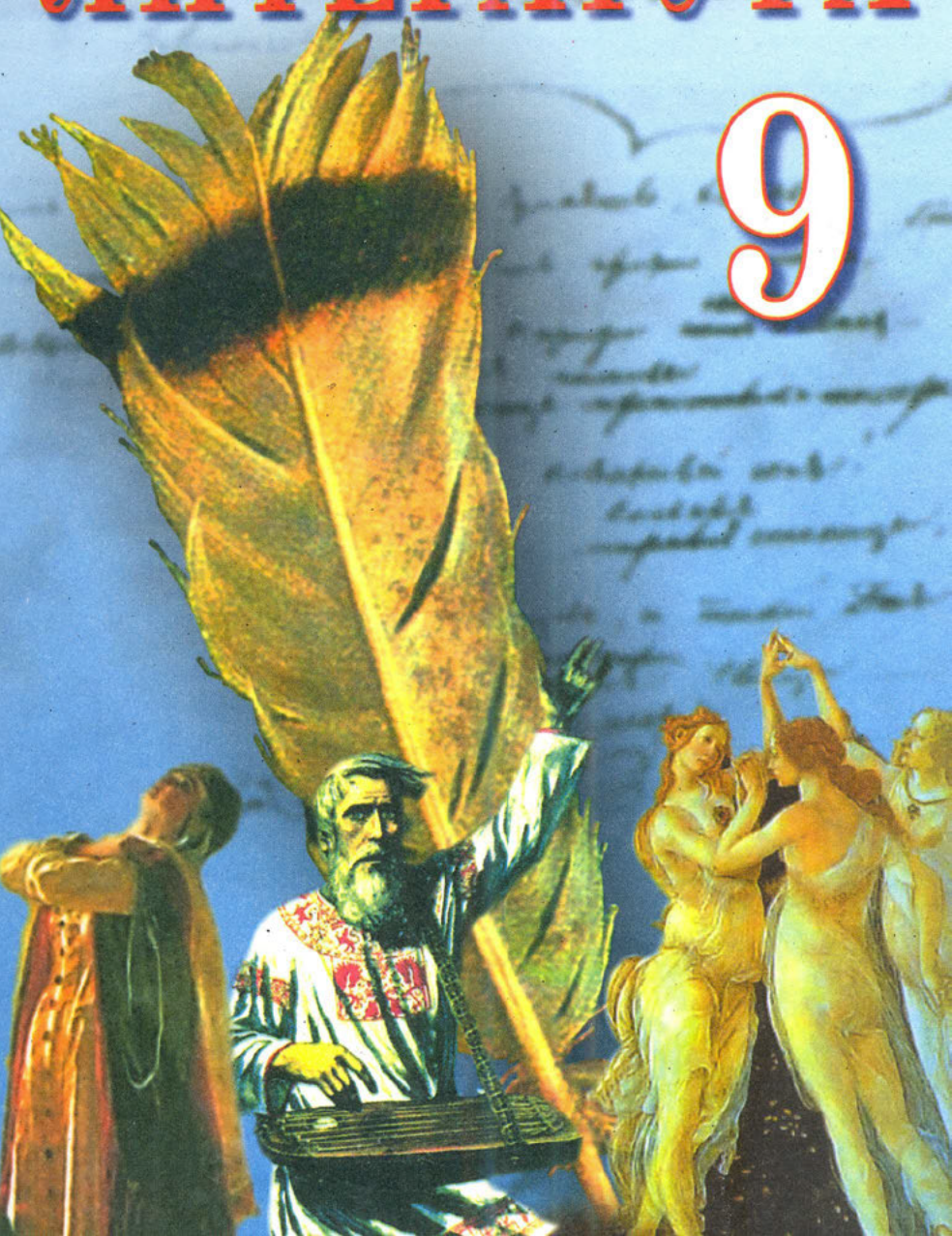

Е. А. ИСАЕВА, Ж. В. КЛИМЕНКО, А. О. МЕЛЬНИК

ЛИТЕРАТУРА

9

**ИЗ
АНТИЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

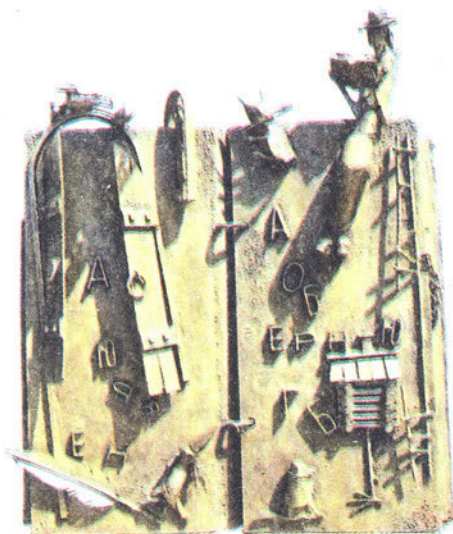

**ИЗ
ЛИТЕРАТУРЫ
СРЕДНИХ
ВЕКОВ
И ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ**

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

ЛИТЕРАТУРА

Учебник для 9-го класса
общеобразовательных учебных заведений
с русским языком обучения

*Рекомендовано
Министерством образования
и науки Украины*

Киев
Видавничий дім
«Освіта»
2011

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины

Авторы разделов: **Е. А. ИСАЕВА**, доктор педагогических наук, профессор: «На пути к вершинам искусства слова»; «Из литературы средних веков и эпохи Возрождения» (глава «Ф. Петрарка»); «Из литературы XIX века» (главы «А. С. Грибоедов», «А. С. Пушкин», «И. С. Тургенев», «М. Е. Салтыков-Щедрин»); «Из литературы XX века» (вступление к разделу, глава «Н. М. Рубцов»); «В ожидании новой встречи с искусством слова»;

Ж. В. КЛИМЕНКО, доктор педагогических наук, профессор: «Из античной литературы»; «Из литературы XVII–XVIII веков» (вступление к разделу, глава «Ж. Б. Мольер»); «Из литературы XIX века» (вступление к разделу, главы «Дж. Г. Байрон», «М. Ю. Лермонтов»); «Из литературы XX века» (главы «Г. Бёльль», «А. Т. Твардовский»);

А. О. МЕЛЬНИК, кандидат педагогических наук, доцент: «Из литературы средних веков и эпохи Возрождения» (глава «Из восточнославянской литературы эпохи Средневековья»); «Из литературы XVII–XVIII веков» (главы «М. В. Ломоносов», «Д. И. Фонвизин», «Н. М. Карамзин»); «Из литературы XIX века» (глава «В. А. Жуковский»).

Исаева, Е. А.

И85 Литература (русская и мировая) : учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. — 288 с. : ил.

ISBN 978-617-656-006-7

