете?
7. Составьте и запишите в тетрадь план к сцене 3.
8. В чём суть договора между Фаустом и Мефистофелем? Отвечая, используйте цитаты.

Сцены 12: «Сад»;

19: «Ночь. Улица перед домом Гретхен»

1. Что вы узнали о Маргарите? Какое впечатление произвела на вас эта девушка?
2. Чем отличаются друг от друга две пары, прогуливающиеся в саду?
3. Какую роль в этой сцене играют ремарки?
4. Рассмотрите внимательно репродукцию картины Э. Делакруа, помещённую в учебнике. Какими средствами художник передаёт характеры Фауста, Мефистофеля и Маргариты?
5. О каких событиях мы узнаём из сцены 19?

Сцена 25: «Тюрьма»;

последний монолог Фауста (*часть вторая*)

1. Какую страшную цену заплатил Фауст за своё искушение?
2. Прокомментируйте финал первой части. Как вы думаете, почему Маргарите было подарено прощение?
3. Какова роль этой сцены в раскрытии характера Фауста?

4. Выразительно прочитайте и прокомментируйте последний монолог Фауста.

НАЗАМЕТКУ ЮНОМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ

Трагедия Гёте привлекала внимание многих переводчиков. Известно, что история её переводов на русский язык насчитывает более полутора веков. Над передачей отдельных отрывков и сцен «Фауста» работали известнейшие поэты своего времени — Василий Жуковский, Александр Грибоедов, Фёдор Тютчев, Александр Веневитинов, Алексей Толстой. Впервые полный перевод первой части трагедии был выполнен Эдуардом Губером. Отдельной книгой он увидел свет в 1838 г. Переводы обеих частей трагедии появились уже в конце XIX века, автором одного из них был Афанасий Фет. Среди переводов, сделанных в XX в., определённый интерес для исследователей представляет работа Валерия Брюсова.

Самыми удачными за всю историю русскоязычного «Фауста» признаны переводы Николая Холодковского и Бориса Пастернака.

Николай Александрович Холодковский (1858-1921) — русский зоолог, поэт-переводчик, член-корреспондент Петербургской академии наук. Он прославился не только как автор трудов по различным разделам зоологии, но и как неутомимый популяризатор зарубежной литературы. Его перу принадлежат переводы произведений Дж. Байрона, Ф. Шиллера, В. Шекспира, Дж. Мильтона, Г. Лонгфелло и других. Однако наиболее ярким свидетельством переводческого таланта Н. А. Холодковского является осуществлённый им в 1878 г. перевод «Фауста» И. В. Гёте, за который в 1917 Академией наук ему была присуждена премия им. А. С. Пушкина.

Выдающемуся русскому поэту, прозаику и переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе Борису Леонидовичу Пастернаку (1890-1960) принадлежит последний по времени перевод гётевской трагедии. Основная работа над ним была закончена в 1953 г. Несколько отредактировав этот текст, Пастернак опубликовал его лишь в 1955 г.

Из тайников искусства слова

О ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ «ФАУСТА»

Гёте назвал «Фауст» *трагедией*, подчеркнув тем самым, что в ней изображён исключительно острый жизненный конфликт, приведший к гибели персонажа. Как вы знаете, именно эта особенность характерна для драматических произведений такого вида. Поскольку рассматриваемая трагедия направлена на глубокое философское осмысление мира, смысла человеческой жизни, её принято называть философской.

Но, анализируя жанровую природу «Фауста», современные учёные отмечают, что этому произведению присущи черты различных жанров. По многим показателям оно близко к *драматической поэме* — стихотворному произведению, в котором сочетаются драматическое, эпическое и лирическое начала. В основе драматической поэмы — внутренний динамический сюжет, который отображает развитие конфликта мировоззренческих и моральных принципов. В произведении Гёте такого типа конфликт ярко воплощён в противостоянии двух главных героев. В то же время в «Фаусте» сильно лирическое начало. Например, как своеобразный лирический этюд написана сцена появления Фауста в комнате Маргариты.

1. Почему «Фауст» называют философской трагедией? Аргументируйте ответ.
2. Чем это произведение отличается от традиционных пьес?
3. Продолжите предложение: «*Драматическая поэма — это*
4. Докажите с помощью конкретных примеров, что «Фаусту» присущи некоторые черты драматической поэмы.

«Под сенью дружную Муз...»

Трагедия «Фауст» стала источником многих музыкальных произведений. Наиболее известные — оперы француза Шарля Гуно «*Фауст*» и итальянца Арриго Бойто «*Мефистофель*», а также композиции немца Роберта Шумана к отдельным сценам трагедии. Лучшим исполнителем партии Мефистофеля считается гениальный русский певец Фёдор Шаляпин. Произведение Гёте иллюстрировали такие выдающиеся художники, как Эжен Делакруа, Михаил Врубель, Сальвадор Дали.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«... Драмму можно назвать самым лучшим представителем мыслей, взглядов и состязаний мыслящего поколения эпохи революционной Германии».

Иван Франко

«Хотя *Фауст* — символическая фигура, воплощающая в себе всё человечество, он, несомненно, живой человек со страстями и чувствами, присущими людям. Но он личность необыкновенная, титаническая, и это возвышает его над обычным человеческим уровнем. Такая выдающаяся личность достойна представлять всё человечество. Но, будучи яркой и значительной индивидуальностью, Фауст отнюдь не является воплощением совершенства, ничто человеческое ему не чуждо — ни слабости, ни способность заблуждаться, ни ошибки. Сам

Фауст ясно сознаёт это. Его прекраснейшая черта — вечная неудовлетворенность собой и окружающим миром, желание стать лучше и сделать мир более подходящим для жизни и развития других людей».

Александр Аникст

«... *Мефистофель* — дух отрицания, критики, разрушения, которые распространяются на всё сущее. Однако отрицание в философской трактовке Гёте — необходимый спутник и предпосылка созидания, развития, к чему в большой степени и сводится роль «духа зла» при Фаусте. Во всём этом проступает светлый философско-исторический оптимизм, присущий эпохе Просвещения и самому Гёте».

Дмитрий Наливайко

♦ Поэтичность образа *Маргариты* состоит в отстаивании ценности непосредственного чувства, а всё поведение влюбленных Фауста и Маргариты предстаёт как вызов миру условностей, морального догматизма. Весь первый раздел «Фауста» сохраняет штюрмерскую направленность на защиту естественных чувств против тирании общественной мысли».

Борис Шалагинов

Фёдор Шаляпин
в роли Мефистофеля

1. Какие аспекты анализа произведения затронуты в этих высказываниях?
2. Согласны ли вы с оценкой образа Фауста, высказанной А. Аникстом? Аргументируйте свой ответ.
3. Как Д. Наливайко характеризует Мефистофеля? Поддерживаете ли вы такую трактовку образа «духа зла»?
4. Прокомментируйте высказывание Б. Шалагинова об образе Маргариты.

Прогулки по местам великих вдохновений

В городе Веймаре перед зданием Национального театра стоит памятник, мимо которого не проходит ни один турист. На постаменте возвышаются два гения немецкой литературы — Иоганн Вольфганг Гёте и Фридрих Шиллер, их руки соединены лавровым венком. Таким решением скульптор подчеркнул как величие славы каждого из поэтов, так и неугасимую силу их дружбы. Шиллер пе-

реехал в Веймар в 1787 г., а в 1794 г. сложился творческий союз двух знаменитостей, просуществовавший почти 11 лет. Его оборвала преждевременная смерть Шиллера, ставшая следствием тяжёлого заболевания. О том, насколько это трагическое событие потрясло Гёте, свидетельствует фраза из его письма: «Я потерял друга, а вместе с ним половину собственной жизни». Поэт завещал похоронить его в одной усыпальнице с Шиллером.

На заметку юному исследователю

Одна из интереснейших тем для исследования — «Гёте и Украина». Творчество писателя и учёного было хорошо известно в Украине уже в начале XIX века. Гёте переписывался с попечителем Харьковского учебного округа С. Потоцким. В 1827 г. он был избран почётным членом Совета Харьковского университета. Перед немецким гением преклонялся Т. Шевченко, называя его великим. Множество стихотворений Гёте, а также значительную часть «Фауста» перевёл И. Франко. К переводу трагедии он написал два предисловия. Кроме того, на украинский язык произведения Гёте переводили Б. Гринченко, М. Рыльский, М. Бажан, М. Лукаш и многие другие. П. Филипович посвятил ему стихотворение, которое так и называется — «Гёте»

Подытожим изученное

1. Расскажите об истории написания трагедии «Фауст».
2. Какие проблемы находятся в центре произведения? В чём состоит основной конфликт трагедии?
3. Объясните, почему «Пролог на небесах» называют ключом ко всему произведению?
4. Какие две линии можно выделить в композиции первой части «Фауста»?
5. Что символизируют образы Фауста, Мефистофеля и Маргариты?
6. Какова авторская позиция по отношению к главным действующим лицам?
7. Объясните на конкретных примерах, какую роль в понимании трагедии играют комментарии к тексту.
8. Выпишите в тетрадь поэтические строки, ставшие афоризмами. Прокомментируйте их.
9. Охарактеризуйте жанровые особенности «Фауста».
10. Подготовьте научное сообщение на одну из тем:
 - «Роль ремарок в трагедии»;
 - «Значение сцены перевода Нового Завета в раскрытии характера Фауста».
11. Сравните народную легенду о докторе Фаусте и трагедию Гёте.
12. Какая из помещённых в учебнике иллюстраций к «Фаусту» вам понравилась больше всего? Почему? Какую из

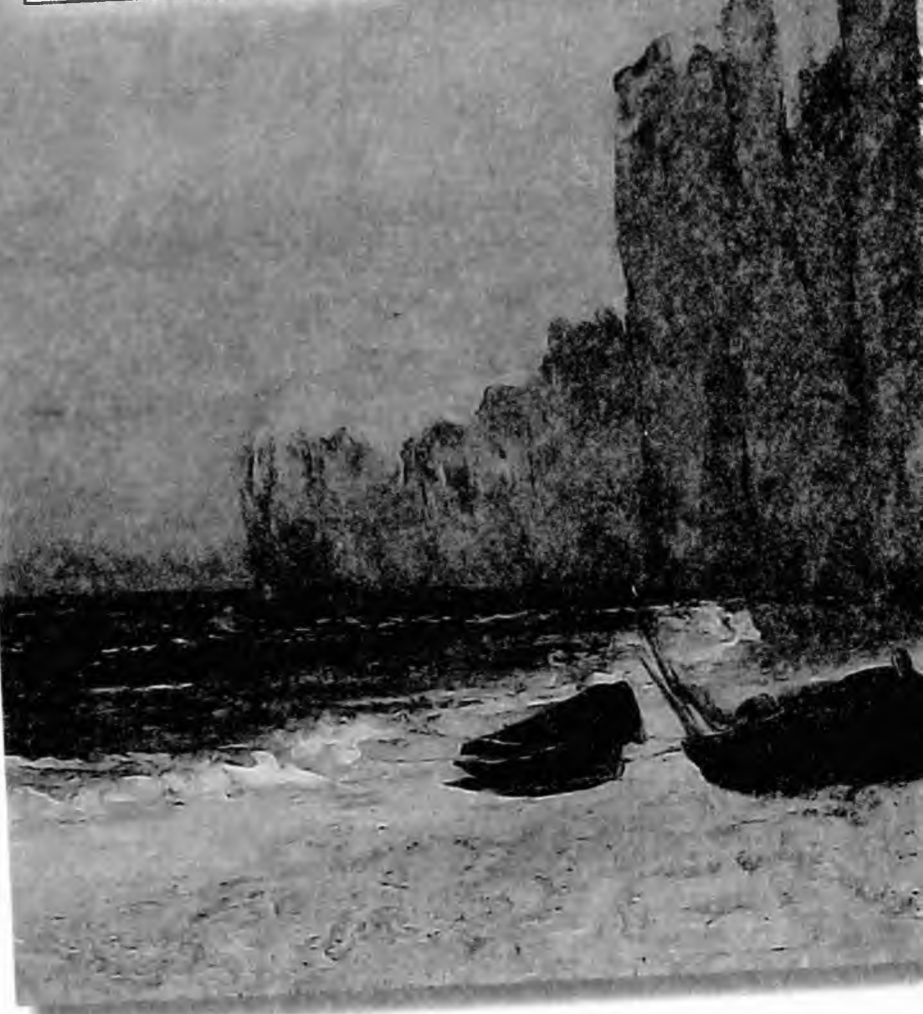
сцен трагедии вы хотели бы проиллюстрировать самостоятельно?

Подытожим изученное в разделе

1. Почему XVIII столетие называют веком Разума?
2. Составьте схему или таблицу «Особенности эпохи Просвещения». Прокомментируйте её.
3. Установите соответствие между двумя колонками:

Жан Жак Руссо	«Памела»
Даниель Дефо	«Эмиль, или О воспитании»
Семюэл Ричардсон	«Робинзон Крузо»

4. Подготовьте сообщение о роли эпохи Просвещения в развитии мировой литературы.
5. Каково, на ваш взгляд, значение этой эпохи для формирования личности современного человека?
6. Согласны ли вы с высказыванием И. В. Гёте, вынесенным в эпиграф к разделу? Свой ответ обоснуйте.
7. Охарактеризуйте принципы эпохи Просвещения с помощью афоризмов И. В. Гёте.
8. Какие факторы повлияли на становление Гёте как писателя и учёного?
9. Подготовьтесь к ролевой игре «Интервью с писателем». Продумайте вопросы, которые вы бы хотели задать Гёте.
10. Объясните, почему Гёте называют поэтом немецким и всемирным.
11. Расскажите о связях Гёте с Украиной.
12. Почему, на ваш взгляд, образы Фауста и Мефистофеля стали «вечными»?
13. Чем можно объяснить трудности в определении жанра «Фауста»?
14. Сравните поэтический и живописный образы Фауста, созданные Гёте и Делакруа.
15. Подготовьте компьютерную презентацию или реферат на тему:
 - «Жизнь трагедии «Фауст» в театральном, музыкальном и изобразительном искусствах».
16. Напишите сочинение на одну из тем:
 - «Борьба добра и зла в трагедии «Фауст»»;
 - «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой!» (*Философские поиски Фауста*).
17. Как вы думаете, что символизирует объединение в шмуцтитуле к разделу репродукций картины яркого представителя рококо Франсуа Буше «Портрет маркизы де Помпадур» и панно Михаила Врубеля «Полёт Фауста и Мефистофеля»?

ОТ РОМАНТИЗМА - К РЕАЛИЗМУ:

*из литературы
первой половины
XIX века*

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

Владимир Асмус

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ к разделу:

- РОМАНТИЗМ
- РЕАЛИЗМ
- РОМАН В СТИХАХ
- СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН

ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ

Для реализма XIX столетия личность обусловлена обществом, историей, объективной закономерностью, она типична, но она остаётся всё же отдалённым от всех других замкнутым миром, характером, и в этом глубокая связь этого реализма с романтизмом, из которого он вышел.

Григорий Гуковский

Борьба и взаимовлияние, параллельное сосуществование и смена различных литературных направлений характеризуют мировую литературу начала XIX века. Основное художественное направление этого периода — **романтизм** (от франц. *romantisme* — фантастическое).

Романтизм отражает мироощущение, берущее свои истоки со времён Великой французской революции (1789 г.). Это был период гигантских общественных потрясений и национально-освободительных войн. А значит — время великих ожиданий и решительных перемен. В столкновении противоречивых настроений, связанных с разочарованием и потерей веры в могущество человеческого разума, и формируется романтизм.

Крайняя неудовлетворенность действительностью, мечта о переустройстве мира, стремление найти обобщенный идеальный образ стали сутью романтического искусства. Писатели-романтики в своих произведениях, раскрывая существующие противоречия общества, основное внимание уделяли анализу переживаний и мыслей отдельной личности. Изображение исключительных характеров в необычных обстоятельствах, конфликт между мечтой и действительностью — определяющая черта романтизма.

Романтические тенденции нашли отражение в творчестве почти всех крупных писателей первой половины XIX века. Особых вершин романтизм достигает в наследии таких виднейших представителей европейской литературы, как Джордж Гордон Байрон, Перси Биши Шелли, Вальтер Скотт (Англия), Эрнст Теодор Амадей Гофман, Генрих Гейне (Германия), Адам Мицкевич (Польша), Виктор Гюго и Жорж Санд (Франция).

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830—1833

В это же время в тесной взаимосвязи с западной литературой развивается и русский романтизм, у истоков которого стоят такие поэты, как Василий Андреевич Жуковский и Константин Николаевич Батюшков. Автора известных баллад *«Людмила»* и *«Светлана»* называли «русским эхом» западноевропейского романтизма, а его фраза «Жизнь и поэзия — одно» стала творческим кредо чуть ли не всех писателей-романтиков.

Особенностью русского романтизма был ярко выраженный интерес к национальной самобытности, отечественной истории, утверждение сильной и свободной личности. В поэме *«Руслан и Людмила»* Александр Сергеевич Пушкин показал любовь к родной старине, передал разнообразие чувств молодого человека своего времени.

Романтизм в России напрямую был связан с историческими событиями, происходившими в стране. Так, существенное влияние на развитие русской литературы первой половины XIX века оказала война русского народа против армии Наполеона Бонапарта. Отечественная война 1812 года пробудила национальное самосознание в обществе. 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 тягостным. Поэтому народные бунты и восстания, жестоко подавляемые 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 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 и *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 (от лат. *realis* — действительный) — литературное направление, целью которого было, по словам известного французского писателя Оноре де Бальзака, «указать обществу на его язвы».

Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837—1857

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

В отличие от романтизма, который сосредоточивал внимание на внутреннем мире героя, для реализма основной становится проблема влияния жизненных обстоятельств на формирование характера личности. Литература становится способом познания человеком себя и окружающего мира, поэтому принцип правдивости изображения реальной действительности осознаётся как критерий художественности произведения.

В первые десятилетия XIX в. реализм нашел своё воплощение в баснях Ивана Андреевича Крылова и бессмертной комедии Александра Сергеевича Грибоедова *«Горе от ума»*, проникнутой, по выражению литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского, «глубокою истиною русской жизни». Однако настоящим основоположником реализма в русской литературе стал Александр Сергеевич Пушкин, сумевший в своих произведениях раскрыть самую суть важнейших явлений русской действительности во всём многообразии, сложности и противоречивости.

Крупнейшие писатели-реалисты мировой литературы первой половины XIX в. — Александр Пушкин и Николай Гоголь, Стендаль и Оноре де Бальзак, Чарлз Диккенс и Вильям Теккерей и другие — сумели раздвинуть границы искусства, в их произведения вошла действительность со всеми её социальными контрастами и трагическими противоречиями.

1. Раскройте основные черты романтизма как литературного направления. Кого из представителей литературы романтизма вы знаете?
2. Обоснуйте причины появления романтизма в русской литературе.
3. На примере одного из прочитанных ранее произведений русской литературы докажите, что оно относится к романтизму.
4. Объясните, как вы понимаете, что такое реализм. Назовите известных вам писателей-реалистов. Какие произведения реалистической литературы вы уже читали?
5. Расскажите об истоках русского реализма.
6. Рассмотрите репродукции картин «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и «Явление Христа народу» Александра Иванова и объясните, почему считается, что художественные и идейные искания русской общественной мысли, ожидание перемен в первой половине XIX столетия наиболее ярко отразились в этих знаменитых живописных полотнах.

Расскажите, что вам уже известно о жизни и творчестве А. С. Пушкина.

Какие события биографии поэта произвели на вас особое впечатление?

Прочитайте наизусть ваше любимое стихотворение А. С. Пушкина. Подготовьте сообщение на тему: «А. С. Пушкин в моей жизни и жизни моей семьи...».

Александр Сергеевич ПУШКИН

(1799-1837)

*Его душа не менее, чем настоящему,
принадлежала будущему, порываясь
к нему; он жил в своём времени,
со своими современниками,
своей средой, но как бы и с другими
поколениями, и живёт с нашим
и будет жить с теми,
что придут нам на смену.*

Александр Твардовский

«... 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 ему предназначено было стать «великим явлением жизни русской», «началом всех начал»? 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 все-таки великое предназначение настоящего Гения, сумевшего, по словам академика Д. С. Лихачёва, «создать идеал на-

Герб рода Пушкиных

ции, идеал культуры»? Почему же всё-таки само понятие *поэт* у русского человека в первую очередь ассоциируется с именем Пушкина? Как объяснить ставшую крылатой фразу писателя и литературного критика Аполлона Григорьева «Пушкин — наше всё»?

Чтобы приблизить 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 Пушкин получил в домашней обстановке. Его отец 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 Вольтера и других просветителей XVIII века. Дом Пушкиных посещали известные литераторы, которые страстно обсуждали культурные, литературные и политические 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 богатейших европейских собраний книг, и Саша был добросовестным его читателем. Наверное, поэтому, приехав в Петербург в 1811 году поступать в привилегированное учебное заведение — Царское-сельский Императорский лицей, Пушкин оказался подготовленным лучше других.

Лицей сыграл исключительно важную роль в формировании мировоззрения, литературных интересов и нравственных

Няня.

Рисунок А. С. Пушкина. 1828

принципов будущего поэта. Здесь он приобрёл лучших своих друзей — Антона Дельвига, Ивана Пущина, Вильгельма Кюхельбекера. Лицейской дружбе и лицейской семье Пушкин посвятит целый ряд своих произведений, в том числе знаменитое 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 Н. М. Карамзиным. Великий историк и писатель пожелал ему: «Пари, как орел, но не останавливайся в полёте!».

Закономерно, что в пушкинских произведениях лицейского периода преобладали мотивы дружбы и любви, наслаждения жизнью (*«Воспоминания о Царском Селе»*, *«Романс»*, *«Желание»*, *«К живописцу»*, *«Друзьям»*, *«Дельвигу»* и многие другие).

И вот в 1817 году Лицей окончен. «...Промчались годы заоченья...», — шутливо заметит Пушкин. Он наслаждается свободой: цыгане и карты, театр и актрисы, гусары и балы, визиты и кутежи. За короткое время Пушкин приобретает репутацию беспутного малого и сам же её поддерживает: «А я, повеса вечно праздный...». Старшие друзья поэта — Александр Тургенев, Василий Жуковский, Пётр Вяземский — обеспокоены «преступною праздностью гения». Однако вся эта легкомысленная жизненная кутерьма, как ни странно, не мешает ему творить, находить новые темы и совершенствоваться.

Поступив после окончания лицея на службу, А. С. Пушкин занимается активной литературной деятельностью. Поэт сближается с будущими декабристами, участниками антимонархического восстания в декабре 1825 года на Сенатской площади в Петербурге, становится членом таких передовых литературных обществ, как «Арзамас» и «Зелёная лампа».

В поэзии этого периода отчётливо проявляются его вольнолюбивые настроения, осуждение 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 году выходит из печати поэма «*Руслан и Людмила*», принёсшая молодому поэту мгновенную славу. «Причиной энтузиазма, возбуждённого «*Русланом и Людмилой*», — писал критик Виссарион Белинский, — было, конечно, и предчувствие нового мира, который открывал Пушкин всеми своими новыми произведениями... В этой поэме всё было ново: и стих, и шутка, и сказочный характер вместе с серьёзными картинами». «*Руслан и Людмила*» стала первой национальной русской поэмой, содержащей народно-сказочные мотивы и исторически достоверные картины Древней Руси. За Пушкиным окончательно закрепляется слава первостепенного русского поэта.

В то время ему приписывали почти все распространявшиеся устно или в списках антиправительственные поэтические произведения. «...Он наводнил Россию возмутительными стихами», — скажет император Александр I и весной 1820 года примет решение сослать Пушкина в Сибирь. По просьбам друзей поэта север удаётся заменить югом, ссылку — «служебным переводом», сначала в Кишинёв, а потом в Одессу.

Так начинается период **южной ссылки** (1820-1824) Пушкина, 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 столетия 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. Раскаты грома доносились и до самодержавной России. Всё это не могло не волновать поэта и закономерно находило отражение в его произведениях («*Кавказский пленник*», «*Узник*», «*Свободы сеятель пустынный...**», «*Кинжал**», «*К Чаадаеву** и других). Пушкин чувствует себя борцом-изгнанником. Главной темой этого периода остаётся

Члены общества
«Зелёная лампа».
Рисунок А. С. Пушкина. 1819

свобода. В послании к другу Антону Дельвигу он утверждает: «Одна свобода мой кумир».

Этот период творчества Пушкина отличается необыкновенным разнообразием. Он создаёт романтические поэмы (*«Кавказский пленник»*, *«Бахчисарайский фонтан»*), пишет *«Песнь о вещем Олеге»*, начинает работу над своим главным творением — романом в стихах *«Евгений Онегин»*. Друг поэта Иван Пущин много лет спустя заметит: «Характеристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было почти явления в природе, события в обыденной и общественной жизни, которые бы прошли мимо него, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его музыки; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественными вдохновениями».

В 1824 году в результате конфликта с графом М. С. Воронцовым, назначенным новороссийским и бессарабским генерал-губернатором, Пушкин был выслан из Одессы 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.

Виктор Попков. Осенние дожди (Пушкин). 1973

В Михайловской ссылке (1824-1826) Пушкин впервые столь непосредственно соприкоснулся с крестьянами, их нравами и бытом. Это явилось толчком для новых размышлений поэта о положении крепостных, о народе и власти. «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, — пишет Пушкин летом 1825 года, — я могу творить». В Михайловском Пушкин 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 других.

17 декабря 1825 поэт узнаёт о восстании декабристов и аресте многих своих друзей. «И я бы мог..», — писал в то время Пушкин. Опасаясь обыска, он уничтожает автобиографические записки, которые, по его словам, «могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв». С глубоким волнением ждёт он вестей из столицы, в письмах просит друзей «не отвечать и не ручаться» за него, оставляя за собой свободу действий и убеждений. Свои мысли и чувства поэт выразил в стихотворении *«Во глубине сибирских руд...»*, которое заканчивает полными надежд строками:

*Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.*

Таким образом А. С. Пушкин воспользовался первой же выпавшей ему возможностью поддержать своих друзей.

Осенью 1826 года император Николай I возвратил Пушкина из ссылки. Он надеялся сделать его придворным поэтом. Как о великой милости царь объявил, что сам будет цензором Пушкина.

Последующие годы жизни и творчества поэта — сложное время надежд и разочарований, период великих трудов и жестоких гонений. Цензорство царя привело к тому, что «Борис Годунов» был несколько лет под запретом; поэту не позволяли 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, талантом, заигрывающим с властью. Для большинства же населения России 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 стихотворениях этого периода — «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. Поэма была проникнута национально-патриотическим духом, верой в силу народа. Эта песенно-эпическая поэма, наверное, впервые в истории русской литературы представила образ слепого украинского певца:

*...Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.*

Творческие силы Пушкина достигли своего расцвета.

В декабре 1828 года на одном из московских балов Пушкин впервые увидел Наталью Николаевну Гончарову, красота которой поразила его. «Когда я увидел её в первый раз, я полюбил её, голова у меня закружилась», — вспоминал поэт. Он сделал

предложение руки и сердца, но, не получив определённого ответа, уехал на Кавказ, участвовал в действиях русской армии. Свои впечатления поэт передал в произведениях *«Путешествие в Арзрум»*, *«Монастырь на Казбеке»*, *«Казбек»*, *«На холмах Грузии...»* и других.

Весной 1830 года, 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 офор-

Н. Н. Пушкина.

Рисунок А. С. Пушкина. 1833

мить бумаги на право владения, осенью 1830 года Пушкин уезжает в село Болдино. Но в связи с бушующей в стране холерой и установившимся строгим карантином 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 — «История села Горюхина».

Николай Кузьмин.
Пушкин в Болдино. 1930

18 февраля 1831 года 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 года.

«Унылая пора! очей очарованье» стала любимым временем года Пушкина. Недаром в стихотворении «Осень» он писал:

*И пробуждается поэзия во мне:
 Душа стесняется лирическим волненьем,
 Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
 Излиться, наконец, свободным проявлением —
 И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
 Знакомцы давние, плоды мечты моей...
 И мысли в голове волнуются в отваге,
 И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
 И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.
 Минута — и стихи свободно потекут.*

Но произведения, созданные в этот период, к сожалению, не были по достоинству оценены публикой. Публикация «Повестей Белкина» не имела успеха, всё реже печатались его лирические произведения. 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. «Жизнь моя в Петербурге ни то ни сё. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — всё это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения», — пишет он П. В. Нащокину в 1833 году.

В 1836 году А. С. Пушкин начинает издавать литературный журнал «Современник». Это был журнал нового типа, призванный не развлекать публику, а воспитывать литературные вкусы читателей, формировать общественное мнение, национальное самосознание. Поэту удалось собрать в журнале крупнейших писателей: Василия Жуковского и Николая Гоголя, Алексея Кольцова и Дениса Давыдова, Евгения Баратынского, Фёдора Тютчева и многих других. В «Современнике» Пушкин напечатал и несколько своих произведений и критических статей. Напряжённая редакторская работа над журналом не мешала и его литературному творчеству. В этом же году он пишет многие свои знаменитые стихотворения, в том числе и *«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»*, завершает работу над повестью *«Капитанская дочка»*.

Последние годы жизни Пушкина прошли в тяжёлой обстановке всё обострявшихся отношений с царём и вражды к нему окружающего светского общества. Свободолюбивый характер поэта, его поведение раздражало «сильных мира сего», а он тем не менее в 1836 году напишет такие строки:

*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 созданиями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...*

Яркая индивидуальность поэта, его талант и независимость 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, о которых поэт напишет так: «...ни один из русских писателей не притеснялся более моего... Я не смею печатать свои сочинения», слежка, всеобщая атмосфера ненависти и клеветы становились невыносимыми. Как бы предчувствуя свою судьбу, ещё в 1828 году поэт пророчески скажет:

*Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы.
Решенья глупости лукавой,
И шёпот зависти, и лёгкой суеты
Укор весёлый и кровавый.*

Зимой 1836 года завистники и враги Пушкина из высшей петербургской аристократии распустили по городу слухи о жене поэта, связав её имя с именем царя, а затем и с именем французского барона Жоржа Дантеса, пользовавшегося 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 года. Около 5 часов пополудни прозвучал роковой выстрел на Чёрной речке.

Рана Пушкина оказалась смертельной, и 29 января 1837 года поэт отошёл в мир иной.

И полетели по Петербургу лермонтовские строки, навсегда оставшиеся в истории русской культуры:

Погиб поэт! — невольник чести...

И сбылось пророческое предсказание Фёдора Тютчева:

*Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
Назло людскому суесловью,
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.*

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. Самостоятельно подготовьте сообщение на тему:
• «Роль А. С. Пушкина в становлении русского литературного языка».
7. Рассмотрите репродукции картин известных русских художников, на которых изображён Пушкин в разные периоды жизни (см. иллюстрации на страницах учебника). Подберите пушкинские строчки к каждой из них.
8. Подготовьте компьютерную презентацию «Образ Пушкина в изобразительном искусстве».

Прогулки по местам великих вдохновений

В доме княгини С.Г.Волконской «на Мойке близ Конюшенного мосту» семья А. С. Пушкина поселилась осенью 1836 года.

Сегодня музей-квартира А. С. Пушкина на Мойке, 12 в Санкт-Петербурге хранит наибольшее число подлинных вещей, принадлежавших Пушкину и членам его семьи. Письменный стол поэта и его лю-

бимое вольтеровское кресло, диван и конторка, трости и курительная трубка, чернильница с арапчонком — все эти и другие предметы, находящиеся в кабинете, напоминают о творческой жизни поэта. В комнате Наталии Николаевны — её флакончик для духов, коралловый браслет, кошельки, вышитые бисером и шёлком...

Кабинет Пушкина
в квартире на Мойке, 12

Среди подлинных пушкинских реликвий — портреты самого поэта, его жены и детей. В музее хранятся и вещи, напоминающие о дуэли и кончине Пушкина, — жилет, который был на нём в день дуэли, локон волос, срезанный с головы покойного поэта, его смертная маска работы скульптора С. Гальберга...

По Галине Седовой

На заметку юному исследователю

Находясь в различных уголках Украины, нельзя не обратить внимания на то, как много связано у нас с именем Пушкина. Многочисленные бюсты и памятники поэта, школы и гимназии во многих уголках нашей Родины, Пушкинский парк в Киеве, проспект Пушкина в Днепропетровске, музеи в Киеве и Одессе, Каменке и Гурузе, театр русской драмы имени А. С. Пушкина в Харькове, улицы имени великого поэта в Симферополе и Львове, Запорожье и Полтаве, Луганске и Мукачеве... 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. Вчитаемся:

*Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звёзды блещут...
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет...*

Александр Сергеевич, по подсчётам исследователей его жизни и творчества, посетил 120 населённых пунктов на территории нашей страны. Так, если вы попадёте в Каменку (Черкасская область), то ваше внимание будет обращено на необычайную стелу. В мемориале увековечены два гения мировой культуры — поэт А. С. Пушкин и композитор П. И. Чайковский. А рядом на радуге-арке вмонтированы медальоны с портретами казнённых декабристов. Ведь именно здесь, в Каменке, в имении Давыдовых, поэт встречался с декабристами.

А если вы будете гулять улочками Одессы, то можете забрести на

Памятник А. С. Пушкину
в Одессе

Пушкинскую улицу, дом 13, где возле входа в литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина вас встретит сам Александр Сергеевич. Кажется, что он очень сосредоточен. Может быть, он кого-то ждёт, собирается очередной раз влюбиться или именно сейчас у него рождаются новые бессмертные строки...

Прогулки по местам великих вдохновений

В Псковской области (Россия) есть место, которое принято считать поэтической родиной А. С. Пушкина. Посетители ощущают здесь особый душевный трепет. Это родовое имение семьи Пушкиных — Михайловское. Оно было пожаловано прадеду Александра Сергеевича — Абраму Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной в 1742 году.

В Михайловском поэт бывал в разные годы, здесь он безвыездно прожил два года во время ссылки.

*Здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило.
Поэзия, как Ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.*

Так писал Пушкин о родительском имении.

Михайловское.
Вид на усадьбу и парк

В Михайловском великий поэт создал около 100 произведений. Здесь он страдал от одиночества и скуки, здесь понял своё предназначение, сумев претворить уединение в поэзию, здесь он радовался и страдал, приходил в отчаяние и восхищался. Именно здесь он, закончив историческую драму «Борис Годунов», произнёс фразу, ставшую крылатой: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!».

17 марта 1922 года в Михайловском был открыт Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина. Это одно из самых значительных научно-музейных учреждений, посвящённых жизни и творчеству великого поэта. Так, широкую известность не только у нас в стране, но и за рубежом получили Пушкинские праздники поэзии. Начиная с 1967 года они проводятся ежегодно в Михайловском в первое воскресенье июня, в дни, когда весь литературный мир празднует день рождения Александра Сергеевича.

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провёл
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечер ещё бродил
Я в этих рощах.

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов её тяжёлых,
Ни кропотливого её дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сживал недвижим — и глядел
На озеро, вспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив золотых и пажитей зелёных
Оно, синее, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывёт рыбак и тянет за собою
Убогий невод. По берегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилиу крылья
Ворочая при ветре...

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Всё тот же их знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо),
Теперь младая роща разрослась,
Зелёная семья, кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,

стихотворение «Вновь я посетил...». Оно было напечатано В. А. Жуковским лишь после смерти Пушкина. Первая строка стихотворения была дана в такой редакции: *«Опять на родине. Я посетил...»*. Но Михайловское не назовёшь родиной поэта, который впервые побывал там в 1817 году. Как уступку цензуре Василий Андреевич исправил строку третью и конец десятой. Слово *«изгнанник»* было заменено на *«отшельник»*, а *«опальный»* (домик) — на *«смирренный»*.

* * *

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдём под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживёт мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлёт судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Размышляем, обсуждаем

1. Поделитесь своими впечатлениями о стихотворении.
2. Какие образы и картины возникают у вас при чтении этого стихотворения? Прокомментируйте их.
3. Определите роль глаголов в этом произведении.
4. В каких строчках раскрывается отношение поэта к смерти? Выразительно прочитайте их и объясните, как вы понимаете эти строки.
5. Раскройте основной пафос произведения. Свой ответ подтвердите цитатами из текста.

* * *

Два чувства дивно близки нам —
 В них обретает сердце пищу:
 Любовь к родному пепелищу,
 Любовь к отеческим гробам.

 Животворящая святыня!
 Земля была б без них мертва,
 Как..... пустыня
 И как алтарь без божества.

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 святыне» 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 стихотворение наизусть.

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 году 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* (III, 2, 849).

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

• * * *

Отцы пустыnnики и жёны непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Размышляем, обсуждаем

1. Расскажите, как вы поняли прочитанное стихотворение.
2. На какие смысловые части можно разделить это произведение? Обоснуйте свой ответ.
3. Каким настроением проникнута каждая часть? Подумайте, с какими интонациями их следует читать.
4. Объясните, как вы понимаете слова **сердцем возлетать во области заочны**.

5. Найдите в тексте старославянизмы. Раскройте их роль в произведении.
6. От каких грехов, по мнению автора, охраняет великопостная молитва? Какие добродетели провозглашает поэт? Подтвердите свой ответ текстом.
7. Прочитайте информацию, представленную в рубрике «На заметку юному исследователю». Сопоставьте переложение канонического текста молитвы со стихотворением Пушкина. Какие изменения внесены автором? Обоснуйте их поэтический смысл.
8. Подготовьтесь к выразительному чтению произведения в классе.

На заметку юному исследователю

В 1836 году А. С. Пушкин пишет ряд стихотворений, в которых отражается серьёзное понимание поэтом важных философских и религиозных проблем. Среди них и произведение «Отцы пустыnnики...», представляющее собой поэтическое переложение молитвы Ефрема Сирина во время пасхального поста.

Преподобный Ефрем Сирин (IV в. н. э.) — один из почитаемых святых православной церкви. Его молитва «Господи и владыко живота моего...» читается православными верующими в течение всего поста. Вот её канонический текст: **Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей Господи Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения. И не осуждати брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь*».

Первая строка стихотворения А. С. Пушкина сразу же обращает нас к теме монашества, говорит о состоянии души человека, преданного Богу. Так, «отцами пустыnnиками» называли монахов-отшельников, последователей знаменитого старца Ефрема Сирина. Некоторые из них были не только монахами, но и писателями. А слово «непорочный» в богослужебных текстах соотносится прежде всего с Богоматерью (Всепорочная, Пренепорочная Дева). Его употребляют и по отношению ко Христу: Агнец Непорочный, т. е. безгрешный. По Библии, быть непорочным — значит быть чистым сердцем.

ЭЛЕГИЯ

Безумных лет угасшее веселье
 Мне тяжело, как смутное похмелье.
 Но, как вино — печаль минувших дней
 В моей душе чем старе, тем сильней.
 Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
 Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
 Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
 И ведаю, мне будут наслажденья
 Меж горестей, забот и треволненья:
 Порой опять гармонией упьюсь,
 Над вымыслом слезами обольюсь,
 И может быть — на мой закат печальный
 Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

Размышляем, обсуждаем

1. Какие мысли и чувства вызвало у вас прочитанное?
2. В каких строчках заключён основной пафос стихотворения? Обоснуйте свой ответ.
3. Вспомните, что такое элегия. Сопоставьте своё определение с тем, что дано в «Словарике литературоведческих терминов». Докажите, что прочитанное произведение относится к жанру элегии.
4. Какую «формулу жизни» провозглашает поэт в этом стихотворении? Аргументируйте свой ответ цитатами из текста.
5. Прокомментируйте высказывание литературного критика В. Г. Белинского: *«Элегия свидетельствует о том, до какого состояния внутреннего просветления возвысился дух Пушкина...»*.

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
 В пустыне мрачной я влачился,
 И шестикрылый серафим
 На перепутье мне явился;
 Перстами легкими как сон
 Моих зениц коснулся он:
 Отверзлись вещие зеницы,
 Как у испуганной орлицы.
 Моих ушей коснулся он,
 И их наполнил шум и звон:
 И внял я неба содроганье,
 И горний ангелов полёт,
 И гад морских подводный ход,
 И дольней лозы прозябанье.
 И он к устам моим приник,
 И вырвал грешный мой язык,
 И празднословный и лукавый,
 И жало мудрыя змеи
 В уста замершие мои
 Вложил десницею кровавой.
 И он мне грудь рассёк мечом,

И сердце трепетное вынул,
 И уголь, пылающий огнём,
 Во грудь отверстую водвинул.
 Как труп в пустыне я лежал,
 И Бога глас ко мне воззвал:
 ♦Встань, пророк, и виждь, и внемли,
 Исполни волею моей,
 И, обходя моря и земли,
 Глаголом жги сердца людей».

Михаил Врубель. Пророк. 1898

Размышляем, обсуждаем

1. Какое впечатление произвело на вас прочитанное?
2. Объясните, как вы понимаете название произведения.
3. Определите 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 строках текста.
7. Согласны ли вы с утверждением литературоведа Бориса Мейлаха, что стихотворение «Пророк» — это **поэтическая декларация о назначении поэта**? Обоснуйте свой ответ.
8. Внимательно рассмотрите репродукцию иллюстрации Михаила Врубеля к стихотворению «Пророк», помещённую на предыдущей странице. Сопоставьте изобразительный и словесный образы пророка.

«Под сенью дружных муз»

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 написал картину, на которой Пророк потрясён явлением ангела. Из зелёно-лиловых переливов возникает лик ангела смерти. Пророк отступает на второй план, превращается в некую субстанцию, подобную пламени.

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «ПРОРОК»

В михайловской ссылке Пушкин философски обобщил смысл жизни и творчества. Могучее возрождение души, сознание полноты и зрелости его духовных сил воплотились в стихотворении «Пророк». Оно написано в сентябре 1826 года, то есть после того, как поэт получил известие о казни 13 июля пяти декабристов.

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, преображает 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 поэ-

том. 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 Коровину

ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, 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.

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. 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.

«Умеючи, и клад находят...»

ОБУЧЕНИЕ АНАЛИЗУ СТИХОТВОРЕНИЯ

Если на уроке литературы вы получили задание проанализировать какое-либо произведение, то это значит, что нужно истолковать художественный текст и дать ему собственную аргументированную оценку. И каждый внимательный читатель знает, что смысл произведения не всегда лежит на поверхности, и для того, чтобы его проанализировать (истолковать, проинтерпретировать), надо вникать в детали, сопоставлять и делать выводы, то есть тщательно изучать. Но если речь идёт об анализе лирических произведений, то тут могут возникнуть дополнительные трудности. Поскольку лирика отличается субъективностью, сосредоточена на внутреннем состоянии и переживании, а лирические образы воспринимаются нами как обобщённые, многозначные символы, то углубляться в поэтические картины, наблюдать, как меняются чувства и настроения лирического героя, удаётся не всегда и не сразу. Не зря великий Н. В. Гоголь писал: «Прочесть как следует произведение лирическое — вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его...».

Конечно, каждое произведение имеет свой ключ к истолкованию, который и надо найти внимательному читателю. Но есть и определённые общие моменты, помогающие постичь и раскрыть тайны лирического текста. Каковы же они? Предлагаем вам **обобщённую схему анализа лирического произведения:**

- Какие настроения и чувства переданы в произведении.
- Дата написания, сведения из истории создания стихотворения, кому оно посвящено, его прототипы.
- Жанр стихотворения.
- Ведущая тема произведения, его основная мысль, её развитие.
- Какие образы и картины стихотворения выразительнее всего передают настроения и чувства.
- Образ лирического героя, сопоставление автора и лирического героя.
- Особенности композиции стихотворения.
- Особенности стихотворной формы произведения (размер, рифма, особенности ритмики).
- Какие поэтические детали (средства художественной выразительности) усиливают чувства и настроения произведения.
- Место стихотворения в творчестве автора.
- Личностное истолкование образов произведения. Рассуждения на тему: «Я и прочитанное стихотворение».

Подчеркнём, что это условная схема анализа лирического текста. Истолковывая каждое новое стихотворение, вы будете искать свой оптимальный путь от слова к смыслу. Желаем вам удачи на этом пути и настоящего эстетического наслаждения!

*Exegi monumentum*¹

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа².

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.

Размышляем, обсуждаем

1. Выскажите свои впечатления о прочитанном.
2. Начинается стихотворение так: **Я памятник себе воздвиг нерукотворный...**. Как вы понимаете значение слова *нерукотворный*? Какие ассоциации вызывает у вас это слово?
3. Пушкинский памятник возносится выше Александрийского столпа. Что утверждает поэт этими строчками?
4. Внимательно рассмотрите репродукцию картины современного русского художника Ильи Глазунова «А. С. Пушкин. Накануне», на которой поэт изображён на фоне Александрийского столпа и Зимнего дворца. Проанализируйте цветовую гамму полотна. Подумайте, какой смысл художник вложил в название своего произведения.

¹ *Exegimonumentum* — с латыни «я воздвиг памятник».

² *Александрийский столп* — гранитная колонна на площади перед Зимним дворцом в Санкт-Петербурге, воздвигнутая в честь императора Александра I за победу в войне с Наполеоном.

Илья Глазунов. А. С. Пушкин. Накануне. 1994

5. 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».*
6. Найдите в тексте и прочитайте строки, в которых поэт определяет основной критерий оценки своего творчества.
7. Согласны ли вы с утверждением исследователей творчества А. С. Пушкина, что стихотворение «Я памятник себе воздвиг...» — это философское обобщение мотивов, ранее представленных в его лирике? Обоснуйте свой ответ.
8. Сопоставьте стихотворения «К Мельпомене» Горация, «Памятник» Г. Р. Державина и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» А. С. Пушкина. Что объединяет и чем отличаются эти произведения? Аргументируйте свой ответ конкретными примерами из текста.
9. Используя материалы из рубрики «Умеючи, и клад находят», подготовьте письменный анализ этого стихотворения.
10. Выучите произведение наизусть.

На заметку юному исследователю

Квинт Гораций Флакк (65 до н. э. — 8 до н. э.) — один из выдающихся поэтов «золотого века» римской литературы. Самая известная из созданных им од — «К Мельпомене» (*Exegi monumentum aere perennius...*), написанная в 23 году до нашей эры.

К МЕЛЬПОМЕНЕ¹

*Крепче меди себе создал я памятник;
 Взял над царскими верх он пирамидами,
 Дождь не смоев 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 обновлялся,
 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

Подражания и переводы этой оды делали Михаил Ломоносов, Валерий Брюсов, Валерий Семёнов-Тян-Шанский и другие. Так, русский поэт эпохи Просвещения Гавриил Романович Державин на основе оды Горация написал своё произведение «Памятник».

Пушкинский вариант темы памятника был предложен в 1836 году.

Прогулки по местам великих вдохновений

Дворцовая площадь Санкт-Петербурга с возвышающимся Александринским столпом — визитная карточка города. Это самая высокая триумфальная колонна в мире (архитектор Огюст Монферран). А. С. Пушкин с интересом наблюдал за работами по сооружению Александринской колонны. Торжественное открытие монумента состоялось 30 августа 1834 года. Этот памятник, сооружённый по заказу Императора Николая I в память о победе его старшего брата — Императора Александра I в Отечественной войне 1812 года, является чудом

¹ Мельпомена (греч. — «поющая») — муза трагедии и лирической поэзии.

² Капитолий — один из семи холмов в Риме, т.е. храм Юпитера Капитолийского, посвящённый триаде богов (Юпитеру, Юноне и Минерве), на холме Капитолий, высшей точке Капитолийского холма в Риме.

³ Весталки — жрицы римской богини Весты (греч. — Гестия), в храме которой они 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 других.

инженерного расчета: он стоит ничем не закреплённый, удерживаемый в вертикальном состоянии исключительно тяжестью собственного веса. Диаметр колонны составляет 3,66 м, вес — более 600 тонн, а высота гранитного монолита — 25,58 м. В первые годы после возведения монумента петербуржцы испытывали некоторые опасения: а вдруг колонна однажды упадёт? Чтобы разубедить их, архитектор Монферран завёл привычку каждый день начинать с прогулок под памятником и совершал их почти до самой смерти. Пьедестал колонны с четырёх сторон украшен бронзовыми барельефами с орнаментами из воинских доспехов, а также аллегорическими изображениями побед русского оружия. Венчает колонну фигура ангела (скульптор Борис Орловский).

Александровская колонна
в Санкт-Петербурге.

*Открытка
конца XIX столетия*

На заметку юному исследователю

Иоганн Вольфганг Гёте и Александр Пушкин... Творческие взаимосвязи этих великих поэтов находятся под пристальным вниманием многих исследователей из разных стран мира.

В сочинениях Пушкина неоднократно встречается упоминание об авторе знаменитого «Фауста». Мотивы и образы, навеянные произведениями немецкого поэта, находят своё развитие во многих пушкинских строках. «Благоговею пред созданием «Фауста»...», — однажды напишет А. С. Пушкин на полях одной из рукописей. А размышляя о целях искусства, он определит значение творчества немецкого гения: «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объёмляется творческою мыслию — такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гёте в «Фаусте», Мольера в «Тартюфе»».

В 1825 году Александр Сергеевич пишет «Сцену из Фауста», используя образы трагедии Гёте. Но почему первоначально произведение Пушкина имело название «Новые сцены из «Фауста»? С какой целью поэт меняет название? Это абсолютно оригинальное произведение или пушкинский вариант одной из сцен «Фауста» Гёте? Тогда о какой сцене гётевского текста идёт речь? Позиции учёных, посвящённые этим вопросам, порой абсолютно противоположны. Поэтому, если вас заинтересовала эта тема, советуем тщательно изучить её и высказать своё мнение. Возможно, именно ваше слово в будущих литературоведческих изысканиях станет решающим.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКЕ

Вы, конечно, уже хорошо знаете, что род литературы, в основе которого находятся чувства, мысли, настроения, переживания, называется *лирикой*. Лирический образ передаёт выражение чувств и мыслей автора в связи с разными жизненными впечатлениями. Поскольку все явления жизни могут вызывать переживания человека, то и диапазон тем и мотивов в лирике многообразен. В лирических произведениях представлены отдельные мотивы, связанные общей темой.

Поэтическое осмысление мира, человека, смысла человеческой жизни, добра и зла, размышления над проблемами жизни и смерти, сущности человеческой души находят своё отображение в *философской лирике*. Так принято называть лирические произведения, в которых выражаются мысли и чувства автора о смысле человеческого бытия, о предназначении человека, о его судьбе и о смерти.

1. Какие произведения называются лирическими?
2. Объясните, как вы понимаете, что такое философская лирика.
3. Докажите, что представленные на страницах учебника стихотворения А. С. Пушкина принадлежат к образцам философской лирики.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

Пушкин от всех предшествовавших ему поэтов отличается... тем, что по его произведениям можно следить за постоянным развитием его не только как поэта, но вместе с тем как человека и характера...

Пушкин был призван быть первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию, как искусство, как художество, а не только как прекрасный язык чувства...

Если бы мы хотели охарактеризовать стих Пушкина одним словом, мы сказали бы, что это по превосходству поэтический, художественный, артистический стих, — и этим разгадали бы тайну пафоса всей поэзии Пушкина-

Виссарион Белинский

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

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, а потому что он — сын гармонии, поэт.

Александр Блок

1. Прокомментируйте высказывание критика В. Белинского о поэзии А. Пушкина.
2. Объясните, как вы понимаете, о каких «неписанных строках» говорит нам писатель, философ Д. Мережковский.
3. Подумайте, а как бы вы ответили на поставленный А. Блоком вопрос о том, что такое Поэт.
4. Используя собственные знания, материалы рубрики «Постигаем глубину литературно-критической мысли», поэзию Пушкина, составьте гроздь ассоциаций на тему:
 - «Философская лирика Пушкина».

К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА В СТИХАХ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

На заметку юному исследователю

А. С. Пушкин работал над созданием «Евгения Онегина» почти восемь лет. Роман был начат поэтом в южной ссылке в мае 1823 года и закончен уже в Болдино осенью 1830 года. Но даже завершив своё произведение, Александр Сергеевич продолжал над ним работать. Так, в 1831 году 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 года, 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 своё отражение в пушкинском романе, в котором проанализированы истоки и причины произошедших событий.

Действие «Евгения Онегина» развивается с 1819 по 1825 год. Именно в эти годы складывался тип человека, нашедший своё воплощение в главном герое романа А. С. Пушкина.

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?
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 подробно 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 своё объяснение таким сравнениям.
9. По первоначальному замыслу А. С. Пушкина первая глава должна была называться «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 автор передает своё отношение? Обоснуйте свой ответ с помощью конкретных примеров.

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 происшествя. (...)

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. (...)

Фамилия героя была сконструирована Пушкиным необычно для литературы той поры. Если герой имел фамилию (что сразу же давало ему черты национальной и эпохальной конкретности, связывая с русской послепетровской культурой), то принцип наименования, как правило, был таков: коренная часть фамилии, значимая, соотносённая с характером, плюс суффикс и окончание, воспринимаемые как признак русской фамилии:

«Негодяев» для негодяя у Измайлова, «Чистяков» для чистого сердцем (...). Избирая фамилию для своего героя, Пушкин отказался от принципа значимости, однако сохранил представление о том, что она должна иметь специфические черты литературности и, напоминая реальные фамилии, одновременно быть невозможной вне художественного текста. (...)

Petri de vanite... (*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». Помета «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 происходил из духовной среды. Познакомился с Пушкиным в 1817 г. и до последних дней принадлежал к ближайшим приятелям поэта. При незначительном литературном даровании обладал мягким, отзывчивым характером и был искренне предан Пушкину.

Пушкин и Онегин на берегу Невы. Рисунок А. С. Пушкина

Елена Самокиш-Судковская.
Евгений Онегин. 1911

С 1825 г. основной издатель Пушкина. (...) Расположенное рядом с заглавием, посвящение подчёркивало противоречие, скрытое в определении «роман в стихах». Одновременно такой подзаголовок бросал ответ на посвящение, заставляя видеть в противоречиях текста выражение единства, особой жанровой закономерности.

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?
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 дом 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.

Мстислав Добужинский.

Из иллюстраций к изданию «Евгения Онегина» 1938 года.

Ольга

Татьяна

5. Какое впечатление произвели на Онегина обе сестры? Свой ответ обоснуйте.
6. Как восприняла Татьяна визит Онегина? Как вы считаете, какие черты Евгения Онегина покорили её сердце?
7. Проанализируйте отношение автора к своей героине. Подтвердите свой ответ конкретными примерами 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 к этой главе.
3. Что нового вы узнали о Евгении после его встречи с Татьяной в саду?

4. Как отнёсся главный герой к письму Тани? Найдите в тексте и прочитайте эти строки.
5. Как вы думаете, почему в начале встречи, 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 Онегина.
7. Можно ли сказать, что Онегин проявил благородство по отношению к Татьяне 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 автор передает 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...»*.