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.

© Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко,
А. О. Мельник, 2011

ISBN 978-617-656-006-7

© Видавничий дім «Освіта», 2011

*Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.
И будешь ты, как шут, одет на вкус
моей эпохи фрачной и скруточной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время — раковина муз.*

Владимир Набоков

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

Об этом и слова известного русского писателя Владимира Набокова, вынесенные в эпиграф. Они обращены к нам, жителям XXI столетия, и призывают открыть для себя вершины искусства слова. Итак, путешествие в мир литературы продолжается...

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

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

На пути к вершинам искусства слова желаем вам словами русского поэта Николая Гумилёва:

*Неутомимо плыть ручьями строк,
В проливы глав вступать нетерпеливо
И наблюдать, как пенится поток,
И слушать гул идущего прилива!*

Авторы

СОДЕРЖАНИЕ

● К ВЕРШИНАМ ИСКУССТВА СЛОВА

Приглашение к сотрудничеству	3
Книга и чтение в нашей жизни	7
Познаём себя через книгу	9
<i>Понятие об историко-литературном процессе.</i>	10

● ИЗ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Культура эпохи античности	14
Античная художественная литература	15
<i>Об эпосе</i>	16
Великие поэмы античности	17
Гомер. Одиссея (песнь 22) (Перевод В. Жуковского)	20
<i>О древнегреческой лирике</i>	24
Сапфо и Анакреонт — создатели сольной лирики	24
Сапфо. Гимн Афродите (Перевод В. Иванова)	25
Анакреонт. Пирующим (Перевод Л. Блуменау) ?	26
Театр в Древней Греции	27

Эсхил: «Отец трагедии»	30
<i>О трагедии.</i>	33
Прометей прикованный (отрывки) (Перевод С. Анпа)	33
<i>О «вечных образах» в литературе</i>	39

● ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

«Когда зарождались литературные традиции...»	44
Слово о полку Игореве (отрывки) (Перевод Н. Заболоцкого)	53

Искусство Возрождения	65
Франческо Петрарка: Певец любви Нового времени	68
<i>Понятие о сонете как лирическом жанре</i>	71
Из «Книги песен»	
Сонет 13 (Переводы В. Иванова, И. Бунина)	72
Сонет 35 (Перевод Ю. Верховского)	74
Сонет 61 (Переводы В. Иванова, А. Эфроса)	75
<i>Создание собственного комментария к стихотворению</i>	76
Сонет 134 (Перевод В. Иванова)	77

● ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVII — XVIII ВЕКОВ

XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции	82
Жан Батист Мольер: Величайший в мире комедиограф	84
<i>К изучению комедии «Мещанин во дворянстве».</i>	88
<i>О своеобразии классицистической комедии</i>	90

Об особенностях русского классицизма	92
Михаил Васильевич Ломоносов: Богатырь науки и искусства	97
Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния.	100
Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (в сокращении).	102
Понятие об оде.	106
Денис Иванович Фонвизин: «Сатиры смелый властелин...»	110
К изучению комедии «Недоросль»	113
Николай Михайлович Карамзин: Воспитатель сердечных чувств	118
Бедная Лиза.	120
Понятие о сентиментализме	134
● ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА	
Литература эпохи романтизма	142
Джордж Ноэль Гордон Байрон: «Властитель наших дум».	146
Хочу я быть ребёнком вольным... (Перевод В. Брюсова)	149
Душа моя мрачна... (Перевод М. Лермонтова)	151
Ты кончил жизни путь, герой! (Перевод А. Плещеева).	152
О мотиве в лирическом произведении	152
Паломничество Чайльд Гарольда (отрывки) (Перевод В. Левика)	153
О байронизме и байроническом герое.	165
Василий Андреевич Жуковский: Душа и сердце русской поэзии	168
Певец во стане русских воинов (фрагменты).	171
Море (Элегия)	175
Песня.	177
Желание (Романс)	178
Мина (Романс).	179
Александр Сергеевич Грибоедов: «Ум и дела твои бессмертны...»	182
К изучению комедии «Горе от ума».	185
Понятие о реализме как художественном направлении	190
Составление тезисов к литературно-критической статье.	193
Александр Сергеевич Пушкин: «Одна свобода мой кумир»	196
Деревня.	199
Понятие о лирическом герое	201
К Чаадаеву	202
Вакхическая песня	204
19 октября 1827	206
Арион	207
К морю	208

К ***	211
Я вас любил....	213
Редеет облаков летучая гряда....	214
На холмах Грузии лежит ночная мгла....	216
<i>Написание реферата на литературную тему.</i>	218

Михаил Юрьевич Лермонтов: «Нет, я не Байрон, я другой...»	220
Желание («Зачем я не птица, не ворон степной...»)	223
Я жить хочу! Хочу печали...	224
Смерть поэта	224
Поэт	226
Молитва.	228
Тучи	228

Иван Сергеевич Тургенев: «Моя биография — в моих произведениях»	231
<i>К изучению повести «Ася»</i>	234
<i>Написание эссе по прочитанному произведению</i>	236

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: Летописец минуты	238
<i>К изучению сказки «Премудрый пискарь»</i>	240
<i>К изучению сказки «Медведь на воеводстве»</i>	241
<i>Понятие о сатире. Эзопов язык.</i>	242

● ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

О литературе XX столетия	248
--------------------------	-----

Генрих Бёлль: Литературный посол	249
«Путник, придёшь когда в Спа...» (<i>Перевод И. Горкиной</i>)	251
<i>О подтексте</i>	259

Александр Трифонович Твардовский: Певец народной души.	262
Я убит подо Ржевом	265
Я знаю, никакой моей вины...	268
<i>К изучению поэмы «Василий Тёркин»</i>	269
<i>О герое как художественном типе</i>	270

Николай Михайлович Рубцов: «И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей...»	273
Русский огонёк	274
Звезда полей	276
Ночь на родине	276
Букет	277

● В ОЖИДАНИИ НОВОЙ ВСТРЕЧИ С ИСКУССТВОМ СЛОВА

Познаём себя через книгу	281
Словарик литературоведческих терминов	283

КНИГА И ЧТЕНИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

*Книги делают человека лучше,
а это одно из основных условий
и даже основная, чуть ли
не единственная цель искусства.*

Иван Гончаров

О ЧТЕНИИ

Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать? Поймут ли? Увидят ли то, что он хотел показать? Почувствуют ли то, что любило его сердце? И кто будет его читатель? От этого зависит так много... И прежде всего — состоится ли у него желанная, духовная встреча с теми далёкими, но одновременно близкими, для которых он втайне писал свою книгу?..