Узнаем о выдающейся личности

Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Салтыков-Щедрин, Овидий и Шекспир, Бальзак и Флобер — вот далеко не полный перечень пи-

Николай Кузьмин.

Из иллюстраций к роману *«Евгений Онегин»*. 1928—1932

сателей, иллюстратором произведений которых был выдающийся художник-график Николай Васильевич Кузьмин (1889-1987). Корней Иванович Чуковский — писатель, переводчик и литературовед, известный в первую очередь своими детскими сказками, — скажет о Кузьмине: «За свою долгую жизнь он проиллюстрировал множество книг, и высокое качество его иллюстраций объясняется именно тем, что он всегда был идеальным читателем, другом и союзником каждого автора, которого он иллюстрировал, истолкователем его чувств и дум, близким ему по духовной культуре*».

ЛЛ₀ особую роль в судьбе худож-

сложности Н. В. Кузьмин работал над созданием иллюстраций к произведениям великого поэта почти полвека и создал более 150 рисунков. Исследователи творчества художника до сих пор ломают голову над вопросом, как удалось ему так проникновенно передать в своих рисунках пушкинское слово. А начало всему положила работа над юбилейным изданием — к 100-летию выхода в свет — «Евгения Онегина». Не действие, а авторскую мысль, то, что осталось скрытым между строк, стремился передать Н. В. Кузьмин в своих рисунках к роману. Формулу его искусства можно выразить так: не конкретная цитата, а ассоциация, которая возникает под воздействием пушкинского слова. Показать Пушкина «живым», снять с него «хрестоматийный глянец» — вот задача, которая стояла перед художником. Сам мастер говорил об этом так: «Многие места “Онегина” открыли для меня свой автобиографический смысл, и казалось заманчивым попытаться расшифровать для себя и для читателя эти места графическими комментариями». Неслучайно Н. В. Кузьмина называли «соавтором Пушкина».

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 за Ольгой? Как это обстоятельство повлияло на дальнейшие события романа?
6. Объясните решение Ленского вызвать Онегина на дуэль. Соответствует ли этот поступок характеру молодого поэта? Аргументируйте свой ответ.

Глава шестая

1. Какое важное событие нашло своё 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 к Ленского 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?
8. Какие мысли возникли у автора в связи с гибелью Ленского? Подтвердите свой ответ цитатами из текста.

Илья Репин. Дуэль Онегина с Ленским. 1899

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. Как Татьяна теперь воспринимает их отношения с Онегиным?
6. Что нового мы узнали о главном герое из описания его кабинета? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
7. С какими чувствами уезжала Татьяна в Москву? Чем объясняется настроение героини?

8. Расскажите, какие изменения произошли в жизни главной героини. А как сама Татьяна к ним относится? Как это её характеризует?
9. Найдите в тексте и прочитайте описание Москвы. Каково отношение автора к изображаемому? Аргументируйте свой ответ конкретными примерами.

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 наполнили Онегина при встрече с Татьяной.
7. Подумайте, почему главный герой теперь влюбляется в Татьяну. Настоящее ли это чувство? Аргументируйте свой ответ.
8. Как поведение Татьяны во время встречи с Онегиным свидетельствует о тех изменениях, которые произошли в её жизни? Чем объясняются её сдержанность и спокойствие?
9. Изменило ли характер Татьяны её замужество? Обоснуйте свой ответ. ■
10. Как вы считаете, любит ли ещё Онегина наша героиня? Свой ответ подкрепите цитатами из текста.
11. Прокомментируйте строки о любви, помещённые в XXIX строфе этой главы. Какое значение они имеют для понимания дальнейших событий в романе?
12. Какие чувства и мысли вызвало у вас письмо Онегина к Татьяне? Подготовьтесь к его выразительному чтению в классе.
13. Выразительно прочитайте заключительное объяснение Татьяны с Онегиным. Выскажите своё отношение к прочитанному.
14. Подумайте, почему А. С. Пушкин так неопределённо заканчивает свой роман. Обоснуйте свой ответ.

Из тайников искусства слова

—SJ

ПОНЯТИЕ О РОМАНЕ В СТИХАХ

Пётр Соколов.

Из «Иллюстрированного
альбома к роману «Евгений
Онегин». 1892

В ноябре 1823 года, 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 поэтиче-

ской форме, требующей лирического, авторского участия в описываемых событиях. Для романа в стихах характерный 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 композиция более развёрнутая.

Появившиеся после «Евгения Онегина» такие романы в стихах, как «Сашка» М. Ю. Лермонтова, «Свежее предание» Я. П. Полонского, «Дневник девушки» Е. П. Растопчиной и другие, 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 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».

Важной сюжетно-композиционной особенностью романа является наличие в нём образа повествователя. Он представлен в произведении и как спутник Онегина, и как антипод Ленского-поэта, и как защитник «Татьяны милой», и как действующее лицо лирических отступлений. Именно образ повествователя своим вмешательством раздвигает границы личного конфликта, развернувшегося между четырьмя героями романа, и в произведение входит русская жизнь того времени во всём её многообразии.

Свою значительную композиционную функцию выполняют в романе и лирические отступления, и пейзажные описания, представляющие картины русской природы, и пропущенные строфы. Так, о значении пропущенных строф известный писатель и литературовед Юрий Тынянов писал следующее: «В этих цифрах даются как бы эквиваленты строф и строк, наполненные любым содержанием; вместо словесных масс — динамический знак, указывающий на них; вместо определённого семантического веса — неопределённый, загадочный семантический иероглиф, под углом зрения которого следующие строфы и строки воспринимаются усложнёнными, обременёнными семантически».

О ПРОБЛЕМАТИКЕ РОМАНА А. С. ПУШКИНА

«Евгений Онегин» — первый классический реалистический роман XIX века, 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 драма-

тическая 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. Специфичность формы «Евгения Онегина», как романа в стихах, обусловила лаконичность, с которой в нём развёртывается идея противоположности «старого» и «нового», идея начавшегося поворота, но проводится она последовательно на протяжении всего произведения и касается всего — и экономического склада России, и быта, эстетики, морали и т. п. (...)

Елена Самокиш-Судковская.
Встреча Онегина
с Татьяной в саду. 1911

В «Евгении Онегине» Пушкин открыл принципы типизации, которые позволяли глубоко проникнуть в сущность современных общественных отношений и в характеры представителей различных социальных слоёв. (...) Новаторство Пушкина в обрисовке характеров заключалось прежде всего в том, что герои изображались в таких сюжетных ситуациях, при которых они не могут не обнаружить 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. (...)

Таковы, например, картинки Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода с его «меркантильным духом», пёстрого одесского быта; такого и превосходная характеристика международной торговли России, мимоходом данная в описании кабинета «воспитанника мод». (...)

Деревня, в которую приехал Онегин, характеризуется не только как «прелестный уголок»; Пушкин рисует её и как типичную феодальную усадьбу, «почтенный замок» (...).

В «Горе от ума», произведении, проблематика которого тесно связана с «Евгением Онегиным», два общественных лагеря России — России Чацкого и России феодальной — разграничены с резкостью, которая не оставляет между ними никаких связей. В «Евгении Онегине» тот же конфликт раскрыт шире и многообразнее: показывается не только их противоположность, но сложное переплетение старого и нового в самой жизни. (...)

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 противоположна: 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». Он ощущал пустоту жизни и пустоту окружающего общества; принадлежа к нему, он в то же время чувствовал себя в нём чужим, скучая равно «Средь 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 Мейлаху

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 узнаем о Пушкине-человеке меньше, менее достоверное, чем узнаём 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.

В начале работы над романом, в письме к Дельвигу в ноябре 1823 года, Пушкин признавался: «Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь донельзя». Уже тогда он чувствовал назревшую необходимость лирического самораскрытия ради общения с человеческим множеством. На протяжении всего романа эта потребность ни разу не ослабевает, — наоборот, всё с большей силой даёт знать о себе. Всё проникновенней и свободней говорит Пушкин от первого лица. Форма и темы его обращений к читателю неисчерпаемо разнообразны — от невзначай подвернувшейся, непритязательной шутки, вроде: «читатель ждёт уж рифмы «розы», на, вот возьми её скорей!» — вплоть до горестного раздумья о том, как могла бы сложиться так рано оборванная жизнь Ленского; от публицистических строф, посвящённых плачевному состоянию русских дорог, вплоть до творческой биографии музы в начале восьмой главы.

По Павлу Антокольскому

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ ОБ «ОНЕГИНСКОЙ СТРОФЕ»

Специально для романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкиным был создан особый вид стихотворной строфы, 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 даётся 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» использовали Михаил Лермонтов («*Тамбовская казначейша*»), Вячеслав Иванов («*Младенчество*»), Игорь Северянин («*Колокола собора чувств*») и другие.

Представлена «онегинская строфа» и в других языках. В украинской поэзии к ней обратился 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*». «Онегинской строфой» написан на английском языке роман в сти-

хах «**Золотые ворота**» индийского поэта **Викрама Сета**. До этого «онегинская строфа» была использована **Владимиром Набоковым** в стихотворении *0 *перевод* «**Евгения Онегина**» созданном на английском языке.

1. Объясните, что такое «онегинская строфа».
2. На примере одной строфы из пушкинского романа (*по вашему выбору*) раскройте схему её построения.
3. Назовите поэтов, использовавших в своём творчестве «онегинскую строфу».

Постицаем глубину литературно-критической мысли

«Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. (...)

Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма *историческая* в полном смысле слова, хотя в числе её героев нет ни одного исторического лица. (...)

Несмотря на то, что роман носит на себе имя своего героя, — в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал, выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин отнюдь не вельможа (уже и потому, что временем вельможества был только век Екатерины II. Онегин — светский человек. (...)

Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям. (...) Дело только в том, что Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому что человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим собою.

(...) Онегин — характер действительный, в том смысле, что в нём нет ничего мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или несчастлив только в действительности и через действительность. В Ленском Пушкин изобразил характер, совершенно противоположный характеру Онегина, характер совершенно отвлечённый, совершенно чуждый действительности. Тогда это было совершенно новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали по-

являться в русском обществе (...). Ленский был романтик и по натуре и по духу времени. Нет нужды говорить, что это было существо, доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но в то же время «он сердцем милый был невежда», вечно толкуя о жизни, никогда не знал её. Действительность на него не имела влияния: его радости и печали были созданием его фантазии.

Велик подвиг Пушкина, что он первый в своём романе поэтически воспроизвёл русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую, сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвёл, в лице Татьяны, русскую женщину. (...)

Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. В Татьяне нет этих болезненных противоречий, которыми страдают слишком сложные натуры; Татьяна создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких приделок и примесей. Вся жизнь её проникнута тою целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения. Страстно влюблённая, простая деревенская девушка, потом светская дама, Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же: портрет её в детстве, так мастерски написанный поэтом, впоследствии является только развившимся, но не изменившимся. (...)

*Лидия Тимошенко. Татьяна
в тишине лесов. 1969*

Задумчивость была её подругою с колыбельных дней, украшая однообразие её жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребёнком она не любила кукол, и ей чужды были детские шалости; ей был скучен и шум, и звонкий смех детских игр; ей больше нравились страшные рассказы в зимний вечер. И потому она скоро пристрастилась к романам, и романы поглотили всю жизнь её. (...)

Татьяна — это редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в расселине дикой скалы...

(...) Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для неё могла быть или величайшим блаженством, или

величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. (...) Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении

своих обязанностей нашла бы своё величайшее наслаждение, своё верховное блаженство. И всё это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрашием, с этою наружною холодною, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна. (...)

Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятеежнее горел пожиравший её внутренний огонь, что её ум ничем не был занят. (...)

Татьяна не могла полюбить Ленского и ещё менее могла полюбить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищи её экзальтированному, аскетическому воображению... И вдруг является Онегин. Он весь окружён тайною: его аристократизм, его светскость, неоспоримое превосходство над всем этим спокойным и пошлым миром, среди которого он явился таким метеором, его равнодушие ко всему, странность жизни, — всё это произвело таинственные слухи, которые не могли не действовать на фантазию Татьяны, не могли не расположить, не подготовить её к решительному эффекту первого свидания с Онегиным. (...)

Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобразил русское общество в одном из фазисов его образования, его развития, и с какою истиною, с какою верностью, как полно и художественно изобразил он его! (...) В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества! «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением».

Виссарион Белинский

(Из цикла статей

«Сочинения Александра Пушкина»)

«... 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 расцветивание 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»)

1. В тетрадях составьте тезисы к статье В. Белинского.
2. Расскажите, какую характеристику главным героям романа Пушкина даёт литературный критик. Согласны ли вы с такой трактовкой образов? Свой ответ аргументируйте.
3. Прокомментируйте тезис В. Белинского о том, что роман «Евгений Онегин» является «энциклопедией русской жизни».
4. О каком значении романа «Евгений Онегин» говорит Б. Мейлах? А * как вы оцениваете роль Пушкина в развитии русской литературы?

Сцена из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». В роли Татьяны – М. Фигнер, в роли Онегина – Л. Яковлев. 1899

«Под сенью дружных муз...»

Роман «Евгений Онегин» нашёл своё музыкальное воплощение в одноимённой опере Петра Ильича Чайковского (1840-1893). А случилось это так: в мае 1877 года композитору посоветовали написать опе-

ру на сюжет пушкинского романа. На тот момент Чайковским были созданы такие всемирно известные шедевры, как балет «Лебединое озеро», Первый фортепианный концерт, фортепианный цикл «Времена года» и многое другое. Пётр Ильич преклонялся перед Пушкиным. Композитора восхищали музыкальность стиха великого поэта, его понимание характера русского человека. Поэтому сначала мысль о создании оперы, по его словам, показалась ему дикой, но вскоре он так увлёкся ею, что в одну ночь написал сценарий и принялся за музыку. «Какая бездна поэзии в «Онегине». Я не заблуждаюсь: я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки», — писал он брату. 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 на сцене Малого театра в Москве. До конца жизни композитора «Евгений Онегин» оставался одним из любимейших его сочинений. Он был счастлив, видя 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.

На заметку юному исследователю

«Десятая глава была уничтожена Пушкиным и в канонический текст романа не входит. Каковы бы ни были обстоятельства, побудившие автора принять такое решение, единственным полноценным текстом романа для нас остаётся тот, который сам автор предложил читателю как законченный и который вошёл в сознание русской читательской аудитории и критиков под названием «Евгений Онегин». (...)»

Десятая глава романа представляет собой ценнейший источник. Но ценность его не в том, чтобы на её основании придумывать за автора конец романа, а в том, что она позволяет судить об отношении Пушкина к наиболее сложным вопросам его эпохи, раскрывает, какими путями шла пушкинская мысль, прежде чем «Евгений Онегин» отлился в канонические и классические свои формы. (...)»

Следует подчеркнуть, что название «десятая глава» способно ввести в заблуждение: мы располагаем не главой, а незначительной её частью. Всего в нашем распоряжении имеется 16 строф, из которых лишь две в относительно полном виде. (...) Понятно, с какой осторожностью надо подходить к любой формулировке выводов, базирующихся на столь шаткой документальной основе. (...)»

Факт существования десятой главы «Евгения Онегина» подтверждается следующими данными:

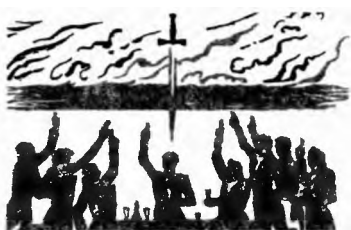
1) На листе рукописи «Метели», датированной 20 октября 1830 г., рукою Пушкина помета: «19 окт<ября> сожж<ена> Х песнь* (...)».

2) В черновиках «Путешествия Онегина» против стихов:

*Уж он Европу ненавидит
С её политикой сухой —*

на полях приписка рукой Пушкина: «в Х песнь».

3) В дневнике П. А. Вяземского под 19 декабря 1830 г. имеется запись: «Третьего дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привёл в порядок и 9 главу Онегина, ею и кончает; из 10-й, предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе (...)».

Мстислав Добужинский.
Концовка к X главе романа

4) В письме к брату Николаю от 11 августа 1832 г. Александр Тургенев сообщал: «..Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года (...)».

Из этих сообщений вытекает самый факт существования некоторого текста, именуемого самим Пушкиным и в его окружении «десятой главой». Правда, никто полного текста не видел, и те отрывки, которые позже были найдены в зашифрованном виде, в основном совпадают с тем, что слышали Вяземский и Тургенев. Это заставляет предполагать, что только эти строфы и были написаны. Никто из слушавших десятую главу не упоминает в связи с ней об Онегине, Вяземский именует её «хроникой», то есть видит в ней исторический обзор. Из этого можно сделать вывод, что каких-либо строф, где политические судьбы декабристов связывались бы с событиями из жизни центрального героя романа, не слышал никто. Столь же очевидно, что десятая глава каким-то образом переплеталась с путешествием Онегина. Об этом свидетельствует Тургенев, на это же указывает помета в рукописи. (...)

Сохранившиеся отрывки строф десятой главы рисуют широкую историческую панораму, охватывающую узловые моменты русской и европейской жизни первой четверти XIX в. (...) Утверждение, что в конце романа Онегин пережил нравственное возрождение, которое приведёт его к участию в декабристском движении (...) представляется спорным. Пушкин определил состояние Онегина в Одессе словами: «очень охлаждённый», что мало подходит для характеристики героя, якобы пережившего нравственное перерождение, особенно если учесть, что пламенным энтузиазмом Онегин не отличался и прежде».

Юрий Лотман (Из работы «Роман А. С. Пушкина
«Евгений Онегин». Комментарий»)

«ПаБ сенью дружных Мїѣ...»

Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» переведён на многие языки мира. Одним из самых удачных исследователи считают перевод на украинский язык, который осуществил известный поэт и переводчик Максим Фаддеевич Рыльский (1895-1964) 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.

Украинский поэт посвятил Александру Сергеевичу стихотворение «Пушкин», в котором есть такие строки:

*Ти пам'ятник собі воздвиг нерукотворний,
І нічий його не зруйнувать рукам.
Тропи ніякий плуг до тебе не загорне,
Її народ вартує сам.*

*Ти був супутником суворим подорожнім,
Що клали крізь терни путі в життя нове,
А нині у селі і в місті нашім кожнім
Твоє Михайловське живе...*

Подоытожим изученное

1. Прокомментируйте высказывание известного философа Вaсилья Розанова о поэте: *аПушкин — 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	Произведения этого периода
Лицейский период		
Петербургский период		
Период Южной ссылки		
Период ссылки в Михайловское		
Творчество второй половины 20-х годов		
Творчество 30-х годов		

3. Составьте карту путешествий поэта по Украине.
4. Назовите основные темы и мотивы лирики Пушкина.
5. К кому из поэтов был наиболее близок Пушкин в своём взгляде на миссию поэта в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»:

- Ломоносову;
 - Державину;
 - Горацию?
6. Дайте развёрнутый ответ на тему:
 - «Всё волновало нежный ум...» (*Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина*).
 7. Согласны ли вы с утверждением выдающегося русского писателя Ф. М. Достоевского о романе А. С. Пушкина: «В *«Онегине»*, в этой бессмертной и недостижимой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто...»?
 8. Укажите временные границы действия в романе «Евгений Онегин»:
 - 1812-1824 гг.
 - 1819-1825 гг.
 - 1825-1835 гг.
 - 1837-1840 гг.
 9. 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.
 10. Роман в стихах «Евгений Онегин» содержит многочисленные обращения автора к читателю. Найдите их в тексте и объясните, с какой целью поэт вводит их в своё произведение. Какова роль читателя в организации повествования?
 11. Докажите, что «Евгений Онегин» — реалистический роман в стихах.
 12. 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».
 13. Внимательно рассмотрите иллюстрации к роману А. С. Пушкина, помещённые на страницах учебника. Сопоставьте их с теми образами и картинками, которые возникают во время чтения «Евгения Онегина».

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 примеры лермонтовских строк, ставших афоризмами.

Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ
(1814-1841)

*В Лермонтове жила настоящая
глубокая сила русского человека.*

*Глубоко национально
его творчество.*

Николай Тихонов

«...ГОНИМЫЙ МИРОМ СТРАННИК, НО ТОЛЬКО С РУССКОЮ 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.

Давайте, обращаясь к вашим воспоминаниям о фактах из биографии Лермонтова, попробуем дополнить их, чтобы по-ново-

¹ Андроников И. Образ Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — С. 22.

Неизвестный художник.
Портрет маленького
Лермонтова. 1820—1822

му осмыслить путь этого «гонимого миром странника». Родился будущий писатель 15 октября 1814 года 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, именно он 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 души во внуке не чаяла. Именно здесь, любясь «зелёной сетью трав», спящим прудом и благоухающим садом, он впервые 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 темной 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 бабушка, такая ласковая и добрая с ним, совсем по-другому ведёт себя с его сверстниками — детьми крепостных крестьян. Маленькому Мише не раз приходилось защищать деревенских ребятшек от брани и побоев. Елизавета Арсеньевна, страстно любившая внука, не могла отказать ему и умирала своим гнев.

Живя в тархановском имении, Лермонтов открыл для себя чарующий воображение мир русской речи, песни и сказки. Здесь он услышал былинку про Ивана Грозного 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. Находясь в Горячеводске (с 1830 — 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.*

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 бабушка привозит его с целью определить в престижное 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 воспоминания художника М. Е. 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 в юном Лермонтове такие его характерные черты, как ранимость и вспыльчивость, обаяние 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 задушевных 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 начинает работать над своей самой известной поэмой — «*Демон*», к которой возвращается на протяжении почти всей 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 изученного в 9 классе, получить высшее образование в этом заведении поэту не было суждено. Будучи свободолюбивой, независимой и смелой личностью, он закономерно оказался в кругу молодёжи, искренне стремившейся изменить жизнь к лучшему. Многие из прогрессивно настроенных студентов критиковали политику Николая I, который, подавив восстание декабристов, установил в России жёсткий политический режим. 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 демонстрирует завидную эрудицию, незнание лекционного материала не позволило ему сдать экзамены. Он был вынужден оставить университет.

И в пансионе, и в годы студенчества Лермонтов с упоением 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 стихотворение *«Нет, я не Байрон...»*, ставшее его визитной карточкой. Подчёркивая своё сходство с английским поэтом («как он, гонимый миром странник»), Лермонтов чётко обозначит и принципиальное отличие — «но только с русской душой». Его русская душа чувствуется везде: 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 знакомое вам с детских лет стихотворение *«Парус»*.

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, он посвятил прекрасные поэтические строки. Одно из стихотворений *«Расстались мы, но твой портрет...»* было написано в 1837 году:

Михаил Лермонтов.
Варенька Лопухина. 1835

*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!*

С 1832 г. 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 не посещала его в это время. 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.

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. Однако 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**, его главной мыслью 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 бездушные людей, приличьем 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 по-

сланника Эрнеста де Варанта, оскорбительно отозвавшегося о русских обычаях. Дуэль, на которую он вызвал поэта, закончилась без жертв. Варант промахнулся, а Лермонтов выстрелил в 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 края 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».

Михаил Лермонтов.

Автопортрет. 1837

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 последних и самых значительных стихотворений Лермонтова — *«Пророк»*. Оно достойно завершило в его творчестве тему предназначения поэта, поднимаемую ранее в таких стихотворениях, как *«Смерть поэта*»* и *«Поэт*»*. Мотив одиночества, звучащий в *«Пророке»*, пронизывает и стихотворение **Выхожу один я на дорогу...**, отличающееся 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 одноклассником по Юнкерской школе Николаем Мартыновым.

На одной из вечеринок поэт сострил по поводу 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 Екатерина Растопчина, 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».

Михаил Лермонтов. Вид Тифлиса. 1837

1. Расскажите, какие факторы повлияли на формирование характера Лермонтова.
2. Вспомните из изученного в 9 классе, 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 учебника, 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. Прочитайте стихотворение «Нет, я не Байрон...». Как вы понимаете слова поэта: «...гонимый миром странник, но только с русской душой»?
8. Составьте план к статье учебника.
9. Подготовьте сценарий литературного вечера, посвящённого жизни и творчеству Лермонтова.

РОДИНА

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.
 Но я люблю — за что, не знаю сам —
 Её степей холодное молчанье,
 Её лесов безбрежных колыханье,
 Разливы рек её, подобные морям;
 Просёлочным путём люблю скакать в телеге
 И, взором медленным пронзая ночи тень,
 Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
 Дрожащие огни печальных деревень;
 Люблю дымок спалённой жнивы,
 В степи ночующий обоз
 И на холме средь жёлтой нивы
 Чету белеющих берёз.
 С отрадой, многим незнакомой,
 Я вижу полное гумно,
 Избу, покрытую соломой,
 С резными ставнями окно;
 И в праздник, вечером росистым,
 Смотреть до полночи готов
 На пляску с топаньем и свистом
 Под говор пьяных мужичков.

Размышляем, обсуждаем

1. Какое впечатление на вас произвело стихотворение «Родина»?
2. Какие картины возникли в вашем воображении после прочтения этих строк?
3. Что Лермонтов вкладывает в понятие «*родина**»?
4. Почему свою любовь он называет «*странною*»?
5. Какие настроения пронизывают это стихотворение?
6. Найдите в тексте примеры анафоры и сравнения. С какой целью автор употребляет эти художественные средства?
7. Подготовьте выразительное чтение стихотворения наизусть.

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «РОДИНА»

«Лермонтов говорит здесь о том, что любит родину «странною любовью». Действительно его любовь была странной, необычной для человека того общества, в котором он родился и вырос.

Поэту ненавистны были Николай I и его приближённые — гонители декабристов, душители свободы, усмирители крестьянских восстаний, — ненавистная была их

...слава, купленная кровью...

Лермонтову чужда была любовь помещиков к своим крепостным вотчинам, их вера в непоколебимость крепостного права, их

...полный гордого доверия покой...

Были в то время дворяне, утверждавшие, что русскому человеку нужно вернуться к древним порядкам и обычаям, существовавшим на Руси ещё до Петра I. Они отвергали всё новое и превозносили старое. Они хотели повернуть страну к прошлому. Вот почему *...тёмной старины заветные преданья* были чужды Лермонтову.

Поэт ощущал свою кровную связь с народом. Он любил демократическую Россию. Потому-то критик-демократ Добролюбов и писал, что в своём «удивительном стихотворении «Родина» Лермонтов «понимает любовь к отчизне истинно, свято, разумно», для Лермонтова, как и для Пушкина, понятие «родина» сливалось с понятием «народ».

Ираклий Андроников

Узнаем о выдающейся личности

Неоценимый вклад в исследование жизни и творчества М. Ю. Лермонтова внёс Ираклий Луарсабович Андроников (1908-1990) — доктор филологических наук, писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий. Он является автором многочисленных монографий, статей, сценариев, посвящённых великому русскому поэту. Среди его работ наиболее известные —

«Жизнь Лермонтова», «Лермонтов в Грузии в 1837 г.», «Лермонтов. Исследования и находки». Многим его современникам И. Андроников запомнился ещё и как талантливый рассказчик, который популяризировал творчество Лермонтова во время выступлений со сцены, по радио, телевидению.

ДУМА

Печально я гляжу на наше поколение!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властью — презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созревший,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережём в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодovitой,
 Ни гением начатого труда.
 И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
 Потомок оскорбит презрительным стихом,
 Насмешкой горькою обманутого сына
 Над промотавшимся отцом.

Размышляем, обсуждаем

1. Какие мысли и чувства вызвало у вас стихотворение «Дума»?
2. С каким периодом жизни Лермонтова оно связано?
3. Как вы думаете, почему поэт дал именно такое название этому стихотворению?
4. Отстраняется ли поэт от своего поколения? Аргументируйте текстом.
5. Проанализируйте композицию стихотворения. В чём состоят её особенности?
6. Как вы понимаете такое поэтическое высказывание:
*И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
 Как пир на празднике чужом...?*
7. Раскройте основную мысль стихотворения.
8. С помощью каких изобразительно-выразительных средств автор рисует поколение его сверстников? Приведите примеры из текста.
9. Назовите ведущие мотивы «Думы».
10. Чем, на ваш взгляд, объясняется актуальность этого стихотворения?

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «ДУМА»

Стихотворение «Дума» называют обоснованием Лермонтовым своей гражданской позиции. Автор поднимает важнейшие социально-нравственные вопросы, тревожившие ум поэта с юности, — о причинах политической безынициативности, преждевременной старости души и разочарования в жизни поколения 30-х годов, растерявшего высокие идеалы и мечты поколения декабристов, неспособного на подвиг и жертвы, подавленного собственными сомнениями в смысле жизни. Характерно, что Лермонтов, начиная стихотворение, как бы ♦со стороны» оценивает своё поколение («...я гляжу на наше поколение...»), но затем я заменяется *мы*. Вина поколения переживается и как личная вина. Но позиция самого Лермонтова резко отличается от позиции характеризуемого им поколения: для Лермонтова бездействие, равнодушие к добру и злу, увядание без борьбы, неверие — симптомы социально-нравственной болезни общества.

По Алексею Пескову

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Размышляем, обсуждаем

1. Какое чувство доминирует в этом стихотворении?
2. Проследите по тексту, какую роль в нём играют вопросительные и восклицательные предложения.
3. Что, на ваш взгляд, в этом произведении символизирует образ дороги?
4. Как соотносятся в стихотворении состояние природы и психологическое состояние лирического героя?
5. Определите тему и идею стихотворения.
6. Прокомментируйте приведённый ниже отзыв С. Маршака об этом образце лирики.
7. Прочитайте стихотворение М. Рыльского «Не забуду вечера хрусткого...», которое поэт написал под впечатлением лермонтовского «Выхожу один я на дорогу...». В чём чувствуется близость этих двух произведений?

Вихожу один я на дорогу...

М. Лермонтов

Не забуду вечора хрусткого,
Інею й тоненького льодку,
Коли сам я вийшов на дорогу,
Ніби вперше на своїм віку.

О, які були великі зорі,
Як синіло й склилось навкруги!
У падучім кожнім метеорі
Бачились незнані береги.

Так ото хотілося блукати,
Серце так стискалося мені,
Як від хати бризнули до хати
Вечора осіннього вогні!

Сумував — чого? І сам не знаю
Та й радів — чому? Не знаю й сам.
Чув по свисту пізніх крижнів зграю,
Не видимих нічиім очам.

Чув здалека голоси жіночі,
І тонкі, й ламкі, як той льодок.
І хилилось небо вже до ночі,
Як додому повернув я крок.

Ти мене чекала на порозі,
Щоб легенько, звісно, докорить...
Давне «занедужав я в дорозі»
Мусив я, звичайно, повторить.

Весело тріщали дрова в грубі,
Пахло житнім хлібом і теплом,
І спадали ніжно пасма любі
Над твоїм розхмареним чолом.

Максим Рильський

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ...»

«С детства я знал наизусть стихотворение Лермонтова “Выхожу один я на дорогу...”. Лет в двенадцать-тринадцать я бесконечное число раз повторял его и любил до слёз. Но, перечитывая эти стихи теперь, на старости лет, я как будто заново открываю их для себя, и от этого они становятся ещё загадочнее и поэтичнее. Только сейчас я замечаю, как чудесно соответствуют ритму нашего дыхания сосредоточенные, неторопливые строки с теми равномерными паузами внутри стиха, которые позволяют нам дышать легко и свободно.

*Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.*

Читая две последние строчки этого четверостишия, вы спокойно переводите дыхание, будто наполняя лёгкие свежим и чистым вечерним воздухом.

Но ведь об этом-то ровном, безмятежном дыхании говорится в предпоследней строфе:

*...Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь...*

В сущности, дышит не только одна эта строфа, но и всё стихотворение. И всё оно поёт. Как в песне, в этих стихах одна строфа подхватывает последние слова другой, предыдущей строфы.

За стихом:

Жду ль чего? Жалею ли о чём?... -

следует:

Уж не жду от жизни ничего я...

После строфы, кончающейся словами:

Я б хотел забыться и заснуть -

следуют слова:

Но не тем холодным сном могилы...

Эта неразрывная песенная вязь как бы подготавливает читателя или слушателя к тем заключительным строчкам стихов, где уже и в самом деле слышится пение:

*...Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел...*

Так органично связаны воедино поэтическое содержание и стихотворная форма. Размер, ритм, аллитерации, рифмы, цезура служат одной музыкальной и смысловой теме. Всё это — как бы «косвенные улики», вещественные доказательства, подтверждающие наличие подлинных мыслей и чувств у поэта и позволяющие отличить автора-свидетеля от автора-лжесвидетеля.

Стихотворение кончается словами:

*Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел...*

И долго после того, как закроешь книгу, слышишь этот шум ветвей. Последняя строчка лирических стихов — на самом деле не последняя: она оставляет за собой, как эхо, долгий гул — след отзвучавшей музыки.

Стихи, о которых идёт здесь речь, научили меня в юности любить лирическую поэзию. На склоне лет я отнюдь не собирався подвергать их разбору. Я хотел только поблагодарить поэта».

Самуил Маршак

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведение пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи:

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звёзды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

Михаил Врубель. Пророк. 1891

Размышляем, обсуждаем

1. К каким стихотворениям Лермонтова, прочитанным вами в 9 классе, близок «Пророк»?
2. Соответствует ли созданный Лермонтовым образ пророка Библейским преданиям?
3. Раскройте роль старославянизмов в этом произведении.
4. К какой тематической группе лирики можно отнести стихотворение «Пророк»?
5. Созвучно ли это стихотворение с судьбой его творца? Аргументируйте свой ответ.
6. Сравните иллюстрации Михаила Врубеля к одноимённым стихотворениям Пушкина (на с. 122) и Лермонтова. Как в них отображены особенности каждого из литературных произведений?

7. Сравните стихотворение Лермонтова с пушкинским «Пророком». В чём состоит своеобразие лермонтовского подхода к теме?

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «ПРОРОК»

«Пророк» Лермонтова развивает в условиях последекабристской поры пафос одноимённого пушкинского стихотворения. В его контексте ясен декабристский ореол, венчающий пророка Лермонтова, и вместе с тем иное, гораздо более трагическое положение лермонтовского пророка, обусловленное общественной обстановкой 30-х годов.

Свободный четырёхстопный ямб, последовательно применённая перекрёстная рифма, в завершающей, 7-й строфе заменённая кольцевой, придают исключительную чёткость этому стихотворению, написанному по-пушкински точным языком, лишь едва заметно метафоризированным. Благодаря такой прозрачной простоте с исключительной силой воспринимается контраст между ложью торжествующих стариков и внутренне неколебимым «изгнанником». Предельная сдержанность отличает его стихотворение от широко разлитого эгизма «Думы», от просветлённого лиризма «Соседки», от высокого пафоса «Смерти поэта».

По Ульриху Фохту

1-е января

Как часто, пёстрою толпою окружён,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
 При шуме музыки и пляски,
При диком шёпоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,

 Приличьем стянутые маски,
Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
 Давно бестрепетные руки, —
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
 Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, — памятью к недавней старине
 Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребёнком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
 И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подёрнут спящий пруд,
 А за прудом село дымится — и встают
 Вдали туманы над полями.

В аллею тёмную вхожу я; сквозь кусты
 Глядит вечерний луч, и жёлтые листья
 Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
 Я думаю об ней, я плачу и люблю,
 Люблю мечты моей создание

С глазами, полными лазурного огня,
 С улыбкой розовой, как молодого дня
 За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всеильный господин —
 Я долгие часы просиживал один,
 И память их жива поныне
 Под бурей тягостных сомнений и страстей,
 Как свежий островок безвредно средь морей
 Цветёт на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
 И шум толпы людской спугнёт мечту мою,
 На праздник незваную гостью,
 О, как мне хочется смутить весёлость их
 И дерзко бросить им в глаза железный стих,
 Облитый горечью и злостью!..

Размышляем, обсуждаем

1. Можно ли утверждать, что данное стихотворение созвучно знакомому вам с 9 класса произведению Дж. Г. Байрона «Хочу я быть ребёнком вольным...»? Аргументируйте своё мнение.
2. Охарактеризуйте лирического героя этого стихотворения. С помощью каких художественных средств автор создаёт его образ?
3. Какими предстают мир реальный и мир мечты в произведении?
4. Обратите внимание на соотношение частей, в которых описаны эти два мира. Как в композиции стихотворения отражается авторское отношение к каждому из них?
5. Какие настроения чередуются в этом стихотворении?
6. Согласны ли вы с тем, что в основе стихотворения — анти-теза? Аргументируйте свой ответ.

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «КАК ЧАСТО, ПЁСТРОЮ ТОЛПОЮ ОКРУЖЁН...»

«Сам факт публикации стихотворения способствовал усилению неприязни к Лермонтову со стороны придворных кругов. Существует версия, что на одном из маскарадов Лермонтов весьма резко ответил кому-то из членов императорской фамилии (есть предположение, что это была императрица, скрывшая лицо маской). В литературе о Лермонтове точно не установлено, кто именно скрывался под маской. Не установлено также и место проведения маскарада, о котором говорится в стихотворении...

Стихотворение построено на противопоставлении светской толпе мира внутренних переживаний поэта. Воспоминания о детских годах представлены здесь как воспоминания об идиллии бытия: это мир естественный, где нет места искушениям и рефлексии, где главный герой — ребёнок, живущий в родном доме, окружённом мирной природой, где чувство свободы сочетается с мечтами и, главное, с переживаниями полной, не нарушаемой «тягостными сомнениями и страстями» любви».

Алексей Песков

На заметку юному исследователю

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 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, сам не знаю** (1850) отражает горячую любовь к Лермонтову и проникательное понимание гуманистической сущности его творчества.

Отдельные мотивы и образы Лермонтова получили оригинальную разработ-

*Тарас Шевченко.
Умирающий гладиатор. 1856*

ку в произведениях украинского поэта (поэмы «Слепая», «Тризна», ♦Сон», стихотворения «Чого мені тяжко...», «Ну, що б, здавалося, слова...», ♦Минають дні, минають ночі...»). Подчёркивая родство душ и близость творчества двух поэтов, Максим Рыльский писал: ♦Наверное, во всех славянских литературах не было больших певцов гнева, певцов возмущения, певцов презрения, чем Лермонтов и Шевченко».

Шевченко-художнику также принадлежит исполненный в Новопетровском укреплении рисунок на тему стихотворения Лермонтова ♦Умиравший гладиатор», хранящийся в Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве.

По Исаю Заславскому

«Умелочи, и клад находят...»

О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ

Доклад — это один из видов устной речи. От того, насколько хорошо вы его подготовите, во многом зависит успех вашего выступления. Прежде всего, важно осмыслить тему и эффективно подобрать информацию для её освещения. Необходимо также подумать о композиции вашего выступления. Следует позаботиться и о приёмах привлечения внимания слушателей. Так, начать выступление вы можете интересным вопросом или оригинальной цитатой. Не менее эффектным может быть ознакомление слушателей с каким-либо ярким фактом. В ходе выступления старайтесь привлекать впечатляющие примеры, схемы, таблицы, иллюстрации. Чтобы облегчить свою работу, используйте памятку «Как работать над докладом»:

1. Продумайте тему своего выступления, в общих чертах определите её содержание, составьте предварительный план.
2. Подготовьте список необходимой литературы.
3. Разработайте окончательный вариант плана, пометьте возле каждого пункта, где следует взять необходимый материал.
4. Во вступлении раскройте актуальность темы.
5. Последовательно освещайте все предвиденные планом вопросы, объясняйте и аргументируйте основные положения, подкрепляйте их конкретными примерами и фактами.
6. Выскажите своё личное отношение к проблеме.
7. В заключение сделайте выводы.
8. Не забывайте о ссылках на источники и списке использованной литературы.
9. Прочитайте всю работу, устраните недостатки в содержании и речевом оформлении.

10. Перепишите её в чистовик.
11. Потренируйтесь в произнесении вашего доклада (продумайте интонации, паузы, логические ударения, проверьте, сколько времени будет звучать ваше выступление).

Если у вас есть необходимость и возможность использовать при выступлении компьютер, заранее продумайте, какой именно материал и в какой последовательности следует включить в слайд-шоу или презентацию.

Подготовили изученное

1. Какое из стихотворений Лермонтова оказалось наиболее близким вам? Почему?
2. Назовите мотивы, звучащие в стихотворениях поэта.
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 и романтизма, и реализма?
6. Обоснуйте, 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 стихотворения Лермонтова (по *вашему* выбору).

Михаил Лермонтов. Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты. 1837

К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

В творческой лаборатории мастера

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ПРОТОТИПЫ И КОМПОЗИЦИЯ 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 современника. Роман был назван **Княгиня Лиговская** и во многом напоминал пушкинское произведение. Первая ссылка на Кавказ прервала работу Лермонтова. Знакомство с декабристами, солдатами и офицерами, яркие впечатления от Кавказа настроили его на создание нового произведения, события которого будут перенесены из петербургских салонов в совершенно иные места. 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 в «Отечественных записках» (1839 г.) была напечатана повесть «*Бэла*» с подзаголовком **Из записок офицера о Кавказе**. Затем появился «*Фаталист*», в примечании к которому отмечалось: «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 г.) вышел и весь роман, на обложке которого было обозначено «Сочинение М. Ю. Лермонтова. Герой нашего времени». Однако известно, что сначала произведение называлось 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 Кав-

казе, 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 году, 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, происходивших ранее описанных в начале романа. Если выстроить их в хронологической последовательности, то главы были бы размещены так:

- «Тамань».
- «Княжна Мери».
- «Бэла».
- «Фаталист».
- «Максим Максимыч».
- «Предисловие к “Журналу Печорина”».

Почему же Лермонтов нарушил хронологию событий? В чём ещё заключались особенности композиции романа? Давайте подумаем над этим в ходе анализа произведения.

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.

¹ Андроников И. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» // Версии: Телев. сценарии. — М.: Искусство, 1989. — С. 78.

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 на вас произвела первая история из жизни Печорина?
12. Рассмотрите иллюстрацию В. Бехтеева. Удалось ли художнику передать трагизм ситуации?

Валентин Серов.
Бэла. 1891

Вениамин Бехтеев.
Казбич ранит Бэлу. 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 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 Н. Дубовского? Какими словами из романа вы бы её подписали?

Николай Дубовский. Максим Максимыч. 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 текст, где даётся портрет девушки-ундины. Как вы думаете, с какой целью автор вводит это описание?
5. Прокомментируйте слова А. 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 нисколько**). Каким предстаёт перед нами главный герой?
3. Как этот монолог связан с исповедью из «Бэлы»?
4. Распределившись на три группы, подготовьте психологические зарисовки на такие темы:
 «Княжна Мери и Вера в жизни Печорина»;
 • «Отношения Печорина с Вернером»;
 ® «Причины конфликта с Грушницким».
5. О чём думает Печорин перед дуэлью? Как это его характеризует?

6. Как Печорин воспринял смерть Грушницкого?
7. Дайте оценку поступков Печорина и Грушницкого.
8. Проследите по тексту, 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 хотел подчеркнуть художник Д. Шмаринов?
- L1. Какой эпизод изображён на иллюстрации М. Врубеля? Какие чувства персонажей произведения переданы художником?

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 этой части романа. А как бы вы её озаглавили? Обоснуйте свой ответ.
5. Почему именно эта глава завершает роман?

«Под сенью дружеских муз...»

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.

*Михаил Врубель.
Дуэль. 1890-1891*

Она построена как мизансцена сложного драматургического произведения, в которой всё подчинено раскрытию трагизма ситуации. Вот как этот рисунок прокомментировал П. К. Суздальев в книге «Врубель и Лермонтов»: «Бесстрашие, гордость и безмерный эгоизм Печорина, не остановившие его руку в момент дуэли, поглотившее его целиком чувство смертельной мести слабому и жалкому Грушницкому, вместе со всем окружением офицеров ненавидевшего надменного “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...».

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Какой страшный человек этот Печорин! Потому, что его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, потому должна страдать бедная девушка! «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!..» хором закричат, может быть, строгие моралисты... Не подходите слишком близко к этому человеку, не нападайте на него с такой запальчивой храбростию: он на вас взглянет, улыбнётся, и вы будете осуждены, и на смущённых лицах ваших все прочтут суд ваш... Но этому человеку нечего бояться: в нём есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется, и что он есть только в настоящую минуту. Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблёскивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстаёт на него... Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь... Пусть он клеветает на вечные законы разума, поставляя высшее счастье в насыщенной гордости; пусть он клеветает на человеческую природу, видя в ней один эгоизм; пусть клеветает на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостью, — пусть!.. Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд!.. Даже и теперь он проговаривается и противоречит себе, уничтожая одну страницу все предыдущие: так глубока его натура, так врождённа ему разумность, так силен у него инстинкт истины! ... Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля; пусть взорхнет её страдание и оросит благодатный дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви...»

Виссарион Белинский

(Из статьи «Герой 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” А. Пушкина, “Вечера на хуторе...” Н. 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 проб-

Дмитрий Шмаринов.
Печорин на диване. 1941

ва — углублённый психологический анализ, раскрытие современного ему человека изнутри, а Пушкин рассматривает героя времени внешне, как бы со стороны и несколько менее детально.

Виктор Мануйлов

(Из пособия «Роман М. Лермонтова “Герой нашего времени”.
Комментарий»)

1. Расскажите, как В. Белинский оценивает образ Печорина. С кем он вступает в спор?
2. Объясните, как вы понимаете заключительные слова приведённого отрывка из статьи В. Белинского.
3. О каких особенностях жанра «Героя нашего времени» пишет В. Мануйлов?
4. Пользуясь дополнительной литературой и Интернетом, узнайте, как образ Печорина оценивали другие критики. Подготовьте сообщение об этом.

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. Сюжет и композиция такого произведения всегда подчинены задаче раскрытия психологии человека. Неслучайно значительное место в психологических романах занимает **внутренний монолог** — разновидность монолога, в котором передаются внутренние переживания персонажа. 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 малый, 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. Авторы таких произведений интересуют 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. Объясните 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?

На заметку юному исследователю

Лермонтов хорошо знал и любил творчество И. В. 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. Как вы помните, именно так молодёжь прозвала доктора Вернера.

Мефистофель является и литературным прообразом Демона, главного героя одноимённой поэмы Лермонтова. Яркий пример 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.*

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 называли его «русским Гёте».

Прогулки по местам великих вдохновений

На карте мира можно найти множество мест, которые свидетельствуют о глубоком уважении к Лермонтову не только его со-

Домик Лермонтова
в Пятигорске

отечественников, но и жителей других стран. Свидетельством искреннего преклонения перед талантом великого поэта является, например, тот факт, что его именем называют даже те места, где он ни разу не был. Так, путешествуя по Крыму (как известно, поэт не посещал полуостров), вы можете увидеть мыс Лермонтова, находящийся

недалеко от Севастополя. Там есть грот Дианы, названный в честь похожего одноимённого грота в Пятигорске, у которого не раз бывал «гонимый миром странник». 8 июля 1841 года поэт с друзьями устроили там бал. «... Кто думал тогда, — писал впоследствии декабрист Н. И. Лорер, — кто мог предвидеть, что через неделю после такого весёлого вечера настанут... для всех нас, участников, горечь и сожаление».

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 известного русского поэта XX века Николая Тихонова?
3. Что вы знаете о жанровом своеобразии романа «Герой нашего времени»? '
4. Почему автор нарушает хронологическую последовательность в изложении событий?
5. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Реалистическое и романтическое начала в романе».
6. Какую роль в раскрытии характера героя играют образы Максима Максимыча, Бэлы, княжны Мери, Веры, доктора Вернера и Грушницкого? Благодаря чему ещё в нашем представлении возникает образ Печорина?
7. Каково значение смены рассказчиков в романе?
8. Какую роль в романе играют картины природы?
9. Согласны ли вы с тем, что Лермонтов — мастер портретных зарисовок? Аргументируйте своё мнение.
10. Подготовьте сравнительную характеристику образов Онегина и Печорина.
11. Объясните смысл названия романа.
12. Каково ваше отношение к Печорину?
13. Как вы думаете, в чём секрет долгой жизни «Героя нашего времени»?
14. Смотрели ли вы художественные фильмы, снятые по роману Лермонтова? Если да, сравните экранизации с их первоисточником.
15. 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».

4 **Расскажите, что вам известно о Н. В. Гоголе.**

Какие произведения писателя вы читали? Какие из них вам больше всего понравились и почему?

Вспомните, где родился писатель. Подготовьте сообщение на тему: «Н. В. Гоголь и Украина».

Николай Васильевич ГОГОЛЬ

(1809-1852)

*Много ещё пройдёт времени,
пока уразумеется
вполне всё глубокое
и строгое значение Гоголя,
этого монаха-художника,
христианина-сатирика,
аскета и юмориста,
этого мученика возвышенной
мысли и неразрешимой задачи!*

Иван Аксаков

«САМАЯ ЗАГАДОЧНАЯ ФИГУРА В ЛИТЕРАТУРЕ»

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. И хотя уже отмечен 200-летний юбилей писателя, по-прежнему волнует вопрос: действительно ли мы смогли осознать то «глубокое и строгое значение Гоголя», о котором говорил И. С. Аксаков? 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 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 Великих Сорочинцах Миргородского уезда Полтавской губернии в семье небогатого помещика Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и Марии Ивановны, урождённой Коса-

ровской. 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 недетской задумчивостью обнаружились и литературные задатки. Так, русский писатель Г. П. Данилевский в своих воспоминаниях описывает тот факт, что, по словам матери Гоголя, «трёх лет от роду 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». У его домашних осталось воспоминание, что известный украинский литератор В. В. Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его пятилетнего сына за пером. Малютка Гоголь сидел у стола, глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту удалось, просьбами и ласками, склонить ребёнка-писателя прочесть своё произведение. Гоголь отвёл Капниста в другую комнату и там прочёл ему стихи. Капнист никому не сообщил содержание выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и обнимая маленького сочинителя, сказал: «Из него будет большой талант...».

Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, отец писателя

Мария Ивановна Гоголь-Яновская, мать писателя

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 зубрежки. Здесь Гоголю было суждено проучиться всего год. В связи со смертью брата Ивана он прерывает свою учебу 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 года. Здесь формируются его характер и мировоззрение, эстетические вкусы и гражданское самосознание, здесь он начинает писать. Гоголь сочиняет стихи и прозу, пробует себя в драматургии. Проявляется и актерский талант будущего писателя. В гимназии действовал студенческий театр, единственный среди учебных заведений Украины. И именно Гоголю суждено было стать его душой. Актёрское мастерство будущего писателя состояло в том, что даже самую маленькую роль он мог сделать заметной. «Все мы думали тогда, — писал его соученик Т. Пащенко, — что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он играл. Думается, что Гоголь затмил бы и знаменитых комиков-артистов, если бы вступил на сцену». Особенно ему удавались женские роли. Так, по свидетельствам очевидцев, он неподражаемо играл госпожу Простакову из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 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. Вот как он сам об этом пишет матери: «...Я почитаюсь загадкой для всех... Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом угрюмый, задумчивый, неотёсанный...». 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, ко-

торая 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. Понадобилось немного 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 году он публикует своё первое произведение, написанное ещё в Нежине, — поэму *«Ганц Кюхельгартен»*, в котором чувствуется сильное влияние творчества И. В. 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 вникая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэт!» — так передает Н. В. Гоголь свои впечатления. Он даёт клятву верности искусству. «Великий! над сим вечным твоим творением клянусь!» — эти слова определили дальнейший смысл жизни Н. В. Гоголя.

В 1830 году в журнале «Отечественные записки» появилась первая повесть Гоголя *«Басаврюк»*, впоследствии переработанная в *«Вечер накануне Ивана Купала»*. Писатель сближается с А. А. Дельвигом, В. А. Жуковским, П. А. Плетнёвым, а затем и с самим А. С. Пушкиным, дружба с которым имела огромное значение для развития его общественных и литера-

турных взглядов. «Когда я творил, — писал Н. В. Гоголь, — я видел перед собой только Пушкина... Мне дорого было его вечное и непреложное слово».

В том же году 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. «Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, как поцелуй любви...», — писал критик В. Г. Белинский об этом сборнике повестей Н. В. Гоголя. В произведениях *«Вечеров...»* писатель всё своё внимание сосредоточил на раскрытии сущности национального характера, на описании поэтической стороны народной жизни.

В 1835 году появляется новый сборник произведений писателя — *«Миргород»*, которому автор даёт подзаголовок *«Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близ Диканьки”»*. Тем самым он подчёркивает идейно-художественную связь между двумя сборниками. Перед читателями Н. В. Гоголя вновь предстают родные писателю места. *«Миргород»* — это своеобразный сыновний дар Н. В. Гоголя земле своих предков. Но, в отличие от сказочной, мечтательной атмосферы *«Вечеров...»*, в центре произведений нового гоголевского сборника — сложная, противоречивая, а порой и трагическая реальность, в которой всё равно продолжает жить мечта о прекрасном мире и прекрасном человеке.

В произведениях *«Миргорода»* героическое соседствует с обыденным, великое с ничтожным, а прошлое — с настоящим. Поэтому в сборник были включены, на первый взгляд, совершенно разные повести, такие как, например, *«Старосветские помещики»* и *«Тарас Бульба»*, *«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»* и *«Вий»*. Для самого Н. В. Гоголя это явления одного порядка, ведь, как он сам пишет, «по странному устройству вещей всегда ничтожные причины рождали великие события и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями».

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»*, со-

ставили *«петербургский цикл»*, поскольку основным местом действия в них является именно Петербург. Основной мотив этих произведений — боль за человека, борьба за его достоинство, поэтому главный вопрос, который волнует 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 годы. 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, какими, например, были Стародум у Д. И. Фонвизина или Чацкий у А. С. Грибоедова. Любовную завязку в комедии он считает слишком устаревшей, заменяет её на «общую», то есть такую, которая затрагивала бы самые разные пласты сознания человека.

В 1836 году 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, у других — 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 Гоголя было своё видение мира, своё отношение к действительности. Он 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 это страшное сообщение. До конца жизни он не мог оправиться от этой потери. Ведь в Пушкине Гоголь потерял своего друга, кумира и наставника.

В марте 1837 года 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. «Никогда я не чувствовал себя так погружённым в такое спокойное блаженство. (...) Никогда я не был так весел, так доволен жизнью», — писал Н. В. Гоголь. В Риме в 1840-1841 годах он завершает первый том *«Мёртвых душ»*.

Писатель везёт своё «великое детище» в Москву. Появление этого произведения потрясло всю читающую Россию. Яростные споры, которые разгорелись вокруг поэмы Н. В. Гоголя, символизировали «битву двух эпох» — старой и новой России. Сам писатель очень тяжело переживал то противостояние, которое развернулось вокруг его произведения. Н. В. Гоголь уезжает за границу и пробует работать над вторым томом поэмы.