Как возникало, как созрело написанное?

Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался; наблюдал, думал, желал — надеялся и отчаивался. И захотелось ему поведать нам о чём-то таком, что для всех нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. И вот он начинал отыскивать верные образы, ясно-глубокие мысли и точные слова. Это было нелегко, удавалось не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго; годами, иногда — всю жизнь; не расстаётся с нею ни днём, ни ночью; отдаёт ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы; «болеет» её темою и «исцеляется» писанием. Ищет сразу и правды, и красоты, и «точности» (по словам Пушкина), и верного стиля, и верного ритма, и всё для того, чтобы рассказать, не искажая, видение своего сердца... И наконец, произведение готово. Последний просмотр строгим, зорким глазом; последние исправления — и книга отрывается и уходит к читателю, неизвестному, далёкому... Уходит — без него, без автора. Он выключает себя и оставляет читателя со своею книгою «наедине».

И вот мы, читатели, берёмся за эту книгу. Перед нами накопление чувства, постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств, целое здание духа... Жизнь, яркость, силу, смысл, дух — должен из-за них добыть

сам читатель. Он должен воссоздать в себе созданное автором; и если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то за него не сделает этого никто: все будет его «чтение» и книга пройдет мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному... Но, к сожалению, это совсем не так. Почему?

Потому что настоящий читатель отдаёт книге своё свободное внимание, все свои душевные способности и своё умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания этой книги. Настоящее чтение не сводится к бегу напечатанных слов через сознание; оно требует сосредоточенного внимания и твёрдого желания верно услышать голос автора. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. Надо чувствовать сердцем и созерцать из сердца, в нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздохам, встрепетать своею нежностью, взглянуть во все глубины и дали, а великая идея может потребовать не более и не менее как всего человека...

Читать — значит искать и находить: ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть творческий процесс, ибо воспроизводить — значит творить. Это есть борьба за духовную встречу...

Иван Ильин

Узнаем о выдающейся личности

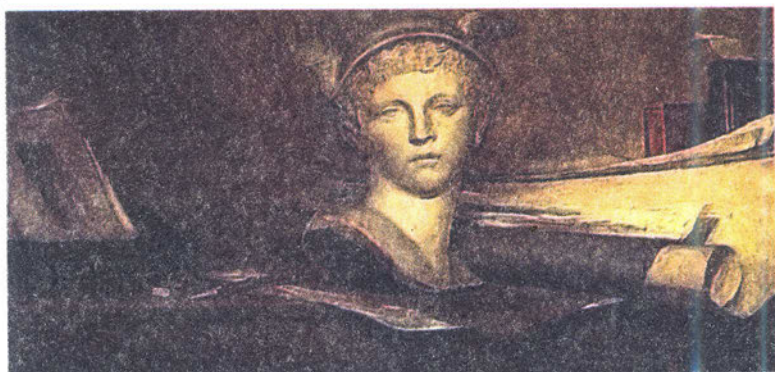
Замечательный русский мыслитель, философ и общественный деятель, писатель и литературный критик, **Иван Александрович Ильин** (1883–1954) оставил своим потомкам обширное творческое наследие. Анализируя современное общество и человека, Ильин считал, что их основной порок состоит в «расколотости», в противопоставлении ума сердцу, разума чувству. Его взгляды существенно повлияли на мировоззрение многих русских писателей XX столетия. Узнать биографию этой выдающейся личности, познакомиться с его произведениями вы сможете, используя материалы сайта <http://www.iljin.front.ru/>.