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 года, так и сомнениями, связанными с реализацией своего замысла в *«Мёртвых душах»*. Поэтому «Выбранные места ...» стали беспощадной исповедью самого Гоголя, в которой он судил себя, приписывая себе чуть ли не все пороки и недостатки героев своих произведений. Изложив целую программу нравственного обновления для представителей всех сословий, начиная от мужика и кончая самим государем императором, писатель выступил как учитель жизни и своеобразный пророк. Всё это вызвало бурю негодования в обществе. Книгу Н. В. Гоголя беспощадно критиковали: автора обвиняли в измене прежним идеалам; возмущались, что он слишком много себе позволил, посчитав себя пророком; упрекали в неискренности. Лишь очень немногие пытались понять и защитить писателя.

Илья Репин. «Самосожжение» Гоголя. 1909

В последние годы жизни Н. В. Гоголь жил в Москве, он не оставлял попытки завершить второй том «Мёртвых душ». Однако в конце января 1852 года писателя настигает новый душевный кризис. Страдая и мучаясь, он сжигает своё произведение. Не только «Мёртвые души», но и «самая жизнь Гоголя сгорела от постоянной душевной муки, от непрерывных духовных подвигов, от тщетных усилий отыскать обещанную им светлую сторону, от необъятности творческой деятельности», — скажет друг писателя И. С. Аксаков. Вскоре после этого события, 21 февраля 1852 года, Николай Васильевич Гоголь отошёл в мир иной.

«Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы, человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!» — с горечью писал другой русский писатель И. С. Тургенев.

Н. В. Гоголь оставил нам свой художественный мир. И если мы хотим постичь «тайны Гоголя», то вчитаемся в его произведения...

1. Расскажите, что нового вы узнали о жизни и творчестве писателя.
2. Прокомментируйте название этой статьи и эпиграф к ней.
3. Какие факты творческой биографии писателя произвели на вас особое впечатление и почему?
4. Подумайте, какие «тайны Гоголя» вы хотели бы разгадать.
5. Используя материалы сайтов, посвящённых писателю (<http://gogol.lit-info.ru/>, <http://gogol.boom.ru/>), а также информацию, представленную в рубриках «Прогулки по местам великих вдохновений» и «Под сенью дружных муз», подготовьте вопросы к литературной викторине на тему:
• «Н. В. Гоголь: жизнь и творчество».

Прогулки по местам великих вдохновений

На берегу живописной реки Псёл на Полтавщине раскинулось село Великие Сорочинцы. Мать Гоголя, Мария Ивановна, приехала сюда из родового 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. В годы Великой Отечественной войны в Сорочинцы ворвались фашисты. Они разорили музей, сожгли редчай-

Музей Гоголя
в Великих Сорочинцах

шие издания произведений писателя, вещи, мебель, принадлежавшую ему.

В 1951 г. было сооружено новое здание музея. Со времени открытия в нём побывали сотни тысяч посетителей. (...)

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 воссоздают 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 Самойленко

«Под сенью дружных муз»

«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, Евгения Гребёнки 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.

Прогулки по местам великих вдохновений

У каждого человека есть место, которое навечно входит в его сознание и жизнь. Для юного Гоголя таким городом был Нежин.

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 Магеров и о многом другом нашли отражение на многих страницах книг писателя. Город Нежин, где прошла юность Гоголя, под-

питывал его творческое воображение интересными жизненными деталями, которые обрастали запоминающимися сценами и образами, привлекающими внимание читателей.

Нежин навечно вошёл в жизнь Гоголя. В свою очередь Гоголь неотъемлем от истории города. 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

Лицей князя А. Безбородько
в Нежине. Гравюра XIX века

К ИЗУЧЕНИЮ ПОВЕСТИ «ШИНЕЛЬ»

В творческой лаборатории мастера

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 беспросветно тяжёлой и безрадостной жизни своего героя, но и путём прямого авторского размышления о его горестной судьбе. 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».

Важное место в повести занимает «значительное лицо». Обычно его рассматривают как обобщённый образ бюрократической

власти России. Но ведь «значительное лицо» тоже в известной степени жертва. Не случайно Гоголь заметил, что он был вовсе не дурной и даже «в душе добрый» и «неглупый» человек. Но, по словам писателя, «генеральский чин совершенно сбил его с толку». Всё, что было в нём хорошего и доброго, исчезло, человеческое начало растворилось под генеральским мундиром. Исчез человек и остался только чин, должность, форма без содержания. И причину духовного оскудения своего героя Гоголь видит всё в той же бездушной бюрократической машине, безжалостно и равнодушно уродующей каждого человека.

По Николаю Якушину

Размышляем, обсуждаем

1. Поделитесь своими мыслями и чувствами о прочитанной повести.
2. Определите тему и главные проблемы произведения.
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 произведения.
11. Какой основной художественный приём использует автор при построении своего произведения? Подтвердите 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

...Акакий 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 переписыванию, которое, как ни монотонно и бессмысленно оно (пустые, казённые бумаги), всё же труд, и честный труд.

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 наслажденья в своём труде. Раб трудится из-под палки — Акакий Акакиевич делает это с охотою.

Акакий Акакиевич в изображении
Игоря Храброва, Кукрыниксов, Маргариты Журавлёвой

(...) 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. (...)

Но и смех Акакия Акакиевича, и его радость как бы запретны, ненадёжны, хрупки, как и вся человеческая жизнь. Сцена ограбле-

ния 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 Золотусскому

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 переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный (!) и приятный мир... Вне этого переписывания, 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 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». Конец «Шинели» — эффектный апофеоз гротеска, нечто вроде немой сцены «Ревизора». (...) Это новый «обман», приём обратного гротеска: «...привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — 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 и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в 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 Эйхенбауму

На заметку юному исследователю

Повесть Н. В. Гоголя «Шинель» оказала значительное влияние на дальнейшее развитие мировой литературы. Так, общеизвестной стала фраза, произнесённая писателем Фёдором Достоевским в беседе с французским литератором Эженом де Вогом: «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”».

Однако не только русские писатели считали автора «Шинели» своим учителем. Так, известный японский писатель Акутагава Рюноскэ в своём рассказе **Бататовая каша**, вышедшем в 1916 году, использовал сюжет этой гоголевской повести. 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, сравнив повесть Н. В. Гоголя и рассказ Рюноскэ Акутагавы.

«Под сенью дружных муз»

Повесть Н. В. Гоголя имеет свои киноверсии. Первой экранизацией повести «Шинель» стал фильм режиссёров Григория Козинцева и Леонида Трауберга, вышедший на экраны ещё в 1926 году. Подзаголовок фильма «Киноповесть в манере Гоголя» подчёркивает, что это не столько фильм по повести Н. В. Гоголя, сколько стилизация в манере писателя.

В 1952 году итальянский режиссёр Альберто Латтуада предложил свою интерпретацию «Шинели» Н. В. Гоголя. Одноимённый фильм во многих деталях далеко отходит от текста.

Кадры из фильма «Шинель» 1959 года

Самой удачной и самой близкой к тексту Н. В. Гоголя стала экранизация режиссёра Алексея Баталова, вышедшая в 1959 году. Главную роль в фильме великолепно исполнил известный актер и режиссёр Роллан 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.

К ИЗУЧЕНИЮ ПОЭМЫ «МЁРТВЫЕ ДУШИ»

В творческой лаборатории мастера

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПОЭМЫ «МЁРТВЫЕ ДУШИ»

«Огромно, велико моё творение. Вся Русь явится в нём!» — так писал Н. В. Гоголь о своей работе над поэмой «Мёртвые души», которую считал главным делом жизни.

Сюжет для нового произведения Н. В. Гоголю подсказал А. С. Пушкин. Ещё в южной ссылке Александр Сергеевич услышал историю о похождениях некоего авантюриста, скупавшего у помещиков мёртвых крестьян, чтобы потом заложить их как живых в Опекунский совет и получить за это «кругленькую сумму». Надо подчеркнуть, что такие истории были довольно-таки распространённым явлением того времени. «Пушкин находил, — писал Н. В. Гоголь, — что такой сюжет «Мёртвых душ» хорош для меня тем, что даёт полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество разнообразных характеров».

Когда первые главы своего нового произведения Н. В. Гоголь прочитал Пушкину, тот помрачнел и произнёс: «Боже, как грустна наша Россия!». Написав первые главы, Н. В. Гоголь прерывает свою работу и приступает к созданию комедии «Ревизор». Эта комедия писалась Н. В. Гоголем с целью потрясти общество, выявить его пороки. Успех «Ревизора» укрепляет мысль писателя о том, что высшее предназначение искусства — в необходимости создания такого произведения, в котором критика недостатков общества будет органически сочетаться с изображением его положительных сторон. Писатель переделывает уже написанные главы «Мёртвых душ», заново обдумывает план произведения.

По замыслу писателя, поэма «Мёртвые души» по аналогии с «Божественной комедией» Данте должна была состоять из трёх томов: первого тома — своеобразного «Ада», в котором писатель стремился отобразить современное ему общество; второго тома («Чистилище»), призванного показать пути обновления русской жизни, и третьего («Рай») — целью которого было заглянуть в будущее России. От тома к тому читатели должны были видеть, как преобразуется, очищается страна, и в третьей книге нравственно совершенной и духовно богатой предстаёт перед всем человечеством.

В январе 1842 года рукопись первого тома нового произведения Н. В. Гоголя была переправлена в Петербург. Уже в начале марта она была разрешена к печати, но цензурой было изменено название на «Похождение Чичикова, или Мёртвые души» и была изъята «Повесть о капитане Копейкине». Писателю пришлось согласиться с этими изменениями, и в мае 1842 года вышел в свет первый том поэмы «Мёртвые души».

Появление «Мёртвых душ» вызвало небывалое оживление в читательских кругах и критике. Сам Н. В. Гоголь так объяснял причины столь пристального внимания к своему произведению: «Мёртвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри её, чтобы они раскрыли какие-нибудь раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю, и что по прочтении всей книги, кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на божий свет. Мне бы скорее простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне».

Писатель был убеждён, что как бы ни был нравственно низок и порочен человек, он способен к духовному возрождению. Поэтому в

соответствии с замыслом Н. В. Гоголь в своём произведении стремился показать движение России к возрождению и спасению, что должно было стать примером для других стран. Но действительность разрушала планы писателя. Н. В. Гоголь как писатель-реалист никак не мог создать «положительных» героев, воскресших для новой жизни. Как подчёркивает современный исследователь В. И. Корвин, «гоголевский замысел contained в себе и величайший взлёт художественной идеи, и её неизбежное падение в том смысле, что он не мог быть никогда завершён». Почти десятилетняя работа Н. В. Гоголя над продолжением поэмы так и не была завершена. 12 февраля 1852 года писатель сжёг второй том. Через 10 дней после сожжения рукописи, 21 февраля 1852 года, он умер.

Размышляем, обсуждаем

Глава первая

1. Расскажите, что вы узнали из прочитанного о главном герое произведения.
2. Какой была цель его приезда в губернский город N?
3. Найдите в тексте и прочитайте портретное описание Чичикова. Как вы думаете, почему писатель наделяет его безликой внешностью? Обоснуйте свой ответ. Какими словами автор выражает своё отношение к персонажу?
4. Проследите по тексту, с помощью каких художественных деталей автор передаёт атмосферу жизни в провинциальном городе.
5. Какое впечатление о Чичикове сложилось у городских чиновников? Каким образом герою удалось так быстро завоевать доверие у чиновников? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
6. Прочитайте сцену «Бал у губернатора». По какому принципу писатель распределил городских чиновников? Правоммерно ли, с вашей точки зрения, такое распределение? Почему? Обоснуйте свою позицию.
7. Какое сравнение использует автор при описании губернских чиновников? Определите роль такого сравнения.

Глава вторая

1. Расскажите, кто такой Манилов. Какое впечатление он на вас произвёл?
2. Как автор характеризует Манилова? Какая черта характера является ведущей у этого персонажа? Свой ответ обоснуйте примерами из текста.
3. Чем обычно был занят помещик? Как он относится к своему имению?

4. Найдите в тексте и прочитайте описание интерьера в доме Манилова. Проследите, как детали интерьера помогают раскрыть характер персонажа.
5. Выразительно прочитайте, как Манилов отреагировал на предложение Чичикова продать «мёртвых душ». Как характеризует эта сцена Манилова? Аргументируйте свой ответ.
6. Объясните, что такое «маниловщина».
7. Прокомментируйте оценку этой главы, данную В. А. Жуковским: *«Смешно и больно»*.

Чичиков

Пётр Боклевский.

Манилов

Глава третья

1. С помощью каких художественных средств автор раскрывает образ Коробочки? Подкрепите свой ответ цитатами из текста.
2. Найдите в тексте и прочитайте характеристику, которую даёт автор Коробочке. Какая черта помещицы более всего выделяется автором?
3. В лицах выразительно прочитайте диалог Коробочки и Чичикова о купле-продаже «мёртвых душ». Проследите, как характеризует помещицу её речь.
4. Подумайте, можно ли назвать этот образ типичным? Почему? Объясните свой ответ.
5. Какой художественный приём усиливает авторское обобщение? Подтвердите свой ответ текстом.

Глава четвёртая

1. Расскажите, как характеризует Ноздрёва сцена в трактире. Как вы думаете, почему она предшествует авторской характеристике помещика?
2. Как автор характеризует Ноздрёва? Какую черту в его характере Н. В. Гоголь считает самой главной?
3. Обоснуйте, почему Н. В. Гоголь называет своего персонажа «историческим человеком».
4. Проанализируйте манеру речи этого персонажа.
5. Какой вывод о Ноздрёве-хозяине можно сделать? Свой ответ подкрепите примерами из текста.
6. Прочитайте, как реагирует помещик на предложение Чичикова продать «мёртвые души». С помощью каких художественных средств создаётся комическая ситуация? Как характеризует Ноздрёва эта сцена?

Александр Агин.

Собакевич

Ноздрёв

Глава пятая

1. Какую черту в характере Собакевича автор выделяет особенно? Почему он сравнивает его с медведем?
2. Прочитайте, как описана внешность Собакевича. Проследите, какие сравнения использует автор.
3. Как характеризует Собакевича описание его имени, интерьера его комнаты? Какие художественные детали помогают раскрыть образ?
4. Какие черты характера Собакевича раскрывает сцена торга? Аргументируйте свой ответ примерами из текста.
5. Докажите, что автор с каждой последующей главой усиливает степень духовного омертвления своих персонажей.

«Под сенью дружных муз...»

«Мёртвые души» Н. В. Гоголя иллюстрировались многими выдающимися русскими и зарубежными художниками. Так, уже классическими стали работы Александра Алексеевича Агина (1817-1875), гравированные Е. Е. Бернадским. Этими художниками были созданы «Сто рисунков к поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души», которые выходили в 1848-1847 годах тетрадами по четыре гравюры на дереве в каждой.

Серию иллюстраций к роману подготовил и Пётр Михайлович Боклевский (1816-1928). Художником были выполнены 23 акварельных портрета гоголевских героев. Цветные и чёрно-белые акварели к роману были созданы Петром Петровичем Соколовым (1821-1899). Живописец-передвижник Владимир Егорович Маковский (1846-1920) также писал акварели на темы «Мёртвых душ». В его работах преобладают многофигурные композиции и пейзажи, в которых значительное внимание уделяется воссозданию интерьера. Тема «Мёртвых душ» нашла своё воплощение и в творчестве известного российско-французского художника-авангардиста Марка Захаровича Шагала (1887-1985). В 1923-1925 годах им была создана серия офортов, посвящённых поэме Н. В. Гоголя. Писали иллюстрации к произведению Н. В. Гоголя и знаменитые Кукрыниксы (творческий коллектив художников Михаила Васильевича Куприянова (1903-1991), Порфирия Никитича Крылова (1902-1990) и Николая Александровича Соколова (1903-2000).

Плюшкин в изображении Александра Агина, Кукрыниксов,
Петра Боклевского

Глава шестая

1. Подумайте, почему эта глава начинается с лирического отступления автора. Какова его роль в восприятии последующих событий, представленных в произведениях?

2. Прочитайте описание имения Плюшкина. Какое впечатление произвело на вас прочитанное?
3. Что рассказывает Н. В. Гоголь о прошлом своего персонажа? Каковы причины такого перерождения Плюшкина? Подтвердите свой ответ текстом.
4. Проанализируйте, какую роль в раскрытии характера Плюшкина выполняют портрет и описание интерьера. Проследите, какие художественные средства использует автор в этих описаниях.
5. Как раскрывается характер персонажа в эпизоде купли-продажи «мертвых душ»?
6. Согласны ли вы с утверждением известного исследователя Н. Л. Степанова: *«Гоголевские герои — это типы, в которых обобщены черты и качества многих подобных характеров. Эти черты усилены писателем, подчёркнуты с тем, чтобы как можно нагляднее, резче и убедительнее показать отрицательные свойства, которые воплощены в данном персонаже»*? Типичный ли образ Плюшкина? Обоснуйте свою точку зрения.
7. Подумайте, почему Плюшкин описывается последним в галерее помещиков.
8. Сопоставьте и прокомментируйте следующие высказывания исследователей о Плюшкине: *«Герои всё более делаются мёртвыми душами, чтобы потом почти совсем окаменеть в Плюшкине»* (А. Веронский) и *«Манилов, может быть, и «симпатичнее» Плюшкина, однако процесс в нём уже завершился, образ окаменел, тогда как в Плюшкине заметны ещё последние отзвуки подземных ударов. Выходит, что он не мертвее, а живее предшествующих персонажей»* (Ю. Манн). Позиция кого из учёных вам более близка и почему?
9. Выразительно прочитайте лирическое отступление автора в конце главы. Согласны ли вы с мыслями писателя? Выучите этот отрывок из текста наизусть.

Глава седьмая

1. Выразительно прочитайте лирическое отступление, которым открывается эта глава. Определите его композиционную роль в произведении.
2. Объясните, о каких двух видах писателей рассуждает автор. К какому из них причисляет себя сам Н. В. Гоголь? Подтвердите свой ответ цитатами из текста.
3. Что нового вы узнали об уже знакомых вам литературных героях из этой главы?
4. Как характеризуют Чичикова его размышления над судьбами умерших крестьян? Обоснуйте свой ответ.
5. Расскажите, какие порядки царили в канцелярии. Свой ответ проиллюстрируйте примерами из текста.
6. Какое впечатление произвел на вас Иван Антонович? Про-

следите по тексту, какие художественные детали помогают раскрыть этот образ.

7. Найдите в тексте и прочитайте, как автор характеризует полицмейстера. Назовите художественный приём, который использует писатель для создания этого образа.
8. Раскройте значение этой главы для понимания идейного замысла писателя.

Глава восьмая

1. Какие разговоры распространялись в городе в связи с покупкой Чичиковым «мёртвых душ»?
2. Как вы думаете, почему жители города после разговоров вокруг сделки Чичикова полюбили его, как пишет нам автор, «ещё душевнее»? Обоснуйте свой ответ.
3. Какие художественные приемы использует автор при описании нравов города N и его жителей? Приведите примеры из текста.
4. Выразительно прочитайте сцену появления Чичикова на балу у губернатора. Какие эмоции вызывает у вас эта сцена? С помощью каких художественно-выразительных средств автор достигает такого результата?
5. Расскажите, какие события произошли после появления на балу Ноздрёва.
6. Обоснуйте, почему отношение к Чичикову претерпело изменения со стороны присутствующих на балу. Как сам герой воспринял этот факт? Свой ответ подтвердите цитатами.
7. Определите значение этой главы для понимания композиции поэмы.

Глава девятая

1. Расскажите, что мы узнаём о героях произведения из этой главы.
2. Какие сатирические приёмы использует Н. В. Гоголь при описании нравов губернского города? Приведите примеры из текста.
3. Проследите по тексту, какую реакцию у чиновников города вызвала информация о купле-продаже «мёртвых душ».
4. Что нового узнали чиновники и читатели поэмы Н. В. Гоголя о главном герое произведения? Проанализируйте, кто и как характеризует Чичикова.

Глава десятая

1. Расскажите, какие слухи о Чичикове распространялись среди чиновников города.
2. На кого из представителей властей города слухи и мнения о Чичикове действовали более всего? Как вы думаете, почему? Свой ответ подтвердите текстом.
3. Какую роль в поэме играет «Повесть о капитане Копейкине»? Кто и почему рассказывает эту историю?

4. Определите композиционное значение «Повести о капитане Копейкине».
5. Найдите в тексте и выразительно прочитайте авторские размышления о «дорогах человечества». Прокомментируйте это лирическое отступление.
6. Расскажите, почему Чичиков решает покинуть город. Какие события повлияли на это решение?

Глава одиннадцатая

1. Расскажите, что мы узнаём о главном герое из этой главы. Выскажите своё отношение к персонажу.
2. Как автор называет Чичикова? А вы согласны с такой оценкой героя? Обоснуйте свой ответ.
3. Последите по тексту, как формировался характер главного героя.
4. Найдите в тексте и прочитайте, какой совет получил Павлуша от отца. Расскажите, как он им воспользовался.
5. Обоснуйте, почему Чичиков решил скупать «мёртвые души». Выскажите своё отношение к этому поступку героя.
6. Выразительно прочитайте лирическое отступление автора в конце произведения. Расскажите, как вы его понимаете.
7. Раскройте значение образа «птицы-тройки» в поэме Н. В. Гоголя. Можно ли назвать его образом-символом? Аргументируйте свой ответ.
8. Определите композиционную роль этой главы.

В творческой лаборатории мастера

О СМЫСЛЕ НАЗВАНИЯ ПОЭМЫ «МЁРТВЫЕ ДУШИ»

В смысловом отношении выражение «Мёртвые души» трёхсложно. Его первое значение вполне определённо и конкретно. Так называли умерших крепостных крестьян, числящихся по ревизии (переписи населения) живыми. Помещик был обязан платить подати за всех крестьян, значащихся в последнем по времени ревизском списке, — независимо, живы они или умерли — вплоть до проведения следующей переписи. Этой несообразностью, существующей в юридических и экономических установлениях, и решает воспользоваться герой Гоголя: скупить «мёртвые души» и заложить их в опе-

Марк Шагал. Из иллюстраций
к поэме «Мёртвые души».
1923-1925

кунский совет как живые, причём он в своём хитроумном решении преуспел бы непременно, если бы не язык Ноздрёва, да Коробочка не приехала в город осведомиться, по какой цене нынче идут «Мёртвые души».

С другой стороны, «мёртвые души» — это персонажи поэмы, помещики и чиновники, погрязшие в суетном существовании и в нём забывшие об истинном назначении человека на земле, а стало быть, омертвевшие духовно. Они по-прежнему управляют именьями, ходят на службу, но души их уже давно умерли вследствие ненужности.

Наконец, выражение «мёртвые души» выводит читателя в религиозную плоскость, где слово «душа» указывает на неуничтожимое ядро личности: по смерти человека душа оставляет бrenную телесную оболочку и пребывает вечно в ином мире.

По Людмиле Капитановой

О ЖАНРОВОМ СВОЕОБРАЗИИ «МЁРТВЫХ ДУШ»

В сознании писателя далеко не сразу определились жанровые особенности «Мёртвых душ». Сложный и оригинальный замысел требовал для своего воплощения и соответственных художественных решений. Привычные жанровые схемы казались Гоголю неподходящими. Надо было совершенно по-новому завязывать сюжет и композиционно его развёртывать.

На начальном этапе работы Гоголь назвал своё новое произведение романом. Характерно замечание Гоголя в письме к Пушкину: «Сюжет растянулся на предлинный роман». Слово «роман» мелькает ещё несколько раз в гоголевских письмах. Одновременно в письмах начинает проскальзывать и другое слово — «поэма». Гоголю всё ещё не ясно, в какую жанровую форму выльется его художественный замысел... Однако впоследствии Гоголь всё более убеждённо склонялся к мысли, что его новое произведение — поэма. Но поэма не в традиционном, а в каком-то особом значении слова. (...)

Готовя «Мёртвые души» к изданию, Гоголь нарисовал обложку для своей будущей книги. Слово «поэма» выделено самыми крупными буквами и окаймлено головами двух богатырей. Это был как бы подзаголовок, имевший своей целью помочь читателю правильно по-

Титульный лист второго издания поэмы.
Эскиз Н.В.Гоголя

нять истинный характер произведения, его лирическую основу. Весь рисунок знаменитой обложки — бричка Чичикова, бутылки, бокалы, танцующая пара и вьющиеся вокруг причудливые завитки со зловещими черепами, — весь этот рисунок сделан чёрным по светло-жёлтому. И лишь слово «Поэма» нарисовано белым по чёрному.

Обложка хорошо раскрывала основную мысль Гоголя. Чёрной силе «мёртвых душ» противостояло светлое, жизнеутверждающее начало — мечта о счастливой России и свободном русском человеке. «Широкие черты человека величаво носят и слышатся по всей русской земле», — писал Гоголь. Такова поэтическая тема «Мёртвых душ». Она была для писателя самой заветной, ей отдал он всю лирическую силу своего таланта, ибо с ней была связана мечта о положительном герое. Эта тема и заключала в себе «живую душу» великой поэмы.

По Семёну Машинскому

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О САРКАЗМЕ КАК САТИРИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ

В соответствии с замыслом поэмы Н. В. Гоголь решил показать всему миру «смех и незримые, неведомые ему слезы». Поэтому, как подчёркивает известный исследователь А. М. Докусов, «смешное и грустное, комическое и трагическое, низкое и высокое органически сливаются в «Мёртвых душах», и смешное, выражающееся печальным и, наконец, трагическим, служит выражением глубокой скорби писателя об основном, о главном для него: о духовной гибели человека».

Порою смех Н. В. Гоголя становится изобличающим, бичующим. Так, с беспощадной едкостью писатель показывает нам чиновников города N. Например, с язвительной насмешкой сообщает нам автор, что его герой получил «приглашенье на бал к губернатору — дело весьма обыкновенное в губернских городах: где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства». Или обратим внимание, какую прямолинейную изобличающую оценку даёт Гоголь прокурору города, говоря о его смерти: «Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда её не показывал».

Раскрывая взяточничество и казнокрадство, недобросовестность и убожество интересов своих героев, автор использует такой приём, как сарказм.

Сарказм (от греч. *sarkasmos* — издевательство) — один из видов сатирического изобличения, едкая, язвительная насмешка с откровенно обличительным, сатирическим смыслом.

Сарказм содержит негативную окраску и указывает на недостаток человека, предмета или явления. Как и сатира, сарказм заключает в себе борьбу с враждебными явлениями действительности через осмеяние её. В отличие от иронии, сарказм не имеет скрытого, двойного смысла, в нём находит своё выражение высшая степень негодования, высказанная прямо и однозначно. Беспощадность, резкость изобличения — отличительная особенность сарказма.

1. Объясните, что такое сарказм.

2. Приведите примеры использования сарказма в поэме Н. В. Гоголя.

«Под сенью дружных муз...»

К 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя на телеэкраны России и Украины вышел двухсерийный документальный фильм «Птица-Гоголь». География съёмок была обширной: Россия, Украина, Италия, Франция...

«Мы старались создать в фильме некое третье измерение, которым и прославился в своём творчестве сам Гоголь. Мы очень тщательно старались воссоздать на экране элементы гоголевских превращений, пытались телевизионными средствами передать природу его фантазмагории», — рассказывал автор «Птицы-Гоголь» известный журналист Леонид Парфёнов.

Необычное название фильма его автор и ведущий Леонид Парфёнов объяснял так: «Он и в самом деле «дикий» птица», воистину он «гоголем» прошёлся в истории мировой литературы, как ходит эта порода уток-нырков. И даже нос, то есть клюв, сделал главным органом и литературным героем». Сам же Л. Парфёнов в фильме выступает в роли не только рассказчика, но и пасечника Рудого Панька, а также в образе Чичикова.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«... Отличительный характер повестей господина Гоголя составляют — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: господин Гоголь — поэт, поэт жизни действительной. (...) Гоголь не пишет, а рисует; его изображения дышат живыми красками действительности. Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза резко, определённо, рельефно выражает у него мысль, и тщетно бы хотели вы придумать другое слово или другую фразу для выражения этой мысли».

Виссарион Белинский

«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

«Мёртвые души» — произведение энциклопедическое по широте охвата жизненного материала. Это художественное исследование коренных проблем современной писателю общественной жизни. Здесь вскрыты её самые острые социальные противоречия. В композиционном отношении главное место в поэме занимает изображение помещичьего и чиновничьего мира. Но идейным её стержнем является мысль о трагической судьбе народной».

Семён Машинский

«Гоголь ни на одно мгновение не упускал из вида общечеловеческих условий характеров каждого из своих героев, потому что все действующие лица его поэмы прежде всего являются людьми, как бы малы и ничтожны ни были они по положению своему в обществе, до какого, бы нравственного уничижения ни были доведены воспитанием и неизбежным течением дел. В каждом из них легко усмотреть все человеческие движения, каждый имеет свои предметы живого сочувствия и злой антипатии, у каждого свой «задор», как сказал сам Гоголь, — и поэтому-то все они возбуждают такое глубокое сочувствие в каждом читателе, не разучившемся думать и чувствовать».

Валерьян Майков

«При рассмотрении способов обрисовки образов в «Мёртвых душах» обычно отмечают важную роль бытовой обстановки, замечательно раскрытой писателем. Гоголь уделял ей большое внимание, тщательно выписывал материальное окружение, материальный мир, в сфере которого живут его герои. Бытовая среда даёт яркое представление об облике героев. Писатель исследовал и глубоко изобразил жажду богатства, накопления... показал влияние привязанностей к вещам на духовный мир людей. Он открыл то «сращение» человека и окружающей его предметно-бытовой среды, при котором предметное окружение приобретает отпечаток характера людей, тесно соприкасающихся с ним, а сам человек начинает быть похожим на вещи, на то, что им накоплено».

Михаил Храпченко

1. Как вы думаете, почему В. Белинский назвал Гоголя *«поэтом жизни действительной»*? О какой особенности гоголевского повествования говорит критик?

2. Объясните, как вы понимаете слова И. Золотусского о смехе Гоголя. А как бы вы охарактеризовали гоголевский смех?
3. Внимательно прочитайте высказывания В. Майкова и М. Храпченко. Подумайте, какая мысль объединяет этих исследователей. На какую особенность творческой манеры Гоголя обращает наше внимание М. Храпченко? А вы согласны с исследователем? Обоснуйте свой ответ.

Узнаем о выдающейся личности

Современный российско-грузинский художник и скульптор Зураб Константинович Церетели (род. 1934 г.) известен во всём мире. А как же иначе, ведь его работы стали украшением многих стран. Среди них такие, как композиция «Добро побеждает зло», установленная перед зданием ООН в Нью-Йорке, монумент «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, бронзовые скульптуры «Жертвам Холокоста» в Израиле и «Рождение Нового Человека» в Париже, памятники Петру I в Москве и казаку Харько — легендарному основателю города Харькова, а также многие другие.

Конечно же, не осталась без внимания скульптора и личность Н. В. Гоголя. Так, в 2002 году на вилле Боргезе в Риме был установлен памятник писателю работы Зураба Церетели.

Н. В. Гоголь изображён сидящим на скамье. Он задумчиво смотрит на мир, придерживая на колене собственную улыбающуюся маску. На белом постаменте надпись: «...О России я могу писать только в Риме, только так она предстоит мне вся, во всей своей громаде*».

Сам скульптор так рассказывал о своей работе: «Памятник Гоголю, творившему в Италии много лет, не случайно установлен в итальянской столице. В Риме Гоголь писал “Мёртвые души”. В вечном городе Гоголь сочинял так и незавершённое произведение “Рим”, в котором пытался поведать о любви прекрасной неаполитанки Аннунциаты. Я с большим интересом работал над его образом. Гоголь снял весёлую маску, потому что гений всегда един в двух лицах, он и смеётся, и плачет. В жизни — один, в творчестве — другой, как Сальвадор Дали. Поэтому в руках у моего Гоголя комедийная маска, хотя ему было и не до смеха».

Памятник Н. В. Гоголю
на вилле Боргезе в Риме.
(скульптор Зураб Церетели)

Подытожим изученное

1. Прокомментируйте высказывание Олеса Гончара: *«Гоголь — это синтез двух культур. И этим уникальней. Может быть, только в античности гений мог так объединить в себе разные две стихии... В русскую культуру он принес солнечный дух Украины, дух Тараса Бульбы, “Вечеров на хуторе...”». А русская жизнь была для него тем, что отобразилось в “Ревизоре”, “Мёртвых душах”...».*
2. На примере повести «Шинель» раскройте традиции и новаторство Н. В. Гоголя в изображении «маленького человека».
3. Расскажите историю создания поэмы «Мёртвые души».
4. Обоснуйте смысл названия поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души».
5. Раскройте особенности жанра и композиции «Мёртвых душ».
6. Как вы думаете, почему Н. В. Гоголь выстраивает своё повествование от главы к главе по одной композиционной схеме? Какие главы и почему имеют другое построение?
7. Кто из героев произведения произвёл на вас наибольшее впечатление и почему? Отметьте типические и индивидуальные черты характеров персонажей Н. В. Гоголя.
8. Ответьте на вопросы литературной викторины.
 1. **Кому из персонажей поэмы принадлежат следующие вещи:**
 - а)** «пузатое ореховое бюро на пренелепых четырёх ногах, совершенный медведь»;
 - б)** «отломленная ручка кресел»;
 - в)** «турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: “Мастер Савелий Сибиряков”»;
 - г)** «ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской берёзы»;
 - д)** «клетка, из которой глядел дрозд тёмного цвета с белыми крапинками»;
 - е)** «рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами»;
 - ж)** «прекрасная мебель, обтянутая щегольской шёлковой материей, которая, верно, стояла весьма недёшево; но два кресла её не доставало»;
 - з)** «маленький потаённый ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкапулки»?
 2. **Кого из героев поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» характеризует:**
 - а)** мечтательность, прожектерство, бесхарактерность, сентиментальность;
 - б)** «дубинноголовость», мелочная хлопотливость, невежественность;
 - в)** ненасытная жадность, скупость, моральное и физическое опущение;
 - г)** безалаберность, хвастовство, наглость;

- д) хищническая цепкость, авантюризм;
- е) кулачество, грубость?

3. Вставьте пропущенные слова в фразы из поэмы, ставшие крылатыми:

- а) Эх, тройка, (...) кто тебя выдумал?
- б) Какой русский не любит быстрой (...)?
- в) Ни в городе (...), ни в селе Селифан.
- г) Один там только и есть порядочный человек (...); да и тот, если сказать правду, свинья.
- д) Дама, приятная во всех (...).
- е) Давненько не брал я в руки (...)?
- ж) (...) на человечестве.
- з) Кувшинное (...).
- и) Полюби нас (...), а беленькими нас всякий полюбит.

9. Обоснуйте, как вы понимаете, что такое «чичиковщина». Можно ли назвать Чичикова антигероем? Обоснуйте свой ответ.
10. Согласны ли вы с утверждением известного исследователя А. Н. Пыпина о героях произведений Н. В. Гоголя: *«Изображённые им лица не были повторением действительности: они были художественными типами, в которых была глубоко понята человеческая природа»*? Аргументируйте свой ответ.
11. Определите идейное содержание и художественное значение «Повести о капитане Копейкине».
12. Объясните, что такое сарказм. Приведите примеры сарказма в поэме Н. В. Гоголя.
13. Раскройте образ автора в поэме Н. В. Гоголя.
14. Рассмотрите иллюстрации к произведению, помещённые в учебнике. Какие из них, с вашей точки зрения, наиболее полно передают авторское видение персонажа? Обоснуйте свой ответ.
15. Определите роль лирических отступлений в поэме «Мёртвые души».
16. Напишите творческую работу на одну из тем:
 - «Я брат твой...» (Образ маленького человека в повести «Шинель»);
 - «Живые души» в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»;
 - «Когда умирает душа?» (Образы помещиков в поэме «Мёртвые души»);
 - «Образ автора в поэме «Мёртвые души»»;
 - «Смех сквозь слёзы в поэме «Мёртвые души»».
17. Подготовьте компьютерную презентацию:
 - «Мир Н. В. Гоголя в живописи и скульптуре».
18. Подумайте, кому из гоголевских персонажей вы хотели бы поставить памятник. Аргументируйте свой выбор.

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*Роман — это зеркало,
с которым идёшь по большой дороге.
То оно отражает лазурь небосвода,
то грязные лужи и ухабы.*

Фредерик Стендаль

«ЗОЛОТОЕ СТОЛЕТИЕ» СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА

Девятнадцатый век в истории мировой литературы стал «золотым столетием» социально-психологического романа. Обращение к духовным исканиям человека, изображение столкновения неординарной личности с законами общества, а также изучение психологии отдельной личности, стремление дать обстоятельный анализ действительности, выявить причины и цели, которые руководят как обществом в целом, так и отдельными героями, — всё это особенно ярко нашло своё воплощение в литературе Франции XIX столетия. На литературном небосклоне именно этой европейской страны засияло целое созвездие писателей, чьи произведения, раскрывая частные моменты жизни литературных персонажей, реалистично отображали проблемы всего общества.

На развитие социально-психологического французского романа повлиял целый ряд факторов. После Великой французской революции 1789 года, в результате которой страна из абсолютной монархии стала республикой свободных и равных граждан, Франция оказалась в состоянии некой неопределённости, на фоне которой писатели и пытались разобраться в преимуществах и недостатках нового порядка. Кроме того, революция способствовала экономическим преобразованиям и техническому прогрессу. Рост промышленности, развитие городов, появление новых сословий — всё это не могло остаться не замеченным литераторами.

Постепенно Париж приобретает репутацию европейской столицы искусств. Французский язык становится всё более популярным, на нём общаются самые просвещённые люди из

разных стран. Развитие железных дорог также способствует появлению новых литературных произведений: в книжных киосках на вокзалах пассажиры буквально расхватывают только что изданные романы. Всё это повлияло на то обстоятельство, что французская литература постепенно завоёвывала своих многочисленных почитателей и последователей во всём мире.

Сквозь сюжеты своих романов писатели Франции и других стран раскрывали историческую обусловленность персонажей, закономерность их сознания и поведения, отображали борьбу с прошлым и понимание настоящего как движения вперёд, размышляли о дальнейших перспективах развития общества. Всё это и определяет роль социально-психологического романа XIX столетия в мировой литературе.

Фредерик СТЕНДАЛЬ
(1783-1842)

*Литературная деятельность
Стендаля возникла из его любви
к жизни активной
и руководствовалась
этой любовью.*

Гюстав Лансон

«НАБЛЮДАТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ХАРАКТЕРОВ»

По-разному складываются писательские судьбы... Так, один из самых известных сегодня французских писателей XIX века, Анри Мари Бейль, писавший под именем Фредерик Стендаль, при жизни не пользовался успехом ни у критиков, ни у читателей. Возможно, поэтому он однажды записал: «Писателю необходима такая же отвага, как солдату: первый должен так же мало думать о критиках, как второй — о госпитале». После смерти писателя французские газеты поместили лишь короткое сообщение о том, что на кладбище Монмартр состоялись похороны «малоизвестного немецкого поэта Фрид-

риха Стиндаля». На надгробье, как и просил Стендаль, были высечены слова: «Анри Бейль, миланец, жил, писал, любил».

Жизнь Фредерика Стендаля была наполнена неординарными событиями и яркими впечатлениями. Он занимался политикой и дипломатией, литературой и искусством, пережил большую любовь и разочарование в ней, вопреки всему познал радость творчества, посетил множество европейских стран, был знаком со многими выдающимися людьми своего времени. Автобиография, путевые записки, произведения о музыке и живописи, архитектуре и театре, истории и политике — вот далеко не полный перечень наследия, которое оставил нам этот человек. Но наибольших успехов, безусловно, Стендаль добился в области литературы. Вместе с другими писателями он стал зачинателем социально-психологической прозы.

Стендаль — это литературный псевдоним. Однажды, путешествуя по Германии, Анри Мари Бейль остановился в небольшом немецком городке с названием Стендаль, в котором родился известный немецкий искусствовед XVIII века Винкельман. Городок так понравился Бейлю, что он решил издавать все свои сочинения под этим именем.

Будущий писатель родился на юге Франции, в городе Гренобле. Отец и дед Стендаля, как и большая часть французской интеллигенции XVIII века, были увлечены идеями Просвещения. Но с началом Французской революции (1789) их взгляды сильно изменились. Поскольку семья имела определённый достаток, радикальные действия революции испугали её. Отцу Стендаля пришлось даже скрываться, и он оказался на стороне старого режима. В 1796 году Анри Бейль поступил в Центральную школу в Гренобле, где увлёкся математикой и литературой. Успешно закончив школу, Стендаль отправляется в Париж для поступления в Политехническое училище, готовившее военных инженеров и артиллерийских офицеров. После неудачной попытки поступления с помощью родственника Анри был зачислен в армию Наполеона и отправился к месту службы в Италию, которая на всю жизнь останется у него в сердце. В армии он прослужил больше двух лет, однако ему так и не пришлось участвовать ни в одном сражении. В 1802 году Стендаль подал в отставку и вернулся в Париж с тайным намерением стать писателем.

В столице он упорно штудировал философию, литературу и английский язык. Изучая науки, Стендаль должен был думать и о заработке. Поэтому в 1805 году он возвращается на военную службу и с этого времени непрерывно разъезжает по

Европе вслед за армией Наполеона. Читая любой из романов Стендаля, нельзя не обратить внимания на то, какую важную роль в судьбе его литературных персонажей играет Наполеон Бонапарт. И это, безусловно, не случайно. Ведь Наполеон — одна из самых ярких личностей той эпохи, чья карьера стала предметом вдохновения и подражания для многих. Слава великого полководца восхищала и Анри Бейля.

1812 год стал переломным не только в мировой истории, но и в жизни Стендаля. 29-летний интендант наполеоновской армии Анри Бейль принимал участие в походе на Россию, был в Москве, Смоленске, Могилёве. Он считал себя борцом за «освобождение России от рабства». Впечатления о России были чрезвычайно яркими. Более чем когда-либо, он оказался вовлечён в грязные реалии войны. Он видел героизм русского народа, который защищал свою родину, видел также и жестокий произвол самодержавия. Стендаль был свидетелем пожара Москвы и её предместий. Чувствуя отвращение к войне, он был, безусловно, рад, когда Наполеон объявил о победе из Москвы. Будущий писатель переживал тяжёлое разочарование в императоре-дезертире. «Я не понимал Бонапарта. Наполеон не понимал России. Урок жестокий!» — писал он.

В 1814 году, получив отставку, он уезжает в любимую Италию. Стендаль увлекается поэмами Байрона, в которых видит выражение социального протеста, печатает книгу *«Рим, Неаполь и Флоренция»* (1817), в которой пытается характеризовать Италию, её политическое положение, нравы, культуру и итальянский национальный характер. Однако с 1820 года начались массовые преследования итальянских карбонариев. Некоторые из знакомых Стендаля были арестованы. Поэтому он решает вернуться в Париж и сразу погружается в атмосферу бурной политической и литературной борьбы.

С возвращением на французский престол династии Бурбонов начался период Реставрации. Этот социально-политический строй, отличавшийся консерватизмом и предельным лицемерием, вызывал негодование у Стендаля. Поскольку он вырос и сформировался как личность в условиях революции, ему претила затхлая атмосфера Франции того времени: страна буквально была наполнена полицейскими, доносчиками и осведомителями. Приехав в Париж, Анри Бейль открыто участвовал в борьбе либералов с реакцией.

Поскольку жизнь в Париже была дорогая, Стендаль стал зарабатывать литературным трудом. Первым его произведением, напечатанным после возвращения в Париж, стал трактат «О

Жан-Луи Давид.
Наполеон на перевале
Сен-Бернар. 1800

любви» (1822), в котором писатель пытался характеризовать различные виды любви, распространённые в тех или иных классах общества и в различные исторические эпохи.

В 1826 году Стендаль пишет свой первый роман — *«Армане»*, в котором изображает современную Францию, её «высший свет». Однако и это произведение не приносит писателю славы. Личные дела приводили Стендаля в отчаяние. В это время ему предложили составить путеводитель по Риму. Он с радостью согласился и за короткий срок в форме рассказа о путешествии в

Италию небольшой группы французских туристов написал книгу *«Прогулки по Риму»* (1829).

Впечатления от современного Рима легли в основу и новеллы *«Ванина Ванини»* (1829). «Молодёжь — надежда отечества», — писал Стендаль в дневнике. Его интересовало, что дало молодёжи новое мироустройство, как оно изменило их внутренний мир и духовные ценности. В том же году Анри Бейль начинает писать роман *«Красное и чёрное»*.

Писатель был убеждён, что необходимо создавать новую литературу — литературу для многих, а не для избранных. Такая литература, по мнению Стендаля, должна быть похожа на трагедии и исторические хроники Шекспира, для которых характерны естественность и близость к правде жизни. Стремление к точности он считал первым долгом писателя. «У меня только одно правило — быть ясным. Если я не буду ясным, весь мой мир будет уничтожен», — писал Стендаль. Этот эстетический принцип в наивысшей степени был им реализован в двух знаменитых романах — *«Красное и чёрное»* (1830) и *«Пармская обитель»* (1839).

«Я наблюдатель человеческих характеров», — однажды ответил Стендаль на вопрос, чем он занимается. В этой формуле заключена главная особенность творчества писателя. Литература призвана исследовать жизнь, анализировать её, — считал он. Наблюдать людей и делать из этого выводы, показать разлад человека с обществом и таким образом драматично раскрыть психологический портрет эпохи — вот, по Стендалю,

предназначение писателя. Для него самое главное — внутренний мир человека. Он подвергает своеобразному исследованию чувства и страсти своих героев, желает познать, как эпоха отражается в сознании и поведении отдельной личности.

Поэтому в своих произведениях с необычайным проникновением он раскрывал ведущие черты сложного и беспокойного XIX века, раздиравшие его противоречия и те особенности взаимоотношений человека и общества, которые возможны в любую эпоху и в любой стране. Возможно, в этом и заключается причина мировой славы Стендаля.

Анри Бейль создавал свои произведения, как он сам говорил, лишь для «небольшого числа счастливых». Надеемся, что в этот круг попадёте и вы, читатели XXI столетия.

1. Какие события повлияли на формирование мировоззрения Стендаля? Обоснуйте свой ответ.
2. Расскажите, какую роль в жизни писателя сыграл Наполеон.
3. Раскройте эстетические взгляды писателя.
4. Объясните, как вы понимаете заголовок этой статьи о писателе.

Под сенью дружных муз

Своё видение биографии Стендаля представил российский писатель Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888-1946) в документально-художественном романе *«Три цвета времени»*. Эта книга, вышедшая ещё в 1931 году с предисловием известного писателя Максима Горького, пережила не одно издание. Архивные материалы, исторические факты, домыслы и предположения, живо и увлекательно изложенные А. Виноградовым, хотя и вызывают неоднозначную оценку, но не могут не заинтересовывать читателей разных поколений.

К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ»

На заметку юному исследователю

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РОМАНА «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ»

В основе сюжета романа «Красное и чёрное» лежит реальная история, описанная в уголовной хронике «Судебной газеты», которую Стендаль считал важным документом для изучения современного общества. Прототипом главного героя романа — Жюльена Сореля — стал молодой человек из провинции Антуан Берте, который в 1827 был осуждён и казнён за убийство своей возлюбленной.

Иллюстрация к изданию
романа «Красное и чёрное»
1884 года

Стендаль был знаком с семьёй, в которой Берте служил учителем, знал он и места, где произошли трагические события.

Возвращаясь из Италии в Париж зимой 1827-1828 года, писатель остановился в Гренобле, где и узнал о деле Берте. Этот уголовный процесс лёг в основу романа «Красное и чёрное», над которым писатель начал работать в марте 1829 года. Поэтому в подзаголовке произведения автор уточняет:

«Хроника XIX века». Слово «хроника» обозначает здесь правдивое повествование о Франции эпохи Реставрации.

Первоначально в традициях жанра романа-биографии произведение имело название «*Жюльен*». Но впоследствии, уже после того как роман был написан, Стендаль меняет название на «Красное и чёрное». Таким образом книга с символическим названием становится исследованием современного общества в целом.

Размышляем, обсуждаем

1. Выскажите свои впечатления о прочитанном романе.
2. Раскройте историю создания произведения.
3. Объясните значение эпиграфа к произведению — слова одного из идеологов французской революции Жоржа Жака Дантона «*Правда, горькая правда*».
4. Расскажите, как складывались взаимоотношения главного героя с родными. В чём, на ваш взгляд, причина таких взаимоотношений?
5. Почему Жюльен решил стать священником? Аргументируйте свой ответ примерами из текста.
6. Раскройте роль Наполеона Бонапарта в жизни главного героя.
7. Обоснуйте, почему Стендаль решил изменить название своего романа.
8. Высказывая собственное отношение к главному герою, охарактеризуйте образ Жюльена Сореля.
9. Сравните отношение Жюльена Сореля к госпоже де Реналь и Матильде де Ла-Моль. Объясните мотивы поведения героя.
10. Прокомментируйте слово Жюльена Сореля в суде.
11. Подготовьте развёрнутый ответ на тему:
• «Путь наверх» и разрушение личности Жюльена».
12. На примере романа Стендаля обоснуйте характерные признаки социально-психологического романа.
13. Подтвердите или опровергните мысль литературоведа Бориса Проскурнина о том, что произведения Стендаля «застав-

ляют человека пристальнее вглядываться в себя, в мир; они помогают понять, какими путями шла французская литература к постижению того, что мы называем коротким, но бездонным словом — ЖИЗНЬ». Аргументирует свой ответ.

В творческой лаборатории мастера

ЖЮЛЬЕН СОРЕЛЬ: ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПОДОБНОГО ГЕРОЯ

Жюльен Сорель — нечто большее, чем обычный главный герой романа, стягивающий узел интриг и формируемый соприкосновением с различными социальными сферами. Вся сущность современного ему мира как бы воплощается в его индивидуальной судьбе. С этой точки зрения Жюльен Сорель нов и для французской литературы, и для самого Стендаля.

Жюльен Сорель — часть той колоссальной человеческой энергии, что была высвобождена 1793 годом и войнами Наполеона. Но он опоздал родиться и существует в условиях безвременья: при Наполеоне Жюльен Сорель мог бы стать генералом, даже пэром Франции, ныне предел его мечтаний — чёрная сутана.

Впрочем, Жюльен Сорель готов сражаться и за чёрную сутану. Он жаждет карьеры, денег, а более всего — самоутверждения. И если он не достигает цели, так не от недостатка желания. Всё дело в средствах её достижения.

Казалось бы, почти всё удаётся Жюльену. Он влюбляет в себя г-жу де Реналь; он становится необходимым маркизу де Ла-Молю; он кружит голову его дочери, бежит с нею, становится шевалье и офицером, без пяти минут женихом. Но всякий раз карточный домик рушится, ибо, точно плохой актёр, он переигрывает или вовсе выходит из роли. Однако он не плохой актёр, он актёр из совсем другой пьесы. Ему надо было влюбить в себя г-жу де Реналь, а он сам в неё без памяти влюбился; ему надо было подчинить себе Матильду де Ла-Моль, а он внёс в это столько страсти, что почёл бы себя несчастным, если бы не добился её. Он вообще слишком страстен, слишком порывист, слишком честолюбив, слишком горд.

Кадр из фильма «Красное и чёрное» режиссёра
Клода Отан Лора,
(Франция, 1954 год)

И всё же Жюльен — вовсе не излюбленный Стендалем «итальянский характер». Ему недостаёт не ведающей грехопадения наивной дельности. Он сам — ристалище, арена борьбы между «цивилизацией» и «природой». Он — именно порождение своего времени и зеркало этого времени.

Итак, с одной стороны, Жюльен — типичный современный француз, который разучился быть самим собой, а с другой — личность, индивидуальность, уже не вмещающаяся в границы навязанной роли. Такие личности — залог социального прогресса, в который верил Стендаль; они — при всех своих противоречиях, при всей двойственности — люди будущего.

По Дмитрию Затонскому

ДУШЕВНАЯ БОРЬБА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

Всмотримся внимательно в характер героя. Первое, на что обращает внимание автор при изображении Жюльена, — это способность человека. Могут ли они принадлежать плебею? Судьба Жюльена Сореля даёт явно положительный ответ. Но такому человеку для существования в мире Реналей, Вольно и де Ла-Молей необходима определённая доля притворства, лицемерия, приспособленчества, и Жюльен не может не пользоваться этим оружием.

К этому его цели и мироощущение, однако, не сводятся. Нравственные принципы молодого героя в первую очередь основаны на чувстве гордости и независимости, которые достаточно дорого даются человеку в том мире. Постоянная настороженность, резкость, колючесть, доходящая подчас до способности обидеть любимую женщину, объясняются именно нравственной позицией, боязнью быть оскорблённым аристократами и стремлением во всех случаях сохранить свою честь. Незнание человеческой психологии, особенно женской, усугубляет его страх и провоцирует агрессивность. Но главное, что движет им, — это сознание собственного достоинства.

Совершая те или иные поступки, Жюльен ни на минуту не забывает о своём самолюбии и чувстве гордости. Единственный раз, когда он по-настоящему изменяет себе, это момент выстрела в Верьере, сделанного им в состоянии предельного эмоционального возбуждения, заставившего его трезво оценить и свои стремления, и мечты о богатстве и положении: «Каким глупцом я был в Страсбурге! Мои мысли не поднимались выше воротника на моём мундире». Трагическая развязка, которой завершается судьба героя, — не просчёт зарвавшегося плебея, а следствие его нравственно-идеологической позиции, той основы, что всегда корректировала его действия.

Реалистический точный анализ сложного и противоречивого внут-

ренного мира героя не заслоняет тех ценностных ориентиров, которые присутствуют в его сознании. Временами они как бы уходят вглубь, а в финале чётко обозначаются и осознаются героем, предопределяя трагический исход его жизни. Трагическая развязка в данном случае — способ утверждения характера человека, который поднялся до осмысления не просто бесперспективности борьбы с окружающим миром, а неминуемости глубокого и непреодолимого конфликта с обществом и невозможности нравственного и идейного слияния с ним.

По Асии Эсалнек

«Под сенью дружеских муз...»

Роман «Красное и чёрное» неоднократно экранизировался. Одной из самых ярких киноверсий романа Стендаля стал фильм в постановке народного артиста СССР Сергея Герасимова, созданный в 1976 году на студии имени Максима Горького. Главные роли в этом фильме исполнили Николай Ерёменко (Жюльен Сорель), Наталья Бондарчук (госпожа де Реналь), Наталья Белохвостикова (Матильда де Ла-Моль). Натурные съёмки проходили в Париже, Безансоне и других городах Франции. По замыслу режиссёра, игровые кадры в фильме сопровождаются авторской речью. Закадровый голос дополняется цветными гравюрами великих французских мастеров — современников писателя.

Постер к фильму
«Красное и чёрное» 1976 года

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«В “красное” и “чёрное” можно вкладывать любой смысл: “красное” можно понимать как ярость, убийство, бунт, особое состояние духа, и почти так же можно понимать “чёрное” — стоит лишь взглянуть в словарь, чтобы обнаружить неограниченные возможности, которые язык предлагает читателю на выбор. Давая такое название своему произведению, Стендаль хотел, очевидно, предоставить свободу своему читателю, направив его воображение на пути, близкие его собственному пониманию жизни, эпохи и происходящих в ней процессов».

Борис Реизов

«Предпринималось немало попыток объяснить название романа, и вполне однозначный ответ тут труден. Но думается, что “красное” и “чёрное” — это контрастное выражение непримиримости двух миров — мира Реналья, Вально, Костанеда, Фрилера и мира Жюльена Сореля».

Дмитрий Затонский

«В словах “красное и чёрное” (которые никак не были пояснены Стендалем) заключается множество смыслов. Возможно, это аллегория выбора между сутаной священника и мундиром военного, возможно, указание на переменчивость судьбы, подобной рулетке. Возможно, в красном и чёрном цвете читаются знаки обречённости, так как современное общество уничтожает талантливую молодёжь».

Арсений Дежуров

«Если роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин” В. Г. Белинский назвал “энциклопедией русской жизни”, то роман Стендаля “Красное и чёрное” с полным основанием можно назвать “энциклопедией тщеславия”. Подобно тому как бессмертный пушкинский роман принадлежит двум эпохам: эпохе XIX века, когда жил Пушкин, и нашей эпохе, так как в нём есть нечто вневременное и вечное, — так и роман Стендаля, действие которого отнесено к 1827-1831 годам, отражает нравы XIX века и вместе с тем он всегда будет современен, потому что любовь, на почве которой и разворачивается борьба человеческих тщеславий, никогда, ни в какие эпохи не умрёт, даже в наш век — век Интернета и “виртуальной” любви».

Александр Галкин

1. Раскройте многозначность названия романа Стендаля.
2. Какие трактовки символичности заголовка произведения предлагают исследователи творчества Стендаля? Какие из них вам особенно близки и почему?
3. Прокомментируйте высказывание современного российского литературоведа А. Галкина о романе «Красное и чёрное».
4. Предложите собственное объяснение названия романа.

Узнаем о выдающейся личности

Известный украинский учёный, академик Национальной академии наук и Европейской академии наук и искусств, литературовед Дмитрий Владимирович Затонский (1922-2009) свои научные исследования, которые знают в разных странах мира, посвящал актуальным проблемам зарубежной литературы. Он открыл отечественному читателю целые миры западной литературы и культуры, имена Франца Кафки, Германа Гессе, Генриха Бёлля, Макса Фриша, без знания которых невозможно представить думающего человека и в XX, и в XXI веке. В Германии его называли наилучшим послом

в Украине. За особые достижения в области исследования немецкой литературы правительством этой страны он был награждён медалью Иоганна Вольфганга Гёте.

Подытожим изученное

1. Прокомментируйте высказывание литературоведа Б. Прокурнина о Стендале: *«Он вошёл в историю мировой литературы как один из зачинателей нового этапа её развития — эпохи крушения классических норм литературного творчества, максимально сблизившей литературу и жизнь и потребовавшей от писателя поисков иных, более адекватных реальности и её проблемам формы, стиля, языка, образности, художественного мировоспроизведения».*
2. Раскройте значение подзаголовка романа — ♦Хроника XIX века*.
3. Обоснуйте закономерность появления во французской литературе XIX столетия такого литературного героя, как Жюльен Сорель.
4. Раскройте эволюцию духовного прозрения главного героя.
5. Охарактеризуйте и сопоставьте женские образы в романе, дав им собственную оценку.
6. Определите главную тематику, характерную для социально-психологического романа:
 - конфликт между человеком и обществом;
 - различные аспекты взаимоотношений людей;
 - власть, политика и человек;
 - личность и окружающий её быт.
7. Выберите характерные особенности стиля Стендаля:
 - ясность и лаконизм, отсутствие развёрнутых описаний;
 - использование приёма гиперболы для создания характеристики героя;
 - сложная интрига, наличие единого стержня, которому подчинены все события;
 - внимание к художественной детали, развёрнутые описания.
 Аргументируйте свой выбор на конкретных примерах из текста.
8. Проанализируйте особенности сюжета романа «Красное и чёрное».
9. Объясните смысл символического названия романа. Аргументируйте свою точку зрения.
10. Напишите сочинение на одну из тем:
 - «Нравственные уроки романа Стендаля “Красное и чёрное”»;
 - «Лицемерие — “это единственное моё оружие” (Трагедия главного героя романа)»;
 - «“Красное” и “чёрное” в жизни Жюльена Сореля»;
 - «Две женщины — две любви. Воплощение темы любви в женских образах романа».

Оноре де БАЛЬЗАК
(1799-1850)

*Жизнь его была коротка, но насы-
щенная в ней было больше трудов,
чем дней. Бальзак был одним
из первых среди великих, одним из
лучших среди избранных.*

Виктор Гюго

«СЕКРЕТАРЬ ФРАНЦУЗСКОГО ОБЩЕСТВА»

Его находили смешным и странным, поэтому и посвящали ему многочисленные карикатуры. Его преследовали кредиторы и травила пресса, поэтому он говорил: «Я точно загнанное животное». Но его работоспособность и жажда творчества, его безудержная фантазия и неподдельная жизнерадостность вопреки всем обстоятельствам не могли оставить равнодушными даже самых заядлых критиков. В его произведениях можно отыскать массу несоответствий, ведь порой он не успевал даже перечитать написанное, но несмотря на это, современники называли его «маршалом литературы». Таков он был, таким остался в памяти многих поколений... Всемирно известный французский писатель — Оноре де Бальзак...

«Главные события моей жизни — мои произведения», — говорил о себе Бальзак. Он родился во французском городе Туре 20 мая 1799 года. Изначальную фамилию Вальса отец будущего писателя, по происхождению крестьянин, решил изменить, начав чиновничью карьеру. Так простонародная фамилия превратилась в благородную Бальзак. А аристократическую частицу «де» в 1830 году добавил уже сам писатель, не имея на это, правда, никаких законных оснований.

В возрасте неполных девяти лет его отдали на обучение в Вандомский колледж. Это было учебное заведение с почти монастырскими порядками. За те шесть лет, которые Бальзак провёл там, он ни разу не был в своей семье. Не очень прилежного в учёбе, будущего писателя, бывало, закрывали в карцере

на целую неделю, не раз били, а директор не уставал повторять, что единственной отличительной особенностью Оноре является то, что в нём нет ничего замечательного. Чтобы хоть как-то отвлечься от унижений, Бальзак окунулся в мир книг. Чтение стало его страстью. А в двенадцать лет он уже сам стал сочинять. Его парта была постоянно завалена бумагами, и скоро у одноклассников он завоевал репутацию писателя.

Возможно, ещё в колледже Бальзак решил, что станет литератором и покорит мир силой своего таланта. Однако родители надеялись, что он пойдёт по стопам отца и станет нотариусом. Без особого энтузиазма Бальзак изучает право, но, попробовав поработать в судебных конторах, решительно отказывается от этой затеи. Ему удаётся уговорить отца, и они заключают соглашение: за два года Оноре должен либо обнаружить свой писательский талант, либо навсегда расстаться с литературными планами.

Бальзак начинает работать над формированием своих творческих принципов. Под влиянием исторических романов известного английского писателя Вальтера Скотта он в 1819 году создаёт историческую драму *«Кромвель»*, которая не принесла писателю долгожданной славы. Когда Бальзак собирает семью, чтобы ознакомить со своим шедевром, все единодушно объявляют, что трагедия никуда не годится. Жестокий вердикт вынес и старый друг семьи, преподаватель лицея: «Единственное, что я могу вам посоветовать, мой юный друг, навсегда оставьте мысль о литературе». Эти слова дают отцу Бальзака основание больше никогда финансово не поддерживать сына.

Чтобы добыть деньги и взяться за серьёзную работу, Бальзак погружается в деловую жизнь. Он предпринимает неудачную попытку заняться издательской деятельностью, в результате чего всю свою последующую жизнь будет отдавать возрастающим с годами долги.

В период с 1819 по 1824 годы под разными псевдонимами Бальзак издаёт несколько остросюжетных романов, тоже не ставших заметным явлением в литературной жизни Франции. Но это не останавливает писателя, он продолжает неутомимо работать. Запираясь в одной из квартир, скрываясь от кредиторов, зашторив окна, чтобы не знать, день или ночь на улице, он пишет страницу за страницей...

Лишь в 1829 году с публикацией романа *«Шуаны, или Бретань в 1799 году»* в литературной карьере Бальзака начинается прорыв. Это была первая книга, вышедшая под его

собственным именем. Произведение, посвящённое Великой французской революции, повествовало о контрреволюционерах-партизанах, которые в лесу перекликались между собой как совы, в связи с чем и назывались «шуанами», то есть «совами».

Бальзак продолжает писать. Он работает по восемнадцать-двадцать часов в сутки. «Пылающие ночи сменяются пылающими ночами, дни размышлений — новыми днями размышлений, от писания переходишь к замыслам, от замыслов к писанию», — так охарактеризовал Бальзак свой титанический ежедневный труд. Окружающая действительность предоставляла ему огромный материал для наблюдений, размышлений и выводов, которые и описывал Бальзак в своих произведениях. Окончательная известность к писателю приходит в 1831 году в связи с появлением романа *«Шагреневая кожа»*.

30-40-е годы — период творческой зрелости писателя. Появляются романы *«Евгения Гранде»*, *«Отец Горио»*, окончательная редакция повести *«Гобсек»*, первая часть *«Утраченных иллюзий»* и другие произведения, формируются эстетические принципы Бальзака. Писатель считает, что каждый роман должен стать не историей жизни одного человека, а точкой пересечения многих судеб, он берёт на себя задачу исследовать жизнь общества, стать его историком, выражающим философию своего времени. В эти же годы к писателю приходит настоящая любовь. В 1832 году Бальзак получает странное письмо, подписанное «Чужестранка». Автор письма восхваляла талант Бальзака и слегка критиковала

его. Только через некоторое время таинственное инкогнито было раскрыто. Автором писем оказалась польская помещица и российская подданная Эвелина Ганская, владелица родового замка в Верховне, который за роскошь интерьеров называли «волынским Версалем». За первым письмом последовало второе и третье... Переписка продолжалась почти год, пока женщина не предложила встретиться в Швейцарии. Так они познакомились, подружились и впоследствии полюбили друг друга. Их почтовый роман продолжался долгих десять

Неизвестный художник.
Портрет мадам Ганской. 1838

лет. Однако воссоединить свои судьбы влюбленные смогли лишь незадолго до смерти Бальзака.

В 1842 году у писателя рождается замысел соединить в единое целое всё, что уже было написано и что будет создано в дальнейшем. «Поздравьте меня! Ведь я только что вдруг оказался гением», — воскликнет Бальзак, обращаясь к своей сестре Лоре Сюрвиль. Он был восхищён своей идеей создать один общий план, объединив уже написанные им романы, и посвятить всю жизнь созданию одного грандиозного произведения.

Так возникает замысел *«Человеческой комедии»*. «Моё произведение, — скажет он в письме к другу, — должно вобрать в себя все типы людей, все общественные положения, оно должно воплотить все социальные сдвиги так, чтобы ни одна жизненная ситуация, ни одно лицо, ни один характер, мужской или женский, ни один образ жизни, ни одна профессия, ни чьи-либо взгляды, ни одна французская провинция, ни что бы то ни было из детства, старости, зрелого возраста, из политики, права или военных дел не оказалось забытым». Комментируя свой замысел, Бальзак формулирует главную задачу своего творчества: представить полную «опись пороков и добродетелей», ярких страстей и противоречий человеческого характера, то есть стать «секретарем французского общества», его историком.

Общее название для всех романов возникло по аналогии с «Божественной комедией» Данте. Писательская ирония, заложенная в заглавии, подчёркивает всю фальшивость норм современного общества. «Человеческая комедия» должна была состоять из трёх разделов — *«Этюды о нравах»*, *«Философские этюды»* и *«Аналитические этюды»*, *«Этюды о нравах»*, в свою очередь, делились на «сцены» — *«Сцены частной жизни»*, *«Сцены провинциальной жизни»*, *«Сцены парижской жизни»* и другие.

В своих произведениях особое внимание Бальзак уделяет предметному миру вещей, окружающему его героев. «Я изображаю мужчин, женщин и вещи», — заявляет писатель в предисловии к *«Человеческой комедии»*. Предметный мир, по мнению романиста, помогает раскрыть психологическое содержание персонажа, по состоянию вещи мы можем судить о характере её обладателя.

Над этим циклом романов, который насчитывает **98** произведений, писатель работал до конца своей жизни.

«Секретарь французского общества» умер в Париже 18 августа 1850 года. В «Речи на похоронах Бальзака» французский

писатель Виктор Гюго отметит: «...он вступает в рукопашную с современным обществом. У каждого он вырывает что-нибудь — у этого иллюзии, у того надежды, одного заставляет исторгать вопль, у другого срывает маску. Он изучает порок, анатомирует страсть. Он роется в человеке, он исследует душу, сердце, мозг, бездну, которую носит каждый в себе».

1. Какие сведения о жизни и творчестве писателя произвели на вас особое впечатление? Свой ответ обоснуйте.
2. Объясните, почему статья о писателе имеет такое название. А какой вариант заголовка статьи о Бальзаке предложили бы вы? Аргументируйте свой ответ.
3. Как сам писатель прокомментировал свою идею объединить в одно целое многие произведения?
4. Обоснуйте эпиграф к этой статье.

На заметку юному исследователю

Своё художественное видение жизни и творчества Оноре де Бальзака предложил французский писатель Андре Моруа в знаменитом биографическом романе *«Прометей, или Жизнь Бальзака»*. Эта книга, созданная на основе обширного исторического и мемуарного материала, раскрывает процессы рождения образов «Человеческой комедии», показывает связь конфликтов и эпизодов эпопеи с фактами жизни самого великого романиста. Андре Моруа собрал богатый фактический материал, что позволило ему воспроизвести бальзаковский мир во всей его сложности, полноте и противоречиях.

Прогулки по местам великих вдохновений

Село Верховня Ружинского района Житомирской области широко известно далеко за пределами Украины. Внимание жителей и гостей этих мест привлекает двухэтажный особняк с белыми колоннами, расположенный в глубине старинного парка. Когда-то этот дом, как и вся Верховня, принадлежали польским помещикам Ганским.

На мемориальной доске возле входа в особняк написано: «В этом доме в 1847-1850 гг. жил великий французский писатель Оноре де Бальзак». С апреля 1959 года здесь действует музей великого французского писателя. Экспозиции музея, размещённые в трёх комнатах, увлекательно рассказывают об истории любви Бальзака и Ганской, о том времени, которое писатель провёл в Украине. Так, из материалов музея можно узнать, что после первого своего визита в Верховню Бальзак писал Эвелине: «Я бредил Верховней целый день. Я так верховничаю, так переносюсь в мечтах в Верховню, что вижу самые мелкие домашние вещички. В своём воображении я от-

крываю шкафчик с конфетами, который стоит возле подоконника в твоей спальне... пересчитываю капельки воска от свеч на бархатной скатёрке стола, за которым мы играли в шахматы... Клянусь честью, любовью к тебе — я живу там...». Второй раз в Верховню Бальзак приехал в сентябре 1848-го и пробыл там вплоть до конца 1849 года. Во время третьего визита Бальзак и Ганская обвенчались. Это произошло 14 марта 1850 года в костёле Святой Варвары города Бердичева Житомирской области.

Поместье
Эвелины Ганской в Верховне

Кабинет Оноре де Бальзака
в Верховне

Кроме Верховни и Бердичева, в 1847, 1848 и 1850 годах писатель посещал и Киев. Он был восхищён этим городом, называл его «Северным Римом» и даже начал писать очерк *«Письмо о Киеве»*.

Есть в Украине ещё одно место, покорившее сердце Бальзака. Это посёлок Вишнинец Тернопольской области. Дворец и парк князей Вишнинецких, расположившиеся на живописном берегу реки Горыни, писатель назвал «польским Версалем». Французский романист на четыре дня остановился в этих местах, следуя в Верховню осенью 1848 года.

Свою версию истории взаимоотношений Бальзака и Эвелины Ганской изложил в романе *«Ошибка Оноре де Бальзака»* украинский писатель **Натан Рыбак**.

На заметку юному исследователю

О ЦИКЛЕ РОМАНОВ «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»

«Человеческая комедия» — это прежде всего «Этюды о нравах».

Это не только удивительная энциклопедичность, это и беспримерная цельность, органическое внутреннее взаимодействие всего в них собранного. «...Каждая книга автора, — писал о себе Бальзак, — всего лишь глава грандиозного романа об обществе». Общество едино, и уже одно это способно сплотить посвященную ему хронику. Но не сделать её романом. А «Человеческая комедия» — и правда «роман», который в себе растворяет, наново переплавляет

отдельные, в разное время, даже по разным частным поводам, написанные куски. Но, попав в него, они как бы жертвуют своей особостью, включая и особость жанровую, — это уже «главы» некоего более крупного произведения.

В «Отца Горио» из «Шагреневой кожи» пришёл Растиньяк, из «Гобсека» — семья де Ресто и Максим де Трай. Они первые «возвращающиеся» персонажи «Человеческой комедии». С каждой последующей книгой таких героев становится всё больше, их связи усложняются и укрепляются. Так устанавливается своеобразная непрерывность действия. Сюжеты отдельных романов, повестей, рассказов, составляющих «Человеческую комедию», отступают на задний план, а на передний выходит бесконечное, как сама жизнь, движение — разнонаправленное, хаотичное и в то же время закономерное, движение, на пути которого что-то обрывается и снова сцепляется, которое отклоняется в сторону, упирается в тупики и опять попадает в колею.

По Дмитрию Затонскому

К ИЗУЧЕНИЮ ПОВЕСТИ «ГОБСЕК»

В творческой лаборатории мастера

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ «ГОБСЕК»

Повесть «Гобсек» имела три редакции. В 1830 году появился первый вариант. В этой редакции повесть имела благополучную концовку: Гобсек отдавал своё состояние Эрнесту де Ресто, необходимое ему для женитьбы, за что мать молодого человека добивалась для ростовщика дворянского звания. В 1830 году вышли «Сцены частной жизни», в которые эта история была включена под названием «Опасности беспутства». В 1832 году она была уже переведена на русский язык.

В 1835 году под достаточно добродушным названием «*Папаша Гобсек*» появился новый вариант произведения. В этой редакции графиня де Ресто выступала перед читателями как дочь Горио, главного героя бальзаковского романа «Отец Горио». В результате этой детали два произведения — «Гобсек»* и «Отец Горио» — были как два варианта одного повествования о власти золота и его жертвах. Заканчивалась эта редакция повести выразительным описанием ужасной кладовой умирающего Гобсека.

В том же, 1835 году появляется третий, окончательный вариант истории о «человеке-векселе». В нём содержится рассказ о прошлом ростовщика, о том, как он сколачивал свой капитал. Лаконичный заголовок «Гобсек» подчёркивает роль главного героя в судьбах других персонажей.

Размышляем, обсуждаем

1. Расскажите, какое впечатление произвело на вас прочитанное. О чём заставила задуматься эта повесть?
2. От кого мы узнаём историю о ростовщике? Подумайте, с какой целью рассказывает её Дервиль.
3. Что означает фамилия главного героя? Можно ли утверждать, что автор использует «говорящую фамилию»? Свой ответ подтвердите примерами из текста.
4. Согласны ли вы с утверждением исследователей, что композиционно повесть представляет собой рассказ в рассказе? Аргументируйте свой ответ.
5. Найдите и прочитайте портретное описание главного героя. Проанализируйте роль художественной детали в создании характеристики образа.
6. Ознакомьтесь с историей создания произведения, представленной в рубрике «В творческой лаборатории мастера». Подумайте, почему замысел писателя подвергался изменениям, о чём свидетельствует такая работа? А как бы вы озаглавили эту повесть? Обоснуйте свой ответ.
7. В малых группах обсудите, что даёт основание Гобсеку считать, что он «владеет миром». Свой ответ обоснуйте.
8. Прокомментируйте высказывание Дервиля о главном герое: *«В нём живут два существа: скряга и философ, подлое существо и возвышенное»*.
9. Проанализируйте описания жилища Гобсека. Как интерьер характеризует героя? На конкретных примерах раскройте роль бытовой детали в тексте.
10. Проследите по тексту, как проблема губительной власти денег решается на примерах образов графини де Ресто и Максима де Трая.
11. Подумайте, с какими известными вам образами мировой литературы перекликается образ бальзаковского ростовщика. Подготовьте компьютерную презентацию **Образ скупого в мировой культуре*.
12. Сравните образы Гобсека и Калитки из комедии Ивана Карпенко-Карого «Сто тысяч». Что объединяет этих персонажей и в чём их своеобразие?

К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА «ОТЕЦ ГОРИО»

В творческой лаборатории мастера

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РОМАНА «ОТЕЦ ГОРИО»

Роман «Отец Горио» был написан Бальзаком в 1834 году. Это было первое произведение, включённое в цикл «Человеческая комедия».

Роман имел огромный успех у публики, но литературные критики встретили произведение достаточно сурово. Бальзак тяжело переживал обвинения в свой адрес, звучавшие в прессе. Поэтому в 1835 году в предисловии к третьему изданию он с горечью написал: «Автор отлично знал, что отцу Горио суждено страдать в его литературной жизни, подобно тому как он страдал в жизни реальной».

Бальзак посвятил роман крупнейшему учёному Франции XIX в. Этьену Жоффруа де Сент-Илёру (1772-1844). Этот известный зоолог выдвинул прогрессивную для своего времени теорию единства строения организмов животного мира. И хотя посвящение романа впервые появилось в издании 1843 г., но этой теорией Бальзак живо интересовался ещё с начала 30-х годов. В предисловии к «Человеческой комедии» он пишет об этом: «Идея этого произведения родилась из сравнения человечества с животным миром. (...) Проникнувшись этой системой ещё задолго до того, как она возбудила споры, я понял, что в этом отношении Общество подобно Природе. Ведь Общество создаёт из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире».

Размышляем, обсуждаем

1. Понравилось ли вам прочитанное произведение? Аргументируйте свой ответ.
2. Кому посвящён роман? Что вы знаете об этом человеке? Для ответа на данный вопрос воспользуйтесь материалами рубрики «В творческой лаборатории мастера», а также дополнительной информацией, найденной в Интернете.
3. Найдите в тексте и прочитайте описание пансиона Воке. Подумайте, с какой целью писатель даёт такую точную географическую зарисовку «Дома Воке».
4. Подготовьте цитатный материал, характеризующий хозяина и жильцов пансиона.
5. Подумайте, почему несмотря на три самостоятельные сюжетные линии романа (о Горио, о Растиньяке и о Вотре), писатель выносит в название имя одного отца Горио.
6. Раскройте историю жизни отца Горио. Проследите по тексту, как через описание внешности персонажа автор характеризует своего героя. Расскажите, как вы относитесь к этому персонажу.
7. Кто, по-вашему, виновен в трагедии семьи Горио? Аргументируйте свой ответ, используя текст.
8. В классе проведите беседу на тему:
• «Когда может стать пагубной родительская любовь?».
9. Расскажите, что мы узнаём о доме Растиньяка, его происхождении, воспитании, отношениях с родителями. Какое впечатление произвёл на вас герой? Менялось ли оно по ходу чтения романа? Если да, то объясните почему.

10. Прокомментируйте утверждение исследователей романа, что конец истории Горю становится началом жизненного выбора Растиньяка. Обоснуйте свой ответ.
11. Проследите сюжетную линию Растиньяка в романе. Проанализируйте, под воздействием каких обстоятельств происходит перелом в психологии героя. Выскажите своё отношение к этому персонажу.
12. Ознакомьтесь с трактовкой образа Вотрена, предложенной литературоведом Д. Чавчанидзе (см. материал рубрики «В творческой лаборатории мастера»). Согласны ли вы с точкой зрения исследовательницы? Подтвердите свой ответ примерами из текста.
13. В литературоведческих статьях о романе мы можем найти утверждение о том, что каждый из главных героев имеет свою пагубную страсть. Согласны ли вы с этим? Аргументируйте свою точку зрения.
14. Подготовьте развёрнутое сообщение на тему:
• «Трагедия утраченных иллюзий» (*По роману Оноре де Бальзака «Отец Горю»*).

В творческой лаборатории мастера

ОБ ОБРАЗЕ ВОТРЕНА В РОМАНЕ «ОТЕЦ ГОРИО»

Для понимания оценки, которую выносит Бальзак своей современности, особенно важна линия Вотрена. Вор и *убийца*, беглый каторжник, Вотрен наблюдает так называемых «порядочных людей» и хорошо знает их законы. «Продажность — повсюду, — говорит он... — продажность стала оружием... и острие оружия вы ощутите везде». В действительности, которая его окружает, Вотрен не видит места, где человек мог бы остаться честным; всякая служба на благо современного общества бесчестна: «Лай на воров, защищай богатого, посылай на гильотину смелых духом». Отчётливое, трезвое понимание всех пружин общественной жизни служит Вотрену моральным оправданием его собственных жестоких жизненных принципов.

На пути к своей цели Вотрен не брезгует никакими средствами. Нрав хищника сквозит в повседневном его поведении, даже тогда, когда он добр и приветлив.

Бальзак противопоставляет Вотрена всем остальным, но не как преступную личность — высоконравственным. Жизненная философия Вотрена — это философия жестокого века. По его словам, жизнь «не лучше кухни — вонь столько же, а если хочешь что-нибудь состряпать, пачкай руки, только потом умей хорошенько смыть грязь; вот вся мораль нашей эпохи». Отличие Вотрена в том, что он не прячет эту мораль под лицемерной личиной благонравия.

По Джульетте Чавчанидзе

На заметку юному исследователю

Ещё при жизни Бальзака в литературной критике его произведения время от времени сопоставлялись с шедеврами Вильяма Шекспира.

Интересен тот факт, что пик культа Шекспира во Франции приходится на 1820-е годы, и именно в начале 1820-х свою писательскую карьеру начинает Бальзак.

С появлением романа «Отец Горио» такие сопоставления появляются всё чаще. Все первые издания произведения предварял эпиграф, состоящий из фразы «Всё здесь правда, пьеса историческая» со ссылкой на Шекспира. Действительно, роман Бальзака напоминает шекспировского «Короля Лира». Так или иначе, вот уже почти два столетия проблема взаимосвязей творчества Бальзака и Шекспира рассматривается исследователями литературы. И кто знает, может быть, именно вы сможете дать ответ на этот вопрос.

Прогулки по местам великих вдохновений

Если у вас будет возможность побывать в Париже, не забудьте посетить дом № 47 на улице Рейнуар. Это достаточно скромное строение на высоком холме — дом-музей Оноре де Бальзака. Под псевдонимом господин Бреноль писатель жил здесь (в то время в парижском пригороде Пасси) с 1840 по 1847 годы.

Вот уж точно говорят, что по дому можно определить характер его хозяина. Дом знаменитого французского писателя не поражает воображение посетителей пышными интерьерами. В нём всё просто и функционально и подчинено только одному — работе. Бальзак, почти постоянно страдавший от безденежья, скрывался в этом доме от назойливых кредиторов. Поэтому его жилище имело одну важную особенность: два выхода, один из которых, парадный, выходит на улицу Рейнуар, а другой, тайный — в незаметный переулок, расположенный ниже по склону. Соседи и не подозревали, что странноватый хозяин этого дома, которого очень редко можно было встретить на улице, на самом деле известный писатель, автор «Человеческой комедии» и «Шагреневой кожи».

«Под сенью дружных муз...»

На юге Франции в средиземноморском городе Агде в 2004 году был установлен памятник Оноре де Бальзаку работы Зураба Церетели. Когда смотришь на эту скульптурную композицию, невольно вспоминаешь слова Виктора Гюго, что в жизни Бальзака «было больше трудов, чем дней». Этот церетелевский подарок французскому народу создавался не просто как скульптурный портрет писателя, а как памятник эпохе, представленной в произведениях Бальзака. Зу-

раб Церетели рассказывал так о своём замысле: «Это будет как бы бронзовая книга истории, страницы которой запечатлеют человеческие страсти и слабости, человеческую красоту, великий дух могучего творческого потока, который связан с именем Оноре де Бальзака».

И именно поэтому в этой работе скульптора мы видим писателя в окружении его героев на фоне как обычных для того времени замков и домов, так и культовых сооружений Франции — Триумфальной арки и Собора Парижской Богоматери. А возвышаются над всей этой конструкцией, конечно же, книги самого «великого романиста».

Зурбаб Церетели. Памятник
О. де Бальзаку во Франции

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Все его произведения составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша современная цивилизация, воплощённая в образах вполне реальных, но овеванных смятением и ужасом. Изумительная книга, которую её автор назвал комедией и мог бы назвать историей... книга, созданная и наблюдением и фантазией, где щедро и правдиво показано всё самое сокровенное, мещанское, пошлое, низменное и где порою внезапно, из-под грубо разорванной оболочки реальных событий, выступают самые мрачные, самые трагические идеи».

Виктор Гюго

♦ «Человеческая комедия» складывалась как драматизированная история Франции первой трети XIX века, как эпос негероической эпохи, эпохи бесчисленных семейных драм и комедий, в которых главными героями становились нотариус, врач, священник. Всеобщий закон «каждый за себя», выведенный Бальзаком, открыл ему мир таких страстей человека, что не думать об их укрощении он не мог».

Раиса Яшенкина

«Малейшие детали быта — засаленный сюртук ростовщика, кашемировая шаль парижской модницы, жёлтые перчатки светского «льва» — были для него весомы и многозначительны как зримые черты молодой, ещё только становящейся эпохи».

Борис Реизов

1. Прокомментируйте высказывание В. Гюго о Бальзаке.
2. На примере прочитанного произведения объясните, о каком «*всеобщем законе, выведенном Бальзаком*», говорит литературовед Р. Яшенкина.
3. Согласны ли вы с утверждением известного исследователя Б. Реизова о творческой манере Бальзака? Свой ответ подтвердите конкретными примерами из произведений писателя.

Узнаем о выдающейся личности

Это был человек, который любил шокировать почтенную публику. И это ему удавалось. Так, в 24 года на суд членов комиссии Парижского салона — одной из самых престижных художественных выставок Франции — он принёс работу «Человек со сломанным носом», в которой нос был сломан так натурально, что некоторые дамы чуть не упали в обморок. Так поступить мог только он, знаменитый французский скульптор — Франсуа Огюст Рене Роден (1840-1917).

Автор «Мыслителя» и «Поцелуя», скульптурной группы «Граждане Кале», памятников Виктору Гюго и Оноре де Бальзаку, был одним из основоположников импрессионизма в скульптуре (направление в искусстве, в основе которого лежит впечатление, субъективное видение художника). В честь Родена назван кратер на Меркурии. Большинство своих произведений он завещал французскому народу.

Одна из финальных работ Родена — скульптура Оноре де Бальзака, появление которой вызвало настоящий скандал во французском обществе. Четыре года скульптор искал образ, полностью соответство-

вавший его представлению о великом романисте. Трудность заключалось в том, что Роден никогда не видел Бальзака. В распоряжении мастера были литературные описания внешности писателя, его прижизненные портреты всех лет, карикатуры. На основе этих материалов у скульптора сложилась модель реального Бальзака. Не видя конкретного персонажа, он мог фантазировать. Так появился роденовский Бальзак — скульптура, изображающая поднятую ввысь голову писателя, увенчавшую его большое тело, скрытое под просторным, ниспадающим до земли плащом. Эта работа Родена стала некой пластической материализацией писательского труда. Однако общество литераторов, заказавшее скульптуру,

Огюст Роден.
Памятник Бальзаку

отказалось от услуг, не отыскав портретного сходства с писателем. Роден выступил в свою защиту в прессе: «Если истина должна умереть — последующие поколения разломают на куски моего Бальзака. Если истина не подлежит гибели — я вам предсказываю, что моя статуя совершит свой путь...». Скульптор оказался прав. Бронзовый памятник Бальзаку, подобный скале, в 1939 году был установлен в Париже на пересечении бульваров Распай и Монпарнас.

Подготовим изученное

1. Подготовьте развёрнутый ответ на тему:
 - «Жизнь и творчество автора «Человеческой комедии».
2. Расскажите, что вам известно об истории замысла «Человеческой комедии».
3. Какие жизненные принципы исповедовал главный герой повести «Гобсек»? Ответ подтвердите цитатами из текста. Выскажите своё отношение к философии ростовщика.
4. А как бы вы ответили на вопрос Гобсека: *«Разве не любопытно заглянуть в самые сокровенные изгибы человеческого сердца? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь и увидеть её без прикрас, во всей неприкрытой наготе?»!* Аргументируйте свою позицию.
5. Согласны ли вы с утверждением исследователя В. Бахмутского о том, что в центре романа «Отец Горио» *«стоит не индивид, а общество»*? Свой ответ аргументируйте.
6. Самостоятельно подготовьте сообщение на тему:
 - «Образ скупого в мировой литературе».
7. Напишите творческую работу на одну из тем:
 - «Человек-вексель» в повести «Гобсек»;
 - «Мастерство художественной детали в повести «Гобсек»;
 - «Век золота» в судьбе главного героя романа «Отец Горио»;
 - ® «Он покупал любовь дочерей и оказался банкротом (по роману «Отец Горио»)».
8. Сравните наследие Оноре де Бальзака в культуре XIX столетия с творчеством Вильяма Шекспира. Что объединяет, а что отличает их произведения? Можно ли назвать Бальзака Шекспиром XIX столетия? Ответ аргументируйте.
9. Внимательно рассмотрите помещённые в учебнике фотографии двух памятников Бальзаку, выполненных Огюстом Роденом (с. 238) и Зурабом Церетели (с. 237). Выскажите свои впечатления об этих скульптурных композициях. А как бы вы назвали тот и другой памятник? Используя материалы об этих работах, представленные в рубриках «Узнаём о выдающейся личности» и «Под сенью дружных муз», расскажите, каков был замысел у скульпторов при создании памятников.
10. В группах подготовьте рекламный проект для радиопередачи по прочитанному произведению Бальзака, задача которого — доказать актуальность творчества писателя в XXI веке.

11. Подтвердите или опровергните утверждение французского писателя Андре Моруа о том, что Бальзака «изучали и будут исследовать в будущем, как изучают и исследуют мир, потому что он и есть целый мир».

Подытожим изученное в разделе

1. Прокомментируйте следующие слова литературоведа Р. Яшенъкиной о литературе первой половины XIX столетия: *«Главную особенность этого периода литературного развития составила устремлённость к животрепещущим проблемам современности. Реализм утверждается как главное литературное направление, способное к постижению и художественному воспроизведению жизни в её саморазвитии и движении».*
2. Объясните, как вы понимаете высказывание известного исследователя Ю. 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».*
3. Расскажите о тематическом разнообразии лирики А. С. Пушкина.
4. На примере одного из стихотворений А. С. Пушкина (по собственному выбору) докажите, что это образец философской лирики поэта.
5. На примере романа «Евгений Онегин» объясните, что такое «роман в стихах».
6. Раскройте особенности пушкинского героя, незаурядность натуры Онегина. Сравните Онегина и Чайльд-Гарольда.
7. Выразительно прочитайте наизусть отрывок из романа А. С. Пушкина. Обоснуйте ваш выбор.
8. Составьте вопросы к литературной викторине, посвящённой жизни и творчеству М. Ю. Лермонтова.
9. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Жанрово-тематическое своеобразие лермонтовского наследия».
10. В чём состоят национальные особенности творчества М. Ю. Лермонтова? Обоснуйте свой ответ.
11. Сравните мотивы лирики М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина.
12. Докажите, что «Герой нашего времени» — психологический (или социально-психологический) роман.
13. Можно ли утверждать, что роман Лермонтова близок к поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда»? Аргументируйте ответ.
14. Какие проблемы, поднятые в романе «Герой нашего времени», не утратили своей актуальности и в наши дни?

15. Прокомментируйте высказывание известного философа и литературного критика В. Розанова о Гоголе: *«Не в нашей только, но и во всемирной литературе он стоит одиноким гением, и мир его не похож ни на какой мир»*.
16. Подготовьте мультимедийную презентацию на тему:
• «По гоголевским местам Украины».
17. Объясните, как вы понимаете высказывание русского писателя Ф. М. Достоевского: *«Все мы вышли из гоголевской «Шинели»*.
18. Какие приёмы сатирического изображения использует Н. В. Гоголь в своих произведениях? Свой ответ подтвердите примерами из текста.
19. Обоснуйте, почему поэма Н. В. Гоголя называется «Мёртвые души».
20. Расскажите, каков был замысел писателя при создании «Мёртвых душ», сопоставьте гоголевское произведение с сюжетом «Божественной комедии» Данте.
21. Докажите, что «Мёртвые души» Н. В. Гоголя — это поэма.
22. Согласны ли вы с утверждением литературоведа М. Храпченко о гоголевских героях: *«...Почти каждая эпоха создаёт своих Хлестаковых, ноздревых, маниловых, Плюшкиных. Наше время не является исключением. В другом виде, в другом убранстве герои Гоголя — люди, похожие на них, близкие им, — существуют, действуют и в наши дни»*. Обоснуйте свой ответ.
23. Раскройте особенности социально-психологического романа. Обоснуйте, почему XIX век называют «золотым столетием» социально-психологического романа. Назовите представителей этого жанра в литературе.
24. Докажите, что роман «Красное и чёрное» Стендаля — яркий образец социально-психологического романа.
25. Обоснуйте многозначность символического названия романа Стендаля.
26. На примере одного из прочитанных произведений О. де Бальзака покажите художественное мастерство автора «Человеческой комедии». Раскройте роль портретных зарисовок, значение деталей быта в его произведениях.
27. Какие из прочитанных в этом разделе произведений произвели на вас наибольшее впечатление и почему?
28. Внимательно рассмотрите шмуцтитул к разделу. Обоснуйте, почему именно эти слова и понятия выбраны как ключевые для этого раздела. Объясните, как вы понимаете эпиграф к разделу. Предложите свой вариант эпиграфа. Прокомментируйте решение художника-оформителя использовать репродукцию пейзажа «Скалы Этреть» французского художника Гюстава Курбе и графическую миниатюру «За чтением» Николая Кузьмина.

РАСЦВЕТ РЕАЛИЗМА: *из литературы второй половины XIX века*

*Классический реализм XIX века
представляет литературное
направление, возникшее после
французской революции
в условиях зрелого развития
европейского буржуазного
общества, сделавшего возможным
правдивое критическое изображение
современной общественной жизни
в социально-типических лицах и
обстоятельствах.*

Виктор Жирмунский

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ к разделу:

- РЕАЛИЗМ
- СОЦИАЛЬНО-ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
СТИЛЬ ПИСАТЕЛЯ
- ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА

РЕАЛИЗМ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Окончательное выделение реализма и разграничение его с романтизмом происходит уже в литературе второй половины XIX века. (...)

Национальные особенности реализма предопределяются прежде всего скорректированностью его художественной системы с существующей действительностью, в том числе действительностью той или иной культуры.

Дмитрий Наливайко

Вторая половина XIX века определяется как эпоха расцвета реализма в мировой литературе и искусстве. В это время реализм в большинстве европейских стран достиг значительных завоеваний. Так, в литературе Англии продолжают свой творческий путь такие крупнейшие реалисты, как **Чарлз Диккенс** и **Уильям Теккерей**, на французскую литературную арену выступают **Гюстав Флобер** и **Ги де Мопассан**, богатство и многообразие русского реализма второй половины XIX века представляют **Иван Сергеевич Тургенев**, **Александр Иванович Гончаров**, **Александр Николаевич Островский** и другие писатели.

Окончательно утвердился реализм и в живописи. Во второй половине XIX века художники стремились достичь наибольшей достоверности в изображении природы и человека. Видными представителями реалистической живописи во Франции были **Камиль Коро**, **Оноре Домье**, **Гюстав Курбе**, **Эдуард Мане**. В России этот период также ознаменовался расцветом русского изобразительного искусства. Оно было проникнуто пафосом освободительной борьбы народа, активно откликалось на запросы современной жизни. Создателями русского реалистического искусства в живописи считают художников-передвижников **Ивана Крамского**, **Василия Перова**, **Алексея Саврасова**, **Ильи Репина**, **Василия Сурикова**, **Виктора Васнецова** и других мастеров. Идеологом этого объединения художников был Иван Николаевич Крамской, считавший, что только уверенность в том, что «труд художника нужен и дорог обществу, помогает созреть экзотическим растениям, называемым картинами».

Существенные перемены в этот период произошли и в музыкальном творчестве. «**Я** не намерен низводить ... музыку до забавы. Хочу, чтобы звуки прямо выражали слово. Хочу правды», — в этом высказывании выдающегося композитора-новатора, основоположника реалистического направления в русской музыке Александра Даргомыжского содержится мировоззренческая основа деятельности «Могучей кучки» — музыкального сообщества, аналогичного передвижникам в живописи. Идею народной, национальной музыки Даргомыжского разделяли Николай Римский-Корсаков, Цезарь Кюи, Модест Мусоргский, Александр Бородин и другие композиторы.

Стать общественной трибуной и живо откликнуться на злободневные вопросы современности, наряду с живописью, музыкой и литературой, стремился и русский театр, чей репертуар второй половины XIX века формировался в основном реалистическими пьесами А. Н. Островского. Велением времени на театральную сцену выходит новый герой — европеизированный предприниматель.

Проявление национальных особенностей реализма зависит от тех исторических условий, в которых развивается искусство той или иной страны.

В Европе во второй половине XIX века наступило время активных социальных преобразований и быстрого развития промышленности. Во Франции на смену республиканскому строю, установленному революцией 1848 года, пришла империя Наполеона III. В результате Франко-прусской войны (1870–1871) и буржуазной революции 1870 года была ликвидирована монархия и восстановлена буржуазная республика. Мгновенным откликом на эти значительные события общественной жизни стали реалистические произведения французской литературы. Писатели-реалисты Франции от Стендаля до Мопассана, как отмечает современный отечественный исследователь Д. С. Наливайко, были наиболее последовательны в критике и осуждении общества, сложившегося после революции конца XVIII столетия. Но самой характерной особенностью французского реализма, по мнению Наливайко, была ориентация этой системы творчества на научную основу. Культ науки среди французских писателей-реалистов проявлялся в стремлении перенести приёмы научного анализа в сферу литературы (например, романы Г. Флобера).

В Англии второй половины XIX века царила викторианская эпоха (связанная с правлением королевы Виктории). В это время Англия — ведущая промышленная страна с развитым капитализмом. Английские писатели-реалисты в своих произведениях пытались решить актуальные проблемы современной жизни, победить зло и несправедливость путём перевоспитания своих читателей. Ведущей темой в литературе стало изобличение общественного быта викторианской эпохи, прежде всего высших слоёв английского общества (романы Чарльза Диккенса).

В середине 50-х годов XIX века в России наступил мощный общественный подъём, вызванный кризисом самодержавия, поражением в Крымской войне (1853–1856), возникновением революционной ситуации в конце 50-х – начале 60-х годов и отменой крепостного права (1861). В стране ощущалась острая потребность в переменах, в разных слоях общества обсуждались возможные пути развития страны. Ареной борьбы различных идей стали «толстые» журналы общественно-политического и литературно-критического направления – «Современник», «Вестник Европы», «Русское слово», «Дело» и др. Уделяя большое внимание освещению общественно значимых проблем, эти журналы знакомили читателей с произведениями русских и зарубежных писателей, литературной критикой, театральной жизнью.

Одно из центральных мест в прогрессивной прессе второй половины XIX века занимал журнал «Современник». Созданный ещё в 1836 году А. С. Пушкиным, в 1847 году он перешёл к Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву. Этот журнал отстаивал реалистические принципы в искусстве, а с приходом разночинцев-демократов Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова окончательно оформился как орган революционной демократии.

В русском классическом реализме второй половины XIX века вырабатывалось новое мышление, шёл поиск новых тем, образов, стиля. Проблема героя, ищущего пути обновления жизни, стала ведущей в русской литературе этого периода. В центре внимания реалистического творчества — «лишние» и «новые» люди, народные типы. Вслед за «маленьким» человеком в русскую литературу пришёл *«лишний» человек*. Как вы помните, «лишний» человек в произведениях Пушкина и Лермонтова привнёс в литературу глубокую постановку проблемы личности, новые способы её художественного воплощения. С течением времени нравственно-идейные искания «лишнего» человека усложнились и на первый план вышли разочарованность, рефлексия¹. Типичным представителем «лишнего» человека литературы русского реализма второй половины XIX века стал дворянин Дмитрий Рудин (роман *«Рудин»* И. С. Тургенева). В сложившихся общественно-политических условиях люди, подобные тургеневскому персонажу, не находят применения своим талантам, не могут самореализоваться, а потому томятся бездеятельностью и страдают. М. Е. Салтыков-Щедрин отмечал: «Лишний человек — это наше больное место. Ведь он нас думать заставляет».

В русском романе 60-х годов утвердился образ *«нового» человека* — героя-демократа. Он точно знает, чего хочет. Персонажи этого типа, например Евгений Базаров (роман *«Отцы и дети»* И. С. Тургенева), представлены как ниспровергатели устаревшей морали и государственного устройства. Действие,

¹ Рефлексия — размышление о своём внутреннем состоянии, самоанализ.

поступок, практика — вот суть их существования. Эти «новые» люди — «*нигилисты*».

В русской литературе второй половины XIX века ведущим жанром стал роман, который вобрал в себя основную социальную проблематику эпохи. Реалистическая проза оказала значительное влияние и на развитие русской поэзии, наделив её углублённым психологизмом, реалистической детализацией. Так, поэзия Ф. И. Тютчева и А. А. Фета стала настоящим открытием в изображении внутреннего мира человека, в стремлении постичь глубинные вопросы бытия.

Василий Перов. Сцена у железной дороги. 1868

«Русская литература, — отмечает 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 значительного места в духовной культуре общества.

1. Составьте тезисный план статьи учебника.
2. Какие проблемы находились в центре реалистической литературы второй половины XIX века?
3. Назовите известных вам писателей-реалистов второй половины XIX века.
4. Подготовьте развёрнутое высказывание на тему:
 - «Моё представление о мировой литературе второй половины XIX века».
5. Рассмотрите репродукцию картины Василия Перова «Сцена у железной дороги». С её помощью докажите или опровергните тезис о том, что это произведение принадлежит к реалистической живописи.

Чарлз Диккенс (1812-1870) — английский писатель-реалист, слава которого живёт далеко за пределами британских островов. Хотя он никогда официально не работал адвокатом, его по праву называют защитником всех униженных и оскорблённых.

*Неизвестный художник.
Портрет Ч. Диккенса. 1873*

Родился Диккенс 7 февраля 1812 г. в городке Лендпорт, находящемся на севере страны близ Портсмута, в семье мелкого чиновника. С детства он был наделён удивительной наблюдательностью и даром перевоплощения. Мальчик подмечал в людях их наиболее характерные черты, и, как настоящий актёр, передавал манеру поведения, жесты, интонации. В семье часто устраивали домашние спектакли, непременным участником которых всегда был Чарлз. Но больше всего его интересовали книги: «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Дон Кихот» Сервантеса, сборник арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Однако реалии жизни слишком рано вырвали мальчика из волшебного

мира театра и литературы. Когда ему исполнилось десять лет, обедневшая семья Диккенсов переехала в Лондон. Отец не мог возместить деньги кредиторам и попал в долговую тюрьму. На плечи маленького мечтателя и фантазёра свалились совсем не детские проблемы. Рассказывая об этих временах в биографии Диккенса, литературовед Нина Михальская отмечает: «В жизни каждого человека бывают периоды, когда его характер подвергается тяжёлым испытаниям. Иногда это случается в детстве. И тот, кто выдержит, смело идёт по жизни дальше, становясь сильнее, чем прежде». Самым сложным периодом для Чарлза стала работа на фабрике. В тёмном сыром помещении он был вынужден по 10-16 часов в день наклеивать этикетки на банки с ваксой. «Так началось моё рабство», — с болью вспоминал о своих детских страданиях писатель. Пережитое в те страшные годы никогда не покидало Диккенса. Неслучайно герои его многих произведений оказываются в очень мрачных местах: лондонских трущобах, долговых тюрьмах, воровских притонах.

Первая книга Диккенса под названием «*Очерки Боза*¹» вышла в 1836 г. Но настоящую славу писателю принесли романы. Всего его

¹ Боз — псевдоним, под которым начинал печататься Ч. Диккенс (по прозвищу его младшего брата).

перу принадлежит 15 произведений этого жанра, среди них такие всемирно известные, как *«Записки Пиквикского клуба»* (1837), *«Приключения Оливера Твиста»* (1838), *«Жизнь и приключения Николаса Никльби»* (1839), *«Лавка древностей»* (1841), *«Домби и сын»* (1848), *«Холодный дом»* (1853), *«Тяжёлые времена»* (1854), *«Большие надежды»* (1860). Все они имеют социальную направленность. Реалистически изображая действительность, Диккенс критикует общественный и политический строй Англии, эгоизм и жестокость буржуазии. Его литературным оружием часто становятся сатира и юмор. Каждое новое произведение утверждало за его создателем славу одного из зачинателей жанра социального романа, пришедшую к нему ещё в конце 30-х гг.

Особое место в творчестве писателя занимает роман *«Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим»* (1849-1850). Как подчёркивает современная российская исследовательница Елена Гениева, именно это произведение знаменует начало качественно нового этапа английского реализма — психологического.

Многим читателям Диккенс запомнился и как автор цикла *«Рождественские повести»*. Рождество было любимейшим праздником писателя, с которым он связывал самые светлые чувства. И хотя в детстве маленькому Чарлзу пришлось пережить бедность, голод, непосильный труд, повзрослев, он сохранил веру в чудеса, желание дарить людям милосердие, сочувствие и щедрость. Яркое свидетельство тому — *«Рождественская песня в прозе»* (1843), открывавшая святочный цикл. Весь пафос этой сказочной повести направлен на защиту обездоленных, на порицание таких человеческих черт, как жадность, эгоизм, жестокость. Вместе с тем в произведении звучит гимн истинным человеческим ценностям, о торжестве которых так мечтал Диккенс.

Одним из свидетельств глубокого почитания британцами таланта своего соотечественника является тот факт, что прах Диккенса покоится в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства рядом с прахом Шекспира. *«Шекспир викторианской эпохи»* — именно так англичане часто называют своего неподражаемого романиста, когда хотят подчеркнуть его неопценимый вклад в развитие как национальной, так и мировой литературы.

Обложка первого издания романа *«Дэвид Копперфилд»*

Ги де МОПАССАН (1850-1893)

*Я потому пишу, что понимаю
всё существующее, что страдаю
от него, что слишком его знаю, и
более всего потому, что,
не имея возможности
им насладиться, я созерцаю его
внутри себя, в зеркале своей мысли.*

Ги де Мопассан

МАСТЕР НОВЕЛЛЫ

«Я вошёл в литературу, как метеор, и исчезну, как молния», — сказал о своей творческой судьбе Мопассан. Слова писателя стали пророческими. Его имя необычайно ярко вспыхнуло на литературном небосклоне Франции. В большую литературу он ворвался смело и стремительно. Писатель стал широко известен благодаря вышедшему в 1880 году блистательному рассказу «Пышка». Только за одно десятилетие — с 1880 по 1890 года — Мопассан создал шестнадцать сборников новелл и рассказов, шесть романов, три книги путевых заметок, том стихов, многочисленные газетные хроники. А по прошествии всего двенадцати лет, в 1893 году, Мопассан умирает. Так ярко и внезапно вспыхнувший метеор погас. Ошеломлённые успехом современники ещё не успели вчитаться в его произведения, осмыслить их, насладиться талантом мастера, а писателя уже не стало. В своей траурной речи на похоронах Мопассана Эмиль Золя назвал его одним из тех, кто был «самым счастливым и самым несчастным из людей».

Анри Рене Альбер Ги де Мопассан родился 5 августа 1850 года — как раз в тот год, когда умер создатель «Человеческой комедии» Оноре де Бальзак. Детство будущего писателя прошло в деревенском имении матери, в городке Этрета — одном из живописнейших уголков нормандского побережья на северо-западе Франции. Только представьте: бушующие волны, белоснежное побережье и высокие отвесные скалы, выступающие далеко в море. Северный ветер и солёная вода за

долгие годы прорубили в скалах огромные отверстия, так что они стали похожи на гигантские арки. Мопассан сравнивал местные скалы со слоном, погрузившим свой хобот в морские волны.

Дом Мопассана в Этрете

Этрета (современное фото)

«Я вырос, — писал Мопассан, — на берегу моря, серого и холодного северного моря, в маленьком рыбацком городке, вечно бичуемом ветрами, дождями, мелкими брызгами волн, вечно полным запахов рыбы...». По словам матери писателя Лоры дё Мопассан, маленький Ги напоминал «вырвавшегося на волю жеребёнка». В компании местных мальчишек он бегал по гладким нормандским полям, лазил по прибрежным утёсам, выходил с рыбаками в море, ловил рыбу и управлял парусами, знал все местные обычаи и прекрасно говорил на нормандском наречии. Озорное детство на лоне природы в окружении рыбаков и крестьян сделало его замечательным наблюдателем быта простых людей Франции. «Мои глаза открыты на манер голодного рта, пожирающего землю и небо. Да, у меня ясное и глубокое чувство, что я пожираю мир взглядом», — отмечал он позднее.

Мать писателя происходила из старинного рода нормандской буржуазии. Будучи тонкой ценительницей литературы, горячей поклонницей и другом Гюстава Флобера, Лора де Мопассан активно руководила чтением сына, поощряла его первые литературные опыты, а впоследствии передала под покровительство самого Флобера. Сына и мать связывали самые нежные чувства: мать была для Мопассана другом и помощником, он всецело доверял её литературным вкусам, обсуждал с ней сюжеты своих произведений, советовался.

Брак Лоры де Мопассан не был счастливым. Родители будущего писателя разошлись, и все заботы о семье легли на плечи матери. Когда Ги исполнилось тринадцать лет, мать отдала его

в духовную семинарию. Но суровая семинарская дисциплина пришлась не по душе свободолюбивому мальчугану. Он убегал домой, конфликтовал с учителями, устраивал пирушки, сочинял насмешливые стихи, за что в итоге и был исключён.