Михаил Нестеров.
Мыслитель.
Портрет И. А. Ильина

ПОЗНАЁМ СЕБЯ ЧЕРЕЗ КНИГУ

А задумывались ли вы над тем, зачем мы читаем книги? Почему именно умение читать является одной из уникальных особенностей человека разумного? Что ищем мы в художественной литературе? Предлагаем вашему вниманию анкету, которая поможет каждому из вас дать ответ на эти вопросы. Обсудите вопросы и свои ответы дома, в кругу семьи и сравните с мыслями Ивана Александровича Ильина.

Жан Батист Шарден. Натюрморт с атрибутами искусства

- Расскажите, любите ли вы читать. Что заставляет вас обратиться к книге?
- С какой целью вы читаете книги (выберите ваш ответ):
 - познаю мир и себя в нём;
 - хочу быть эрудированной личностью;
 - хочу хорошо учиться;
 - хочу развлечься.
- Прокомментируйте высказывание русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: *«Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями её, всеми утешениями. Но я уверен, что не только я один, лично обязанный, а всякий, кто сознаёт себя человеком, не может не понимать, что вне литературы нет ни блага, ни наслаждения, ни даже самой жизни».*
- Как вы считаете, каким читателем вы являетесь? А каким читателем хотели бы стать и почему?
- Если бы вы были писателем, каких читателей пожелали бы себе сами?
- Объясните, как вы понимаете слова немецкого писателя Германа Гессе: *«...каждому истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-иному, каждый в нём ищет и находит ещё и себя самого».*

● Читаете ли вы в данный момент какое-то литературное произведение? Если да, то объясните свой выбор.

● Каким произведениям вы отдаёте предпочтение (выберите ваш(и) ответ(ы):

- научная фантастика и фэнтези;
- произведения о современниках;
- произведения о дружбе и любви;
- развлекательная литература;
- произведения о природе;
- приключенческая и детективная литература;
- произведения на историческую тематику;
- другие произведения.

● Какие произведения и каких авторов вы хотели бы прочитать? Обоснуйте свой выбор.

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

Из тайников
искусства слова

ПОНЯТИЕ ОБ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ

«Кто мы, нынешние, если зачеркнём в себе античность, и средневековье, и XIX век? В искусстве и в каждом человеке всегда огромное место занимает прошлое как средство понимания и ощущения себя сегодняшнего, а культура начинается там, где начинается история культуры», — писал известный русский писатель XX века Сергей Залыгин. Действительно, нельзя не согласиться с его мыслями, ведь всё, что окружает нас, — это реалии истории человеческой культуры, которую трудно представить без литературных памятников далёких столетий и образцов словесного искусства современности.

Мировая художественная литература имеет многовековую историю своего развития. Она включает в себя истории отдельных национальных литератур, как древних, таких как истории греческой, китайской или английской литератур, так и современных, развитие которых ограничивается десятками лет, например, чукотской литературы. История литературы

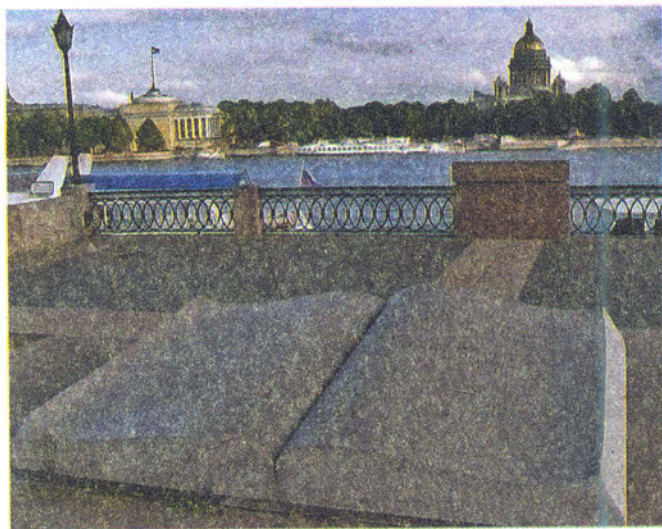
каждого народа имеет свои специфические особенности, обусловленные его историческим развитием.

История мировой литературы характеризуется периодами небывалых подъёмов и спадов, но в целом можно говорить о её поступательном развитии, связанном прежде всего с понятием историко-литературного процесса.