В 1867 году Лора де Мопассан определяет сына в руанский лицей. Одним из его преподавателей оказался близкий друг Флобера, поэт Луи Буйле. Заметив литературную одарённость своего ученика, Буйле приглашает его в гости к Флоберу. Масштабные писатели во многом способствовали становлению писательского таланта Мопассана. В 1870 году, по окончании лицея, юноша поступил на юридический факультет, но в июле этого же года началась франко-прусская война и Мопассан рядовым ушёл на военную службу. Во время отступления, чудом избежав плена, он какое-то время находился в осаждённом Париже. Военный период сыграл очень важную роль в формировании духовного мира Мопассана. Будущий писатель с глубоким возмущением наблюдал жестокие картины войны. Он глубоко переживал горечь поражения французской армии, оккупацию родины чужеземными войсками, позорное равнодушие буржуазии к печальному положению простых людей. Из этих наблюдений Мопассан вынес горькие и гневные мысли о войне, которые можно прочесть в его лирическом дневнике «На воде»: «Тот, кто управляет, обязан избегать войны, так же, как капитан корабля — кораблекрушения».

Когда капитан погубит корабль, его судят — и осуждают, если он окажется повинен в небрежности или даже в неспособности.

Почему не судить правительства за каждое объявление войны? Если бы народы поняли это, если бы они сами расправлялись с кровожадными властями, если бы они не позволяли убивать себя без всяких причин, если бы они воспользовались оружием, чтобы обратить его против тех, кто им дал его для избиения, — в этот день война умерла бы... Но этот день не придёт!»

После войны, не имея возможности окончить университет, Мопассан вынужден был зарабатывать себе на жизнь. По совету Флобера он поступил на службу в морское министерство, затем — в министерство народного образования. Всё свободное время Мопассан посвящал литературе и занятиям спортом. Опасаясь плохой наследственности, юноша укреплял своё здоровье и занимался греблей. Все выходные Мопассан проводил на Сене. Поэзия реки, ночные туманы, рыбная ловля, шумная жизнь прибрежных ресторанов ярко отразились в его творчестве.

Литературным учителем Мопассана стал строгий и требовательный Флобер. Он приучал Мопассана к ежедневной и регулярной работе. Флобер часто напоминал своему ученику, что для «художника существует только один принцип: жертвовать всем для Искусства». Рекомендации Флобера не прошли даром. В течение семи лет Мопассан писал стихи, рассказы, повести. У него накопился и огромный запас оригинальных новеллистических сюжетов.

Долгое время Флобер запрещал своему ученику печататься, так как считал это преждевременным. И только в 1876 году в журнале «Литературная республика» была опубликована поэма *«На берегу»*, подписанная псевдонимом Ги де Вальмон. Мопассан знакомится со многими молодыми французскими писателями, которые стали его первыми литературными друзьями. Вместе они сплотились вокруг Эмиля Золя и решили издать сборник рассказов, посвящённый минувшей франко-прусской войне. Эта книга вышла в 1880 году под названием *«Вечера в Медане»*, а лучшей вещью сборника был признан рассказ Мопассана *«Пышка»*. Флобер был в восторге от молодого дарования, он горячо поздравил своего ученика. А год спустя Флобера не стало. Для Мопассана это был тяжёлый удар: Флобер стал за эти годы для Мопассана не просто добрым другом и учителем, он был для него духовным отцом. Но молодому писателю нужно было работать, чтобы закрепить успех *«Пышки»*. Мопассан активно сотрудничает с газетой «Голуа», совершает путешествие по Корсике, Алжиру.

В 1881-1883 годах Мопассан сблизился с И. С. Тургеневым, который помогал ему советами и способствовал популяризации произведений французского писателя в России.

Свою первую книгу, поэтический сборник *«Стихотворения»* (1880), Мопассан посвятил Флоберу, а первый сборник рассказов *«Заведение Телье»* (1881) — И. С. Тургеневу. Этими посвящениями он засвидетельствовал благодарность своим любимым учителям.

Мопассан много и упорно работал. Биографы писателя подсчитали, что только за 1885 год из-под его пера вышло 1500 страниц (по своей продуктивности Мопассан превзошёл Бальзака и Диккенса). И литературный успех не заставил себя долго ждать. Известность Мопассана растёт от книги к книге. В 1881 году он издал сборник рассказов *«Заведение Телье»*, в 1882 — *«Мадемуазель Фифи»*, в 1883 — *«Рассказы вальдшнепа»* и роман *«Жизнь»*, сделавший его одним из первых писателей Франции. В 1884 году вышли сборники *«Лунный*

свет», «*Сёстры Рондоли*», «*Мисс Гарриет*», в 1885 году — ещё три сборника и роман «*Милый друг*», который принёс Мопассан мировую известность. С 1887 года писатель выпускал в год только по одному сборнику — начинает давать знать о себе болезнь. Интенсивная умственная работа, плохая наследственность вызвали ту душевную болезнь, проявления которой так боялся Мопассан. В 1893 году он умер.

Английский драматург Бернард Шоу заметил, что жизнь Мопассана несравненно трагичнее, чем смерть Джульетты. Трагизм этот не только в тяжёлой болезни и ранней (в 43 года) смерти. История жизни Мопассана — это трагическая история великого писателя, которому судьба не дала времени и возможности до конца раскрыть свой блестящий талант.

1. Прокомментируйте слова Мопассана о своём творчестве: «*Я вошёл в литературу, как метеор, и исчезну, как молния*».
2. Перечитайте и проанализируйте записи писателя о войне, сделанные им в дневнике. Согласны ли вы с мнением Мопассана?
3. Расскажите, какую роль в становлении писательского таланта французского новеллиста сыграл Гюстав Флобер.
4. Назовите сборники рассказов Мопассана.
5. Используя материалы статьи учебника, составьте план устного рассказа о Мопассане.

В творческой лаборатории мастера

О ТЕМАТИКЕ НОВЕЛЛ МОПАССАНА

Творчество Мопассана необычайно богато и разнообразно. Главенствующее место занимает в нём жанр новеллы. Именно в новелле формировался и отшлифовывался талант Мопассана, новелла сосредоточила в себе наиболее характерные черты его писательского метода, новелла приносит Мопассану известность и читательскую любовь.

Новеллы Мопассана делят на такие тематические группы:

- Из жизни чиновников («*Награждён!*», «*Драгоценности*», «*Господин Паран*», «*Ожерелье*» и др.). Место действия — Париж, главные герои — мелкие столичные чиновники. Мопассан показывает духовную подавленность, угнетённость чиновников, отсутствие в их душах высоких помыслов.
- Из светской жизни («*Знак*», «*Окно*», «*Гарсон, кружку пива!*» и др.). В этих новеллах писатель разоблачает неприглядную изнанку внешне благопристойной светской жизни.
- О крестьянстве («*Дочка Мартена*», «*Возвращение*», «*Отец Амабль*» и др.). Максимально реалистично, без прикрас Мопассан описывает тяжёлую жизнь нормандских крестьян. Чудовищные проявления жадности, жестокости, темноты и невежества, но вместе с тем и великие душевные качества соединились в персонажах деревенских новелл Мопассана.

- **О франко-прусской войне** («Пышка», «Мадемуазель Фифи», «Два приятеля» и др.). Герои этих новелл — простые, внешне ничем не примечательные люди, выступившие против оккупантов, захвативших треть Франции. Мопассан, с его глубоким чувством патриотизма, воспел духовную красоту народных воителей.

- **О любви** («Лунный свет», «Одиночество», «Словалюбви» и др.). Тема любви для писателя — одно из средств проникновения в мир человеческой психики, в мир страстей, один из путей познания современного писателю общества. К новеллам о любви примыкают известные романы Мопассана «Жизнь», «Милый друг», «Монт-Ориоль».

На заметку юному исследователю

В середине XIX века во французскую литературу входит Гюстав Флобер (1821-1880). Уже в отроческие годы будущий писатель определил для себя, что пошлость, разъедающая человеческие души, является основным пороком существующего общества. Задача художественного творчества, по мнению Флобера, состоит в том, чтобы понять и объяснить человека, его место в мире.

В своём творчестве Флобер стремился к созданию «объективного романа», который напоминает научное исследование. При написании каждой книги романист использовал естественнонаучный опыт. Он проводил исследования в области истории, медицины, археологии, философии. Так, например, для создания исторического романа «Саламбо» Флобер прочитал более пяти тысяч книг.

Особенное место Флобер отводил проблеме авторской точки зрения в литературе — автор в произведении не должен быть замечен. По его мнению, писатель должен представлять наглядные примеры из жизни человека и общества, с тем, чтобы читатель смог сделать выводы самостоятельно.

Дидактизм является недостатком литературы, наглядность — её достоинством. Устранение из произведения автора должно придать изображению большую объективность. «Писатель искажает действительность, когда хочет подвести её к заключению. Желание во что бы то ни стало делать

Жан Жиро.
Портрет Гюстава Флобера.
1856

выводы — одна из самых пагубных и самых безумных маний человечества», — писал Флобер. Поэтому в произведениях Флобера мы не найдём указаний на отношение автора к героям и их поступкам.

Во второй половине XIX века особое внимание уделяется проблеме литературного стиля. Во Франции история современного литературного стиля начинается именно с Флобера.

Литературное наследие Флобера невелико по сравнению с томами Бальзака и Стендаля. Над каждой своей книгой Флобер работал годами. Так, самый известный свой роман *«Госпожа Бовари»*, небольшой по объёму, Флобер писал на протяжении пяти лет (1850-1856). Перу Флобера также принадлежат романы *«Саламбо»*, *«Воспитание чувств»*, повесть *«Простая душа»*.

Гюстав Флобер поддерживал дружеские связи с И. С. Тургеневым, который называл писателя «главой французских реалистов и наследником Бальзака». Тургенев содействовал публикации произведений Флобера на русском языке.

По Арсению Дежурову

К ИЗУЧЕНИЮ НОВЕЛЛЫ «ПЫШКА»

В творческой лаборатории мастера

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ НОВЕЛЛЫ «ПЫШКА»

«Пышка» открывает серию новелл, посвящённых событиям франко-прусской войны 1870-1871 годов, закончившейся поражением Франции и падением империи Наполеона III (*«Мадемуазель Фифи»*, *«Дядюшка Милон»*, *«Два друга»*, *«Тётушка Соваж»* и др.).

Впервые новелла «Пышка» была напечатана в сборнике *«Вечера в Медане»* (1880), который проникнут патриотизмом, ненавистью к захватчикам и критическим отношением к французской буржуазии. В одном из писем своему учителю Флоберу по поводу готовящегося к выходу сборника Мопассан писал: «У нас не было при составлении этой книги никакой антипатриотической идеи и никакого предвзятого намерения: мы хотели только попытаться дать в наших рассказах правдивую картину войны...».

Интересно, что долгое время Флобер ничего не знал о работе своего ученика над новой новеллой, но, прочитав «Пышку», пришёл в восторг, назвав её «шедевром композиции, комизма и наблюдательности». Он поздравил Мопассана с успехом и, не скрывая своей гордости, писал: «Мне не терпится сказать вам, что я считаю «Пышку» шедевром. Да, молодой человек, это не более не менее как мастерское произведение. Это очень оригинально по концеп-

ции, прекрасно взято в целом и великолепно по стилю. Пейзаж и персонажи видимы ясно, а психология обрисована сильно. Короче говоря, я в восхищении: два или три раза я громко хохотал... Этот маленький рассказ *останется*, будьте уверены...».

В основе новеллы, как и многих других произведений Мопассана, лежит подлинное происшествие. Так, прототипом образа демократа Корнюде был дядя писателя Шарль Корд'ом, республиканец, участник революции 1848 года. Именно от Корд'ома, который был непосредственным участником описываемой поездки, Мопассан и услышал историю Пышки. Прообразом главной героини послужила жительница Руана, содержанка оптового торговца Адриенна Легэй. После участия в антинемецкой демонстрации она вынуждена была уехать из города. В дороге с ней и произошёл случай, описанный позже Мопассаном.

Русский читатель впервые узнал о «Пышке» Мопассана из шестого номера журнала «Отечественные записки» за 1880 год, в котором парижский корреспондент называет её автора «одним из самых талантливых учеников Флобера». А первый русский перевод новеллы появился уже через год после её выхода на родине писателя.

Савва Бродский.

Иллюстрации к новелле «Пышка». 1976

Плакат к фильму
«Пышка» 1934 года

Размышляем, обсуждаем

1. Поделитесь своими впечатлениями от прочитанного.
2. Опишите Руан накануне входа в город прусской армии.
3. Охарактеризуйте пассажиров дилижанса. Почему они покидают город?
4. Проследите, как изменяется отношение путешественников к Элизабет Руссе в течение всей поездки. Сделайте вывод об истинном лице спутников Пышки.

5. Какими чертами автор наделяет главную героиню?
6. Эмиль Золя назвал «Пышку» произведением «совершенным по нежности, иронии и смелости». Прокомментируйте слова писателя.
7. Проследите, в каких эпизодах автор прибегает к иронии.
8. Раскройте особенности композиции новеллы.
9. Каково авторское отношение к изображаемому?
10. Как вы думаете, почему подлинная история, произошедшая с руанскими путешественниками, привлекла внимание писателя?

«Под сенью дружных муз...»

В 1934 году советским режиссёром. Михаилом Роммом был снят художественный фильм «Пышка» по одноимённой новелле Ги де Мопассана. Это был немой чёрно-белый фильм. Картину Ромма озвучили только в 1955 году.

Фильм «Пышка» принёс известность его режиссёру и сделал популярными многих актёров, снимавшихся в нём. Так, это была первая работа в кино Фаины Раневской, стремительно развивалась после фильма и театральная карьера актрисы Татьяны Окуневской.

В творческой лаборатории мастера

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СВОЕОБРАЗИИ НОВЕЛЛ МОПАССАНА

Рассказы Мопассана отличаются замечательными художественными достоинствами. Им присущи редкое единство формы и содержания, строгая соразмерность всех компонентов, искусство увлекательного и сжатого повествования. Читая мопассановский рассказ, никогда нельзя предвидеть его финал — и не потому, что этот финал построен на какой-либо искусственно неожиданной развязке, как у О. Генри, а потому, что Мопассан умеет сразу же полностью овладеть вниманием читателя и ведёт повествование со столь страстной убеждённой в значительности происшествия, со столь нарастающей напряжённостью конфликтов, что у читателя нет никаких пауз в восприятии, нет времени подумать, чем же может закончиться дело.

Блестящее повествовательное мастерство Мопассана можно видеть почти в каждой его новелле.

Конфликты мопассановских новелл, с одной стороны, связаны с представлением писателя о противоречивости человека, в котором как бы живут и вечно борются друг с другом два противоположных существа; изображение этой внутренней борьбы человека, обычно обусловленной давлением на него социальных причин, позволило Мопассану создать наивысший образец его новеллистики — новеллу

К ИЗУЧЕНИЮ НОВЕЛЛЫ «ДВА ПРИЯТЕЛЯ»

Размышляем, обсуждаем

1. Расскажите о главных героях новеллы. Какие отношения сложились у приятелей?
2. Найдите и прочитайте на страницах произведения пейзажные зарисовки. Сравните предвоенный пейзаж и описание Парижа во время франко-прусской войны.
3. Какие чувства у вас вызывают два приятеля-рыбака? Как вы оцениваете их поступок?

Клод Моне. Парусные яхты в Аржантейе.
1872

Эдуард Мане. Аржантей.
1874

4. Рассмотрите внимательно репродукции известных французских художников-импрессионистов, современников Мопассана Клода Моне «Парусные яхты в Аржантей» и Эдуарда Мане «Аржантей». Как вы думаете, что объединяет эти живописные полотна и новеллу Мопассана?
5. Сравните изображение войны в новеллах Мопассана «Мадемуазель Фифи» и «Два приятеля».

К ИЗУЧЕНИЮ НОВЕЛЛЫ «ДЯДЮШКА МИЛОН»

Размышляем, обсуждаем

1. Какой картиной начинается новелла? Какое значение она имеет для постижения главной мысли произведения?
2. Прочитайте портрет дядюшки Милона. Как вы думаете, с какой целью автор подчёркивает заурядность внешности крестьянина?
3. Какие черты характера дядюшки Милона проявляются в эпизоде допроса?

характеров, в которой писатель очень сжато и выразительно показывал человека в его поступках и жестах. С другой стороны, Мопассан строил свои новеллы и на тех социальных конфликтах, которые возникают в борьбе людей между собою, а также в их борьбе с предрассудками и условностями буржуазного общества. Обрисовываемые Мопассаном конфликты иногда дают простор его сатире — осмеянию низких, корыстно-стяжательских стремлений буржуазного человека, его духовного и интеллектуального убожества, но нередко эти конфликты исполнены драматизма, даже трагической силы, когда речь идёт о тех мучительных человеческих страданиях, которые так умел изображать гуманист Мопассан.

В своих новеллах Мопассан никогда не пользуется внешними приёмами воздействия на читателя, вроде сложной и запутанной интриги, но покоряет искусством простого, лаконичного, красочного, а главное, правдивого воспроизведения действительности. Немалую роль играет у него и выразительная реалистическая деталь. Нельзя не добавить, что Мопассан был одним из самых тонких изображителей природы и особенно любил воспроизводить на своих страницах французские пейзажи: утопающие в яблоневом цвету фермы, тучные луга и побережье любимой им Нормандии, берега и туманы Сены, благоухание летних лесов и полей. Мопассановский язык необыкновенно богат, точен, лаконичен, колоритен, а главное — ясен. Анатолий Франс писал: «Я скажу лишь, что это — настоящий французский язык, ибо не знаю другой, лучшей похвалы».

По Юрию Данилину

К ИЗУЧЕНИЮ НОВЕЛЛЫ «МАДЕМУАЗЕЛЬ ФИФИ»

Размышляем, обсуждаем

1. Где и в течение какого времени разворачивается действие новеллы?
2. Найдите и прочитайте описание мадемуазель Фифи. В каких сценах раскрывается образ прусского офицера?
3. Определите роль пейзажа в передаче основной мысли произведения.
4. Выразительно прочитайте сцену, ставшую кульминацией новеллы. Каково авторское отношение к поступку Рашель?
5. Найдите в тексте художественные детали, объясните их значение.
6. Прокомментируйте концовку новеллы.

веллах. Психолог, физиолог и первоклассный художник, он умеет на нескольких страницах дать совершенное произведение, чудесно сгруппировать обстоятельства и создать живые, осязаемые, захватывающие образы, очертив их всего несколькими штрихами, столь лёгкими и искусными, что трудно понять, как можно добиться подобной реальности такими простыми по видимости средствами».

Некоторые произведения Мопассана по своим эстетическим и композиционным принципам близки к тургеневским. А некоторые — прямо заимствованы. Так, исследователи отмечают сюжетное влияние повести Тургенева «Муму» на рассказ Мопассана «Мадемуазель Кокотка».

Благодаря Тургеневу Мопассан узнал о русской литературе, когда она была ещё мало известна во Франции. Он полюбил многих русских писателей. Интересно, что Лермонтова Мопассан ставил выше Байрона, Гоголя оценил как великого романиста из семьи Бальзака и Диккенса, а Льва Толстого называл одним из великих писателей своего времени.

Иван Сергеевич Тургенев стал и пропагандистом творчества Мопассана в России. Благодаря ему большинство произведений Мопассана было переведено на русский язык и издано в России ещё в конце XIX века.

Лев Толстой, Антон Чехов, Иван Бунин, Александр Куприн и другие русские писатели были поклонниками таланта французского писателя.

Прогулки по местам великих вдохновений

В столице Франции, в одном из самых любимых парижанами парков — парке Монсо — в 1897 году был открыт памятник Ги де Мопассану (скульптор Рауль Верле). Монумент представляет собой скульптурную композицию: на дальнем плане на высоком постаменте возвышается бюст писателя, на переднем — мы видим сидящую на диване молодую женщину с книгой в руке.

Памятник Ги де Мопассану
(скульптор Рауль Верле)

4. Известно, что новелла «Дядюшка Милон» неоднократно переиздавалась во Франции в годы борьбы Сопротивления¹. Прокомментируйте этот факт.

К ИЗУЧЕНИЮ НОВЕЛЛЫ «ТЁТУШКА СОВАЖ»

Размышляем, обсуждаем

1. Перескажите сюжет новеллы. Каково отношение автора к прусским солдатам и тётушке Соваж?
2. Почему тётушка Соваж решила сжечь свой дом вместе с постояльцами? Прокомментируйте, почему поступок героини назван «жестоким геройством».
3. Раскройте особенности композиции новеллы. Какова роль рассказчика в этом произведении?
4. В каком новом аспекте изображена франко-прусская война в этой новелле?

К ИЗУЧЕНИЮ НОВЕЛЛЫ «ЛУННЫЙ СВЕТ»

Размышляем, обсуждаем

1. Новеллу «Лунный свет» часто называют гимном любви. Используя текст произведения, подтвердите или опровергните эту точку зрения.
2. Охарактеризуйте аббата Мариньяна. Какие изменения происходят в душе священника под влиянием лунного света?
3. Прокомментируйте слова аббата: **Быть может, Бог создал такие ночи, чтобы покровом неземной чистоты облечь любовь человеческую**.
4. Проанализируйте композицию новеллы.
5. Какое значение приобретает образ лунного света в произведении? Свой ответ обоснуйте.

На заметку юному исследователю

Важную роль в становлении таланта Мопассана-новелиста сыграло влияние Ивана Сергеевича Тургенева. Русский писатель пытался показать Мопассану значение духовного начала в человеке, требовал создавать типы, а не описывать случайности, обращал внимание на важность объективного изображения человеческой психологии.

Как отмечают исследователи, искусству рассказа Мопассан учился именно у Тургенева. «Однако оригинальность этого писателя, и в первую очередь мастерского рассказчика, — пишет Мопассан, — пожалуй, прежде всего проявилась в его коротких но-

¹ *Сопротивление* — организованное движение противодействия оккупации Франции нацистской Германией в 1940–1944 годах.

На заметку юному исследователю

В Украине имя Ги де Мопассана становится известным в начале 80-х годов XIX века. Так, уже в октябре 1883 года в одной из львовских газет появился анонимный украинский перевод его новеллы «В дороге». После выхода этого первого перевода, как отмечает современный украинский исследователь В. Г. Матвишин, популярность Мопассана среди украинских читателей стала возрастать. В течение ближайшего десятилетия в Украине было переведено более четырёх десятков новелл Мопассана. Популяризатором творчества французского писателя в нашей стране стал Иван Франко. В 1899 году Франко отбирает двенадцать лучших, по его мнению, новелл Мопассана и выпускает первый сборник его произведений под названием «*Дика пані*».

Краткость, динамизм, драматизм повествования, психологическая напряжённость произведений Мопассана импонировали таким украинским литераторам, как И. Нечуй-Левицкий, М. Коцюбинский, В. Стефаник.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Если он с первых шагов был понят и любим, то это потому, что он принёс французской душе дары и качества, выявившие всё лучшее в этом народе. Его понимали, потому что он был сама ясность, сама простота, само чувство меры, сама сила. Он принадлежал к великому ряду писателей, который можно проследить с первого лепета нашего языка до наших дней».

Эмиль Золя

«Он — как художник, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже невозможным».

Антон Чехов

«Сила таланта Мопассана в психологическом изображении характеров, знаменитом воспроизведении колорита времени, в метком и умелом описании обычаев и нравов французской общественности, в художественном начертании даже самых раздражительных ситуаций так, чтобы они не задевали “чувства нравственности”».

Иван Франко

1. Проследите, как Э. Золя объясняет популярность произведений Мопассана. Согласны ли вы с мнением писателя?
2. О каких «огромных требованиях» говорится в высказывании А. Чехова?
3. В чём, по мнению И. Франко, сила таланта Мопассана?

Подытожим изученное

1. На примере прочитанных вами новелл Ги де Мопассана прокомментируйте слова писателя: *«Реалист, если он художник, будет стремиться не к тому, чтобы показать нам банальную фотографию жизни, но к тому, чтобы дать нам её воспроизведение более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность»*.
2. Раскройте тематику новеллистического творчества Мопассана.
3. Какая из антивоенных новелл Ги де Мопассана вам более всего понравилась? Почему?
4. Какие проблемы поднимает Ги де Мопассан в новеллах о франко-прусской войне?
5. Как вы думаете, почему героями своих патриотических новелл Ги де Мопассан сделал простых, внешне ничем не примечательных людей?
6. На примере новеллы «Лунный свет» покажите, что Мопассан — певец любви.
7. Докажите, что прочитанные вами произведения Ги де Мопассана — новеллы.
8. Раскройте художественное своеобразие новелл Мопассана.
9. Известный режиссёр, сценарист и теоретик кино ^Сергей Эйзенштейн видел в новеллах Мопассана *«прекрасные образы высокохудожественного монтажа»*. Распределитесь в классе на группы и напишите по одной из новелл киносценарий. Свои записи оформите в виде таблицы:

№ эпизода	Место действия	Смена планов изображения	Звуковое оформление эпизода

Материал для справок.

Место действия — натура или павильон;

смена планов изображения — работа оператора (крупный, средний, дальний, общий планы); *звуковое оформление эпизода* — работа звукооператора (реплики героев, музыкальное сопровождение, другие звуки, соответствующие месту действия).

10. Расскажите о влиянии И. С. Тургенева на становление таланта Ги де Мопассана.
11. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Мопассан и украинская литература».

Генрик Иоганн ИБСЕН

(1828-1906)

*Всё, что я создал, теснейшим
образом связано с тем, что я
пережил, хотя бы оно
и не произошло со мною лично;
каждое новое произведение имело
для меня лично ту цель, что
служила моему духовному
освобождению и просветлению...*

Генрик Ибсен

ВЕЛИКОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО ХУДОЖНИКА

В биографии выдающегося норвежского драматурга и поэта Генрика Ибсена вы не найдёте величественных и романтических страниц. Его жизнь скорее напоминает восхождение на горную вершину. Это длинный и трудный путь, путь из душной мещанской среды к всемирной славе и признанию. Оценивая прожитые годы, Ибсен сказал: «Тот, кто хочет понять меня, должен знать Норвегию. Величественная, но суровая природа окружает людей там, на севере. Одинокая и изолированная жизнь — фермы разделены многими милями друг от друга — вынуждает их не обращать внимания на других, думать только о себе. Люди там становятся серьёзными и самосозерцательными...».

Генрик Иоганн Ибсен родился 20 марта 1828 года в небольшом портовом городке Шиене. Русский поэт и пламенный поклонник творчества норвежского драматурга Александр Блок так описывает детские впечатления Генрика Ибсена: «Разговаривают все о коммерции. Везде щёлкают счёты, кроме тех мест, где нечего считать и не о чём разговаривать: зато там также нечего есть. Иногда, пожалуй, читают Библию. Остальные занятия считаются неприличными: да вряд ли там кто и знает, что у людей бывают другие занятия.

В домике на городской площади без единого дерева живёт купец с семьёй. Против окна — церковь с высокой папертью; направо позорный столб; налево — тюрьма и сумасшедший дом. Круглые сутки грохот и гул далёких водопадов, в днев-

ные часы прорезываемый «ещё чем-то вроде то хриплых, то визгливых, то стонущих женских криков.

Странные звуки, странный вид из окна, странная жизнь...».

В 1836 году, когда Генрику было восемь лет, его отец разорился. Сыну пришлось рано позаботиться о заработке. В шестнадцать лет он становится помощником аптекаря и, чтобы утвердиться в профессии, переезжает в провинциальный городок Гримстад. Низкое жалование, утомительная работа, одиночество — всё это было уделом его пребывания в Гримстаде. В годы ученичества Ибсен становится вожаком местной радикальной молодёжи и приобретает в городке некоторую известность. В это же время юноша много и с жадностью читает книги и периодику, знакомится с основными традициями современной европейской литературы. Не был оторван Ибсен и от духовной и политической жизни своего времени. Как вам известно, в 1848 году в Европе вспыхивают антифеодальные революции и активизируется национально-освободительное движение. Новые идеи оказывают большое влияние на мировоззрение писателя. Ощувив в себе стремление к литературной деятельности и вдохновлённый революционными событиями, Генрик Ибсен пишет политические стихи и эпиграммы. И своё признание Ибсен первоначально завоевал не столько как драматург, сколько как поэт. Позднее он так напишет о своём первом литературном опыте: «Под шум великих международных бурь я со своей стороны воевал с маленьким обществом, к которому был прикован волей обстоятельств и житейских условий».

В 1849 году в Гримстаде Ибсен пишет свои первые две пьесы: «*Катилина*» и «*Норманны*». Сюжет трагедии «Катилина» заимствован из истории Древнего Рима, а одноактная пьеса «Норманны» была написана по мотивам древнескандинавских легенд и преданий. Эта пьеса, позднее переименованная в «Богатырский курган», была поставлена в театре и имела успех у зрителей, в отличие от первенца — «Катилины», участь которого была плачевной: её отказался ставить Кристианийский¹ театр, и ни один из местных издателей не согласился её опубликовать. И только с помощью верного друга Ибсену удалось незначительным тиражом выпустить свою первую пьесу в свет.

Вскоре после выхода «Катилины» Ибсен переезжает в Кристианию, чтобы поступить в университет. В столице он учится на частных курсах, получивших название «фабрика

¹ Кристиания — теперь город Осло — столица Норвегии.

студентов». На них побывали практически все выдающиеся норвежские писатели последующих десятилетий, в том числе Бьёрнстjerne Бьёрнсон и Осмуни Улафсен Виньё, с которыми впоследствии Генрика Ибсена сведёт судьба. В 1850-1851 годах Ибсен с головой окунается в политическую жизнь столицы. Юноша принимает участие в политических манифестациях, сотрудничает в рабочей газете, преподаёт в воскресной школе.

Кабинет Ибсена в его квартире в Осло Ибсен в своём кабинете

В ноябре 1851 года Ибсен становится постоянным драматургом национального Норвежского театра, образованного в городе Бергене. Там Ибсен выступает против национальной романтики, которая не затрагивает подлинной сути национального своеобразия Норвегии. Драматург сравнивает её с фотографией, только что тогда появившейся, и осуждает за чрезмерный интерес к подробностям, техницизм в изображении действительности. «Фотографическому искусству» Ибсен противопоставляет искусство, обращённое к глубинному началу народной жизни: «Национальным писателем является лишь тот, кто способен придать своему произведению тот основной тон, который несётся нам навстречу с родных гор и из долин, с горных склонов и берегов, а прежде всего — из глубины нашей собственной души». В 1857 году драматург возглавляет Норвежский театр в столице. Здесь Ибсен продолжает отстаивать истинно национальное искусство, активно выступая против «национальной мишуры» и засилья иностранных пьес. А в апреле 1864 года Ибсен покидает Норвегию — начинается долгое добровольное изгнание. Двадцать семь лет норвежский драматург провёл за границей, преимущественно в Италии и

Германии. Причиной разрыва с родиной стало разочарование Ибсена в норвежском национально-освободительном и скандинавском движении. Писателя возмутил отказ Норвегии и Швеции, вопреки обещаниям, поддержать Данию в её борьбе против Пруссии и Австрии в 1864 году. И лишь дважды (в 1874 и 1885 годах) за почти тридцатилетнюю эмиграцию Ибсен посетил родную страну. За границей писатель создал свои самые значительные произведения, такие пьесы, как *«Бранд»* (1865), *«Пер Гюнт»* (1867), *«Кукольный дом»* (1879), *«Привидения»* (1881), *«Столпы общества»* (1877) и др. В них Ибсен высмеивает недостатки современного общества, вскрывает фальшивую буржуазную мораль, приспособленчество, ложь и ограниченность. Постепенно в произведениях драматурга начинают зарождаться черты «новой драмы»: концентрация внимания на душевной проблематике человеческой личности, критическое осмысление современной действительности.

В историю мировой культуры Ибсен вошёл не только как основатель норвежского национального театра, но и как драматург-новатор, автор глубоко философских острокритических и сатирических пьес социального содержания.

В 1891 году Генрик Ибсен вернулся на родину. На чужбине он достиг мировой славы, признания, материального благополучия. К этому времени его пьесы шли на сценах театров всего мира, было написано огромное количество исследований, посвящённых его творчеству. Своё семидесятилетие драматург отмечал, находясь в зените славы. Празднование получило всемирный резонанс. Осенью этого же года Ибсен закончил свою последнюю пьесу *«Когда мы, мёртвые, пробуждаемся»*, снабдив её многозначительным подзаголовком — «драматический эпилог». Последние годы жизни норвежского драматурга были омрачены тяжёлой болезнью, и 23 мая 1906 года он умер.

Удивительно точно и по-ибсеновски проникновенно сказал о творчестве норвежского драматурга русский философ XX века Николай Александрович Бердяев: «Когда читаешь Ибсена, то дышишь совершенно горным воздухом. Норвежское мещанство, в котором он задыхался, составляет фон его творчества. И в атмосфере максимального мещанства происходит максимальное горное восхождение. В творчестве Ибсена есть временное, преходящее и есть вечное».

1 Объясните название статьи о Генрике Ибсене.

2. Раскройте понимание Ибсеном национального искусства.

3. Назовите самые значительные произведения Ибсена.
4. В чём состоит вклад Генрика Ибсена в создание и развитие национального норвежского театра?

К ИЗУЧЕНИЮ ПЬЕСЫ «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

Размышляем, обсуждаем

Действие первое

1. Расскажите, где и когда происходит действие пьесы.
2. Перечитайте авторские ремарки к первому действию. Как вы думаете, какое значение имеет подробное описание комнаты для последующего развития сюжета? Представьте, что вы — театральный декоратор. Устно опишите декорации к первому действию пьесы.
3. В чём заключается счастье Норы? А её супруга?
4. Проследите, какой предстаёт главная героиня в начале пьесы. С помощью каких художественных приёмов автору удаётся создать впечатление внешнего благополучия семейства Хельмеров?
5. Расскажите, какую тайну хранит Нора. Как она предполагает раскрыть её Хельмеру?
6. Выразительно прочитайте в лицах диалог Кристины и Норы. Изменилось ли ваше отношение к Норе Хельмер?
7. Доктор Ранк называет Крогстада «нравственным калекой». Согласны ли вы с такой оценкой этого персонажа?
8. Примерами из текста покажите, как возрастает напряжение в пьесе через постепенное раскрытие предыстории персонажей.

Действие второе

1. Проследите рост внутренней борьбы Норы. Какие состояния переживает героиня? Как автору пьесы удаётся передать эти состояния?
2. Какое значение приобретает мотив тарантеллы для развязки пьесы? Выразительно прочитайте в лицах сцену танца.
3. Как вы относитесь к тому, что Кристина запретила Крогстаду забирать письмо? Как вы считаете, почему Кристине удалось изменить Крогстада?
4. Охарактеризуйте образ Кристины. Сравните Крстину и Нору. Что объединяет этих женщин?
5. Кому адресована реплика Норы: *«Некоторых людей любишь больше всего на свете, а с другими как-то больше хочется бывать»*? Объясните, как вы понимаете эти слова.
6. Как вы думаете, какова роль доктора Ранка в пьесе?

Действие третье

1. Как вы думаете, почему события драмы «Кукольный дом» происходят накануне Рождества? Как этот факт связан с развязкой пьесы?
2. Прочитайте в лицах заключительный диалог Норы и Хельмера. Какова роль этой сцены в развитии сюжета?
3. Проанализируйте заключительную сцену пьесы. Считаете ли вы её оправданной? Предложите свой вариант финала.
4. Каково отношение автора к своей героине? А чем вам интересен образ Норы?
5. Прокомментируйте последнюю ремарку пьесы.
6. Раскройте символику названия произведения.

В творческой лаборатории мастера

О ПРОТОТИПЕ ОБРАЗА НОРЫ

Прототипом образа Норы в пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом» стала норвежско-датская писательница Лаура Килер, с которой драматурга связывали тёплые дружеские отношения. В жизни Лауры произошла история, в изменённом виде появившаяся на страницах ибсеновской пьесы. У Лауры тяжело заболел муж, и женщина втайне от него взяла денежный кредит в банке на лечение. Лаура, как и Нора, пережила страшное, близкое к безумному, состояние, когда тайна оказалась раскрыта. Но между двумя женщинами — реальной и вымышленной — существуют и резкие отличия, связанные с развязкой этой драматической истории. Не Лаура Килер порвала со своим мужем, а её муж настоял на разводе и отобрал у неё детей. Не Лаура бросает вызов обществу, а общество жестоко и несправедливо её наказывает. Нора же сама уходит из дома, сама противопоставляет себя современному обществу — это её сознательный выбор.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДЕЙСТВИЯ В ДРАМЕ «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

В «Кукольном доме» действительность дана в узком аспекте, число персонажей сведено до минимума, все побочные линии неразрывно связаны с основной и подчинены ей. Всё действие здесь сконцентрировано, всё сюжетное движение пьесы подготавливает финал и устремлено к нему.

В «Кукольном доме» противоречие между видимостью и сущностью современной жизни пронизывает и организует всю структуру пьесы, и тот момент, когда это противоречие окончательно выявляется и выступает наружу, становится кульминацией и одновременно развязкой драмы, её финалом. Элементы внешней интриги и случайности, наличествующие в пьесе, получают значение чисто подчинён-

ное. Развитие действия определяется не ими. Криминальная сторона истории Норы имеет второстепенное значение. Она лишь случайный повод, дающий возможность раскрыть ложь и лицемерие, царящие в «Кукольном доме». Подлинная трагедия лежит за этим криминальным происшествием в постоянных жизненных отношениях.

Даже раскрытие основной сюжетной «тайны» пьесы, получение письма Кrogстада Хельмером, имеет лишь подчинённое значение. Оно не знаменует непосредственного разрешения конфликта, а является лишь необходимой предпосылкой для окончательного объяснения между супругами для ухода Норы из дому уже после того, как письмо фактически взято Кrogстадом обратно. Внешние сюжетные ходы связаны здесь единством основного сюжетного и идейного развития драмы.

Развязка «Кукольного дома» — результат катастрофы, и сама является катастрофой; она лишена всяких элементов компромисса. Тем не менее её никак нельзя назвать «неблагополучной» развязкой. Своим финалом «Кукольный дом» даёт пример очень своеобразного разрешения конфликта драмы, при котором драма непосредственно соприкасается с трагедией; герой здесь не погибает, а, напротив, оказывается победителем, поскольку он как бы находит самого себя и обладает достаточным мужеством, чтобы осуществить свою волю и отбросить всё то, что ему мешало; вместе с тем эта победа героя окрашена трагически, поскольку она означает мучительный разрыв со всем его прежним существованием и делает его одиноким, противостоящим всему обществу в целом. Правда героя, то есть его внутреннее освобождение и избрание цм своего подлинного пути не означает окончания завершения его борьбы, вообще всего конфликта. Напротив, подлинный конфликт, подлинная битва разыграется лишь после того, как опустится занавес, — только тогда начнётся настоящая борьба Норы за своё существование в жизни, за познание истинного характера общественных отношений.

Незавершённость развязки, возможность (и даже необходимость) возникновения новой драмы как результат изображённых событий — в этом проявляется трудность для Ибсена дать окончательное разрешение рисуемых им конфликтов и вытекающее отсюда стремление Ибсена не «давать ответы», а лишь «ставить вопросы».

Финал «Кукольного дома» показывает наличие в современном обществе «настоящего человека» — человека, стремящегося к свободе и внутренней независимости и способного для достижения этих целей пойти на любые жертвы, отказаться от всяких компромиссов. Финал «Кукольного дома» утверждает право такого человека на беспощадный разрыв со всем прошлым, со всем, что обезличивает его и мешает свободному проявлению его индивидуальности.

По Владимиру Адмони

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Ибсен сделал больше, чем кто бы то ни было для того, чтобы литература маленькой Норвегии стала не менее заметной, чем величайшие из мировых литератур. Совершить это было под силу лишь такой могучей личности, как он».

Кнут Гамсун

«Ибсен удовлетворяет потребность, не утолённую Шекспиром. Он представляет нам не только нас самих, но нас самих в наших собственных обстоятельствах. То, что случается с его героями, случается и с нами».

Бернард Шоу

«Ибсен необычайно обостряет проблему личности, творчества и духовной свободы».

Николай Бердяев

1. Разделяете ли вы мнение К. Гамсуна о вкладе Ибсена в норвежскую литературу?
2. Прокомментируйте высказывание Б. Шоу.
3. Объясните, как вы понимаете слова русского философа Н. Бердяева о значении творчества знаменитого норвежского писателя.

В творческой лаборатории мастера

О НОВАТОРСТВЕ ИБСЕНА-ДРАМАТУРГА

Со вступлением Ибсена в драматургию начинается период «новой драмы». Термин *«новая драма»* в литературоведении употребляется для обозначения творчества драматургов, которые на рубеже XIX–XX веков пытались радикально перестроить традиционную драму. Такими писателями были Генрик Ибсен, Бернард Шоу, Морис Метерлинк и другие. Но Ибсен по праву возглавляет этот список.

Аналитическая композиция драмы — это такое её построение, при котором развитие действия означает последовательное обнаружение тайн, постепенное раскрытие внутреннего неблагополучия и трагизма, скрывающегося за вполне благополучной внешней оболочкой изображаемой действительности.

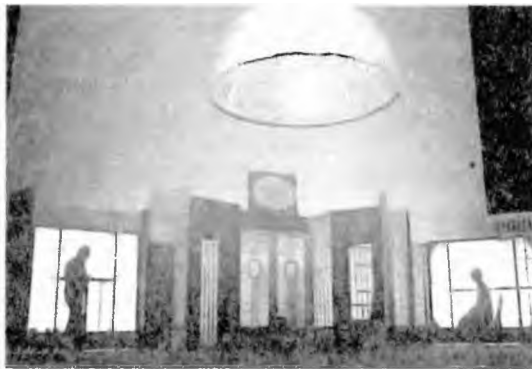
Так, по мнению современного исследователя творчества Генрика Ибсена Владимира Адмони, в «Кукольном доме» чрезвычайно сильны элементы аналитической структуры. Они состоят в организующем всю пьесу постижении внутренней сути семейной жизни адвоката Хельмера, на первый взгляд весьма счастливой, но основанной на лжи и эгоизме. При этом раскрывается и подлинный характер

как самого Хельмера, так и его жены Норы. К аналитической структуре пьесы относится и широкое использование предыстории, раскрытия сюжетных тайн, как важной движущей силы в развёртывании действия. Постепенно выясняется, что Нора, чтобы получить займы от ростовщика Кrogстада деньги, необходимые для лечения мужа, подделала подпись своего отца. Вместе с тем весьма насыщенным и напряжённым оказывается и внешнее действие пьесы: нарастание угрозы разоблачения Норы, попытка Норы отсрочить момент, когда Хельмер прочитает письмо Кrogстада, лежащее в почтовом ящике, и т. д.

Особое значение для драматургии Ибсена имеет внутреннее развитие персонажей. Душевный строй главных персонажей обычно становится иным под влиянием событий, происходящих на сцене, и в результате «заглядывания в прошлое». И этот сдвиг в их внутреннем мире оказывается часто едва ли не главным во всём сюжетном развитии.

Вера Комиссаржевская
в роли Норы. 1904

Современная постановка
«Кукольного дома», 2005

Другая важнейшая черта драматургии Ибсена — открытый финал. Сам Ибсен говорил, что истинное действие в драме должно начинаться с падением занавеса в пятом акте — зрителю предстоит додумать, какое завершение могли бы получить события, которым он был свидетелем. Это заставит зрителя не только переживать, но и размышлять над пьесой, что и делает его «соавтором драматурга».

Новаторским открытием Ибсена было и то, что центром сюжета пьесы становится не развитие проблемы, а судьба конкретного персонажа при разрешении конфликта в форме сознательного выбора.

Переход к подобному построению драмы отразился и на её языке. При всей его жизненности и достоверности, язык ибсеновской «новой драмы» становится ещё углублённее. Скрываемые тайны и состоя-

ния души персонажей невольно проступают в их высказываниях и по-особому окрашивают их. Поступки, движения, мимика действующих лиц часто говорят больше, чем их реплики. Значительную роль играют паузы. Так, затаённая тревога Норы проступает во всех её словах и поступках, в её неестественной весёлости и т. д.

Таким образом, пьесы Генрика Ибсена перестают быть только источником наслаждения, развлечением для публики. Ибсен делает драму серьёзным жанром, требующим мыслительных и творческих усилий. «Новая драма» Ибсена, по утверждению В. Г. Адмони, является органическим соединением внешне свободного, а внутренне чётко организованного построения.

На заметку юному исследователю

Пьеса Генрика Ибсена «Кукольный дом» стала одним из наиболее спорных произведений норвежского драматурга. Критики обвиняли Ибсена в том, что он оправдывает Нору и что развязка пьесы, завершающаяся уходом героини от мужа и детей, представляет собой призыв к пренебрежению супружеским долгом, посягательство на святость семейных ценностей и т. д. В Германии, например, «Кукольный дом» вызвал столь шумную полемику и такие общественные протесты, что эту пьесу вначале боялись играть в авторской редакции. По требованию известной немецкой актрисы Гедвиг Ниман-Раабе Ибсен вынужден был переделать конец пьесы: в новом варианте Нора в последний момент отказывается от своего намерения покинуть мужа и детей.

Вместе с тем, выдающееся исполнение величайших актрис современности роли Норы стало темой многих статей и книг о трактовке этого образа.

Поставленная на сцене вскоре после публикации (1879) пьеса Ибсена «Кукольный дом» сразу вызвала огромный интерес не только в Скандинавских странах, но и во всей Европе. Особенно популярной она стала в России.

Первая постановка «Кукольного дома» в России была осуществлена в Петербурге, на сцене Александринского театра уже в феврале 1884 года. Число пьес Ибсена в репертуаре Московского Художественного театра в период 1896-1912 годов превышало количество пьес любого зарубежного драматурга за это же время.

Крупнейшим событием в истории сценического воплощения «Кукольного дома» является постановка этой пьесы в театре В. Ф. Комиссаржевской в сентябре 1904 года. Вера Комиссаржевская сохранила ибсеновский текст, её трактовка образа Норы воспринималась публикой как призыв к духовному бунту, освобождению личности. Как отмечала критика, зритель всё время ясно ощущал «возможность глубоких и сильных чувств, которые скоро переродят

Нору и вместе со скорбью вызовут речи пламенного протеста, оденут образ в краски трагические».

В 1890-е гг. в России практически каждая театральная труппа включала в свой репертуар пьесы Ибсена. Творчеством норвежского драматурга проверяли свои художественные идеи К. С. Станиславский и В. Э. Мейерхольд. Николай Рерих является автором декораций и костюмов к первой постановке драмы Ибсена «Пер Гюнт» в России.

«Под сенью дружных муз...»

24 февраля 1876 года является знаменательной датой норвежской истории. В тот день состоялась премьера драмы Генрика Ибсена **«Пер Гюнт»**, музыку к которой написал близкий друг драматурга, молодой, но уже известный композитор Эдвард Григ. Пьеса имела грандиозный успех, в том же сезоне она была сыграна 36 раз. Потом музыка стала более популярна и стала самостоятельным художественным произведением. Полная партитура «Пера Гюнта» состоит из двадцати трёх номеров, она получила широкое признание в виде двух оркестровых сюит. Музыка Грига удивительна, она проста и искренна, возвышенна и поэтична.

На заметку юному исследователю

Творчество Генрика Ибсена вызвало большой резонанс и в Украине. Так, Иван Франко посвятил великому норвежцу критическую статью **«Враг народа» Г. Ибсена** (1891), а в работе, посвящённой 70-летию со дня рождения писателя, украинский мыслитель, подчёркивая мировое значение драматургии Ибсена, даёт высокую оценку его творчества. Шедевром украинской философской лирики признано стихотворение И. Я. Франко **«Школа поэта (по Ибсену)»**; одна из повестей писателя имеет ибсеновский заголовок **«Столпы общества»** (1894).

О творчестве Ибсена писала Леся Украинка. В статье **«Новейшая общественная драма»** она подчёркивала обличительный характер пьес Ибсена и считала их «переходной стадией от старой обличительной драмы к новейшей общественной».

На украинской сцене драмы Ибсена появились ещё в начале XX столетия. В Русском народном театре во Львове в 1907-1908 годах были поставлены пьесы «Привидения» и «Нора», а в Киеве в Молодом театре Леся Курбаса в 1918 году под названием «Доктор Штокман» зрители увидели пьесу Ибсена «Враг народа». Позднее драмы Ибсена «Нора», «Гедда Габлер» шли с большим успехом в театрах Львова, Харькова, Донецка, Днепропетровска, Одессы.

Прогулки по местам великих вдохновений

В современных норвежских городах — Осло и Бергене, Гримстаде и Шиене — существует огромное количество памятных мест, связанных с деятельностью Генрика Ибсена.

Так, памятники Генрику Ибсену установлены перед Национальным театром в Осло (рядом с памятником Б. Бьёрнсону) и перед зданием Национальной сцены в Бергене. А в Шиене — родном городке драматурга и столице Норвегии — Осло, где Ибсен провёл последние одиннадцать лет жизни, открыты музеи писателя. В Шиене посетителям могут предложить необычный аттракцион — «Путешествие в голову Ибсена». В отдельном помещении хранится «цилиндр Ибсена» — огромный головной убор в 4,5 метра высотой. Попад внутрь, можно посмотреть семиминутный фильм по пьесам драматурга и попытаться понять ход мыслей литературного гения.

Памятник Г. Ибсену в Бергене перед театром (скульптор — Нильс Аас)

Как утверждают современники писателя, Ибсен всегда очень трепетно относился ко времени. Драматург был пунктуален до такой степени, что жители Кристиании сверяли по нему часы. Он всегда любил прогуливаться по одному маршруту: от Национального театра до кафе на другой стороне дороги, где обедал ровно в полдень. Причём переходил проезжую часть точно напротив часов в окне университета — от них ровно 286 шагов до кафе. Если приглядеться к памятнику Ибсену у Национального театра, то кажет-

ся, будто писатель с высоты сердито поглядывает на опаздывающих горожан.

А в том самом кафе за столиком драматурга и сегодня можно выпить чашечку кофе, но бронзовый цилиндр Ибсена на краю всегда будет напоминать, что это место — «зарезервировано».

Подытожим изученное

1. Прокомментируйте «Четверостишие» Г. Ибсена:

*Жить — это значит всё снова
С троллями в сердце бой.
Творить — это суд суровый,
Суд над самим собой.*

2. Раскройте понятие «новая драма». Объясните, почему период «новой драмы» связывают с появлением Генрика Ибсена в литературе.
3. Как вы понимаете, что такое аналитическая композиция драмы? Проследите особенности аналитической пьесы на примере драмы Ибсена «Кукольный дом».
4. Об Ибсене говорили, что его пьесы начинались там, где прежде они обычно кончались. Прокомментируйте это высказывание на примере пьесы «Кукольный дом».
5. Сформулируйте внешний и внутренний конфликт изучаемой драмы. Решение какого из них мы не находим на страницах пьесы? Почему?
6. Раскройте мастерство драматурга в изображении внутреннего мира главной героини.
7. Назовите элементы сюжета пьесы «Кукольный дом». Проследите, как с их помощью решается внешний конфликт.
8. Раскройте роль символов в произведении.
9. Пьеса Ибсена «Кукольный дом» изобилует эффектными театральными сценами. Приведите примеры таких сцен. Предложите художественное решение одной из них.
10. Сформулируйте проблематику пьесы «Кукольный дом». Объясните её актуальность во времена Ибсена и в наши дни. Как, по-вашему, должны складываться отношения между супругами? Назовите важные для вас семейные ценности.
11. Подготовьте доклад о постановках пьес Генрика Ибсена в театрах России и Украины.
12. Напишите сочинение на одну из тем:
 - «Кукла, которая становится Норой»;
 - «В ожидании чуда...»;
 - «Каким я вижу будущее Норы?»;
 - «Что такое семейные ценности?» (По пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом»).

Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ

(1823-1886)

Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: у нас есть свой русский, национальный театр.

Иван Гончаров

РОДОНАЧАЛЬНИК РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

«До сих пор известно было только положение и имя этой страны; что же касается до обитателей её, то есть образ жизни их, язык, нравы, обычаи, степень образованности, — всё это было покрыто мраком неизвестности.

Страна эта, по официальным известиям, лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и называется Замоскворечье», — так таинственно отзывался о своей малой родине самый известный житель Замоскворечья, великий русский драматург Александр Николаевич Островский. И действительно, Замоскворечье XIX века — это удивительный, сказочный, никем не изведанный мир — островок патриархальной купеческой культуры со своим старинным укладом, жизненной мудростью и основательностью. Но с другой стороны, — это и замкнутость жизни, семейное отчуждение, грубость и деспотизм. Именно таким, двойственным, увидел и описал в своих пьесах «замоскворецкий мир» А. Н. Островский.

Александр Николаевич Островский родился 31 марта 1823 года в семье образованного и толкового судебного чиновника. Выйдя в отставку, отец будущего драматурга занялся адвокатурой. Защищая интересы московских купцов, он нажил достаток, получил права потомственного дворянина и

стал помещиком. Мать писателя — Любовь Ивановна Островская — происходила из бедного духовенства, отличалась красотой и редкими душевными качествами. Она умерла, когда Александру не было и девяти лет. Мачехой Островского стала баронесса Эмилия Андреевна фон Тессин, которая внесла в дом дух и правила дворянской жизни.

Детство, отрочество и юность Островского прошли в старой купеческой Москве. С ранних лет Александр наблюдал за жизнью и нравами московского купечества. В этой среде у Островского было и много друзей. Всё это способствовало накоплению жизненных впечатлений и наблюдений над московской жизнью ещё не описанного в литературе «третьего сословия».

До 12-летнего возраста Александр Островский обучался на дому. Будущий драматург с детства пристрастился к литературе, чему способствовала и богатая отцовская библиотека. С появлением в доме новой хозяйки большое внимание в семье Островских стало уделяться обучению иностранным языкам, музыке и воспитанию светских манер. Особенно проявилась во время домашних занятий способность юноши к иностранным языкам. В зрелом возрасте драматург самостоятельно овладеет испанским, итальянским и английским языками и переведёт пьесы Сервантеса, Макиавелли, Шекспира, Гольдони. В 1835 году Александр поступил в Московскую губернскую гимназию, после окончания которой он по настоянию отца стал студентом юридического факультета Московского университета. Но увлечение литературой и театром помешали Островскому получить диплом юриста и продолжать дело своего отца. В студенческие годы Александр посещал Петровский (сейчас Большой) и Малый театры с гораздо большим рвением, чем лекции в университете. Драматургия Грибоедова и Гоголя, гениальная игра Мочалова и Щепкина, статьи Белинского о русском театре и драматургии побудили юношу взяться за перо. В 1843 году он оставляет университет и, по его словам, «весь отдаётся искусству». Однако до 1851 года Островский вынужден был оставаться на службе в суде, которая, между тем, дала огромный материал для его творчества. Будущий драматург хорошо узнал тёмные стороны деловой жизни купечества. Жизненные наблюдения Островского-чиновника были настолько яркими и необычными, что способствовали окончательному становлению Островского-драматурга.

Писать Островский начал ещё будучи гимназистом. Вначале это были лирические стихотворения, позже — очерки и рассказы. Довольно рано у будущего драматурга обнаружился

интерес к диалогизированному повествованию. К 1846 году Островский написал несколько сцен из купеческого быта, сделал первые наброски комедии «Банкрот», переименованной позднее в «Свои люди — сочтёмся!». Так к концу 40-х годов XIX века Островский определился как драматург.

Современные исследователи выделяют в творчестве А. Н. Островского четыре периода:

- 1847—1851 — *время поиска своего пути в литературе*;
- 1852—1854 — *«москвитянский период»*, связанный с деятельностью журнала «Москвитянин»;
- 1855—1860 — *предреформенный период*, когда окончательно определяется мировоззрение писателя;
- 1861—1886 — *пореформенный период*, связанный с появлением в творчестве драматурга новых тем и мотивов.

1847 год принято считать началом профессиональной литературной деятельности А. Н. Островского. В этот год он создаёт пьесу **«Семейная картина»**, которую с успехом читает на публичном собрании в доме профессора Московского университета С. П. Шевырёва. Следующая пьеса Островского **«Свои люди — сочтёмся!»**, ещё не появившись в печати, стала ярчайшим событием в литературной жизни России. Её успех был огромен. По воспоминаниям современников, пьесу читала вся Москва. Даже самые сдержанные критики сошлись во мнении, что Островский с первого своего шага на драматургическом поприще превзошёл всех литераторов. «Русским “Тартюфом”, “купеческим “Горем от ума” и “купеческими “Мёртвыми душами”, “четвёртой русской трагедией после “Недоросля”, “Горя от ума”, “Ревизора”» называли восхищённые собраты по перу произведение Островского. С пьесы «Свои люди — сочтёмся!» берёт начало театр Островского.

В своём творчестве драматург неуклонно следовал правилу: перед зрителем должна быть не пьеса, «а жизнь, чтоб была полная иллюзия, чтоб он забыл, что он в театре». В пьесе «Свои люди — сочтёмся!» заложены основные черты драматургии Островского:

- развитие новых принципов реалистического искусства;
- национальная самобытность;
- преобладание семейно-бытового конфликта;
- акцент на нравственной проблематике;
- исследование и воспевание русского национального характера.

Следующий период творчества драматурга (1852-1854) называют **«москвитянским»**. В это время Островский сблизился с «молодой редакцией» литературного журнала «Москвитянин». Молодые «москвитяницы» утверждали, что духовная

сила народа заключена в купеческом сословии, сохранившем, по их мнению, черты патриархальности. Главной проблемой пьес «москвитянского» цикла (*«Не в свои сани не садись»*, *«Бедность не порок»*, *«Не так живи, как хочется*»* и др.) стал вопрос о народном счастье и возможных путях его достижения. В одном из писем А. Н. Островский так оценивал этот период в своём творчестве: «... направление моё начинает меняться ... пусть лучше русский человек радуется, видя себя на сцене, чем тоскует... Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее; этим-то я теперь и занимаюсь, соединяя высокое с комическим».

Новый этап в творчестве Островского (1855-1860) совпал с подъёмом общественно-политической мысли накануне реформы. В созданных в этот период произведениях (*«В чужом пиру похмелье*»*, *«Доходное место*»*, *«Воспитанница»*, *«Гроза»* и др.) драматург переосмыслил самоценность и самодостаточность патриархальных устоев. Стремясь охватить основные силы дореформенной России, Островский героями своих новых пьес делает представителей чиновничества и дворяно-помещичьего сословия.

Своеобразным итогом третьего периода творчества Островского стала пьеса *«Гроза»* (1859). Созданию *«Грозы»* предшествовало путешествие драматурга по верховьям Волги. Островский посетил древние русские города Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому. Верхне-Волжский край стал для писателя неистощимым источником поэтического вдохновения. О влиянии этой «литературной экспедиции» на последующее творчество Островского говорил один из друзей драматурга: «Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новые темы для драм и комедий и вдохновила его на те из них, которые составляют честь и гордость отечественной литературы». Одним из таких произведений и стала драма

Борис Кустодиев. Купчиха.
1918

«Гроза». («Волжской» атмосферой насыщена и пьеса «Бесприданница»).

В «Грозе» столкнулись два уже осознанные писателем начала русской жизни. «Одно из них — начало консервативное, основанное на признании непререкаемого авторитета, традиции, выработанной веками, и формальной нравственности, исключая творческое отношение к жизни; другое — стихийно-бунтарское, выражающее неодолимую потребность общества и личности в движении, изменении жёстких, утвердившихся отношений», — писала исследовательница творчества Островского Лидия Михайловна Лотман.

В четвёртый период своего творчества (1861-1886) Островский обращается к исторической драме. В это же время появляются яркие сатирические комедии *«На всякого мудреца довольно простоты»*, *«Бешеные деньги»*, *«Лес»*, *«Волки и овцы»*. Последний период творчества драматурга также связан с формированием нового для русского театра жанра психологической драмы. «Этой пьесой начинается новый сорт моих произведений», — писал Островский о созданной им в 1879 году драме *«Бесприданница»*.

В последние годы жизни А. Н. Островский много и напряжённо работает, ведёт активную общественную жизнь. В 1874 году он избран председателем Общества драматических писателей, главной целью которого была защита авторского права. В 1885 году Островский становится заведующим репертуарной частью московских театров и начальником Театрального училища Императорских московских театров.

Памятник
А. Н. Островскому в Москве
(скульптор —
Николай Андреев)

Бурная деятельность этих лет подорвала жизненные силы драматурга. Смертельно больной, он приезжает в своё имение в Щёлково. Несмотря на плохое самочувствие, Островский работает — переводит пьесы Шекспира. 2 июня 1886 года А. Н. Островский скончался за работой в своём кабинете. Смерть за письменным столом во многом символична. Похоронен Островский на сельском кладбище недалеко от своего родового имения Щёлково.

За свою долгую творческую жизнь Александр Николаевич Островский написал около пятидесяти пьес, создал русскую националь-

ную драматургию и русский национальный театр. Для русской культуры он сыграл такую же роль, какую в европейских странах сыграли великие реформаторы Шекспир и Мольер.

1. А. Н. Островского современники называли «колумбом Замоскворечья». Объясните это выражение.
2. Перечислите и охарактеризуйте главные периоды творчества драматурга.
3. Назовите основные черты драматургии А. Н. Островского.
4. Прокомментируйте эпиграф к статье учебника.
5. Раскройте роль А. Н. Островского в русской культуре.

К ИЗУЧЕНИЮ ДРАМЫ «ГРОЗА»

В творческой лаборатории мастера

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЬЕСЕ «ГРОЗА» ПРИЁМА «ГОВОРЯЩИХ» ИМЁН И ФАМИЛИЙ

А. Н. Островский в своих пьесах часто использовал приём говорящих имён и фамилий. Эта традиция восходит к XVIII веку, когда театралный зритель ещё до начала представления знал, каких персонажей он увидит на сцене (вспомним комедию Д. И. Фонвизина «Недоросль»).

В пьесе «Гроза» список действующих лиц возглавляет купец, значительное лицо в городе *Савёл Прокофьевич Дикой*. На севере России слово «дикой» обозначало «глупый, шальной, безумный, сумасшедший». Интересно, что первоначально Островский предполагал дать этому персонажу отчество Петрович (Пётр с древнегреческого обозначает «утёс», «каменная глыба»), но должной крепости и твёрдости в характере Дикого не было, и драматург остановился на отчестве *Прокофьевич* (Прокофий (*греч.*) — «успевающий»). По мнению Островского, это отчество более подходило жадному и невежественному купцу, одному из богатейших и влиятельнейших жителей города Калинова.

Имя Кабановой *Марфа* в переводе с древнеарамейского означает «владычица», «наставница», «хозяйка», «госпожа», что вполне соответствует положению героини. Это имя было очень распространённым на Руси в основном среди простого народа. Не случайно в пьесе Марфа Игнатьевна Кабанова — носитель патриархальности, причём всего мёртвого и худшего в нём. Известно также, что фамилия этой героини не авторская выдумка. Она часто встречалась среди русских купеческих фамилий. Прозвище героини *Кабаниха* обозначает дикую свирепую свинью и соответствует сути её характера. Как известно, кабан — опасный зверь, готовый всегда за себя постоять. Русская поговорка

гласит: «На медведя идёшь — соломку бери, на кабана идёшь — гроб тащи». Жестокость и свирепость этой героини очевидны, чего не скажешь о её сыне — *Тихоне*. Он тоже Кабанов, но Кабанов «тихий».

Катерина — имя также не случайное. В переводе с греческого обозначает «чистая», «непорочная». Того же корня и слово «*катарсис*» (очищение). Имя *Катерина* подобно раскату грома, оно наделяет его обладательницу яркой, страстной натурой, нацеленной на самопроявление.

В пьесе Островского немаловажным является и то, как в списке действующих лиц именуется тот или иной персонаж: по имени, отчеству и фамилии или сокращённо. Обратите внимание, что только три персонажа этой пьесы названы полностью: Савёл Прокофьевич Дикой, Марфа Игнатьевна Кабанова, Тихон Иванович Кабанов. И это не случайно — ведь они главные лица в городе. Кулигина зовут только по фамилии, а Феклушу только по имени. Племянник Дикого Борис — тоже Дикой. Но, кроме списка действующих лиц, фамилия Бориса в пьесе нигде не употребляется — настолько она не сочетается с его характером.

Борис Кустодиев. Гроза. 1919

Размышляем, обсуждаем

Действие первое

1. Перечитайте список действующих лиц пьесы. Охарактеризуйте на его основании персонажей драмы.
2. Что вы узнали о волжском городе Калинове в I-IV явлениях первого действия?

3. Выразительно прочитайте монолог Кулигина «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие». Как характеризует Кулигина этот монолог?
4. Прочитайте в лицах V явление первого действия. Проанализируйте отношения в семействе Кабановых. Как реплики Катерины раскрывают её независимость?
5. Выразительно прочитайте монолог Катерины «Отчего люди не летают?». Раскройте роль этого монолога в понимании образа героини.
6. Сравните жизнь Кавериной до и после замужества.

Действие второе

1. Перескажите содержание I явления второго действия. С какой целью автор вводит рассказ странницы, внешне не связанный с трагедией главной героини?
2. Что нового вы узнали о Катерине из второго действия?
3. Проанализируйте отношение Кабанихи и Катерины к разлуке с Тихоном.
4. Раскройте значение сцены с ключом в развитии сюжета пьесы.

Действие третье

1. Как мотив скудной и замкнутой жизни калиновского мира раскрывается по мере развития сюжета драмы?
2. Прочитайте в лицах диалог Дикого и Кабановой (*II явление*). Какие черты Кабанихи в нём раскрываются?
3. Как вы думаете, почему разговор Кабанихи с Феклушей о конце света предваряет любовное свидание Катерины и Бориса?
4. Проследите в сцене свидания Катерины и Бориса (*III явление*) мотив неминуемой гибели героини. Как вы думаете, почему Катерина решает на самоубийство?

Действие четвёртое

1. Какие события способствуют развитию душевной драмы Катерины?
2. Охарактеризуйте образ Кулигина.
3. Как вы думаете, почему Катерина признаётся в своём грехе принародно?
4. Сравните картины грозы в первом и четвёртом действии. Какую роль играет разразившаяся гроза в развитии сюжета пьесы?
5. Составьте режиссёрский план сцены покаяния Катерины (*VI явление*). Продумайте мизансцены, декорации, реквизит, интонации действующих лиц. Подготовьте с одноклассниками инсценизацию этого эпизода.

Действие пятое

1. Проследите, как внутренний мир Катерины раскрывается в её монологах.

2. Проанализируйте речь Катерины.
3. Проследите по тексту роль второстепенных персонажей.
4. В чём трагедия главной героини?
5. Раскройте своеобразие конфликта драмы «Гроза».

В творческой лаборатории мастера

ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА В ПЬЕСЕ «ГРОЗА»

Проблема жанра — важнейшая при анализе «Грозы». Если обратиться к научно-критической и театральной традициям истолкования этой пьесы, можно выделить две преобладающие тенденции. Одна из них диктуется пониманием «Грозы» как социально-бытовой драмы, в ней особое значение придаётся быту.

*Александр Головин.
Тихон Кабанов.*

Эскиз костюма. 1916

Другая трактовка определяется пониманием «Грозы» как трагедии. И она представляется нам более глубокой и имеющей большую опору в тексте. Правда, толкование «Грозы» как драмы опирается на жанровое определение самого Островского. Но у драматурга это определение было скорее данью традиции. Вся предшествующая история русской драматургии не давала образцов трагедии, в которой героями были бы частные лица, а не исторические деятели, хотя бы и легендарные. «Гроза» в этом отношении осталась уникальным явлением. Ключевым моментом для понимания жанра драматического произведения представляется не «социальный статус» героев, а характер конфликта. Если понимать

гибель Катерины как результат столкновения со свекровью, видеть в ней жертву семейного гнёта, то масштаб героев действительно выглядит мелковато для трагедии. Но если увидеть, что судьбу Катерины определило столкновение двух исторических эпох, то трагедийный характер конфликта окажется бесспорным.

Под пером Островского задуманная социально-бытовая драма из жизни купеческого сословия переросла в трагедию. Новаторская сущность её состояла в том, что это была трагедия из современной жизни, что было абсолютно непривычно в эпоху Островского. Прорывающееся чувство личности, новое отношение к миру, основанное на свободном волеизъявлении, оказалось в непримиримом антаго-

низме не только с реальным состоянием современного патриархального уклада, но и с идеальным представлением о нравственности, присущем героине. Поэтому только в жанре трагедии и могло совершиться прощание драматурга с патриархальной утопией.

По Анне Журавлёвой

На заметку юному исследователю

Из всех произведений А. Н. Островского пьеса «Гроза» вызвала самые бурные отклики в обществе и наиболее острую полемику в современной драматургу критике. Это объяснялось как особенностями самого драматического произведения (своеобразие конфликта, трагическая концовка, оригинальный образ главной героини), так и эпохой, в которую была написана пьеса (за два года до отмены крепостного права — в эпоху общественного подъёма). Наиболее обобщающий характер имели статьи Николая Александровича Добролюбова «*Луч света в тёмном царстве*» и Аполлона Александровича Григорьева «*После "Грозы" Островского*».

Известный русский критик Н. А. Добролюбов анализировал драму, используя социологический подход. В своей статье «*Луч света в тёмном царстве*» особое внимание автор уделяет образу главной героини. В образе Катерины Кабановой Добролюбов видит «страшный вызов самодурной силе», вызов, который исходит из глубины народной жизни в переломную эпоху 1850-1860-х годов.

Статья А. А. Григорьева по отношению к мнению Добролюбова во многом полемична. Ведущий русский критик середины XIX века Григорьев утверждает, что главное в творчестве Островского, в том числе и в пьесе «Гроза», — не обличение социального строя, а воплощение «русской народности».

Интересны также критические статьи Д. И. Писарева «*Мотив русской драмы*», И. А. Гончарова «*Отзыв о драме "Гроза" г. Островского*», Ф. М. Достоевского «*"Гроза". Драма в 5-ти действиях А. Н. Островского*».

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«(...) Уже и в прежних пьесах Островского мы замечали, что это не комедии интриг и не комедии характеров собственно, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьес жизни»... Мы хотим сказать, что у него на первом плане является всегда общая, не зависящая ни от кого из действующих лиц, обстановка жизни.

(...) Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского в женском типе, и это не лишено своего серьёзного значения. (...) Поприще, на ко-

Александр Головин.
Катерина.

Эскиз костюма. 1916

тором Островский наблюдает и показывает нам русскую жизнь, не касаясь отношений чисто общественных и государственных, а ограничивается семейством; в семействе же кто более всего выдерживает на себе весь гнёт самодурства, как не женщина? (...)

(...) Женщина, которая хочет идти до конца в своём восстании против угнетения и произвола старших в русской семье, должна быть исполнена героического самоотвержения, должна на всё решиться и ко всему быть готова.

(...) Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным, любящим разрушать во что бы то ни стало. Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный. (...) Она странная, сумасбродная

с точки зрения окружающих; но это потому, что она никак не может принять в себя их воззрения и наклонностей. Она берёт от них материалы, потому что иначе взять их неоткуда; но не берёт выводов, а ищет их сама, и часто приходит вовсе не к тому, на чём успокоиваются они.

(...) она не будет более жертвою бездушной свекрови, не будет более томиться взаперти с бесхарактерным и противным ей мужем. Она освобождена!..

Грустно, горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода нет. Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на этот страшный выход. В том и сила её характера, оттого-то «Гроза» и производит на нас впечатление освежающее, как мы сказали выше.

В Катерине видим мы протест против кабановских понятий о нравственности, протест, доведённый до конца, провозглашённый и под домашней пыткой и над бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет мириться, не хочет пользоваться жалким прозябаньем, которое ей дают в обмен за её живую душу. (...)».

Николай Добролюбов

(Из статьи «Луч света в тёмном царстве»)

«(...) Островский явился перед публикой совершенно неожиданно обличителем и карателем самодурства. Оно ведь и так. Изображая жизнь, в которой самодурство играет такую важную, трагическую в принципе своёю и последствиях и комическую в своих проявлениях роль, Островский не относится же к самодурству с любовью и

нежностью. Не относится с любовью и нежностью — следственно, относится с обличением и карою, — заключение прямое для всех, любящих подводить мгновенные итоги под всякую полосу жизни, освещённую светом художества, для всех теоретиков, мало уважающих жизнь и её безграничные тайны, мало вникающих в её иронические выходы.

Прекрасно! Слово Островского — обличение самодурства нашей жизни. В этом его значение, его заслуга как художника; в этом сила его, сила его действия на массу, на эту последнюю для него как для драматурга инстанцию.

Да точно ли в этом?

(...) Самодурство — это только накипь, пена, комический отсадок; оно, разумеется, изображается поэтом комически, — да как же иначе его и изображать? — но не оно — ключ к его созданиям!

Для выражения смысла всех этих, изображаемых художником с глубиной и сочувствием, странных, затерявшихся где-то и когда-то, жизненных отношений, — слово *самодурство* слишком узко, и имя сатирика, обличителя, писателя отрицательного, весьма мало идёт к поэту, который играет на всех тонах, на всех ладах народной жизни...

Имя для этого писателя, для такого большого, несмотря на его недостатки, писателя — не сатирик, а народный поэт. Слово для разгадки его деятельности не «самодурство», а «народность». Только это слово может быть ключом к пониманию его произведений».

Вера Пашенная
в роли Кабанихи
(постановка академического
Малого театра, 1961)

Аполлон Григорьев
(Из статьи «После "Грозы" Островского.
Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу»)

1. Как вы думаете, почему пьеса Островского «Гроза» вызвала бурные и неоднозначные отзывы в современной драматургу критике?
2. Назовите ключевое понятие, рассматриваемое в статьях Н. Добролюбова и А. Григорьева. Как каждый из критиков подходит к трактовке этого понятия?
3. Как вы понимаете название статьи Н. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве»? Подтвердите свой ответ цитатами из статьи.
4. В чём своеобразие взглядов А. Григорьева?
5. Чья точка зрения (Добролюбова или Григорьева) в оценке пьесы Островского ближе именно вам? Ответ аргументируйте.

В творческой лаборатории мастера

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СВОЕОБРАЗИИ ДРАМ А. Н. ОСТРОВСКОГО

В своих пьесах Островский пользовался такими приёмами, которые считались типичными для эпических повествовательных жанров. Во-первых, он вводит предыстории героев: о прошлом героя рассказывает либо он сам, либо кто-то из других персонажей. Вторым нетрадиционным для драматургии приёмом оказываются предметно-изобразительные описания, прежде всего пейзажи, иногда интерьеры и вещи. Особенно богата в этом отношении «Гроза»: волжский обрывистый берег, раскрывающиеся за рекой дали, вообще красота города, которую видят только Кулигин и Катерина; рассказы Катерины о церковной службе, вернее, о располагающем к поэтическим грёзам внутреннем пространстве храма; описание фрески, изображающей грешников в аду, — всё это мало связано с интригой (кроме, разве что, фрески), но несомненно включено в действие пьесы.

Становление драмы в творчестве Островского было связано с поисками героя, который был бы способен вступить в драматическую борьбу и при этом вызвать сочувствие зрителя. Все герои в драмах Островского либо чёрствые преуспевающие дельцы, либо пошлые, циничные прожигатели жизни, либо прекраснодушные идеалисты, бессилие которых перед лицом «делового человека» предопределено. Именно поэтому они не могли стать центром драматического действия.

Михаил Жаров в роли Дикого
(постановка академического
Малого театра, 1961)

Таким центром становится женщина. Своеобразие построения драмы Островского по этой причине состоит в том, что «центр» пьесы и персонаж не совпадают. По самому своему положению в обществе современница Островского оказывается объектом драматической борьбы, которая закипает вокруг неё. Её же роль — проявлять характеры остальных участников действия, а через них — лицо времени. Интерес переносится с перипетий фабулы на переживание происходящих событий, поскольку именно сфера чувства, а не действия доступна героине, вызывающей участие зрителя. А такая художественная задача требует именно психологической драмы.

По Анне Журавлёвой
и Всеволоду Некрасову

К ИЗУЧЕНИЮ ДРАМЫ «БЕСПРИДАННИЦА»

В творческой лаборатории мастера

О ЗАМЫСЛЕ И ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ ДРАМЫ «БЕСПРИДАННИЦА»

Над пьесой «Бесприданница» А. Н. Островский работал четыре года: с 1874 по 1878. Первоначально замысел и сюжет пьесы были иными: «На Волге старуха с тремя дочерьми, две разухабистые, и лошадьми править, и на охоту. Мать их очень любит, им и приданое. Младшая тихая, задумчивая, бесприданница. Два человека влюблены. Один деревенский житель, домосед, веселится, так веселится, всё удаётся у него. Читает “Апостола”, ходит на охоту. Другой нахватался вершушек, но пустой. Живёт в Питере, летом в деревне, фразёр. Девушка в него влюбилась, драма». Как видим, в первоначальном замысле угадываются характеры основных действующих лиц, но акценты расставлены совершенно по-другому. Драма героини заключалась в неправильном выборе возлюбленного, между тем как драма Ларисы в окончательном варианте пьесы гораздо значительнее.

Островский считал «Бесприданницу» одним из лучших своих произведений, мнение драматурга разделяли даже многие его недоброжелатели: «Пьесу свою я уже читал в Москве пять раз, в числе слушателей были и лица, враждебно расположенные ко мне, и все единодушно признали «Бесприданницу» лучшим из всех моих произведений».

Премьера «Бесприданницы» состоялась на сцене Малого театра 10 ноября 1878 года. Ларису играла талантливая актриса Гликерия Николаевна Федотова, но это не спасло постановку. В рецензиях того времени писали, что пьеса утомила зрителей, что публика переросла те зрелища, которые ей навязывает Островский. Сюжет посчитали избитым, действие — черепашным, а вся история «Бесприданницы» рассматривалась как история любви провинциальной девушки к негодю и развратнику.

Оценить по-настоящему «Бесприданницу» смогли только спустя восемнадцать лет, когда Ларису Огудалову блестяще сыграла выдающаяся русская актриса Вера Фёдоровна Комиссаржевская. В 1896 году на сцене Александринского театра пьеса прошла с необыкновенным триумфом. По воспоминаниям современников, благодарная публика забросала актрису цветами и подношениями. Успех к пьесе пришёл во многом благодаря Комиссаржевской, увидевшей в своей героине не сентиментальную провинциалку, а глубокую, страстную натуру, чьё безвыходное положение рождало тоску и отчаяние. На рубеже веков русская публика оказалась уже готовой к восприятию сложных неоднозначных образов, тонких психологиче-

ских взаимоотношений героев. В понимании театра и драматургии А. Н. Островский далеко опередил своё время. Многие пьесы Островского считают предшественницами драматургии Антона Павловича Чехова, встреча с которой у вас ещё впереди.

Размышляем, обсуждаем

Действие первое

1. Используя авторские ремарки, охарактеризуйте место действия пьесы. Как вы думаете, почему для знакомства с действующими лицами автор выбрал бульвар на берегу Волги? Какое значение имеет ремарка *«Действие происходит в настоящее время»*?
2. Что вы узнали из разговора Гаврилы и Ивана об обитателях Бряхимова?
3. Проследите, в связи с каким событием возникает в первом действии тема купли-продажи. Какое развитие она получает в дальнейшем?
4. Расскажите об укладе жизни в доме Ларисы и её матери. От кого из действующих лиц и с какой оценкой мы получаем эту информацию?
5. Выразительно прочитайте в лицах диалог Ларисы и Карандышева (IV явление). Что нового вы узнали о Ларисе из этой сцены?
6. Объясните символичность авторской ремарки в IV явлении *«На Волге пушечный выстрел»*.

Вера Шухнина
в роли Ларисы
(постановка
академического
Малого театра, 1911)

Лариса Гусева в роли Ларисы
(кадр из кинофильма «Жестокий романс»,
снятого по мотивам пьесы
«Бесприданница»,
режиссёр Эльдар Рязанов, 1984)

Действие второе

1. Проследите развитие мотива купли-продажи.
2. Перечитайте диалог Кнурова и Огудаловой (*II явление*). Докажите на примере данной сцены внутреннюю близость этих персонажей.
3. Какие романсы напевает Лариса во время разговора с матерью (*III явление*)? Как их содержание перекликается с развитием сюжета?
4. Проанализируйте VI явление. Как вы думаете, почему Лариса настаивает на скорейшем отъезде в деревню? Почему Карандышев не спешит выполнять её просьбу?
5. В доме Огудаловых появляется Паратов (*VII явление*). К. С. Станиславский так прокомментировал причины этого появления: *«Одно известие о том, что Лариса выходит замуж за Карандышева, не даёт покоя его самолюбию. Он не может примириться с мыслью, что ему изменили. Он должен успокоить себя и убедиться в том, что Лариса любит его, а выходит за другого по необходимости*»*. Согласны ли вы с подобной трактовкой?
6. Выразительно прочитайте в лицах диалог Ларисы и Паратова (*VIII явление*). Определите интонационный рисунок этой сцены.
7. Раскройте сущность взаимной неприязни Паратова и Карандышева.
8. Чью сторону вы принимаете в столкновении Паратова и Карандышева? Объясните свою позицию.

Действие третье

1. Как в сцене званого обеда в честь Ларисы Дмитриевны раскрывается образ Карандышева?
2. Прочитайте выразительно тост, который провозглашает Карандышев в честь своей невесты. Раскройте его подтекст.
3. Проанализируйте реплики Паратова, Кнурова и Вожеватова в третьем действии. Докажите, что всё происходящее эти персонажи воспринимают как театральное представление.
4. В чём, по-вашему, трагедия Карандышева?
5. Определите сцену, которая является кульминацией пьесы.
6. Как вы думаете, почему Лариса согласилась поехать с Паратовым?

Действие четвёртое

1. Объясните, с какой целью в драму введён Робинзон.
2. Покажите, как решается основной мотив пьесы — купли-продажи.
3. Прочитайте сцену объяснения Ларисы и Паратова. Проследите в ней нарастание эмоций.
4. Как вы думаете, в отношениях с Паратовым Лариса обманута или обманывается?

5. Выразительно прочитайте в лицах диалог Ларисы и Карандышева (*XI явление*). Докажите, что эта сцена является развязкой драмы.
6. В пьесе Островского Ларису окружают четверо мужчин. Согласны ли вы с тем, что для них всех девушка является вещью? Докажите свой ответ примерами из текста.
7. Раскройте значение последней ремарки пьесы.
8. В «Грозе» действие длится около двух недель, в «Бесприданнице» — менее суток. Чем обусловлена такая стремительность действия в пьесе «Бесприданница»?
9. Объясните название пьесы.

«Под сенью дружных муз...»

В 1882 году в письме директору императорских театров А. Н. Островский писал: «Нет дня в году, чтобы на нескольких театрах в России не шли мои пьесы». И сегодня, по прошествии более чем ста лет, в России трудно найти театр, в репертуаре которого не было бы пьес этого выдающегося драматурга.

Здание академического
Малого театра в Москве

Первое представление пьесы Островского состоялось 14 января 1853 года на сцене Малого театра (сейчас — Государственный академический Малый театр России). Зрители увидели комедию «Не в свои сани не садись». С тех пор все свои пьесы А. Н. Островский создавал для Малого театра. Примечательно, что автор сам читал их актёрам. Один из современ-

ников Островского вспоминал: «Все действующие лица выходили у него точно живые. После такого чтения объяснять ничего не оставалось. Все знали, что им делать». Драматург участвовал в постановке своих произведений, проводил репетиции, определяя трактовку и характер исполнения пьес. Ещё при жизни писателя Малый театр стали называть «Домом Островского». Памятник великому драматургу установлен у входа в театр (скульптор Николай Андреев). Сегодня, как и сто пятьдесят лет назад, пьесы Островского сохраняют в репертуаре старейшего театра России ведущее положение.

Многие из пьес драматурга были поставлены вскоре после их московской премьеры.

Чтят и помнят великого русского драматурга и в нашей стране. Так, в репертуаре Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки (г. Киев) прочно укрепились постановка московского режиссёра Аркадия Каца по пьесе Островского «Волки и овцы».

Из тайников искусства слова

О ДРАМЕ КАК ЛИТЕРАТУРНОМ ЖАНРЕ

Одним из литературных родов является драма. От драмы в широком смысле слова (драма как род) следует отличать драму — литературный жанр. Жанровая разновидность драматических произведений обусловлена особенностями развития конфликта. Так, острые жизненные конфликты, изображённые в трагедиях, приводят, как правило, к гибели персонажа (вспомните античную трагедию Эсхила «Прометей прикованный»). Конфликты же в комедиях благополучно разрешаются, действие в них заканчивается счастливой развязкой (например, комедии Мольера). Драма является промежуточным жанром, граничащим и с трагедией, и с комедией.

Таким образом, **драма** — жанр в драматургии, для которого характерен острый конфликт, обращённый в большей степени к сфере частной жизни человека и затрагивающий, прежде всего, его отношения со средой. Конфликт в драме, в отличие от трагедии, потенциально разрешим.

Жанр драмы появился в XVIII веке, когда европейские драматурги создали мещанскую драму, предметом изображения которой стала частная жизнь человека. В XIX веке в литературе реализма, с её ориентацией на жизненную достоверность изображаемого, жанр драмы получает мощное развитие. С пьес А. Н. Островского в русской литературе и театре начинается реалистическая драма. «Многие условные правила исчезли, исчезнут и ещё некоторые. Теперь драматические произведения есть не что иное, как драматизированная жизнь. Жизнь вообще производит на разных людей различные впечатления, а драматическое произведение должно производить одно. Этого оно достигает ясностью и единством мыслей и стройностью формы», — отмечал драматург. Для начальных этапов развития драмы характерно благополучное разрешение изображаемых конфликтов. В дальнейшем внутренний драматизм сгущается, благополучная развязка встречается всё реже, а герой остаётся обычно в разладе с обществом, с самим собой; его участью всё чаще становится душевное страдание или одиночество, но вместе с тем возрастает и его чувство личного достоинства и самосознания. Появление личностно выраженного героя способствовало становлению психологической драмы.

Психологическая драма — разновидность драмы, в которой изображается внутренний мир человека (его чувства, настроения, размышления).

Для психологической драмы характерны такие приёмы воспроизведения внутреннего мира: высказывания и поступки персонажей, дающие представление об их душевном состоянии; исповеди героев; внутренняя речь (монологи, реплики), сон или видение персонажей и др. Полнота и глубина изображения душевных переживаний конкретных персонажей зависят от художественных задач писателя и литературных традиций. В истории психологической драмы А. Н. Островскому принадлежит место её первооткрывателя. Образцом этого жанра стала пьеса «Бесприданница».

1. Дайте определение драмы как литературного жанра.
2. Чем драма отличается от трагедии и комедии?
3. Раскройте понятие «психологическая драма».
4. Докажите, что пьеса А. Н. Островского «Бесприданница» – психологическая драма.

На заметку юному исследователю

А. Н. Островский проявлял искренний интерес к украинской литературе и театру. Ещё в детстве будущий драматург овладел украинским языком, что дало ему возможность в зрелые годы перевести комедии Григория Квитки-Основьяненко **Щира любов, або Милий дорожче за щастя** и Михаила Старицкого «За двома зайцями».

В 1860 году Александр Островский вместе с известным актёром Александром Мартыновым путешествовал по Украине. Островский и Мартынов посетили Харьков, Одессу, Крым. В одном из писем драматург делился своими впечатлениями о Севастополе, который был практически разрушен во время Крымской войны: «Был в несчастном Севастополе. Без слёз этого города видеть нельзя, в нём положительно не осталось камня на камне...».

В 1884 году А. Н. Островского (вместе с И. А. Гончаровым и Л. Н. Толстым) избирают почётным членом Совета Киевского университета. В благодарственном письме, адресованном ректору университета, драматург писал, что этим избранием он гордится как дорогой наградой за его труды, «наградой тем более лестной, что она исходит от людей науки, от ценителей просвещёнейших».

Одним из первых в украинской литературе драматургический талант Островского заметил Тарас Шевченко. В дневнике украинского классика сохранился отзыв о пьесе «Свои люди — сочтёмся!», которую Шевченко называет «сатирой умной, благородной» и ставит её в один ряд с «Ревизором» Н. Гоголя и «Сватовством майора» П. Федотова. Высоко ценили и пропагандировали творчество Островского в Украине и такие выдающиеся общественные деятели, как М. Драгоманов и И. Франко.

Ещё при жизни драматурга его произведения были переведены на украинский язык. Так, в начале 1870-х годов Панас Жирный перевёл «Доходное место», а его брат Иван Билык — «Грозу». Известно также, что свою пьесу «Лимерівна» Панас Мирный написал под влиянием «Грозы» Островского.

«Под сенью дружеских муз...»

Многие произведения А. Н. Островского были экранизированы или послужили основой для создания кино- и телесценариев. Одной из самых популярных является искромётная комедия в постановке Константина Воинова «Женитьба Бальзаминова» (1964 год, в главной роли — Георгий Вичин). Огромный успех у зрителей имела мелодрама Эльдара Рязанова «Жестокий романс», снятая по мотивам пьесы «Бесприданница» (1984 год, в ролях — Никита Михалков, Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Лариса Гузеева, Георгий Бурков и др.). Оригинальная режиссёрская работа, великолепный актёрский состав, яркая, эмоциональная, чрезвычайно мелодичная музыка Андрея Петрова, пронзительное исполнение романсов известной певицей Валентиной Пономарёвой сделали этот фильм незабываемым.

Подытожим изученное

1. Иван Франко назвал Александра Островского «Шекспиром русского купечества». Прокомментируйте слова украинского писателя.
2. Подготовьте мультимедийную презентацию на тему:
• «А. Н. Островский и Б. М. Кустодиев – певцы Замоскворечья».
3. Используя материалы учебника, а также дополнительную литературу, заполните в тетради таблицу «Периодизация творчества А. Н. Островского*».

Название периода	Хронологические рамки	Произведения

4. Почему пьесы «Гроза» и «Бесприданница» называют этапными в творчестве Островского?
5. Проанализируйте в прочитанных вами пьесах использование драматургом приёма «говорящих фамилий».
6. Вставьте в реплики персонажей пропущенные слова. Определите, кто из действующих лиц пьесы «Гроза» и при каких обстоятельствах произносит эти реплики:
 - а) «... нравы, сударь, в нашем городе»;
 - б) «Я жила, ни об чём не тужила, точно ...на воле»;
 - в) «Друг ты мне, и я тебе должен отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдать отдам, а обругаю. Потому — только заикнись мне о ..., у меня всю нутреннюю разжигать станет...»;

- е) *«Перед кем я притворяюсь-то?.. Бросить ... ! Нет, ни за что на свете! Он мой теперь...».*
7. Докажите, что система персонажей пьесы «Гроза» построена по принципу контраста.
 8. Охарактеризуйте представителей молодого поколения в пьесе «Гроза».
 9. А. Н. Островский ввёл в литературу слово «самодур», так объяснив его значение в одной из своих пьес: *«Самодур — это называется, коли вот человек никого не слушает, ты ему хоть кол на голове теши, а он всё своё».* А как вы понимаете значение этого слова? Охарактеризуйте самодуров в пьесе «Гроза».
 10. Раскройте сущность конфликта Катерины с «тёмным царством».
 11. Проанализируйте характеры действующих лиц пьесы («Гроза» или «Бесприданница») по мере разрешения драматического конфликта.
 12. Раскройте роль пейзажа в драмах Островского.
 13. Определите завязку, кульминацию и развязку в драмах Островского «Гроза» или «Бесприданница».
 14. Сформулируйте и раскройте проблемы, поднятые драматургом на страницах пьес «Гроза» и «Бесприданница».
 15. Александр Блок назвал «Грозу» великой символической драмой. В чём символизм пьесы Островского?
 16. Раскройте художественное своеобразие драм Островского.
 17. С каким театром была связана творческая судьба Островского? Назовите известных русских актёров, игравших в пьесах Островского.
 18. На официальном сайте Государственного академического Малого театра на страничке «Аудиоархив» (<http://www.maly.ru/audio-archive.php>) вы можете найти звуковую запись спектакля «Гроза» в постановке Веры Пашенной. Если вы располагаете такой возможностью, прослушайте эту запись и напишите на неё отзыв.
 19. Подготовьте и проведите в классе диспут на тему: *«Чем пьеса А. Н. Островского “Гроза” интересна (не интересна) современному читателю?»*
 20. Напишите сочинение на одну из тем:
 - «Отчего люди не летают?»;
 - «Самоубийство Катерины – сила или слабость?»;
 - «Женские судьбы в пьесах Островского»;
 - «“Романное начало” в пьесе А. Н. Островского “Бесприданница”».
 21. Подготовьте сообщение о современной постановке одной из пьес А. Н. Островского.

На заметку юному исследователю

Иван Александрович Гончаров (1812-1870) — известный русский писатель, перу которого принадлежат многочисленные очерки, литературно-критические статьи, воспоминания и письма. Но мировую известность писателю принесла романная трилогия «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Основной чертой творчества Гончарова современные литературоведы считают *романоцентричность*.

Писатель был убеждён, что в условиях современной действительности только роман может адекватно «охватывать жизнь и отражать человека*». В рамках романа, по мнению Ивана Александровича, «укладываются большие эпизоды жизни, иногда целая жизнь, в которой, как в большой картине, всякий читатель найдёт что-нибудь близкое и знакомое ему*». Такими масштабными эпическими полотнами и стали произведения Гончарова.

Романы «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» связывает внутреннее художественное единство. Сквозная тема гончаровской трилогии — Россия на переломе двух эпох: патриархально-крепостнической и пореформенно-буржуазной. Так, например, роман писателя «Обломов», вышедший в 1859 году, накануне отмены крепостного права, стал важным событием в литературно-критической жизни России конца 50-х — начала 60-х годов XIX века. Он был практически единодушно признан выдающимся художественным явлением. «Обломов* имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный», — писал Лев Толстой. В этом произведении получили своё развитие мысли И. А. Гончарова о первостепенной роли нравственных ценностей в жизни человека.

Во время работы над первой частью «Обломова» Гончаров задумал изобразить историю русского дворянства со свойственными ему понятиями и нравами. Известно также, что первоначально роман назывался «Обломовщина», что говорило о стремлении автора поставить в центр произведения явление (которое отождествлялось с такими понятиями крепостничества, как «атрофия воли, тяга к покою, инертность, иждивенчество»), а не героя. Назвав роман именем главного героя, автор подчеркнул, что центром изображения является не среда, а сама человеческая личность и её судьба в современном мире.

Иван Крамской.
Портрет И. А. Гончарова. 1874

Своеобразие творческой личности И. А. Гончарова проявилось не только в романной трилогии, но и в его критическом наследии. Это статьи о драматурге А. Н. Островском, критические заметки о «Гамлете» на русской сцене, очерки, в которых прослеживаются эстетические взгляды писателя. Одним из самых известных сочинений Гончарова-критика является статья «Милльон терзаний» (1872), посвящённая анализу комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Творчество И. А. Гончарова остаётся актуальным и в наши дни. Благодарные читатели размышляют над любимыми романами писателя, его произведения успешно экранизируются, а самому Ивану Александровичу и его литературным персонажам ставят памятники...

Памятник дивану Обломова в Ульяновске (Россия)

Так, в сквере, напротив родительского дома Ивана Александровича, в городе Ульяновске (Симбирске) на пьедестале из красного гранита возвышается скульптура: великий романист сидит в кресле и записывает свои жизненные наблюдения (скульптор Леонид Писаревский). А спустя сорок лет (в 2005 году) недалеко от памятника был установлен символический «философский диван Обломова» (автор идеи — краевед Сергей Петров). На нём можно посидеть и порассуждать на философские темы. Надпись на диване гласит: «Здесь я понял поэзию лени и буду верен ей до гроба, если только нужда не заставит взяться за лом и лопату. Иван Гончаров. Симбирск. 1849 год». Через год, в день рождения писателя рядом с диваном появились и «тапочки Обломова».

В городе Димитровграде Ульяновской области в 2003 году в память об И. А. Гончарове воздвигнут монумент. Скульптор изобразил писателя в тапочках и халате, сидящим с книгой на диване. Домашний вид Ивана Александровича напоминает его прославленного литературного персонажа — Обломова.

Расскажите, что вам известно о жизни и творчестве Ивана Сергеевича Тургенева. Прокомментируйте слова писателя: «Моя биография — в моих произведениях».

Какие из прочитанных произведений Тургенева вам особенно запомнились? Почему?

Расскажите о влиянии А. С. Пушкина на творчество И. С. Тургенева. С какими произведениями поэта перекликается повесть Тургенева «Ася»?

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ
(1818-1883)

*Тургенев сделался в России
летописцем и историком
умственных и душевных томлений
всего своего времени по разрешению
настоятельных запросов
пробуждённой мысли,
очнувшегося у?м и сердца...*

Павел Анненков

ЛЕТОПИСЕЦ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Об Иване Сергеевиче Тургеневе неизменно говорят как о великом и возвышенном художнике слова, проникновенном «лирике» русской прозы XIX века, авторе, чутком к звучанию русской речи.

Родился И. С. Тургенев 28 октября 1818 года в городе Орле. Детство будущего писателя прошло в родовом имении Спасское-Лутовиново близ города Мценска Орловской губернии. С родительским гнездом у Тургенева связаны противоречивые воспоминания. С одной стороны, дом детства, в котором деспотичной хозяйкой — матерью Тургенева — попирались человеческие честь и достоинство, был для мягкого и ранимого мальчика чуждым, удушливым миром; с другой стороны, любовь и привязанность к спасскому саду, ставшему для будущего писателя добрым другом, олицетворением простора и света, Тургенев пронёс через всю свою жизнь. Во многих авторских произведениях в описаниях дворянских усадеб можно узнать

Герб рода Тургеневых

родное сердцу Тургенева Спасское-Лутовиново.

Тургенев получил блестящее домашнее образование, которое с успехом продолжил в Московском и Петербургском университетах. Автор литературной биографии писателя Борис Зайцев отмечает, что Тургенев-студент «не просто хорошо учится: он сугубо жаждет до познаний. Всё хочется узнать — и латинский язык, и классиков... и попасть на первое представление «Ревизора», и поглядеть Пушки-

на». Во время учёбы в Петербургском университете юноша сблизился с одним из своих преподавателей — Петром Александровичем Плетнёвым, профессором русской словесности, издателем и известным литературным критиком пушкинской эпохи. Плетнёва Тургенев знакомит со своими первыми поэтическими произведениями, некоторые из которых были напечатаны издателем в его журнале «Современник».

Годы университетской учёбы Тургенева (1833-1837) совпали с увлечением прогрессивной русской молодёжи немецкой классической философией, ярким представителем которой является Георг Гегель (1770-1831). Берлинский университет, где долгие годы преподавал Гегель, стал центром изучения его философии. Из России туда приезжали учиться передовые молодые люди (видные общественные и политические деятели 40-х годов XIX века) — Николай Станкевич, Тимофей Грановский, Михаил Бакунин и др. К юным философам-романтикам примкнул и Иван Тургенев. Вместе они восторженно изучали и обсуждали философию Гегеля, которая открыла русской молодёжи целостный взгляд на жизнь природы и общества, вселила веру в разумную целесообразность исторического процесса, устремлённого к торжеству правды, добра и красоты, показала идеальный «проект» будущего гармоничного мироустройства. Гегелевская диалектика¹ заключала в себе возможность критического пересмотра действительности. В гегельянстве русские студенты видели не только систему

¹ *Диалектика* — философское учение о всеобщих связях, о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления; научный метод изучения природы и общества в их развитии путём вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей.

отвлечённого мышления, рефлексии, они воспринимали идеи Гегеля как руководство к действию, а потому их обсуждение часто переходило в обсуждение «вечных» русских вопросов: ♦Кто виноват?» и «Что делать?». Возвратившись в 1841 году на родину, И. С. Тургенев становится убеждённым «западником» и видит обновление России в усвоении той разумной организации жизни, какой он восхищался в Европе. Главным препятствием на пути этих преобразований было крепостное право.

Философско-романтическая школа, через которую прошёл молодой Тургенев, во многом определила характерные черты его творчества.

В 1843 году И. С. Тургенев смело входит в литературу. Вдохновлённый положительным отзывом В. Г. Белинского на поэму «*Параша*», молодой автор продолжает писать, пробуя себя как прозаик и драматург. Год спустя он написал свою первую повесть «*Андрей Колосов*», где уже обозначился стиль будущего великого романиста. Выходят и пьесы Тургенева «*Нахлебник*», «*Холостяк*», «*Провинциалка*», «*Месяц в деревне*» и другие, которые с успехом шли на сцене.

В 1843 году происходит и судьбоносная для Тургенева встреча с талантливой французской певицей Полиной Виардо. Дальнейшая жизнь писателя будет тесно связана с этой удивительной женщиной.

В течение трёх с половиной лет, проведённых в Германии и Франции, Тургенев пишет «*Записки охотника*», сделавшие автора не только известным писателем, но и видным общественным деятелем. В автобиографии он писал, что главным мотивом отъезда за границу была ненависть к крепостному праву, омрачившему его детские годы: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что возненавидел. (...) Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтоб из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определённый образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право». Именно крепостное право стало основным объектом критики в тургеневском сборнике «Записки охотника». И. С. Аксаков увидел в книге Тургенева «стройный ряд нападений, целый батальный огонь против помещичьего быта России». «Записки охотника» сыграли важную роль в подготовке общества к будущим реформам, в том числе и к отмене крепостного права. В этом цикле Тургенев предстаёт как зрелый сложившийся художник с собственным оригинальным стилем.

Особое место в творчестве Тургенева занимают повести о любви. К ярким образцам этого жанра относят: «*Затишье*»

(1854), *«Ася»* (1859), *«Первая любовь»* (1860), *«Вешние воды»* (1872) и др. Идейным и композиционным центром тургеневских любовных повестей является образ молодой, привлекательной женщины, чьё сердце ждёт большой и сильной любви. Этот женский тип в русской литературной традиции получил название «тургеневской девушки». Этот образ во многом восходит к любимому Тургеневым образу Татьяны Лариной. Современные исследователи отмечают и другой литературный источник этого женского типа — независимые, уверенные в себе и пренебрегающие общественной моралью героини романов французской писательницы Жорж Санд.

Тема любви в переплетении с темой смены поколений, рассматриваемой на широком фоне исторической жизни, становится ведущей в тургеневской прозе. Один за другим выходят романы: *«Рудин»* (1856), *«Дворянское гнездо»* (1859), *«Накануне»* (1860), *«Отцы и дети»* (1862), *«Дым»*, (1867), *«Новь»* (1877). Каждый из них — своеобразный отчёт об определённых страницах истории русского общества, а взятые вместе, они составляют художественную летопись русской интеллигенции 30-х — 60-х годов XIX века. В романах Тургенева отразилась вера писателя как западника-либерала в поступательное движение истории, в значимость отдельной личности для её развития, поэтому главный герой тургеневских романов значительно масштабнее других персонажей и превосходит их.

Ключом к пониманию тургеневских героев является и известная вам статья *«Гамлет и Дон Кихот»* (1860), в которой автор, интерпретируя классические литературные персонажи, выражает свои социально-исторические взгляды. Согласно Тургеневу, Гамлет — умный, образованный, интеллигентный человек, но он не способен принести себя в жертву во имя какого-либо идеала, поскольку всякий идеал подвергает сомнению. Бесконечно рефлексирующему Гамлету противостоит Дон Кихот — прирождённый альтруист, пламенный энтузиаст, готовый отдать всего себя беззаветно преданному идеалу. Читателям — современникам Тургенева несложно было понять, что Гамлет — это символ русской дворянской интеллигенции, высокообразованной, но не способной к активным действиям, а Дон Кихот — символ молодого и не столь образованного поколения разночинцев, которое стало авангардом общественно-политической мысли середины XIX века. Тургенев видит слабые стороны как у Гамлетов, так и у Дон Кихотов. Писатель мечтает о герое без крайностей.

В романе *«Рудин»* изображается конец 1830-х — начало 1840-х годов — время интенсивного увлечения русской интеллигенции гегелевской философией. Эта эпоха породила особый тип идеалиста — человека слова, а не дела, заменившего пылкими спорами и разговорами в философских кружках невозможную в сложившихся общественных условиях активную деятельность. Как отмечает литературовед В. И. Сахаров, «чтобы впоследствии написать роман со значимым названием “Отцы и дети”, надо было рассказать сначала об “отцах”, и Тургенев сделал это в “Рудине” и примыкающих к нему повестях о людях и кружках 1840-х годов».

В романе *«Дворянское гнездо»* Тургенев поставил вопрос о судьбе русского дворянства, которое на протяжении долгого времени определяло политическую и общественную жизнь России. Этот роман считается одним из самых поэтических и музыкальных произведений И. С. Тургенева. В нём проявился удивительный талант писателя тонко и проникновенно передавать движения человеческих чувств и переживаний.

События романа *«Накануне»* приурочены к 1853 году. Главную идею этого произведения Тургенев сформулировал так: «В основание моей повести положена мысль о необходимости сознательно-героических натур... для того, чтобы дело продвинулось вперёд». Героями романа являются пришедшие на смену рефлексивным дворянским «гамлетам» разночинец-демократ болгарин Дмитрий Инсаров и его духовная сподвижница, русская девушка Елена Стахова, которых автор назвал «провозвестниками новой жизни». Отказавшись от личного счастья, всю свою жизнь Инсаров посвятил великой цели — освобождению милой сердцу Болгарии от турецкого ига. До появления молодого болгарина Елена жила в томлении и ожидании дела. Страстная одержимость и жажда деятельности Инсарова глубоко поразили девушку. Елена разделяет стремления своего возлюбленного и следует за ним на Балканы. Даже после внезапной смерти Дмитрия она не отступает от задуманного и продолжает его дело.

В образе Елены Стаховой отразилось стремление лучших людей России к самоотверженной и героической деятельности на благо родины.

Роман *«Накануне»* вызвал горячие споры в литературной критике. Так, в журнале *«Современник»* была опубликована статья Николая Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?», в которой прозвучал открытый призыв к революции. И. С. Тургенев не принял подобной трактовки своего произ-

ведения и после выхода статьи отказался от дальнейшего сотрудничества с журналом «Современник».

В начале 1861 года был обнародован царский манифест об отмене крепостного права. Передовая общественность России с восторгом приветствовала освобождение крестьян. Но к концу года стало понятно, что реформа не решила крестьянского вопроса. В это сложное и неопределённое время И. С. Тургенев создаёт эпохальный роман *«Отцы и дети»* (1862).

Действие романа разворачивается в 1859-1860 годах, как раз накануне реформы, когда обнажился кризис крепостнической системы, обострилась борьба между либералами и демократами. Всё это нашло отражение на страницах романа. Его главный герой Евгений Базаров — характерный представитель разночинцев-демократов. Ему противостоят идейные противники — либеральные дворяне братья Павел и Николай Кирсановы. Но в романе сталкиваются представители не только разных социальных групп и мировоззренческих позиций, но и разных поколений. Писатель отразил вечную проблему «отцов и детей» и связанные с ней важные вопросы человеческого существования: неизбежность смены поколений, осмысление опыта прошлого, переоценка жизненных ценностей представителями молодого поколения.

В двух последних романах (*«Дым»* и *«Новь»*) изображается сложное время пореформенных 60-х годов XIX века: размежевание образованного общества и зарождение народнического движения.

Созданный Тургеневым тип социально-психологического романа оказал большое влияние на общественно-литературную жизнь России. Его художественные образы поражали читателей своей рельефностью, точностью и глубиной. Им сразу начинали верить и подражать. Романы Тургенева можно считать первой главой в истории русской интеллигенции.

Лебединой песнью Тургенева стали *«Стихотворения в прозе»*. В них отразились самые потаённые мысли и чувства писателя, владевшие им последние годы жизни. Это интимная исповедь художника, итог всей его жизни.

Умер И. С. Тургенев 3 сентября 1883 года в Буживале на юге Франции. На смерть писателя откликнулась вся прогрессивная русская и зарубежная общественность. В некрологе М. Е. Салтыков-Щедрин написал: «В современной русской беллетристической литературе нет ни одного писателя..., который не имел в Тургеневе учителя и для которого произведение этого писателя не послужило отправною точкой. В современ-

ном обществе едва ли найдётся хоть одно крупное явление, к которому Тургенев не отнёсся с изумительнейшею чуткостью, которого он не попытался истолковать».

1. Прокомментируйте название статьи об И. С. Тургеневе.
2. Расскажите, как увлечение немецкой классической философией повлияло на творчество писателя.
3. Проследите, как в романах Тургенева отразились современные автору исторические процессы.
4. Перечислите главных героев романов Тургенева. Как вы думаете, почему современники писателя старались подражать многим из них?

К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА «ОТЦЫ И ДЕТИ»

В творческой лаборатории мастера

О ЗАМЫСЛЕ РОМАНА И. С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Роман «Отцы и дети» был задуман писателем в июле 1860 года, через год он уже был закончен, а в 1862 году вышло его отдельное издание с посвящением В. Г. Белинскому. Вынося имя известного литературного критика, демократа-разночинца на титульную страницу своего произведения, Тургенев как бы предупреждает читателя: главным героем будет представитель нового сословия.