Так называется процесс возникновения и существования литературно-художественного творчества со времён его основания и до настоящего времени. Историко-литературный процесс представляет собой совокупность литературных явлений, фактов, главных и второстепенных тенденций, обусловленных закономерностями развития литературы и её исторического функционирования; взаимодействие различных литературных явлений.

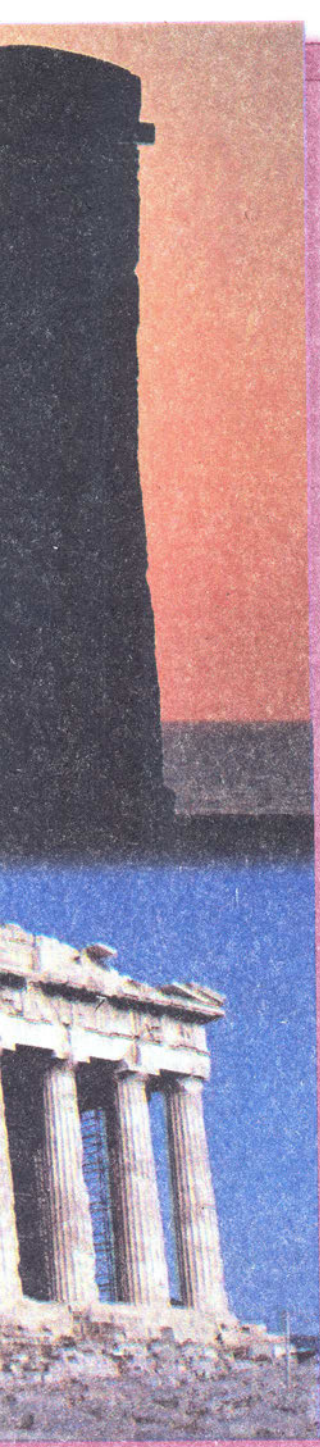
Осмысление литературного процесса невозможно без читателя. И поскольку каждое новое поколение читателей ставит свои вопросы и получает свои ответы, то процесс истории литературы, как и в целом — искусства, никогда не может быть завершён.

1. Что мы называем историей литературы?
2. Объясните понятие «историко-литературный процесс».
3. Подготовьте сообщение на тему «Русская литература и мировой литературный процесс».

Памятник Книге на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

ИЗ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*... Каждый образованный
европеец должен
иметь достаточное
представление о бессмертных
произведениях
величественной древности.*

Александр Пушкин

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ
к разделу:**

- ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС
- АНТИЧНАЯ ЛИРИКА
- ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР
- ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ

КУЛЬТУРА ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ

Кольбелью европейской цивилизации по праву считают античность. *Античной* (от латинского слова *antiquus* — древний) называют культуру древних греков и римлян. Она подарила человечеству громадное наследие, которое плодотворно использовалось в последующие эпохи. «С давних времён человека, не осведомлённого в античной культуре, в Европе считали необразованным. Не только потому, что он не знал гениальных представителей античного мира, таких как Гомер или Вергилий, которых культурному человеку обязательно следует знать. Но и потому, что именно там, уже в далёком мире греков и римлян, зародились мысли о нетленных общечеловеческих ценностях, о правилах общения между людьми и моральных взаимоотношениях между ними»¹.

Именно во времена античности были провозглашены интереснейшие философские идеи, сделаны величайшие научные открытия, заложены основы европейской литературы и театра. Значительного расцвета достигло ораторское искусство. Древнегреческий и латинский языки обогатили культуру многих народов. Так, и ныне в русской и украинской речи употребляется множество слов, пришедших из этих языков. Иногда современный человек даже и не подозревает, что древние греки подарили нам, например, такие привычные слова, как *стадион*, *математика*, *музыка*, а римляне — *экскурсия*, *аудитория*, *литература*. Кроме того, из древних языков этих народов к нам пришло немало крылатых высказываний, которые стали постоянными и часто употребляемыми. Слово на крыльях, они перелетели из одной страны в другую, из древности — в современность. Например, когда хотят подчеркнуть недюжинные физические возможности какого-то человека, и сейчас употребляют словосочетание «сильный, как Геракл», которое напоминает нам об известных мифах. Именами многих мифологических героев названы планеты и созвездия.

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

Эпоха античности оставила заметный след в истории Украины. Так, на территории древних городов Северного Причерно-

¹ Цитируется по книге: В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко «Антична література». — К.: Либідь, 2008. — С. 12.

морья (Ольвии, Херсонеса и других), которые были колонизированы греками и римлянами, найдены памятники античной архитектуры, письменности и науки.

1. Какую культуру называют античной?
2. Что вы знаете об эпохе античности из ранее изученного по истории и литературе?
3. Приведите примеры влияния античности на культуру последующих эпох.
4. Каково значение античной культуры для развития человечества?

АНТИЧНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В эпоху античности развивались три рода литературы, которые существуют и ныне, — *эпос, лирика, драма*. В этот период возникло также большинство литературных жанров, многие из которых выдержали испытание временем. Литература Древней Греции выросла из *мифов* — *повествований, которые передают представления древних людей о богах, героях, происхождении и устройстве мира*. Зная с детства истории о мужественном Геракле, гордом Прометее, целеустремлённом Икаре, древние сочинители использовали в своём творчестве мифологические образы, сюжеты, мотивы. Наиболее ранним жанром древнегреческой литературы был героический эпос.

Богатая культура греков стала мощным толчком для развития литературы Древнего Рима. Во времена античности римская знать вела захватническую политику и в результате войн присоединила к своему государству множество земель, в том числе и Грецию. Римляне широко заимствовали разнообразные достижения соседей, особенно ярко это нашло отражение в литературе. В их произведениях встречаем тех же персонажей, что и у греков. К примеру, в древнеримской литературе действуют — но под другими

Геракл.
Мраморная статуя
из коллекции Фарнезе

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

1. Какие древнегреческие мифы вы изучали в 6 классе? А какие читали самостоятельно?
2. Вспомните, какие имена римляне дали таким богам: Зевс, Гера, Афродита.
3. Объясните прямое и переносное значение слова «миф». Каким образом оно возникло?
4. Что привлекает в мифах сегодняшнего читателя? В чём значение античных мифов для современного человека, современной литературы и культуры?
5. Подготовьте компьютерную презентацию «Мифологические персонажи в современном искусстве, театре, кинематографе».

*Из тайников
искусства слова*

ОБ ЭПОСЕ

В современном литературоведении понятие *эпос* (от греч. *ēpos* — слово, повествование) обозначает **род литературы, в основе которого лежит повествование о событиях**. Кроме того, эпосом называют повествовательную поэзию, зародившуюся в глубокой древности и изображающую героические события, деяния определённого персонажа. В Древней Греции такие произведения под аккомпанемент лиры исполняли певцы-сочинители — *азды* (от греч. *aidos* — певец). Они бродили по стране и часто придумывали фрагменты эпоса прямо во время выступления. Такую форму творчества называют импровизацией (от лат. *improvisus* — неожиданный). Со временем придуманные ими тексты стали звучать из уст профессиональных исполнителей — *рапсодов* (от греч. *rhapto* — сшиваю, *ode* — песнь), которые собирали различные песни и как бы «сшивали» их в один текст.

1. Раскройте понятие «эпос».
2. Расскажите, кто такие азды и рапсоды.

ВЕЛИКИЕ ПОЭМЫ АНТИЧНОСТИ

Наиболее ранними образцами древнегреческого эпоса являются созданные Гомером поэмы «Илиада» и «Одиссея». Интересно, что достоверных сведений об этом авторе не существует, но вокруг его имени ходит множество легенд. Деятельность Гомера связывают с VIII ст. до н. э. Его отцом некоторые жизнеописания называют бога Аполлона, к предкам относят также и мифологического певца Орфея. В древности за честь называться родиной Гомера состязались семь греческих городов (в том числе и Афины). Согласно легендам, Гомер ослеп (одно из значений слова «гомер» — слепой), а Музы вдохновили его на поэтическое творчество. Некоторые учёные утверждают, что образ Гомера-певца воссоздан в его поэме «Одиссея» (песнь 8):

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

Перевод Василия Жуковского

Франсуа Буасселье. Рассказывает Гомер

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

В «Илиаде» рассказывается о событиях последнего, десятого года осады Трои (другое название города — Илион, отсюда и название поэмы). В основе произведения — повествование о ссоре царя Агамемнона и самого отважного ахейского героя Ахилла:

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

Перевод Николая Гнедича

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

Гомер.