Замысел романа возникает в трудное для писателя время, когда произошёл его разрыв с журналом «Современник». Тургенев не принял революционных идей Добролюбова, и роман «Отцы и дети» стал попыткой осмыслить деятельность «новых людей», которые только стали зарождаться в русском обществе. В своей статье «По поводу «Отцов и детей» Тургенев писал: «В основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до 1860 года.) В этом замечательном человеке воплотилось — на моих глазах — то едва народившееся, ещё бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведённое на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно; я на первых порах сам не мог хорошенько отдать себе в нём отчёта — и напряжённо прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая проверить правдивость собственных ощущений. Меня смущал следующий факт: ни в одном произведении нашей литературы я даже намёка не встречал на то, что мне чудилось повсюду; поневоле, возникло сомнение: уж не за призраком ли я гоняюсь?» Свои наблюдения писатель дополнил и другими лицами. Так, среди про-

тотипов образа Базарова, указанных самим автором, ведущее место занимает Николай Добролюбов. Обдумывая план нового романа, Тургенев составляет формулярный список действующих лиц, в котором в рубрике «Евгений Базаров» набросал такой предварительный портрет главного героя: «Нигилист. Самоуверен, говорит отрывисто и немного, работающ... Живёт малым; доктором не хочет быть, ждёт случая. — Умеет говорить с народом, хотя в душе его презирает. Художественного элемента не имеет и не признаёт... Знает довольно много — энергичен, может нравиться своей развязанностью. В сущности, бесплоднейший субъект — антипод Рудина — ибо без всякого энтузиазма и веры... Независимая душа и гордец первой руки».

О Николае Петровиче и Павле Петровиче Кирсановых Тургенев высказался в одном из писем: «... Николай Петрович — это я, Огарёв и тысячи других; Павел Петрович — Столыпин, Есаков, Россет — тоже наши современники. Они лучшие из дворян — и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность».

Первыми слушателями и ценителями романа становятся друзья писателя — критик и публицист В. П. Боткин, писатель и переводчик К. К. Случевский. Соглашаясь и споря со своими собратьями по перу, Тургенев вносит в роман многочисленные изменения и поправки. «Кое-что исправил, дополнил, и в марте 1862 года «Отцы и дети» явились в «Русском вестнике», — писал И. С. Тургенев.

На заметку юному исследователю

В одном из диалогов в романе Тургенева «Отцы и дети» Аркадий Кирсанов называет Базарова «нигилистом». Что же означает слово «нигилизм» и кто такие «нигилисты»?

«*Нигилизм*»* (от латинского *nihil* — ничто, ничего) — мировоззренческая позиция, выражающаяся в отрицании осмысленности человеческого существования, значимости общепринятых нравственных и культурных ценностей; непризнание любых авторитетов. Это слово ввёл в употребление немецкий писатель и философ, друг Лессинга и Гёте Фридрих Генрих Якоби (1743-1819). Понятие «нигилизм» в своих учениях использовали многие философы, такие как С. Кьеркегор, Ф. Ницше, О. Шпенглер, М. Хайдеггер и др. В России этот термин появился в 1829 году в одной из статей литературного критика Николая Надеждина, а благодаря роману И. С. Тургенева слово «нигилист» стало популярным и нарицательным для человека, отрицающего общепринятые ценности. В русской культуре второй половины XIX века «нигилистами» называли представителей русской разночинной интеллигенции, отрицательно относившихся к устоям дворянского общества и крепостному праву. Для «нигилизма» этой эпохи было также характерно отрицание авторитетов, критическое отношение к общепринятым экономическим, политическим и социаль-

ным устоям, вера в общественный прогресс, отстаивание прав свободы личности, культ разума и труда, увлечение естественными науками. А. И. Герцен писал: «Нигилизм — это безусловная покорность опыту и безропотное принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, требуются разумом. Нигилизм... раскрывает, что ... всякая истина, как бы она ни перечила фантастическим представлениям, здоровее их и во всяком случае обязательна».

Пётр Боклевский.
Базаров. 1870

Константин Рудаков.
Базаров. 1948—1949

Давид Боровский.
Базаров. 1980

В творческой лаборатории мастера

НЕИЩЕРПАЕМЫЙ ОБРАЗ ЕВГЕНИЯ БАЗАРОВА

Базаров — цельная, последовательная и могучая фигура, олицетворяющая новую общественную силу и ставшая главным открытием Тургенева. Ради него написан весь роман; все персонажи группируются вокруг Базарова, раскрываются во взаимоотношениях с ним, оттеняя тем самым незаурядность его натуры. Особенно глубоко раскрывается характер Базарова в спорах с его идейными противниками — Павлом Петровичем и Николаем Петровичем Кирсановыми. Эти дискуссии показали несостоятельность дворянства как класса и превосходство новой идеологии зарождающейся интеллигенции. Базаров категорично отрицает основы русской жизни, всё, что связано со старым крепостническим укладом. Он жаждет деятельности, организации новых общественных сил для построения нового, демократического общества. «И если он называется нигилистом, то надо читать: революционером», — писал о нём Тургенев. Базаров, по мнению автора, фигура «трагическая», и трагизм его положения заключался в том, что он «рано родился» и стоял лишь «в преддверии будущего».

Размышляем, обсуждаем

1. Объясните название романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Согласны ли вы с тем, что рассматриваемый в произведении конфликт «отцов» и «детей» является вечным?
2. Какая историческая ситуация отразилась на страницах романа Тургенева «Отцы и дети»?
3. Братьям Кирсановым нет и пятидесяти лет, но в романе они не раз названы автором «стариками». Объясните, почему.
4. Рассмотрите иллюстрации художников к роману Тургенева «Отцы и дети», помещённые на страницах учебника. Совпали ли ваши представления о персонажах романа с видением художников?
5. Тургенев говорит о Базарове: «*Страстное, грешное, бунтующее сердце*». Прокомментируйте слова автора примерами из текста.
6. Разделяете ли вы утверждение Базарова о том, что «каждый человек сам себя воспитать должен»?
7. Прокомментируйте схему.

Какое из сопоставлений, на ваш взгляд, главное?

8. Какие сцены являются идейным центром романа «Отцы и дети»? Выразительно прочитайте и прокомментируйте их.
9. Как вы понимаете значение слова «нигилист»? Раскройте сущность базаровского нигилизма.
10. Охарактеризуйте авторское отношение к Базарову. Какие взгляды своего персонажа Тургенев разделяет, а какие нет?
11. Раскройте роль сюжетной линии Базаров — Одинцова.
12. Внимательно перечитайте сцену прощания Базарова с Одинцовой (перед самой смертью героя). Какое стихотворение известного русского поэта напоминает этот эпизод? Приведите несколько подобных примеров из текста романа. Как вы думаете, с какой целью Тургенев использует такой художественный приём?

13. Проанализируйте описанные в романе три счастливые семейные пары: родители Базарова, Николай Петрович Кирсанов и Фенечка, Аркадий и Катя. Как вы думаете, кому они противостоят и какую идею символизируют?
14. Проследите особенности композиции романа. Какое значение она имеет для раскрытия главной идеи произведения?
15. Как вы думаете, почему Тургенев не завершил роман смертью Базарова? Прокомментируйте композиционную роль последней главы романа.
16. Внимательно рассмотрите репродукцию картины Василия Перова «Старики-родители на могиле сына». Как живописное полотно перекликается с романом Тургенева?

Василий Перов. Старики-родители на могиле сына. 1878

17. На примере нескольких эпизодов романа раскройте принцип «тайной психологии» И. С. Тургенева. Сделайте вывод о своеобразии психологизма в романе «Отцы и дети».
18. Определите роль пейзажа в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». На примере анализа нескольких эпизодов покажите, как изображение природы позволяет автору раскрыть внутренний мир героев.

19. Известно, что в процессе работы над образом Базарова, пытаясь понять характер своего персонажа, автор от имени лица героя вёл дневник. Напишите несколько дневниковых записей от лица Базарова (например, о днях пребывания в Марьине, о чувствах Базарова к Одинцовой, о родительском доме и т.п.).
20. Сформулируйте и раскройте проблемы, поднятые автором в романе «Отцы и дети».

На заметку юному исследователю

Появление романа «Отцы и дети» в печати вызвало огромное количество откликов и критических статей. «Ну и досталось же ему за Базарова...», — сочувственно отмечал Ф. М. Достоевский о разгоревшейся ожесточённой полемике вокруг романа. О нём писали А. И. Герцен, Д. И. Писарев, М. А. Антонович, Н. Н. Страхов и другие критики. Споры об «Отцах и детях» велись в основном вокруг образа Базарова. Так, представитель революционно-демократического лагеря Максим Антонович, сменивший в журнале «Современник» Добролюбова, оценил роман как грубо реакционный, антихудожественный пасквиль. Его статья **Асмодей¹ нашего времени** написана резко, критик обвинил Тургенева в сведении личных счётов с представителями «молодого поколения».

Дмитрий Писарев на страницах журнала «Русское слово», напротив, восторженно оценил роман Тургенева. Опираясь на роман и личный жизненный опыт, критик в своей статье «*Базаров*» сделал попытку раскрыть истинное лицо нового человека. Писарев увидел в Базарове и конфликте «отцов» и «детей» знамение времени. Тургенев отметил, что «разбор Писарева необыкновенно умён... и ... что он почти вполне понял всё то, что я хотел сказать Базаровым».

Несмотря на противоположные точки зрения, содержащиеся в этих двух статьях, оба критика подошли к трактовке произведения Тургенева как к осмыслению исторической основы конфликта романа и характера главного героя. При этом роман Тургенева как явление искусства Антонович и Писарев не рассматривают или ограничиваются отдельными замечаниями. Наиболее объективно к тургеневскому роману подошёл Николай Страхов (статья «*Отцы и дети*»), который попытался осмыслить внутренний трагизм главного героя.

Развернувшаяся вокруг романа Тургенева полемика показала, что современников писателя в произведении интересовал, прежде всего, образ Базарова как исторический эпохальный характер, «герой времени». И автора призывали определиться: он «за» или «против» Базарова, забывая при этом, что истинная цель настоящего художника — исследование жизни.

¹ *Асмодей* — дух ада, дьявол.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

*(...) Всё внимание автора обращено на главного героя и других действующих лиц, — впрочем, не на их личности, не на их душевные движения, чувства и страсти, а почти исключительно на их разговоры и рассуждения. (...)

(...) О нравственном характере и нравственных качествах героя и говорить нечего; это не человек, а какое-то ужасное существо, просто дьявол, или, выражаясь более поэтически, асмодей. (...)

(...) И от этого в целом выходит не характер, не живая личность, а карикатура, чудовище с крошечной головкой и гигантским ртом, маленьким лицом и преобладающим носом, и притом карикатура самая злостная. (...)

(...) ... в новом произведении г. Тургенева нет даже того психологического анализа, с которым он, бывало, прежде разбирал игру чувств у своих героев и который приятно щекотал чувство читателя; нет художественных изображений картин природы, которыми действительно нельзя было не залюбоваться и которые доставляли всякому читателю несколько минут наслаждения чистого и спокойного и невольно располагали его симпатизировать автору и благодарить его. (...)

(...) Роман есть не что иное, как беспощадная тоже разрушительная критика молодого поколения. (...)

(...) ... автор находит свой идеал совершенно в ином месте, именно в «отцах», в более или менее старом поколении. (...)

Максим Антонович

(Из статьи «Асмодей нашего времени»)

«(...) Новый роман Тургенева даёт нам всё то, чем мы привыкли наслаждаться в его произведениях. Художественная отделка безукоризненно хороша ... (...)

(...) Роман Тургенева, кроме своей художественной красоты, замечателен ещё тем, что он шевелит ум, наводит на размышления, хотя сам по себе не разрешает никакого вопроса и даже освещает ярким светом не столько выводимые явления, сколько отношения автора к этим самым явлениям. (...)

(...) Базаров, человек сильный по уму и по характеру, составляет центр всего романа. Он — представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого человека ярко и отчётливо вырисовывается перед воображением читателя. (...)

(...) На людей, подобных Базарову, можно негодовать, сколько душе угодно, но признавать их искренность — решительно необходимо.

(...) Базаров чрезвычайно самолюбив, но самолюбие его незаметно именно вследствие своей громадности. (...)

(...) Если базаровщина — болезнь, то она болезнь нашего времени, и её приходится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы¹ и ампутации. Относитесь к базаровщине как угодно — это ваше дело; а остановить — не остановите; это та же холера.

(...) Тургенев не полюбил Базарова, но признал его силу, признал его перевес над окружающими людьми и сам принёс ему полную дань уважения. (...)

(...) Из Базаровых, при известных обстоятельствах, вырабатываются великие исторические деятели... (...)

(...) Не имея возможности показать нам, как живёт и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами. (...)

(...) Умереть так, как умер Базаров, — всё равно что сделать великий подвиг. (...)

(...) Описание смерти Базарова составляет лучшее место в романе Тургенева... (...)

(...) Создавая Базарова, Тургенев хотел разбить его в прах и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения. Он хотел сказать: наше молодое поколение идёт по ложной дороге, и сказал: в нашем молодом поколении вся наша надежда.

(...) Базаров не оплошал, и смысл романа вышел такой: теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум; эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни».

Дмитрий Писарев
(Из статьи «Базаров»)

«(...) Базаров есть тип, идеал, явление, возведённое в перл создания; понятно, что он стоит выше действительных явлений базаровщины. (...)

(...) Базаров прямо отрицает искусство, но отрицает его потому, что глубже понимает его. (...) ... искусство всегда носит в себе элемент примирения, тогда как Базаров вовсе не желает примиряться с жизнью. Искусство есть идеализм, созерцание, отречение от жизни и поклонение идеалам; Базаров же реалист, не созерцатель, а деятель, признающий одни действительные явления и отрицающий идеалы. (...)

(...) ...Базаров не охотник до споров и разглагольствий и не придаёт им большой цены. Он видит, что логикой много взять нельзя; он старается больше действовать личным примером и уверен, что

¹ *Паллиатив* — полумера, средство, не излечивающее болезнь, а лишь на время смягчающее её симптомы.

Базаровы сами собою нарождаются в избытке, как рождаются известные растения там, где есть их семена. (...)

(...) Базаров вышел человеком простым, чуждым всякой изломанности, и вместе крепким, могучим душою и телом. Всё в нём необыкновенно идёт к его сильной натуре. Весьма замечательно, что он, так сказать, более русский, чем все остальные лица романа. (...)

(...) Базаров есть первое сильное лицо, первый цельный характер, явившийся в русской литературе из среды так называемого образованного общества. Кто этого не ценит, кто не понимает всей важности такого явления, тот пусть лучше не судит о нашей литературе. (...)

(...) Живой, цельный человек схвачен автором в каждом действии, в каждом движении Базарова. Вот великое достоинство романа, которое содержит в себе главный его смысл и которого не заметили наши поспешные правоучители. (...)

(...) ...Базаров есть прямой, непосредственный продолжатель Онегиных, Печориных, Рудиных, Лаврецких. Точно так, как они, он живёт пока в умственной сфере и на неё тратит душевные силы. Но в нём жажда деятельности уже дошла до последней, крайней степени; его теория вся состоит в прямом требовании дела; его настроение таково, что он неизбежно схватится за это дело при первом удобном случае. (...)

(...) Тургенев же имел притязания и дерзость создать роман, имеющий всевозможные направления; поклонник вечной истины, вечной красоты, он имел гордую цель во временном указать на вечное и написал роман не прогрессивный и не ретроградный, а, так сказать, всегдашний.

(...) Смена поколений — вот наружная тема романа. Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей или не тех отцов и детей, каких хотелось бы другим, то вообще отцов и вообще детей, и отношение между этими двумя поколениями он изобразил превосходно.

Николай Страхов

(Из статьи «Отцы и дети»)

1. Как вы думаете, чем можно объяснить возникновение жарких споров и противоречивых мнений о романе Тургенева?
2. С кем из критиков романа «Отцы и дети» вы согласны? Чью точку зрения не разделяете? Аргументируйте свой ответ.
3. Сравните характеристику образа Базарова, данную критиками М. Антоновичем, Д. Писаревым и Н. Страховым. Кто из них, на ваш взгляд, был объективнее?
4. Самостоятельно прочитайте статью Тургенева «По поводу «Отцов и детей»». Подготовьте по материалам статьи устное сообщение.
5. Подготовьте и проведите в классе диспут, посвящённый литературно-критическим и общественно-политическим спорам вокруг романа Тургенева «Отцы и дети».

6. Составьте тезисный план собственной литературно-критической статьи, посвящённой роману Тургенева.

В творческой лаборатории мастера

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ МАСТЕРСТВЕ И. С. ТУРГЕНЕВА

Из разнообразных способов характеристики героев Тургенев предпочитает главным образом диалог и портрет. Диалог в романах Тургенева играет настолько большую роль, что было бы неправильным сводить его к простому техническому приёму писателя. Возросшая роль диалога определяется тематикой, идейным содержанием произведения. В социально-психологическом романе диалог даёт возможность развивать актуальные политические проблемы, освещая их с разных точек зрения, наконец, в диалоге раскрываются, обнаруживаются характеры героев.

Пётр Боклевский. Павел Петрович и Николай Петрович Кирсановы. 1880

Диалоги в романе «Отцы и дети» — это прежде всего страстные споры на политические и философские темы. В отличие от своих противников, Базаров в споре краток, лапидарен¹. Он убеждает, сражает противника не длинными рассуждениями и философскими тирадами, а лаконичными, содержательными репликами, меткими, чрезвычайно ёмкими, к месту сказанными афоризмами. База-

¹ *Лапидарный* (лат. *lapis* — камень) — необыкновенно короткий, выразительный, ёмкий, чёткий. *Лапидарный стиль* — короткий и выразительный, стремящийся выразить глубокую мысль коротко, несколькими словами.

ров не стремится говорить красиво. Однако почти из всех споров он выходит победителем, так как его реплики преисполнены глубокого смысла и свидетельствуют о начитанности героя, о знании им жизни, о находчивости и остроумии. Тургенев заставляет Базарова чаще, чем других героев, употреблять пословицы и поговорки, идиоматические выражения. Эти признаки языковой манеры Базарова обнаруживают в нём подлинного демократа.

Художественное мастерство Тургенева в романе «Отцы и дети» проявилось и в создании портретов.

В портретном мастерстве Тургенев отчасти перекликается с Гоголем. Портреты в романах Тургенева различны. Во-первых, это детализированный портрет с точным описанием индивидуальных внешних признаков, рассчитанных главным образом на зрительное впечатление и сопровождаемых небольшими комментариями. Например, портрет Базарова.

Во-вторых, сатирический портрет с использованием приёма косвенной характеристики при постепенном, концентрическом раскрытии образа (например, портреты Кукшиной и Ситникова). Герой или героиня, которых Тургенев изображает сатирически, обычно появляются, как и у Гоголя, когда уже нарисован соответствующий фон и читатель из предшествующего описания обстановки составил себе определённое представление о них. Только после того, как было сказано о городе, его улицах, о доме и комнате, в которой живёт Кукшина, Тургенев рисует её портрет.

Для характеристики героев автор использует разнообразные лексические и фразеологические средства (пословицы и поговорки, идиоматические выражения и просторечия).

Так, в речи Павла Петровича Кирсанова много специфичных слов и выражений, характерных для сословно-помещичьего лексикона XIX века. Эти выражения он употребляет, перемешивая их со словами литературного языка. Вместо общенародного *этот*, *этим* Павел Кирсанов говорит *эфтим*, *эфто*, вместо *принцип* — *принсип*; очень часто он прибегает к витиеватым оборотам речи. Стиль речи англомана Павла Петровича, иронически настроенного ко всему отечественному, отличается также обилием иностранных изречений, пословиц, поговорок, нередко искусственно перемешанных с русской лексикой.

В отличие от Павла Кирсанова, Колязина, Кукшиной, разnochинец Базаров прибегает к латинским терминам. В устах Базарова они звучат как необходимая принадлежность языка научного, как терминология естественника-медика.

Специфика тургеневского стиля выражается в обилии эпитетов (двойных и тройных), которые как бы освещают предмет или явление с разных сторон. Например, автор сообщает, что у Аркадия Кирсанова «звонкий юношеский голос», у Базарова — «ленивый,

но мужественный». Большую роль в языке романа играют сравнения. Опираясь на традиции устного поэтического творчества народа, Тургенев черпает большинство сравнений из окружающего человека мира, например: «мы теперь голодны, как волки»; «Васька, мальчик лет семи, с белою, как лён головою...» и др.

Богатство лексических и фразеологических средств, эпитетов, сравнений, метафор в романе «Отцы и дети» свидетельствует о мастерстве Тургенева-художника, о его стилистическом такте и безукоризненном эстетическом вкусе.

По Петру Пустовойту

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О СТИЛЕ ПИСАТЕЛЯ

Стиль (греческое *stylos*, латинское *stilus*) — одно из ключевых понятий литературоведения, искусствознания и лингвистики, понимаемое в разное время различными исследователями неоднозначно. Так, изначально у древних греков и римлян стилем называли остроконечную палочку для письма на восковой табличке. С течением времени это слово приобрело переносное значение, обозначая почерк, особенности письма. До середины XVII века понятие «стиль» использовалось для характеристики выразительных особенностей речи (вспомните теорию «трёх стилей» М. В. Ломоносова). В конце XVIII — начале XIX веков стиль начал рассматриваться как принадлежность не только словесного, но и любого другого искусства: живописи, музыки, архитектуры. В XIX веке литераторы употребляли этот термин для обозначения индивидуальной манеры литературного письма, выраженной в речевой форме. В русской литературной традиции синонимом стиля часто выступало слово «слог». Для современного понимания стиля важно следующее: *во-первых*, стиль является выражением глубокой оригинальности; *во-вторых*, он обладает эстетическим единством; *в-третьих*, он представляет собой содержательную форму и является свойством всей художественной ткани произведения, а не только его речевой стороны.

В литературоведении различают *широкое* и *узкое понимание стиля*. В *широком смысле стиль* — общие особенности литературных направлений: Так, говорят о стилях классицизма, романтизма, реализма и т. п. *Узкое понимание стиля* — индивидуальный стиль писателя, стиль отдельного произведения, существующие в рамках большого стиля. Малым стилям свойственны некоторые характерные особенности большого стиля, но вместе с тем в них присутствуют и оригинальные черты, делающие узнаваемым стиль того или иного художника слова (например, стиль А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева). В индивидуальном стиле пи-

сателя отражаются его мировоззрение, образованность, жизненный опыт, особенности культуры и национальной традиции, та социальная обстановка, в которой развивается его творчество. Ещё Сенека писал, что стиль — это лицо души, а французский учёный XVIII столетия Жорж-Луи Бюффон утверждал: «Стиль — это сам человек».

По мнению современного литературоведа Юрия Борева, стиль является точкой встречи писателя и читателя. «Через него писатель передаёт свидетельство своего авторства, знак своей личности, заложенный в каждой клеточке произведения вплоть до отдельной фразы, её структуры, ритма, интонации», — пишет исследователь. Через стиль произведения узнаётся художник, проявляется степень его близости духовному настрою читателя. Такое «отверждение*» индивидуальных стилей стало характерной особенностью литературы реализма второй половины XIX века.

В литературоведении принято говорить о системе стилевых доминант — качественных характеристик стиля, в которых выражается художественное своеобразие. Существенный стилиевой признак художественного произведения составляют *сюжетность*, *описательность* и *психологизм*. Если писатель подробно воспроизводит внешний мир — наружность героев, пейзажи, интерьеры и т. д., а события и действия раскрывают устойчивый уклад жизни, то свойство стиля называют *описательностью* (например, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя). Концентрация автора на воспроизведении внешней динамики произведения, которая выражается в напряжённости действия, большом количестве перипетий, в том, что характеры героев и авторская позиция проявляются через сюжет, называется *сюжетностью*. Это свойство является доминантой стиля в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Свойство стиля, характеризующееся повышенным вниманием автора к внутреннему миру персонажа или лирического героя — его чувствам, мыслям, переживаниям, желаниям, называют *психологизмом*. Психологизм наблюдаем в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Характеризуя стиль писателя, учёные используют такие эмоционально окрашенные эпитеты, как «лёгкий», «тяжёлый», «строгий», «свободный», «простой», «сложный», «монументальный», «камерный» и т. п.

Таким образом, *стиль писателя* — это устойчивое единство особенностей его творчества (идей, тем, характеров, сюжетов, языка), выражающее определённое содержание и обладающее оригинальностью.

1. Раскройте понятие «*стиль писателя*». Расскажите о трансформации этого понятия с течением времени.

2. Объясните слова французского писателя Альфонса Доде: «*Стиль балъзамирует литературное произведение*».
3. Раскройте характерные черты индивидуального стиля И. С. Тургенева на примере прочитанных произведений. Расскажите, как мировоззрение, образованность, особенности национальной культуры повлияли на стиль писателя.
4. Назовите характерные особенности стиля романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

На заметку юному исследователю

Иван Сергеевич Тургенев постоянно интересовался передовой украинской литературой. Он поддерживал дружеские и творческие связи с Тарасом Шевченко, Михаилом Драгомановым, Марко Вовчок, содействовал популяризации их произведений в России и за границей, понимая стремления украинских писателей развивать родной язык и культуру.

Так, сборник «*Народные рассказы*» Марко Вовчок (Марии Александровны Маркович) стал известен в России благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу, создавшему блестящий, не уступающий оригиналу перевод. В предисловии к русскому изданию писатель отмечал, что главная его задача в переводе была соблюсти «чистоту и правильность родного языка и в то же время сохранить по возможности ту особую, наивную прелесть и поэтическую грацию, которою исполнены «Народные рассказы». Тургеневу импонировала простота, естественность и душевность произведений Марии Александровны. Немаловажным явился и тот факт, что в своих рассказах украинская писательница так же, как и Тургенев, гневно выступала против крепостного права.

К творчеству Ивана Тургенева как представителя передовой русской литературы обращался и великий украинский мыслитель Иван Франко. Размышляя о путях развития украинской литературы, Франко видит в тургеньевской прозе образец и занимается её изучением и популяризацией в Украине. Франко выступает со статьями о Тургеневе, которые имели важное литературно-эстетическое и общественно-культурное значение. В них Франко знакомил украинского читателя с проблематикой творчества русского писателя, раскрывал идейную направленность и художественное новаторство тургеньевской прозы.

Акцентируя внимание на главных положительных персонажах, на ведущих тенденциях творчества Тургенева, критик стремился пробудить и среди украинской интеллигенции желание преданно служить народу, бороться за утверждение прогрессивных идеалов в общественной жизни.

«Под сенью дружных муз...»

Более десятка произведений И. С. Тургенева были экранизированы. Больше всего в этом списке повезло роману «Отцы и дети». Трижды (1959, 1983, 2008) советские и российские кинематографисты обращались к этому вечному произведению.

Телезрители не одного поколения «отцов» и «детей» хорошо помнят фильм «Отцы и дети»* режиссёра Вячеслава Никифорова (СССР, 1983). Великолепная режиссура, прекрасный актёрский состав (Анатолий Кузнецов, Татьяна Догилева, Владимир Самойлов, Владимир Конкин и др.) помогают современному зрителю глубже осмыслить историю общественной жизни России второй половины XIX века и важные нравственные вопросы, поднимаемые писателем на страницах произведения.

Свою телеверсию тургеневского романа предложила известная российская ведущая, автор сценариев и начинающий режиссёр Авдотья Смирнова («Отцы и дети», 2008). Примечательно, что в этом фильме Авдотья Смирнова работала вместе со своим отцом — известным актёром Андреем Смирновым, исполнившим роль Петра Петровича Кирсанова. Как отмечает Авдотья Андреевна, проблемы «отцов и детей» на съёмочной площадке не было, потому что они с отцом — близкие люди.

На заметку юному исследователю

Иван Сергеевич Тургенев долгие годы жил за границей, преимущественно во Франции. Начиная с 60-х годов XIX века он входит в передовой круг европейских писателей. Американский писатель Генри Джеймс, друг и горячий поклонник творчества Тургенева, отмечал, что именно русский аромат его прозы помог ему обрести признание и особое уважение у иностранной публики. Многолетняя дружба связывала И. С. Тургенева с выдающимися французскими писателями, представителями «натуральной школы» — Гюставом Флобером, Эмилем Золя, Альфонсом Доде, Ги де Мопассаном. Прославленный французский романист Г. Флобер в одном из писем своему русскому другу отмечал: «Уже давно вы для меня учитель. Но чем больше я вас изучаю, тем больше меня изумляет ваш талант. Меня восхищает страстность и в то же время сдержанность вашей манеры письма, симпатия, с какой вы относитесь к маленьким людям и которая насыщает мыслью пейзаж... От ваших произведений исходит терпкий и нежный аромат, чарующая грусть, которая проникает до глубины души». Дружба с Тургеневым оказала большое влияние и на развитие молодого Мопассана, который, как вам уже известно, посвятил русскому писателю свой первый сборник новелл и написал о нём две статьи. Мопассан ставил его в один ряд с Пуш-

киным, Лермонтовым, Гоголем и считал, что Тургенев «всегда будет одним из тех, кому Россия должна быть обязана глубокой и вечной признательностью, ибо он оставил её народу нечто бессмертное и бесценное — своё искусство...». Благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу российский читатель познакомился с произведениями Флобера и Мопассана почти одновременно с их появлением во французской печати. Тургенев был также и пропагандистом русской литературы за рубежом. Он лично переводил и способствовал популяризации переводов лучших произведений русских писателей. Принято считать, что своим творчеством Иван Сергеевич Тургенев положил начало всемирному признанию русской литературы.

Вместе с Виктором Гюго Тургенев был избран сопредседателем на Первом международном литературном конгрессе, который состоялся в 1878 году в Париже. Интересен и тот факт, что выдающийся украинский учёный, критик и общественный деятель Михаил Драгоманов выступил на этом конгрессе с докладом, посвящённым притеснению украинской культуры со стороны царского правительства. При поддержке И. С. Тургенева доклад Драгоманова был издан отдельной брошюрой и переведён на итальянский, немецкий, сербский, испанский языки. Публикация доклада Драгоманова способствовала популяризации украинской истории и литературы, творчества Тараса Шевченко. Западноевропейские писатели и критики начали относиться к украинской литературе как к самоценному феномену.

Прогулки по местам великих вдохновений

В ноябре 1918 года, в страшное и смутное время гражданской войны, в городской усадьбе Галаховых (дальних родственников Тургенева со стороны матери) в городе Орле был открыт музей И. С. Тургенева. Он был основан в честь 100-летия со дня рождения великого писателя. Символичным и красноречивым был и тот факт, что музей Тургенева в Орле явился не только первым музеем писателя, но и первым советским литературным музеем. С годами он стал известным «тургеновским» центром. В музее представлено уникальное собрание тургеновских реликвий: старые портреты, книги мемориальной библиотеки писателя, семейные документы, богатая коллекция иконографии, вещи тургеновской поры, наконец, бесценные реликвии: стол и кресло из рабочего кабинета Тургенева в Париже, мантия и шапочка писателя — доктора гражданского права Оксфордского университета, прижизненные портреты, фотографии Тургенева.

Музей Тургенева в Орле

Подытожим изученное

1. Расположите в хронологической последовательности появление романов И. С. Тургенева: «Дым»; «Рудин»; «Накануне»; «Отцы и дети».
2. Докажите или опровергните тезис о том, что тургеневский роман явился прямым наследником русского «дворянского» романа о «герое времени», классические образцы которого были созданы А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»* и М. Ю. Лермонтовым в «Герое нашего времени».
3. На примере одного из прочитанных вами романов Тургенева прокомментируйте слова Н. А. Добролюбова: **Мы можем сказать смело, что уже если г. Тургенев тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-либо сторону общественных отношений, то это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно поднимается или поднимется скоро в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдвигаться и скоро выкажется ярко перед глазами всех*. О какой черте художественного таланта Тургенева говорит критик?
4. Тургенев писал: *«Со времён древней трагедии мы уже знаем, что настоящие столкновения — те, в которых обе стороны до известной степени правы»*. Докажите, что этот принцип античной трагедии положен в основу романа «Отцы и дети»*.
5. Тургенев отмечал, что Базаров — фигура «трагическая». В чём заключается трагизм героя?
6. Напишите сочинение на одну из тем:
 - «Любовь в жизни героев романа И. С. Тургенева "Отцы и дети"»;
 - «Автор и его герой в романе "Отцы и дети"»;
 - «Что я принимаю и не принимаю в образе Базарова»;
 - «Проза Тургенева в моей читательской биографии».
7. Представьте, что вы — один из создателей музея, посвящённого Евгению Базарову. Опишите рабочий кабинет этого литературного персонажа.
8. С какими «вечными образами» мировой литературы соотносятся главные герои тургеневских романов «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети»?
9. Назовите жанровые особенности романов Тургенева. В чём проявилось новаторство писателя?
10. Сделайте подборку высказываний русских, украинских и зарубежных писателей об И. С. Тургеневе.
11. Подготовьте реферат на одну из тем:
 - «Влияние творчества А. С. Пушкина на произведения И. С. Тургенева»;
 - «И. С. Тургенев и украинская литература»;
 - «Значение личности и творчества И. С. Тургенева в истории мировой литературы».

Вспомните, что вам известно о Фёдоре Ивановиче Тютчеве. Какие тютчевские произведения вы знаете? Прочитайте наизусть ваше любимое стихотворение.

Фёдор Иванович ТЮТЧЕВ (1803-1873)

*Свои прелестные стихи, как и свои
прелестные слова, Тютчев ронял,
как цветы мгновенного
вдохновения... Он не знал,
что значит сочинять стихи;
они создавались в ту минуту,
как озвучием нужно было
высказать мысль или чувство...*

Владимир Мещерский

«ПОЭТ НЕБЕСНЫХ И ДУШЕВНЫХ БЕЗДН»

Творческое наследие Фёдора Ивановича Тютчева — всего около 400 стихотворений. При жизни о его поэтическом даровании знал лишь ограниченный круг литераторов. Да и он сам не придавал особого значения своим стихам. Так почему же мы, читатели XXI столетия произносим его бессмертные строки, ставшие частью нашего понимания жизни: **Умом Россию не понять...**, *«О, как убийственно мы любим...»*, **Есть в осени первоначальной / Короткая, но дивная пора...**, *«Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется...»?*

Какая же магическая сила заключена в поэзии Тютчева? Почему современники поэта называли его «жемчужноустым»? Что же такое особое заключено в тютчевских строчках, что заставляет их узнавать и повторять?

Попытаемся раскрыть феномен гения по имени Фёдор Иванович Тютчев...

Будущий поэт родился 5 декабря 1803 года в селе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии в старинной дворянской семье. Его назвали и окрестили в честь Феодора Ростовского — племянника и воспитанника величайшего подвижника земли русской Сергея Радонежского. Его предок, Захарий

Тютчев, был героем Куликовской битвы — великого сражения против татаро-монгольского ига.

И хотя Тютчевы, безусловно, гордились своей старинной русской родословной, члены семьи, как принято было в те времена у дворян, говорили, писали и даже думали по-французски. Поэтому разговорному русскому языку мальчик учился у бывшего крепостного Николая Афанасьевича Хлопова, которому родители поручили присматривать за их четырёхлетним сыном. Маленький Тютчев, по воспоминаниям Хлопова,

Герб рода Тютчевых

«был чрезвычайно добросердечен, кроткого, ласкового нрава, чужд всяких грубых наклонностей; все свойства и проявления его детской природы были скрашены какою-то особенно тонкою, изящною духовностью». Их дружба длилась 18 лет, Николай Афанасьевич подарил своему воспитаннику икону с дарственной надписью: «В память моей искренней любви и усердия к моему другу Фёдору Ивановичу Тютчеву. Сей образ по смерти моей принадлежит ему. 1826 марта 5...».

Был в жизни Тютчева ещё один человек, сыгравший значительную роль в его воспитании и образовании. Семён Егорович Амфитеатров, более известный под фамилией Раич, стал Фединым наставником. Раич — поэт и переводчик, славившийся энциклопедическими знаниями в области античной литературы и истории, знаток древних языков — был пленён одарённостью и душевной тонкостью своего ученика, поэтому неудивительно, что вскоре из учителя он превратился в старшего друга. Семён Раич вспоминал об этом так: «Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня. Года через три он уже был не учеником, а товарищем моим, — так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум... Необыкновенно даровитый от природы, он был уже посвящён в таинства Поэзии и сам соп атоге (с любовью. — *франц.*) занимался ею». Благодаря Раичу Тютчев уже в 14 лет переводил Горация, Шекспира и Гёте, хорошо знал и любил поэзию Державина.

Когда семья Тютчевых переехала в Москву, частым гостем в их доме стал известный поэт В. А. Жуковский. Общение юного Феда с «великим поэтом» не могло не отразиться на его

увлечении поэзией. Поскольку упражнения в стихотворстве считались в те времена естественной составной частью образования, в Москве будущий поэт в качестве вольнослушателя начинает посещать лекции по теории поэзии и истории русской словесности при университете, которые читал известный тогда поэт и литературный критик Алексей Фёдорович Мерзляков. Уже на первые поэтические опыты Ф. И. Тютчева обратили внимание его учителя. Так, в 1818 году на заседании Общества любителей российской словесности А. Ф. Мерзляков прочитал стихотворение своего ученика «Вельможа (Подражание Горацию)», и уже вскорости юного литератора приняли в члены этого общества.

В 1819 году Ф. И. Тютчев поступает на словесное отделение Московского университета. Его сокурсники отмечали, что с Тютчевым можно было говорить на любые темы. Рассуждая о религии или философии, литературе или математике, он обо всём имел своё мнение, отличавшееся глубиной и оригинальностью.

По окончании университета Тютчев начинает дипломатическую службу и вскоре получает должность сверхштатного чиновника русского посольства Баварии в Мюнхене. Своё пребывание в Мюнхене, который в те времена называли «германскими Афинами», поэт охарактеризует как «великий праздник молодости чудной». И неудивительно, ведь этот город был тогда одним из культурных центров Европы. Именно здесь Ф. И. Тютчев познакомился с известным философом Фридрихом Шеллингом, взгляды которого оказали решающее влияние на его мировоззрение, подружился с поэтом-романтиком Генрихом Гейне. Так, Гейне называл Тютчева «лучшим из своих мюнхенских друзей», а Шеллинг отзывался о нём как о «превосходном и образованнейшем человеке, общение с которым всегда доставляет удовольствие».

В Мюнхене Тютчев написал десятки поэтических произведений, из которых многие по праву считаются настоящими шедеврами. Среди них и стихотворение «*Silentium!*», очень важное для понимания всей поэзии Ф. И. Тютчева. Единство внешнего и внутреннего мира человека, его душевная глубина — вот что находится под пристальным вниманием и изучением поэта:

*(...) Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изреченная есть ложь.*

*Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.*

*Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..*

Своим произведением Ф. И. Тютчев провозглашает, что человеческие чувства и переживания подчиняются тем же законам мироздания, что и явления природы, и так же обречены на безмолвие. «Тютчев — поэт ночных откровений, небесных и душевных бездн. Он как бы шепчется с тенями ночи, ловит их смутную жизнь и передаёт её без всяких символов, без всякой романтики, в тихих, трепетных словах», — справедливо заметит литературный критик и искусствовед Аким Львович Волынский.

В мюнхенский период Ф. И. Тютчев занимается и переводческой деятельностью. Произведения Генриха Гейне и Фридриха Шиллера, Джорджа Байрона и Виктора Гюго получают свою интерпретацию в его художественных переводах. Всё это, безусловно, оттачивает собственный стиль поэта. Но в обществе Тютчева знали как прекрасного собеседника благодаря его глубокому уму, умению стройно и ясно излагать свою позицию и ... практически совсем не знали Тютчева-поэта.

Надо сказать, что и сам Тютчев довольно-таки равнодушно относился к появлению в печати своих произведений и никак этому не способствовал. Как поэт, он всю жизнь ощущал себя дилетантом, поэтому тщательно избегал не только разговоров, но даже намеков на свою стихотворную деятельность. Лишь благодаря стараниям друзей стихотворения Ф. И. Тютчева могли увидеть свет. Так, в 1836 году копии некоторых произведений поэта попали к А. С. Пушкину. Поэзия Тютчева произвела на Александра Сергеевича колоссальное впечатление, и он в своём журнале «Современник» помещает сразу же шестнадцать произведений Тютчева под общим заголовком: **«Стихотворения, присланные из Германии»** за подписью «Ф. Т.». В следующем номере он печатает ещё восемь стихотворений поэта. Но первый самостоятельный сборник лирики Ф. И. Тютчева вышел в свет лишь в 1854 году. Его издал И. С. Тургенев. А всеобщую известность Ф. И. Тютчев получает только в конце XIX века.

Свои особые отношения были у поэта с природой. Человек и природа едины, «Всё во мне, и я во всём!..» — утверждает Ф. И. Тютчев. Этот дар чувствовать природу проявился у поэта ещё с детства. Будучи маленьким, он умел видеть, что происходит вокруг, прислушиваться к голосам природы, следить за сменой красок на небе и на земле, наблюдать и размышлять. Пройдут годы, и он запишет:

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...*

А уже на склоне лет скажет:

*Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может стать, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.*

Не сделав особой карьеры на дипломатическом поприще, в 1843 году поэт возвращается в Россию. Он был из тех людей, для которых продвижение по служебной лестнице не является самоцелью. Мюнхенский друг Фёдора Ивановича И. С. Гагарин метко сказал о нём: «Его не привлекали ни богатства, ни почести, ни даже слава. Самым задушевным, самым глубоким его наслаждением было наблюдать за картиной, развёртывавшейся перед ним в мире, с неослабным любопытством следить за всеми её изменениями и обмениваться впечатлениями со своими соседями».

*Сияет солнце, воды блещут,
На всём улыбка, жизнь во всём,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.*

*Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворён,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоён.*

*Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей...*

Тютчев был поэтом не по профессии, а по своему предназначению. Может быть, поэтому его поэзия наполнена ощущени-

ем гармонии мироздания. Он ничего не выдумывал, а просто записывал то, что видел и чувствовал. И, наверное, потому ему удалось создать свою художественную модель Вселенной. Его пейзажные образы рождаются из мгновенных впечатлений от жизни природы, о которых он рассказывает своим, неповторимым языком.

Последние годы жизни поэта были сложными. Развивающаяся болезнь и душевные переживания о судьбах близких ему людей — всё это сполна довелось пережить Ф. И. Тютчеву в этот период, но тем не менее у него рождаются такие строки:

*Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескучеющая сила,
Есть и нетленная краса.*

*И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.*

*И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живёт,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдёт!..*

«Великий поэт всегда современен будущему. Он принадлежит Вечности», — так сказал о Ф. И. Тютчеве русский поэт XX века Лев Озеров. Прикоснуться к Вечности сможете и вы, надо только вчитаться в тютчевские строки...

1. Расскажите о Ф. И. Тютчеве — поэте и человеке.
2. Прокомментируйте эпиграф к этой статье.
3. Объясните, как вы понимаете название статьи. Предложите свой заголовок для статьи о Ф. И. Тютчеве.
4. Подготовьте дополнительную информацию о жизни и творчестве Ф. И. Тютчева, воспользовавшись материалами посвящённых ему сайтов:

<http://www.tutchev.ru/>

<http://www.tutchev.com/index.shtml>

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Размышляем, обсуждаем

1. Какое впечатление произвело на вас прочитанное стихотворение?
2. Каким чувством проникнуто четверостишие? Обоснуйте свой ответ.
3. Как вы объясните тот факт, что это стихотворение часто цитируется в период серьёзных перемен в истории России?
4. Подумайте, с какой интонацией надо читать это произведение. Аргументируйте свой ответ.

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка в дол глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь
Обломков груди вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты с весёлостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Размышляем, обсуждаем

1. Понравилось ли вам стихотворение? Обоснуйте свой ответ.
2. Ознакомьтесь с историей создания этого произведения, представленной в рубрике «В творческой лаборатории мастера». Расскажите, кому оно посвящено.
3. Раскройте мысли и чувства лирического героя этого произведения.
4. Проанализируйте, как поэт создает особую напевность своего стихотворения. Обоснуйте свой ответ.

5. Проследите по тексту, с помощью каких художественно-выразительных средств поэт достигает единства в изображении природы и внутреннего мира человека.
6. Выразительно прочитайте стихотворение в классе.

В творческой лаборатории мастера

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ

«Я ПОМНЮ ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ...»

И «К.Б.» («Я ВСТРЕТИЛ ВАС...»)

Стихотворения **Я помню время золотое...** и **К. Б.** посвящено первой любви Ф. И. Тютчева Амалии Лерхенвельд.

Они познакомились в Мюнхене в 1823 году. Он — двадцатилетний начинающий дипломат, она — пятнадцатилетняя графиня из знатного германского рода, двоюродная сестра русской императрицы Марии Фёдоровны. Амалия была наделена редкой красотой, не случайно ею восхищались поэты Александр Пушкин и Генрих Гейне, император Николай I и король Баварии Людвиг.

Златоволосая красавица взяла под свою нежную опеку прекрасно воспитанного, но немного застенчивого русского дипломата. Ф. И. Тютчев был настолько очарован своей возлюбленной, что решил просить руки Амалии. Однако ему было отказано: простого русского дворянина без фамильных титулов родители юной красавицы сочли для неё невыгодной партией.

Несмотря на боль и разочарование, свою первую любовь поэт сохранит в своём сердце навсегда. Впоследствии Амалии и Ф. И. Тютчеву, у которых уже были свои семьи, судьба подарила несколько мимолётных дружеских встреч. Одна из них произошла в окрестностях родового замка Амалии, руины которого стояли на холме, на берегу Дуная. Встреча напомнила поэту время, когда они, молодые и влюблённые, бродили вокруг руин замка. Под впечатлением этой встречи в начале 1830-х гг. Ф. И. Тютчев написал стихотворение **Я помню время золотое...**.

В июне 1870 года они встретились ещё раз в немецком городе Карлсбаде, куда поэт приехал на лечение. 26 июля после одной из прогулок со своей первой возлюбленной Фёдор Иванович напишет стихотворное признание «Я встретил вас...». Произведение имело

*Йозеф Карл Штилер.
Амалия Крюденер. 1828*

заглавие «К. Б.», что является сокращением переставленных слов «Баронессе Крюденер» (по фамилии первого мужа Амалии).

К. Б.

Я встретил вас — и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепет в нас, —

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, -
И вот — слышнее стали звуки
Не умолкавшие во мне...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, -
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

Размышляем, обсуждаем

1. Поделитесь своими впечатлениями от прочитанного стихотворения.
2. Расскажите об истории создания этого произведения, воспользовавшись информацией из рубрики «В творческой лаборатории мастера».
3. Прокомментируйте первое четверостишие стихотворения. О каком «времени золотом» вспоминает лирический герой?
4. Сопоставьте образы и картины стихотворений «Я помню время золотое...» и «К. Б.».
5. Прослушайте романс «Я встретил вас...» в исполнении И. С. Козловского. Сравните стихотворение и его музыкальное воплощение. Что произвело на вас более сильное впечатление: стихотворение или его музыкальная интерпретация? Обоснуйте свой ответ.
6. Используя материалы из рубрики «Под сенью дружных муз», подготовьте сообщение на тему:
 - «Лирика Ф. Тютчева в музыкальном искусстве».
7. Выучите стихотворение наизусть и выразительно прочитайте его в классе.

«Под сенью дружных миз»

Лирика Тютчева необычайно музыкальна. В сокровищницу мировой музыки вошли такие произведения на слова Ф. И. Тютчева, как *«Весенние воды»* С. В. Рахманинова, *«Я помню время золотое...»* и *«Слёзы»* Н. К. Метнера, *«Эти бедные селенья»* Г. В. Свиридова и другие. Между тем современные поэту великие композиторы практически не обращались в своём творчестве к наследию Ф. И. Тютчева. Исключением стал лишь Пётр Ильич Чайковский, положивший на музыку стихотворение *«Как над горячею золой...»* и тютчевский перевод из Гёте *«Ты знаешь край, где м.и,рт и лавр растёт...»*.

Самым популярным музыкальным произведением на слова Фёдора Ивановича суждено было стать романсу *«Я встретил вас...»*, который исполнял выдающийся русский певец Иван Семёнович Козловский. Он услышал мелодию этого произведения от замечательного актёра И. М. Москвина и сам аранжировал напев. Простая, задумчивая мелодия полюбилась слушателям, легко запоминались и волнующие слова. Романс запели повсюду.

Слёзы людские, о слёзы людские,
Льётесь вы ранней и поздней порой...
Льётесь безвестные, льётесь незримые,
Неистоимые, неисчислимые, —
Льётесь, как льются струи дождевые
В осень глухую порою ночной.

Размышляем, обсуждаем

1. Передайте свои впечатления от прочитанного.
2. Познакомьтесь с историей создания этого произведения, помещённой в рубрике «В творческой лаборатории мастера». А какие ассоциации вызывает дождливая погода у вас? Объясните почему.
3. Проанализируйте, с помощью каких художественно-выразительных средств созданы образы и картины этого произведения.
4. Прокомментируйте высказывание исследователя К. В. Пигарева о стихотворении: *«Интонация неизбывной грусти достигается усиленными повторами слов и созвучий, в частности введением дополнительной внутренней рифмы в четвёртом стихе: «...льётесь незримые, / неистоимые, неисчислимые».*
5. Выразительно прочитайте стихотворение. Подумайте, какую роль при чтении этого произведения играют паузы и логические ударения.

В творческой лаборатории мастера

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ «СЛЁЗЫ ЛЮДСКИЕ, О СЛЁЗЫ ЛЮДСКИЕ...»

Историю создания стихотворения Ф. И. Тютчева «Слёзы людские, о слёзы людские...» рассказал его зять, русский писатель И. С. Аксаков: «...однажды, в осенний дождливый вечер, возвращаясь домой на извозничьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes» («Я сочинил несколько стихов») — и, пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение: «Слёзы людские, о слёзы людские».

Таким образом, дождливая погода, слёзы природы у поэта вызвали мысли о человеческих переживаниях.

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной
Как бедный нищий мимо саду
Бредёт по жёсткой мостовой —

Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не осенит.

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредёт по знойной мостовой.

Размышляем, обсуждаем

1. Передайте свои впечатления от прочитанного.
2. Объясните, как вы поняли это произведение.
3. Определите тему и основной пафос стихотворения.
4. Раскройте особенности композиции произведения. Сравните первое и последнее четверостишие. Подумайте, какую функцию в тексте выполняет этот смысловой повтор.

5. Проанализируйте особенности ритмического построения этого стихотворения.
6. Подготовьтесь к выразительному чтению произведения в классе.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров
 Умильная, таинственная прелесть!..
 Зловещий блеск и пестрота дерёв,
 Багряных листьев томный, лёгкий шелест,
 Туманная и тихая лазурь
 Над грустно-сиротеющей землею
 И, как предчувствие сходящих бурь,
 Порывистый, холодный ветер порою,
 Ущерб, изнеможение — и на всём
 Та кроткая улыбка увяданья,
 Что в существе разумном мы зовём
 Божественной стыдливостью страданья!

Исаак Левитан. Вечерний звон. 1892

Размышляем, обсуждаем

1. Внимательно рассмотрите репродукцию картины Исаака Левитана «Вечерний звон», помещённую выше. Сопоставьте увиденное с прочитанным произведением. Какими строчками из стихотворения можно подписать работу Исаака Левитана? Аргументируйте свой ответ.

2. Понравилось ли вам прочитанное стихотворение? Обоснуйте свой ответ.
3. Какие картины и образы возникают у вас при чтении этого произведения? Каким настроением оно проникнуто?
4. С помощью каких художественно-выразительных средств поэт создаёт осеннюю атмосферу? Подтвердите свой ответ конкретными примерами из текста.
5. Прокомментируйте высказывание известного русского поэта Н. А. Некрасова об этом стихотворении: *«Превосходная картина! Каждый стих хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные внезапно набегające порывы ветра; их и слушать больно, и перестать слушать жаль»*.
6. Выучите произведение наизусть.

* * *

Душа хотела б быть звездой,
 Но не тогда, как с неба полночи
 Сии светила, как живые очи,
 Глядят на сонный мир земной, —

 Но днём, когда, сокрытые как дымом
 Палящих солнечных лучей,
 Они, как божества, горят светлей
 В эфире чистом и незримом.

Размышляем, обсуждаем

1. Какие чувства и мысли вызывает у вас это стихотворение? Объясните, как вы его поняли.
2. Раскройте пафос этого произведения.
3. Какой основной художественный приём использует поэт при создании этого стихотворения? Подтвердите свой ответ примерами из текста.
4. Великий русский писатель Лев Толстой, прочитав это стихотворение, подписал **Т. Г* (Тютчев. Глубина)*. А вы согласны с такой оценкой? Обоснуйте свой ответ.
5. Подготовьтесь к выразительному чтению произведения в классе.

* * *

О, как убийственно мы любим,
 Как в буйной слепости страстей
 Мы то всего вернее губим,
 Что сердцу нашему милей!
 Давно ль, гордясь своей победой,
 Ты говорил: она моя...
 Год не прошёл — спроси и сведай,
 Что уцелело от нея?

Куда ланит девались розы,
 Улыбка уст и блеск очей?
 Всё опалили, выжгли слёзы
 Горячей влагою своей.
 Ты помнишь ли, при вашей встрече,
 При первой встрече роковой,
 Её волшебны взоры, речи
 И смех младенческо-живой?
 И что ж теперь? И где ж всё это?
 И долговечен ли был сон?
 Увы, как северное лето,
 Был мимолетным гостем он!
 Судьбы ужасным приговором
 Твоя любовь для ней была,
 И незаслуженным позором
 На жизнь её она легла!
 Жизнь отречения, жизнь страданья!
 В её душевной глубине
 Ей оставались воспоминаья...
 Но изменили и оне.
 И на земле ей дико стало,
 Очарование ушло...
 Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
 То, что в душе её цело.
 И что ж от долгого мученья,
 Как пепл, сберечь ей удалось?
 Боль злую, боль ожесточенья,
 Боль без отрады и без слёз!
 О, как убийственно мы любим!
 Как в буйной слепости страстей
 Мы то всего вернее губим,
 Что сердцу нашему милей!..

Размышляем, обсуждаем

1. Какие эмоции вызвало у вас это стихотворение? Обоснуйте свой ответ.
2. Расскажите, что вам известно о «денисьевском цикле» произведений Ф. И. Тютчева. Подготовить ответ на этот вопрос вам поможет информация, представленная в рубрике «На заметку юному исследователю».
3. Определите тему и основной мотив этого стихотворения.
4. Объясните, как вы понимаете первую строчку произведения. А как вы считаете, можно ли *любить убийственно*? Аргументируйте свой ответ.
5. Проследите, как композиция этого лирического стихотворения помогает раскрыть основной пафос произведения.

6. Самостоятельно проанализируйте произведение в классе. При подготовке этого задания воспользуйтесь материалами рубрики «В творческой лаборатории мастера».
7. Подумайте, с какой интонацией надо читать это стихотворение. Обратите внимание на обилие вопросительных предложений, многоточий в тексте. Как это должно быть отражено при чтении? Объясните свою точку зрения.
8. Выразительно прочитайте произведение в классе.

На заметку юному исследователю

Тютчев и Денисьева познакомились в конце 1840-х гг. в Смольном институте Петербурга, где учились старшие дочери Фёдора Ивановича Дарья и Екатерина.

Неизвестный художник.
Портрет Елены Денисьевой.
1842

Елена Александровна была племянницей инспектрисы института и вполне могла бы стать старшей подружкой дочерям поэта — она была на двадцать три года моложе его.

Взаимное увлечение мужчины почти пятидесяти лет и молоденькой девушки росло незаметно для обоих, пока наконец не вызвало с её стороны «такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергическую любовь, что она охватила и всё его существо, и он остался навсегда её пленником...».

Скрыть свои отношения от всезнающего, пропитанного сплетнями Петербурга, в котором Тютчев продолжал блистать остроумием и светской беседой, оказалось невозможным. И поэтому Елене Александровне было

быстро отказано в приёмах в тех домах, где она ещё совсем недавно была желанной гостьей, тётка её была вынуждена вскоре оставить свою должность в институте и переселиться вместе с племянницей на частную квартиру. От Денисьевой отрёкся даже родной отец.

Тютчеву и раньше были не чужды любовные увлечения, поэтому уже на втором году их встреч он начал чувствовать, что не может отвечать прекрасному юному существу той же испепеляющей любовью, которую она к нему питала. Отсюда и неутраченное чувство вины перед ней.

По Геннадию Чагину

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «О, КАК УБИЙСТВЕННО МЫ ЛЮБИМ...»

Одно из наиболее известных и трепетных стихотворений Тютчева. В начале его звучит проникновенная поэтическая фраза; первая строка и первая строфа вошли в постоянный фонд русской речи извечным определением трагической противоречивости, заключённой в любовном переживании. Автор обратился к словесно-поэтическому обороту языка, не так уж часто встречающемуся в литературе: он совместил противоречивые, несводимые на первый взгляд чувства человеческие — убийственно... любим. И это словосочетание стало лейтмотивом стихотворного монолога. (...)

По сравнению с другими стихами «О, как убийственно мы любим...» — довольно пространное творение гениального русского лирика. Произведение содержит 10 четверостиший, написанных четырёхстопным ямбом. Рифмовка однотипна во всех строфах — постоянное перекрёстное чередование женских и мужских окончаний. Композиция по характеру своему замкнутая, кольцевая: первое четверостишие вновь возникает в конце стихотворения.

По Льву Тодорову

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать....

Размышляем, обсуждаем

1. Поделитесь своими впечатлениями от прочитанного четверостишия.
2. К какой тематической группе лирических произведений относится это стихотворение? Свой ответ обоснуйте.
3. Раскройте философскую глубину произведения.
4. Выучите стихотворение наизусть.

Прогулки по местам великих вдохновений

Если вы будете путешествовать по России, то не забудьте посетить родовое имение Тютчевых в селе Овстуг. Оно расположилось среди берёзовых рощ в 35 километрах от города Брянска. Здесь, в старинной усадьбе, прошло детство поэта, здесь посещала его муза и рождались известные строки, как, например, вот эти, вошедшие в золотой фонд русской поэзии:

*Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит -
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.*

Это стихотворение, которое мы знаем ещё с детства, было написано 31 декабря 1852 года, когда Ф. И. Тютчев посетил Овстуг в канун нового 1853 года.

Разные чувства вызывало у него родовое имение. Находясь далеко от родных пенатов, он скучал по своему Овстугу, а пребывая в семейном доме, мог и томиться печалью, мечтать о больших городах. Овстуг был для Фёдора Ивановича «как бы призраком его детских грёз», «немошным и смутным» напоминанием «забытого, загадочного счастья».

С 1957 года в Овстуге действует музей Ф. И. Тютчева. В год 175-летия со дня рождения поэта в парке усадьбы был установлен первый памятник Ф. И. Тютчеву работы А. И. Кобилина. Особенно много посетителей музея собирается ежегодно во второе воскресенье июля. Именно в этот день почитатели лирики Ф. И. Тютчева приезжают на праздник поэзии, ставший уже традиционным.

Памятник Тютчеву в Овстуге

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«...самое важное отличие и преимущество Тютчева, это всегда неразлучный с его поэзией элемент мысли. Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто почти каждое его стихотворение. Большею частью мысль и образ у него нераздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, свободно проникавшего во все глубины знания и философских соображений, в высшей степени замечателен. Он, так сказать, мыслил образами».

Иван Аксаков

«Каждое его стихотворение начиналось мыслию, но мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления; вследствие этого... происхождения своего мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлечённою, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы, проникается им и сама его пронизывает нераздельно и неразрывно».

Иван Тургенев

«Он пользовался и наслаждался жизнью и в высшей степени данным, от Провидения человеку даром слова. Он незаменим в нашем обществе. Когда бы не бояться изысканности, то можно сказать о нём, что если он и не златоуст, то жемчужноуст. Какую драгоценную нить можно нанизать из слов, как бы бессознательно спадавших с языка его! Надо составить по ним Тютчеву, прелестную, свежую, живую, современную антологию. Малейшее событие, при нём совершившееся, каждое лицо, мелькнувшее пред ним, иллюстрированы и отчеканены его ярким и метким словом...».

Пётр Вяземский

1. Объясните, о какой важной отличительной черте творчества Тютчева говорит И. Аксаков. Как вы понимаете, что значит «мыслить образами»? Аргументируйте свой ответ.
2. Подумайте, что объединяет высказывания И. Аксакова и И. Тургенева. А вы согласны с утверждениями этих писателей? Обоснуйте свою позицию.
3. На конкретных примерах из поэтического наследия Ф. И. Тютчева подтвердите или опровергните высказывание П. Вяземского о поэте.

Подытожим изученное

1. Расскажите о жизни и творчестве Ф. И. Тютчева.
 2. Какие основные темы и мотивы присущи лирике Тютчева? Свой ответ проиллюстрируйте конкретными примерами.
 3. Проанализируйте одно из понравившихся вам стихотворений поэта.
 4. Подготовьте развёрнутое сообщение на тему:
• «Философская глубина лирики Ф. И. Тютчева».
 5. Прокомментируйте высказывание русского поэта Валерия Брюсова: *«Стихи Тютчева о природе — почти всегда страстные признания в любви. Тютчеву представляется высшим блаженством, доступным человеку, — любоваться многообразными проявлениями жизни природы»*.
 6. В классе проведите конкурс выразительного чтения наизусть произведений Тютчева.
 7. Подготовьтесь к дискуссии на тему:
• «Надо ли читателю XXI века знать лирику Тютчева?».
 8. Согласны ли вы с утверждением И. С. Тургенева: *«О Тютчеве не спорят, кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии»*? Аргументируйте свою позицию.
 9. Проведите небольшое исследование среди членов своей семьи на тему:
• «Поэзия Ф. И. Тютчева в моей жизни».
- Свои наблюдения оформите в виде сочинения-рассуждения.

*Расскажите, что вам известно об Афанасии Фете.
Прочитайте наизусть одно-два стихотворения поэта.*

Афанасий Афанасьевич ФЕТ
(1820-1892)

*Целый мир от красоты.
От велика и до мала,
И напрасно ищешь ты
Отыскать её начало.*
Афанасий Фет

«ПОКЛОННИК ВЕЧНОЙ КРАСОТЫ...»

«**П**оклонник вечной красоты, давно смиренный пред судьбою...», — так возвышенно и поэтично сказал о себе в стихотворном послании к Фёдору Тютчеву автор многих пленительных строк о природе и любви — Афанасий Фет. Открывая томик его лирики, мы будто погружаемся в «фетовскую вселенную красоты*», солнцем которой является разлитая во всём музыка. Звуки его поэзии проникают к нам с дуновением ветра, шелестом листвы или плеском воды, совсем по-фетовски: ****Что не выразишь словами — / Звуком на душу навей...»***.

В художественном мире Фета природа, любовь, поэзия, Бог — различные проявления великой творческой силы, имя которой — Красота. «Целый мир от красоты* — таково поэтическое кредо Фета. «Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, влияет даже на тех, которые её не осознают, как воздух питает и того, кто, может быть, и не подозревает его существования», — писал Афанасий Фет. Мир красоты, который он создал в своих стихах, стал для поэта надёжным прибежищем от душевных страданий, утрат, несправедливости и жестокости.

Жизненный путь Афанасия Фета полон таинственных и трагических поворотов судьбы, оказавших значительное влияние на становление творчества поэта.

Точная дата рождения будущего поэта не известна (по одним данным это 29 октября, по другим — 29 ноября 1820 года). Он родился и до четырнадцати лет жил в семье отставного офицера и богатого орловского помещика Афанасия Шеншина, который тайно увёз из Германии в Россию замужнюю женщину Шарлотту Фёт. Вскоре Шарлотта родила сына, Афанасия (это был ребёнок от её мужа Фёта), однако официальное бракосочетание Шеншина и матери будущего поэта состоялось несколько позже. На первых порах супругам удалось скрыть «незаконность» рождения ребёнка, и мальчику дали фамилию Шеншин, но спустя некоторое время подлог был раскрыт. Вместе с фамилией четырнадцатилетнего юношу лишают дворянских привилегий, возможности наследовать родовое имение и права называть себя русским. Из русского столбового дворянина Афанасия Шеншина юноша превратился в иностранца, немца-разночинца — Афанасия Фета. Он получил «честную фамилию, ставшую для него источником бесчестия и несчастья». Это событие переменило всю жизнь будущего поэта. Своё переименование он считал тяжелейшей катастрофой и с тех пор стал упорно бороться за восстановление фамилии Шеншин. Ценой неимоверных усилий поэт добился императорского указа о возвращении ему потомственного дворянства и наследственного имени Шеншина. К тому времени Фету исполнилось 53 года. Проносив фамилию Фет тридцать лет и прославив её своим поэтическим даром, в одном из писем своей жене он напишет: «Если спросить: как называются все страдания и горести моей жизни, я отвечу: имя им — Фет».

Эта жизненная драма обрушилась на Афанасия, когда он уже находился на обучении в одном из частных пансионов в городке Верро (сейчас Выру, Эстония). До этого мальчик ничего не знал о романтической истории любви родителей и, считая Шеншина своим законным отцом, жил собственной маленькой жизнью: озорничал, жадно впитывал неторопливый уклад сельской жизни, наслаждался природой и, как всякий ребёнок, любил слушать народные сказки и предания. Самый важным событием детских лет стала встреча с поэзией Пушкина. Афанасий обладал прекрасной Памятью, он выучил наизусть «Кавказского пленника» и «Бахчисарайский фонтан». «О, какое наслаждение, — вспоминал Фет, — испытывал я, повторяя сладостные стихи великого поэта...».

Во время учёбы в пансионе открывается и поэтическое дарование молодого Фета, которое утверждается и развивается в годы студенчества. Среди учебных предметов словесного от-

**А. Фет при поступлении
на службу в лейб-гвардии
уланский полк. 1850**

деления Московского университета Фет отдаёт предпочтение истории русской словесности и философии искусств. Страстное увлечение поэзией приводит к тому, что дважды юный поэт остаётся на повторный курс и вместо четырёх лет учится в университете все шесть. «Вместо того, чтобы ревностно ходить на лекции, я почти ежедневно писал новые стихи», — вспоминал Фет. Двадцатилетний поэт выпускает свой первый поэтический сборник *«Лирический пантеон»*. В стихах молодого лирика критики отмечали явное влияние поэзии Байрона, Гёте, Шиллера, Жуковского, Лермонтова и Пушкина. Отзывы на

первый сборник были разными, но важным было то, что его заметили, и с 1841 года Фет становится постоянным автором журналов «Москвитянин» и «Отечественные записки». К Фету приходит поэтический успех, но материальное положение его усложняется, и молодой поэт, движимый желанием получить дворянство, поступает на военную службу. Годы службы связаны со светлыми и в то же время грустными воспоминаниями юности — Фет встретил и полюбил красивую и талантливую девушку, дочь мелкого помещика Марию Лазич. Только сильное, искреннее и возвышенное чувство могло привести поэта к созданию такого лирического шедевра, как стихотворение *«Шёпот, робкое дыханье...»*. В этом стихотворении Фет ничего не объясняет, сначала перед читателем предстаёт пейзажная зарисовка, далее же раскрывается радость и светлая восторженность любви...

Мария и Афанасий были бедны, их любовный роман окончился разлукой. Но трагическая развязка в их отношениях наступила с гибелью Марии Лазич. Девушка сгорела от случайно брошенной спички. Образ Марии Лазич и связанные с ним чувства любви, раскаяния, тоски навсегда поселились в сердце поэта, а значит, и в его стихах:

*Я вами осуждён, свидетели немые
Весны души моей и сумрачной зимы.
Вы те же светлые, святые, молодые,
Как в тот ужасный час, когда прощались мы.*

*А я доверился предательскому звуку, —
 Как будто вне любви есть в мире что-нибудь! —
 Я дерзко оттолкнул писавшую вас руку,
 Я осудил себя на вечную разлуку
 И с холодом в груди пустился в дальний путь.*

В 1853 году жизненный путь Фета круто изменяется. Он переходит в гвардию и переводится служить под Петербург. Поэт принимает активное участие в русской литературной жизни, у него складываются тёплые отношения с Тургеневым, Некрасовым, Анненковым, Дружининым, Львом Толстым. В 1856 году выходит новый сборник стихотворений Фета, который имел самый большой успех при жизни поэта. Фет переживает необыкновенный творческий подъём. Его знают и ценят. И. С. Тургенев, ставший для Фета главным литературным советчиком, ставит его выше Гейне.

В 1858 году Фет выходит в отставку. Годом ранее он женится на Марии Петровне Боткиной, дочери богатого чаеоторговца, сестре критика В. П. Боткина, и поселяется в купленном им имении в родном Мценском уезде. К этому времени в литературной жизни Фета наступает нелёгкий период. Он решает порвать с поэзией и заняться хозяйственной деятельностью. Тяжёлый труд, настойчивость в достижении цели, упорство делают своё: Фет становится богатым, он получает долгожданный дворянский титул, возвращает себе фамилию Шеншин (сохранив прежнюю фамилию в качестве литературного псевдонима). В последний период жизни резко возрастает и литературная активность поэта. Он много пишет, активно печатается в журналах, выступает с переводами. Каждые два-три года Фет выпускает очередной сборник стихов — *«Веяерние огни»*. Поэзия Фета снова у всех на устах, его лирический дар обрёл второе дыхание, а поэтический гений принёс неувядаемую славу великого поэта.

Чем же интересны его стихи? Что нового сказал Фет в поэзии? Почему вот уже не одно поколение читателей не перестаёт удивляться той яркости и сочности красок, тому эмоциональному накалу, которые дарит нам его творчество?

В историю русской поэзии А. Фет вошёл как тончайший лирик, певец родной природы, непревзойдённый мастер лирической миниатюры. «Природы праздный соглядатай», — так отозвался поэт о ведущей теме своего творчества.

• Фет поражает читателей свежестью восприятия мира, оптимизмом и удивительно трепетным отношением к жизни. Вспомните его самое знаменитое стихотворение *«Я пришёл*

к тебе с приветом...). Наивная радость, желание поделиться этой радостью, открытость ко всему новому, неиссякаемая способность всему удивляться — вот чувства, которыми пронизано это стихотворение:

*Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало...*

Афанасий Фет — поэт непосредственных ощущений, его лирика выражает то, что скрыто глубоко в душе. Стремление выразить «невыразимое» через яркую эмоцию, заразить читателя охватившим автора мимолётным настроением и переживанием — характерные особенности его поэзии. Литературный критик Юлий Айхенвальд так говорил по этому поводу: «Из стихотворений Фета прежде всего явствует, что он — поэт, отказавшийся от слова. (...) Слова только приблизительны. О, если бы можно было отвергнуть их неискусное посредничество! О, если б без слова сказаться душой было можно! Тишина, дыхание, вздохи; глаза, которые смотрятся в глаза другие; призыв, переданный «одним лучом из ока в око, одной улыбкой уст немых»; золотое мигание дружественных звёзд — всё это гораздо красноречивее Нашей бледной речи...».

Большое место в творчестве Афанасия Фета занимает любовная лирика. Интересно, что и здесь поэт не стремится создать конкретный образ, а просто передаёт переживания любящего человека, воспекает радости и беды самого великого человеческого чувства.

Отдельный цикл любовных стихотворений посвящён Марии Лазич. В него входят произведения, созданные поэтом на протяжении тридцати шести лет и обращённые к уже умершей женщине.

Важнейшая особенность фетовской лирики — её музыкальность. Она проявляется прежде всего в самой структуре произведения. Поэт всегда считал, что «поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны*». П. И. Чайковский, отмечая эту черту лирики Фета, писал: «...Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина, Гёте или Байрона... Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченными пределами слова. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант...».

Как истинный художник и тончайший лирик, великий мастер передачи ощущений, Афанасий Фет обладал своим, особым миропониманием, которое удивительно точно подметил Ф. И. Тютчев:

*Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой:
Они им чувят, слышат воды
И в тёмной глубине земной.
Великой матерью любимый,
Стократ завиден твой удел:
Не раз под оболочкой зримой
Ты самой её узрел...*

1. Прокомментируйте название статьи учебника.
2. Какие факты из биографии Афанасия Фета произвели на вас наибольшее впечатление? Почему?
3. Раскройте тематику лирики Фета.
4. Назовите основные особенности его лирической поэзии.

На заметку юному исследователю

Несколько страничек биографии Афанасия Афанасьевича Фета связаны и с нашей страной. Так, в апреле 1845 года он поступает унтер-офицером в кирасирский¹ Орденский полк, который располагался в городе Елисаветграде (сейчас Кировоград). Служил Фет вместе с другом детства Иваном Борисовым в Новогеоргиевске, военном городке на берегу Днепра, недалеко от Кременчуга. В своих воспоминаниях «Ранние годы моей жизни» Афанасий Фет подробно описывает новые места своего пребывания.

К тому времени Фет уже печатается в журналах, и в полку и в округе знают, что он — поэт. Афанасий Фет был желанным гостем во многих усадьбах. Его близкими друзьями становятся владельцы имения в Берёзовке (недалеко от Александрии) супруги Алексей и Александра Бржеские. Фет сохранил о них самые тёплые воспоминания и, уйдя в отставку, ещё долго переписывался с хозяевами берёзовского имения.

У родственников Александра Бржеского в селе Фёдоровка Фет познакомился с Марией Лазич, которая стала любовью всей его жизни. К сожалению, до наших дней Фёдоровка не сохранилась, а между тем, исследователи считают этот посёлок столицей любовной лирики Фета.

¹ *Кирасир* — военнослужащий частей тяжёлой кавалерии, носивший кирасу (латы, металлический панцирь на спину и грудь).

Шёпот, робкое дыханье,
 Трели соловья,
 Серебро и колыханье
 Сонного ручья,
 Свет ночной, ночные тени,
 Тени без конца,
 Ряд волшебных изменений
 Милого лица,
 В дымных тучках пурпур розы,
 Отблеск янтаря,
 И лобзания, и слёзы,
 И заря, заря!..

Размышляем, обсуждаем

1. Какое впечатление на вас произвело это стихотворение? Как вы думаете, о чём оно?
2. В чём необычность этой лирической миниатюры?
3. Объясните смысл последней строчки стихотворения.
4. Выучите стихотворение наизусть.

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «ШЁПОТ, РОБКООЕ ДЫХАНИЕ...»

Необычайную остроту ощущения движения в природе и поразительную новизну приёмов её поэтического воссоздания продемонстрировал Фет в стихотворении «Шёпот, робкое дыханье...». Первое, что бросается в глаза и что сразу было замечено читателями, — отсутствие глаголов в этом стихотворении, передающем динамику ночной жизни природы и человеческих чувств. Поэт изобразил ночь как смену многозначительных, полных содержания мгновений, как поток событий. Стихотворение повествует о том, как ночь сменяется рассветом и в отношениях между влюбленными после объяснения наступает ясность. Действие развивается параллельно между людьми и в природе. В данном случае этот параллелизм выступает как основной принцип построения стихотворения. Создав чёткую, предельно обнажённую композицию и пользуясь особым методом описания, как бы «высвечивающего» наиболее значительные, «говорящие» детали картины, поэт вкладывает в предельно сжатый, почти невероятно малый объём стихотворения весьма широкое содержание. Он заменяет подробное описание броской деталью и, активизируя фантазию читателя недосказанностью, некоторой загадочностью повествования, заставляет его восполнять недостающие части картины. Да эти недостающие части картины для Фета не столь уж важ-

ны. Ведь действие развивается, как бы «пульсируя», и он отмечает те содержательные мгновения, когда в состоянии природы и человека происходят изменения. Самая сжатость поэтического рассказа в стихотворении передаёт краткость летней ночи, служит средством поэтической выразительности. В последней строке стихотворения происходит окончательное слияние лаконичного повествования о событиях жизни людей и природы. «Заря» — начало нового дня жизни природы и человеческих сердец. В стихотворении «Шёпот, робкое дыханье...» полная лирических событий летняя ночь рисуется как прелюдия, начало счастья и радостного дня новой жизни.

По Лидии Лотман

Фёдор Васильев. Оттепель. 1871

Ещё весны душистой нега
К нам не успела низойти,
Ещё овраги полны снега,
Еще зарёй гремит телега
На замороженном пути.

Едва лишь в полдень солнце греет,
Краснеет липа в высоте,
Сквозя, березник чуть желтеет,
И соловей ещё не смеет
Запеть в смородинном кусте.

Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролётных журавлях,
И, их глазами провожая,
Стоит красавица степная
С румянцем сизым на щеках.

Размышляем, обсуждаем

1. Каким настроением проникнуто стихотворение?
2. Проследите развитие лирического сюжета. В какой строфе выражена главная мысль стихотворения?
3. С помощью каких изобразительно-выразительных средств автору удаётся передать ощущение возрождения природы?
4. Рассмотрите репродукцию картины Фёдора Васильева «Оттепель» (на предыдущей странице). Что общего у этого живописного полотна со стихотворением Фета?

ОСЕНЬ

Как грустны сумрачные дни
Беззвучной осени и холодной!
Какой истомой безотрадной
К нам в душу просятся они!
Но есть и дни, когда в крови
Золотолиственных уборов
Горящих осень ищет взоров
И знойных прихотей любви.
Молчит стыдливая печаль,
Лишь вызывающее слышно,
И, замирающей так пышно,
Ей ничего уже не жаль.

Размышляем, обсуждаем

1. Расскажите, какую осень увидел Фет. А какую осень нарисовало ваше воображение? Похожа ли она на описанную Фетом?
2. Определите лейтмотив стихотворения.
3. Какие этапы человеческой жизни образно нарисовал поэт в этой лирической картине?
4. Сравните стихотворение А. Фета с поэзией Ф. Тютчева «Осенний вечер».

ПОЭТАМ

Сердце трепещет отрадно и больно,
Подняты очи, и руки воздеты.
Здесь на коленях я снова невольню,
Как и бывало, пред вами, поэты.

В ваших чертогах мой дух окрылился,
Правду провидит он с высей творенья;
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи.

Только у вас мимолетные грёзы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.

С торжищ житейских, бесцветных и душных,
 Видеть так радостно тонкие краски,
 В радугах ваших, прозрачно-воздушных,
 Неба родного мне чудятся ласки.

Размышляем, обсуждаем

1. К какой тематической группе относится это стихотворение? Назовите другие стихотворения русских поэтов, посвящённые этой теме.
2. Прочитайте строфу, в которой задаётся тон всему лирическому повествованию.
3. Как в этом стихотворении отразилось авторское понимание поэтического творчества?
4. Проанализируйте лексику стихотворения. Какие слова придают ему лирическую напряжённость?

ЧУДНАЯ КАРТИНА...

Чудная картина,
 Как ты мне родна:
 Белая равнина,
 Полная луна,

 Свет небес высоких,
 И блестящий снег,
 И саней далёких
 Одинокий бег.

Размышляем, обсуждаем

1. Какие чувства у вас вызвала «чудная картина» Афанасия Фета?
2. Словесно нарисуйте картину, возникшую в вашем воображении при чтении этого стихотворения. По желанию подготовьте собственную иллюстрацию.
3. Какие тропы использует поэт в этом стихотворении? Проанализируйте их значение.
4. Что объединяет фетовские стихотворения «Чудная картина» и «Шёпот, робкое дыхание...»?
5. Прочитайте комментарий Михаила Гаспарова к этому стихотворению. Что нового вы, открыли в постижении лирики Фета?
6. Выучите стихотворение наизусть.

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «ЧУДНАЯ КАРТИНА...»

Это стихотворение Фета — одно из хрестоматийных: мы обычно знакомимся с ним в детстве, запоминаем сразу, но потом редко задумываемся над ним. Кажется: над чем задумываться? оно такое

простое! Но можно именно над этим и задуматься: а почему оно такое простое, то есть такое цельное? И ответ будет: потому что образы и чувства, сменяющие друг друга в этих восьми строках, сменяются в последовательности упорядоченной и стройной.

Что мы видим? *«Белая равнина»* — это мы смотрим прямо перед собой. *«Полная луна»* — наш взгляд скользит вверх. *«Свет небес высоких»* — поле зрения расширяется, в нём уже не только луна, а и простор безоблачного неба. *«И блестящий снег»* — наш взгляд скользит обратно вниз. *«И саней далёких одинокий бег»* — поле зрения опять сужается, в белом пространстве взгляд останавливается на одной тёмной точке. Выше — шире — ниже — уже: вот чёткий ритм, в котором мы воспринимаем пространство этого стихотворения. И он не произволен, а задан автором: слова *«...равни-на»*, *«... высоких»*, *«... далёких*»* (всё через строчку, всё в рифмах) — это ширина, высота и глубина, все три измерения пространства. И пространство от такого разглядывания не дробится, а наоборот, предстает всё более единым и цельным: *«равнина»* и *«луна»* ещё, пожалуй, противопоставляются друг другу; *«небеса»* и *«снег»* уже соединяются в общей атмосфере — свете, блеске; и, наконец, последнее, ключевое слово стихотворения, *«бег»*, сводит и ширь, и высь, и даль к одному знаменателю: движению. Неподвижный мир становится движущимся: стихотворению конец, оно привело нас к своей цели.

Это — последовательность образов; а последовательность чувств? Начинается это стихотворение описанием эмоциональным восклицанием... Затем тон резко меняется: от субъективного отношения поэт переходит к объективному описанию. Но эта объективность — и это самое замечательное — на глазах у читателя тонко и постепенно вновь приобретает субъективную, эмоциональную окраску. В словах: *«Белая равнина, полная луна»* её ещё нет: картина перед нами спокойная и мёртвая. В словах *«свет небес... и блестящий снег*»* она уже есть: перед нами не цвет, а свет, живой и переливающийся. Наконец, в словах *«саней далёких одинокий бег»* — картина не только живая, но и прочувствованная: *«одинокий бег*»* — это уже ощущение не стороннего зрителя, а самого ездока, угадываемого в санях, и это уже не только восторг перед «чудным», но и грусть среди безлюдья. Наблюдаемый мир становится пережитым миром — из внешнего превращается во внутренний...

Мы даже не сразу замечаем, что перед нами восемь строк без единого глагола (только восемь существительных и восемь прилагательных!), — настолько отчётливо вызывает оно в нас и движение взгляда, и движение чувства...

По Михаилу Гаспарову

Какая ночь! Как воздух чист,
 Как серебристый дремлет лист,
 Как тень черна прибрежных ив,
 Как безмятежно спит залив,
 Как не вздохнёт нигде волна,
 Как тишиною грудь полна!
 Полночный свет, ты тот же день:
 Белей лишь блеск, чернее тень,
 Лишь тоньше запах сочных трав,
 Лишь ум светлей, мирнее нрав,
 Да вместо страсти хочет грудь
 Вот этим воздухом вздохнуть.

Размышляем, обсуждаем

1. Какие чувства вызывает у вас прочитанное стихотворение?
2. Любимым временем суток Фета была ночь. Возможно, именно в ней, как и в поэзии, он искал прибежище от суеты жизни. Как вы думаете, удалось ли поэту передать свой восторг, своё восхищение читателю?
3. Ознакомьтесь с материалами рубрики «В творческой лаборатории мастера», посвящённой музыкальности в поэзии Фета. Проследите, с помощью каких средств автору удаётся достичь музыкальности стихотворения.

В творческой лаборатории мастера

О МУЗЫКАЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ ФЕТА

Для Фета в поэзии особую ценность имело всё то, что близко средствам музыкального воздействия: ритм, подбор звуков, мелодия стиха, приёмы «музыкальной» композиции и как бы аналогичное музыкальной мысли выдвижение эмоции, часто при некоторой смысловой неопределённости.

В русской литературе XIX в. нет другого поэта с таким стремлением к ритмической индивидуализации своих произведений — прежде всего с таким разнообразием строфических форм. Обычно поэты отбирают известный круг стихотворных строф, которыми постоянно пользуются, выражая те или иные настроения в соответствующих им строфах. Не то у Фета. Есть и у него очень небольшое количество постоянных строфических типов (четверостишия четырёх-, пяти- и шестистопных ямбов, четырехстопного хорея, трёхстопного анапеста с обычным перекрёстным чередованием женских и мужских рифм). Но огромная масса его стихотворений не знает строфических стандартов. Большая часть употребленных им строф встречается в его поэзии однократно. Фет как будто хочет для каждого нового стихотворения найти свой индивидуальный ритмический рисунок, свой особый музыкальный лад.

Создавая «мелодию» стихотворения, Фет часто пользуется теми естественными модуляциями голоса, которые связаны с различными типами фразовой интонации, в особенности с вопросительной и восклицательной интонацией. Часто стихотворение строится на параллельных вопросительных предложениях с одним и тем же вопросом, начинающим каждую строфу или каждое двуступище (например, стихотворения *«Почему?»*, *«Отчего со всеми я любезна...»*). Мелодически богаты стихотворения, в которых вопросы чередуются с восклицаниями, причём краткие предложения в один стих сменяются длинными, захватывающими несколько стихов и «выравнивающими» интонацию...

По Борису Бухштабу

«Под сенью дружных муз...»

О музыкальности как характерной и главной особенности фетовской лирики говорили многие поэты, композиторы, литературные критики. По словам современного поэта Льва Зерова, «русская лирика обрела в Фете одного из наиболее одарённых мастеров. Начертанная на бумаге буквами, его лирика звучит, подобно нотам, правда для тех, кто эти ноты умеет читать. А композитор видит в фетовских строках чудесную канву, в которую так интересно вплетать мелодические нити...». Поэзия Фета не просто музыкальна — она напоминает русский романс. И это качество фетовской лирики не могло оставить равнодушными многих композиторов. На слова Фета сочиняли музыку **П. Чайковский** и **Н. Римский-Корсаков**, **А. Гречанинов** и **А. Спендиаров**, **А. Варламов** и **С. Рахманинов** и многие-многие другие музыканты. Истинными шедеврами русского романса стали сочинения **А. Варламова** *«На заре ты её не буди...»* и **П. Чайковского** *«Сияла ночь. Луной был полон сад...»*.

ДЕРЕВНЯ

Люблю я приют ваш печальный,
И вечер деревни глухой,
И за лесом благовест дальный,
И кровлю, и крест золотой.

Люблю я немятого луга
К окну подползающий пар,
И тесного, тихого круга
Не раз долитой самовар.

Люблю я на тех посиделках
Старушки чепец и очки;
Люблю на окне, на тарелках
Овса золотые злачки;

На столике близко к окошку
Корзину с узорным чулком,
И по полу резвую кошку
В прыжках за проворным клубком;

И милой, застенчивой внучки
Красивый девичий наряд,
Движение бледненькой ручки
И робко опущенный взгляд;

Прощанье смолкающих пташек,
И месяца бледный восход,
Дрожанье фарфоровых чашек,
И речи замедленный ход;

И собственной выдумки сказки,
Прохлады вечерней струю,
И вас, любопытные глазки,
Живую награду мою!

Размышляем, обсуждаем

1. Какими чувствами пронизано это стихотворение?
2. Определите основную мысль этого стихотворения. Какие средства поэт использует для её выражения?
3. Устно составьте диафильм к стихотворению. Какими строками подпишете каждый кадр?

Фёдор Васильев. Деревня. 1869

4. Сравните стихотворение Фета и картину Фёдора Васильева «Деревня». Какими средствами художник и поэт передают своё восприятие деревенского пейзажа?

5. Словесно нарисуйте иллюстрацию к стихотворению «Деревня». Какую поэтическую картину вы положите в её основу?
6. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

В творческой лаборатории мастера

О СТИХОТВОРЕНИИ «ДЕРЕВНЯ»

Своеобразие поэтического восприятия природы, присущее Фету, передано в его стихотворении «Деревня».

Поэт любит деревню как мир, окружающий милую ему девушку, являющийся её «сферой». Взор поэта как бы кружит по этой сфере, сначала описывая внешнюю её границу по горизонту, затем приближаясь к малому кругу внутри этого круга — дому, заглядывая в него и находя в этом кругу ещё один — «тесный круг» людей за чайным столом. Поэт любит природу и людей, окружающих девушку, звуки и игру света вокруг неё, ароматы и движение воздуха её леса, её луга, её дома. Перечисление предметов, заполняющих «её пространство», деталей обстановки и пейзажа нельзя рассматривать как дробные элементы описания. Недаром стихотворение носит собирательное название «Деревня», т. е. мир, составляющий живое и органическое единство. Девушка — душа этого единства, но она неотделима от него, от своей семьи, своего дома, деревни. Поэтому поэт говорит о деревне как о приюте всей семьи («Люблю я приют ваш печальный...»). Внутри этого поэтического круга для поэта нет иерархии предметов — все они равно ему милы и важны для него. Сам поэт становится его частью, и у него открывается новое отношение к самому себе. Он начинает любить себя как часть этого мира...

По Лидии Лотман

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Поэзия его состоит из ряда картин природы, ... из сжатого изображения немногих неуловимых ощущений души нашей. Стало быть, сердце читателя волнуется от верности этих картин природе, от мастерского исполнения антологических очерков, от умения поэта ловить неуловимое... (...) Сила Фета в том, что поэт наш, руководимый своим вдохновением, умеет забираться в сокровеннейшие тайники души человеческой. (...) Вдохновение и вера в силу вдохновения, глубокое понимание красот природы, сознание того, что проза жизни кажется прозою лишь для очей, не просветлённых поэзией, — вот особенности г. Фета...»

Александр Дружинин

«Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и смело делает шаг в нашу область... Это не просто поэт, а скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом...»

Пётр Чайковский

«Поэт, под одеждою временного, имеет в виду только вечные свойства души человеческой... И тем всегда глубже и прочнее действие поэтического произведения, чем независимее оно от временных и, следовательно, скоропреходящих интересов».

Василий Боткин

1. Прокомментируйте слова русского писателя, литературного критика и переводчика середины XIX века А. Дружинина о поэтическом таланте Фета. Какие другие особенности поэзии Фета вы можете назвать?
2. О какой черте лирики Фета говорит П. Чайковский? Проиллюстрируйте слова композитора на примере прочитанных вами стихотворений Фета.
3. Как вы понимаете слова современника Фета – литературного критика В. Боткина? Разделяете ли вы его мнение?

Подытожим изученное

1. Расскажите о запомнившихся вам фактах жизненной и творческой биографии А. А. Фета.
2. Проведите в классе конкурс чтецов лирики Фета. Включите в программу стихотворения, прочитанные вами самостоятельно.
3. Сравните особенности лирической поэзии Афанасия Фета и Фёдора Тютчева. Лирика какого поэта вам более близка?
4. Объясните, как в рамках одного стихотворения Фета сочетаются различные темы. Проиллюстрируйте ответ примерами.
5. Самостоятельно прочитайте и проанализируйте стихотворение Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад...». Расскажите об истории его написания. Объясните, как оно перекликается со стихотворением Пушкина «Я помню чудное мгновение...».
6. Подберите аудиозаписи двух-трёх романсов на стихи Фета. Сравните фетовские стихотворения с их музыкальным воплощением.
7. Из мировой живописи второй половины XIX века подберите полотно, которое могло бы стать иллюстрацией одного из стихотворений Афанасия Фета. Объясните свой выбор.
8. Напишите эссе на тему:
 - «Моё восприятие лирики Фета».

Подытожим изученное в разделе

1. Сравните характерные черты мирового историко-литературного процесса первой и второй половины XIX века.
2. Назовите ведущее художественное направление в искусстве и литературе второй половины XIX века. Приведите примеры его проявления в литературе, живописи, музыке.
3. Заполните следующую таблицу.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Период	Общественно-политическая жизнь	Журналистика, литературная критика	Искусство (живопись, музыка, театр)	Художественная литература
1850-1860				
1861-1870				
1871-1880				
1881-1890				
1891-1899				

Выполняя это задание, используйте материалы учебника, дополнительную литературу, ресурсы Интернета.

4. Подготовьте доклад о деятельности журнала «Современник» во второй половине XIX века.
5. Назовите известных вам писателей-романистов XIX века. В чём своеобразие жанра романа в истории русской литературы второй половины XIX века?
6. Раскройте характерные признаки социально-психологического романа (на примере одного из прочитанных вами произведений).
7. Известный немецкий писатель XX столетия Томас Манн так отзывался о прозе Мопассана: *«Я считаю его творчество бессмертным и уверен, что и через сто лет он останется величайшим мастером новеллы»*. Как вы думаете, можно ли назвать эти слова пророческими?
8. Объясните, в чём состоит новаторство Ибсена-драматурга.
9. Современная отечественная исследовательница Кира Шахова считает пьесу Ибсена «Кукольный дом» дискуссионной. **Эта дискуссия, — отмечала Шахова, — происходит не только на уровне супругов, а и опосредованно — как противостояние героев, носителей разных точек зрения. Это не только Нора — Хельмер, но и Нора и её подруга Кристина, Хельмер и доктор Ранк, Хельмер и Крогстад. Личности, которые противостоят друг другу, подчёркнуто разные, правда у них разная. Это создаёт почву не только для сце-*

нической внешней или внутренней дискуссии, но и для спора читателя с автором и его героями». Разделяете ли вы эту точку зрения? Что может быть, по-вашему, предметом дискуссии с автором «Кукольного дома» и героями его произведения?

10. На примере прочитанных вами произведений русской литературы второй половины XIX века проследите, как в них решалась проблема героя времени.
11. Расскажите о вкладе А. Н. Островского в развитие русского национального театра.
12. Как в творчестве А. Н. Островского проявились традиции драматургии Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя?
13. Какие изменения произошли в проблематике и поэтике русской драмы во второй половине XIX века?
14. Что объединяет творчество Г. Ибсена и А. Н. Островского?
15. Выразительно прочитайте наизусть любившиеся вам стихотворения Ф. И. Тютчева.
16. Назовите известные вам тютчевские строки, ставшие крылатыми выражениями.
17. Согласны ли вы с утверждением известного русского писателя Л. Н. Толстого: *«Без Тютчева нельзя жить»!* Обоснуйте свой ответ.
18. Если бы вы получили задание составить сборник стихотворений Ф. И. Тютчева и А. А. Фета, то какие произведения поэтов вы бы туда включили? Аргументируйте свой выбор. Письменно подготовьте вступительную статью к сборнику.
19. Прокомментируйте слова современного исследователя Н. Н. Скотова о поэзии Фета: *«Оригинальность Фета — состоит в том, что очеловеченность природы встречается у него с природностью человека».*
20. Как изменилось ваше представление о писателях, творчество которых вы изучали в предыдущих классах, — Тургеневе, Тютчеве, Фете?
21. Для домашней библиотеки составьте каталог произведений русской и зарубежной литературы второй половины XIX века с кратким обоснованием своего выбора.
22. Напишите статью в литературно-энциклопедический словарь об одном из любившихся вам писателей второй половины XIX века.
23. Внимательно рассмотрите шмуцтитул к этому разделу. Подумайте, на каких тенденциях развития искусства второй половины XIX века хотел акцентировать внимание художник-оформитель учебника, используя репродукции картины Алексея Саврасова «Радуга» и карикатуры Джорджа Крукшенка.

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ ВСТРЕЧИ С ИСКУССТВОМ СЛОВА

*Идущий в дороге и скучающий
в одиночестве пусть возьмёт себе
в спутники книгу — нет спутника
лучше её, болеющий и страдающий
пусть берёт себе в помощь книгу —
в мире нет лекарства её сильнее.*

Древняя восточная мудрость

ПОЗНАЁМ СЕБЯ ЧЕРЕЗ КНИГУ

1. Что нового вы почерпнули для себя из курса литературы 10 класса? Являются ли актуальными и сегодня проблемы, поднятые в художественных произведениях, которые вы прочитали в этом учебном году?
2. Какие из произведений запомнились вам больше всего и почему? Повлияли ли уроки литературы на ваши читательские интересы?
3. В этом учебном году вы читали произведения русской и зарубежной классической литературы. Уже как опытные читатели проведите в классе дискуссию на тему: *«Классика и современность... Классика — это модно?»*.
4. Расскажите, какие «вечные образы» предстали перед вами со страниц учебника.
5. Что интересного и важного вы узнали из рубрики учебника «Узнаём о выдающихся личностях»? Что вам запомнилось более всего и почему?
6. Перелистывая страницы учебника, вспомните поэзию В. Шекспира, И. В. Гёте, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. Можете ли вы согласиться с высказыванием русского писателя и художника Максимилиана Володина: *«Поэзия пророчественна по своему существу, она выражает не пережитую жизнь, а возможную будущую»?*
7. Согласны ли вы с утверждением русского писателя Максима Горького: *«Гигант Пушкин — величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России... беспощадный к себе и людям Гоголь, тоскующий Лермонтов,*

грустный Тургенев... Всё это грандиозное создано Русью менее чем в сотню лет. Радостно, до безумной гордости волнует не только обилие талантов, рождённых Россией в XIX веке, но и поражающее разнообразие их? Аргументируйте свой ответ.

8. Прочитанные вами произведения нашли своё творческое отображение и в других видах искусств. Какие материалы рубрики «Под сенью дружных муз» стали для вас наиболее интересными?
9. Французский писатель Оноре де Бальзак, с творчеством которого вы познакомились в этом учебном году, считал, что **книга жизнеспособна лишь в том случае, если дух её устремлен в будущее**. Знаете ли вы такие книги? Расскажите о них.
10. Расскажите о роли книги и художественной литературы в вашей жизни.
11. Подумайте, какая литература сейчас является наиболее востребованной в обществе. Поделитесь своими соображениями на эту тему.
12. Обсудите в классе, может ли Интернет способствовать развитию интереса к художественной литературе. Расскажите о роли электронных библиотек в современном мире.
13. Выскажите своё мнение о том, что может сегодня повлиять на формирование читателя XXI века.
14. В группах подготовьте рекламный проект на одно из прочитанных в этом учебном году произведений. Обоснуйте свой выбор.
15. Какие виртуальные путешествия вы совершили с помощью рубрики учебника «Прогулки по местам великих вдохновений»? Какие из них вам понравились больше всего и почему?
16. Прокомментируйте, как Вы поняли изречение русского поэта А. Блока, «спрятанное» в криптограмме.

12	15	10	4	1	-	3	6
13	10	12	1	33	3	6	27
30	17	16	12	1	25	6	13
16	3	6	12	21	14	6	6
20	6	32	17	16	13	30	9
16	3	1	20	30	19	33	

17. Поделитесь своими мыслями на тему:
• **«В ожидании новой встречи с искусством слова...».**
18. Что вы ждёте от уроков литературы в следующем году?

СЛОВАРИК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Аллегория (от греческих слов «иной» и «говорю») — 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 XIX 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.

Вечные образы — литературные образы, которые по глубине художественного обобщения выходят за пределы конкретных произведений и отождествляются в них эпохи.

Внутренний монолог — разновидность монолога, в котором передаются внутренние переживания персонажа.

Гипербола (от греч. слова — преувеличение) — средство художественного изображения, основанное на преувеличении.

Гражданская лирика — лирические произведения, посвящённые раскрытию гражданской тематики.

Гротеск — разновидность комического в искусстве, художественный приём, в котором фантастическое соединено с реальным, обыкновенным и даже приземлённо-бытовым.

Драма (от греч. слова — действие) — род литературы, произведения которого предназначены для постановки на сцене. Предметом изображения в драме становятся события и действие, образующие драматический сюжет.

Драма — жанр в драматургии, для которого характерен острый конфликт, обращённый в большей мере к сфере частной жизни человека и затрагивающий, прежде всего, отношения человека со средой. Конфликт в драме, в отличие от трагедии, потенциально разрешим.

Драматическая поэма — стихотворное произведение, в котором сочетаются драматическое, эпическое и лирическое начала. В основе драматической поэмы — внутренний динамический сюжет, который отображает развитие конфликта мировоззренческих и моральных принципов.

Жанр — это исторически сложившийся вид литературного произведения с характерными для него художественными особенностями.

Звукопись — 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 века, 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, соотносённость и взаимодействие всех его компонентов, расположение его частей в определённой последовательности.

Лейтмотив — господствующий образ, настроение, художественная деталь, повторяющиеся в произведении и играющие ключевую роль для раскрытия замысла писателя.

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 — небольшое по объёму прозаическое произведение, в котором изображается какой-либо необычный случай из жизни одного или нескольких персонажей.

Метафора (от греческого слова «перенесение») — средство художественной речи, которое обозначает перенесение свойств одних предметов на другие по принципу их родства или контраста.

Мировая литература — совокупность литературных произведений разных народов, находящихся в определённом взаимодействии: в процессе взаимовлияния, взаимообогащения, полемики, уточнения.

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.

«Онегинская строфа» — особый вид стихотворной строфы, которая состоит из 14 строк, написанных четырёхстопным ямбом с расположением рифм abab ccdd effe gg.

Пафос художественного произведения — вдохновение, переживание душевного подъёма, вызванное определённой идеей, событием или картиной. Пафос — это своеобразная «душа произведения».

Пейзаж — описание картин природы в художественном произведении.

Персонаж — общее название любого действующего лица произведения, литературный герой.

Повесть — среднее по объёму прозаическое художественное произведение, в котором раскрывается несколько эпизодов из жизни литературного героя на фоне изображения судеб других персонажей.

Подтекст — не высказанное прямо в тексте, но как бы вытекающее из отдельных реплик, деталей и проч. отношение автора к действующим лицам, их взаимоотношениям, сюжетным ситуациям.

Портрет (от французского «изображение») — описание внешности персонажа в художественном произведении.

Поэма — стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется.

Просветительский реализм — литературное направление, для которого характерны достоверное изображение всех сфер современной жизни, отвержение иерархии жанров, присущей классицизму, развитие жанра «воспитательного» романа, чёткое деление персонажей на положительных и отрицательных, выведение на первый план демократического героя.

Психологическая драма — разновидность драмы, в которой изображается внутренний мир человека (его чувства, настроения, размышления).

Психологический роман — разновидность романа, в центре которого — исследование внутреннего мира человека, психологических мотивов его действий. ▮

Рассказ — небольшое по объёму прозаическое произведение, в котором изображается какой-либо эпизод из жизни персонажа (иногда нескольких персонажей).

Реализм — 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.

Рифма — звуковые совпадения, созвучия в конце строк.

Рококо (от франц. ракушка) — художественный стиль, получивший распространение в интерьере, прикладном искусстве, живописи и поэзии, для которого характерны изысканность, гедонистические настроения, большое внимание к мифологии, причудливость линий (прихотливость форм ракушки и дала название стилю).

Роман — жанр эпических произведений, в котором повествуется история нескольких, иногда многих человеческих судеб, на протяжении длительного периода времени, порою — целых поколений.

Роман в стихах — 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.

Романтизм — литературное направление, сформировавшееся в европейской литературе в начале XIX века, для которого характерно углубление во внутренний мир личности, наличие романтического героя, остро реагирующего на окружающий мир, отвергающего несправедливые законы, царящие в нём.

Сарказм (от греческого *sarkasmos* — издевательство) — один из видов сатирического изобличения, едкая, язвительная насмешка с откровенно обличительным, сатирическим смыслом.

Сатира — разновидность комического изображения, беспощадно осмеивающая несовершенство мира, человеческие пороки.

Сентиментализм — художественное направление в литературе и искусстве второй половины XVIII века, для которого характерно эмоциональное восприятие окружающего мира с повышенным интересом к человеческим чувствам и переживаниям.

Сонет — стихотворный лирический жанр из 14 строк, построенный по строгой схеме: два четверостишия (катрены) и два трёхстишия (терцеты).

Социально-психологический роман — разновидность романа, в центре которого — проблема личности и общества, исследование внутреннего мира человека на фоне социальной среды, в которой он живёт.

Сравнения — образные выражения, построенные на сопоставлении предметов или явлений, имеющих общие признаки.

Стиль писателя — устойчивое единство особенностей его творчества (идей, тем, характеров, сюжетов, языка), выражающее определённое содержание и обладающее оригинальностью.

Стихотворный размер — порядок чередования слогов в поэтической строке.

Строфа — группа строк (стихов) с определённым повторяющимся расположением рифм.

Сюжет — развитие событий в художественном произведении. Основные элементы сюжета: завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

Тема — то, о чём рассказывается в произведении, круг событий или явлений, описанных в нём.

Трагедия — один из основных видов драмы, в котором изображаются исключительно острые жизненные конфликты, приводящие, как правило, к гибели персонажа.

Философская лирика — лирические произведения, в которых выражаются мысли и чувства автора о смысле человеческого бытия, о предназначении человека, о его судьбе и о смерти.

Характер литературного героя — нрав, внутренний герой, его особенности, проявляющиеся в поведении, в поступках, отношении к миру, к окружающим, самому себе.

Хорей – двухсложный 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.

Элегия – жанр лирической поэзии, стихотворение с характером задумчивой грусти, в котором выражаются преимущественно личностные переживания, философские размышления, грустные раздумия, скорбь.

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 событиях.

Юмор – добродушный смех над несовершенством мира, человека, отдельных явлений жизни.

Ямб – двухсложный размер стиха, в котором ударение падает на второй слог и другие последующие чётные слоги.

Ответы на литературные игры:

С. 212 – литературная викторина:

1. а) Собакевич; б) Плюшкин; в) Ноздрёв; г) Чичиков; д) Собакевич; е) Плюшкин; ж) Манилов; з) Коробочка.
2. а) Манилова; б) Коробочку; в) Плюшкина; г) Ноздрёва; д) Чичикова; е) Собакевича.
3. а) Птица-тройка; б) езды; в) Богдан; г) прокурор; д) отношениях; е) шашек; ж) прореха; з) рыло; и) чёрненькими.

С. 297—298 – задание 6:

- а) жестокие (Кулигин); б) птичка (Катерина); в) деньгах (Дикой); г) ключ (Катерина).

С. 361 – криптограмма:

«Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться».

Сведения об авторах эпитафий, использованных в учебнике:

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – русский поэт, публицист, общественный деятель, с. 184.

Анненков Павел Васильевич (1813–1887) – русский литературный критик, историк литературы, мемуарист, с. 301.

Асмус Владимир Фердинандович (1894–1975) – русский философ, литературовед, культуролог, с. 97.

Бэкон Фрэнсис (1561–1626) – английский философ, историк, политический деятель, с. 68.

Гуковский Григорий Александрович (1902–1950) – российский литературовед, педагог, с. 98.

Гюго Виктор Мари (1802–1885) – французский писатель, поэт, теоретик романтизма, с. 22, 226.

Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) – российский языковед, литературовед, фольклорист, с. 243.

Конрад Джозеф (1857–1924) – английский писатель, новеллист, с. 7.

Лансон Постав (1857–1934) – французский литературовед, с. 215.

Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) – русский писатель и публицист, редактор газеты «Гражданин», с. 324.

Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) – русский писатель, литературовед, переводчик, с. 3.

Наливайко Дмитрий Сергеевич (род. 1929) – украинский литературовед, с. 244.

Сократ (469–399 до н.э.) – древнегреческий философ, с. 14.

Софокл (469–406 до н.э.) – древнегреческий драматический поэт, с. 13.

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) – российский поэт, общественный деятель, с. 102.

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) – русский естествоиспытатель, с. 74.

Тихонов Николай Семенович (1896–1979) – российский писатель, поэт, публицист, с. 153.

В учебнике использованы портреты писателей работы кисти художников:

Дж. Тейлора (с. 22); Х. де Хуареги (с. 52); И. К. Штилера (с. 74); П. Соколова (с. 102); А. И. Клюндера (с. 153); Ф. Моллера (с. 184); Й. О. Содемарка (с. 215); Л. О. Бессона (с. 226); Э. Петерсена (с. 265); В. Перова (с. 278); К. Маковского (с. 301); С. Александровского (с. 324); И. Репина (с. 342).

А также помещены репродукции полотен:

Н. Смирнова (*титул*); С. Андрияки (с. 3); Дж. Арчимбольдо (с. 7); А. Дюрера (с. 14); Ж. Дуй (с. 68); В. Ершова (с. 98; 214), Э. Мане (с. 244), И. Грабаря (с. 360).

На обложке учебника
использованы фрагменты художественных работ:
Лидии Тимошенко, Пабло Пикассо,
а также страница рукописи Александра Пушкина.

Навчальне видання

ІСАЄВА Олена Олександрівна
КЛИМЕНКО Жанна Валентинівна
МЕЛЬНИК Анжела Олегівна

ЛІТЕРАТУРА

(російська та світова)

Рівень стандарту

Підручник для 10 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
з російською мовою навчання

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Російською мовою

Редактор *Т.Гревцева*
Художній редактор *Т. Євченко*
Технічний редактор *Г.Данілова*
Коректори *О. Бура, Н. Симоненко*
Комп'ютерне макетування *О. Дружинський*

Формат 60х90 Vie

Умов.-друк. арк. 23,0. Обл.-вид. арк. 25,3.

Наклад 3 000 прим. Зам. 11-0071

Видавничий дім «Освіта»

Свідцтво «Про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції»

Серія ДК № 4073 від 26. 05. 2011 р.

Адреса видавництва: 04053 Київ, вул. Артема, 37-41
Тел.: (044) 496-85-95, (044) 496-85-98. Факс.: (044) 496-85-96
Наш сайт: www.oevita-ukrainy.com.ua

Віддруковано з готових діапозитивів

ТОВ «Побутелектротехніка»

Св. ДК № 3179 від 08.05.2008 р.

61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 17.