Барельеф на фасаде Лувра

«Одиссея» повествует о странствиях героя Троянской войны по имени Одиссей. Десять лет длилось его путешествие на родной остров — Итаку. Прежде чем Одиссей попадёт домой, ему придётся пережить множество опасных приключений, встретиться с чудищами Сциллой и Харибдой, циклопом Полифемом, племенем людоедов, сладкоголосыми сиренами, заманивающими мореплавателей пением. Под видом нищего герой возвращается в свой дворец, где обосновались женихи, соперничающие из-за

руки его жены — прекрасной Пенелопы. В это время одолеваемая унижениями незваных женихов Пенелопа вынуждена объявить соревнование по стрельбе из лука. Лучший стрелок и должен стать её мужем. К удивлению всех победителем выходит никому не известный нищий, который тут же расправляется с женихами Пенелопы. Узнав о случившемся, возмущённые родственники погибших жаждут отмщения. Но богиня Афина сообщает решение Зевса, согласно которому между Одиссеем и семьями убитых провозглашается вечный мир.

Одной из ярких особенностей обеих поэм является наличие *постоянных эпитетов* — устойчивых определений, которые постоянно используются при характеристике данного персонажа или вещи. Так, Ахилл — быстроногий, бессмертным подобный, могучий, Зевс — громовладный, прозорливый, тучеводец, Одиссей — хитромудрый, богоравный. С помощью постоянных эпитетов автор подчёркивает определённую черту характера героя.

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

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

*Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои —
Роком ведомый беглец — к берегам приплыл*

Лавинийским.

*Долго его по морям и далёким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вёл, — до того, как, город построив,
В Лаций богов перенёс, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима.*

Перевод Сергея Ошерова
под редакцией Фёдора Петровского

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

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

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

ГОМЕР

ОДИССЕЯ

Песня двадцать вторая

- Рубище сбросив поспешно с себя, Одиссей хитроумный
 Прянул, держа свой колчан со стрелами и лук, на высокий
 Двери порог; из колчана он острые высыпал стрелы
 На пол у ног и потом, к женихам обратясь, воскликнул:
- 5 «Этот мне опыт, друзья женихи, удалось окончить;
 Новую цель я, в какую никто не стрелял до сего дня,
 Выбрал теперь; и в неё угодить Аполлон мне поможет».
 Так говоря, он прицелился горькой стрелой в Антиноя.
 Взяв со стола золотую с двумя рукоятями чашу,
- 10 Пить из неё Антиной уж готов был вино; беззаботно
 Полную чашу к устам подносил он; и мысли о смерти
 Не было в нём. И никто из гостей многочисленного пира
 Вздумать не мог, чтоб один человек на толпу их замыслил
 Дерзко ударить и разом предать их губительной Кере¹.
- 15 Выстрелил, грудью подавшись вперёд, Одиссей, и прозила
 Горло стрела; острое смертоносное вышло в затылок;
 На бок упал Антиной; покатила по полу чаша,
 Выпав из рук; и горячим ключом из ноздрей засвистала
 Чёрная кровь; забрыкавши ногами, толкнул от себя он

¹ Кера — божество смерти.

- 20 Стол и его опрокинул; вся пища (горячее мясо,
Хлеб и другое), смешавшись, свалилася на пол. Ужасный
Подняли крик женихи, Антиноя узрев умерщвлённым.
Всею толпою со стульев вскочили они и, глазами
Бегая вокруг по стенам обнажённым, искали оружия —
- 25 Не было там ни щита, ни копья, заощрённого медью.
Гневными начали все упрекать Одиссея словами:
«Выстрел твой будет бедою тебе, чужеземец; последний
Сделал ты выстрел теперь; ты погиб неизбежно; убил ты
Мужа, из всех, обитающих в волнообъёмной Итаке,
- 30 Самого знатного; будешь за то ястребами расклёван».
Мнили они, что случайно стрелой чужеземца товарищ
Их умерщвлён был. Безумцы! Они в слепоте не видали
Сети, которою близкая всех их опутала гибель.
Мрачно взглянув исподлобья, сказал Одиссей богоравный:
- 35 «А! Вы, собаки! Вам чудилось всем, что домой уж из Трои
Я не приду никогда, что вольны беспощадно вы грабить
Дом мой, насильствуя гнусно моих в нём служанок, тревожа
Душу моей благородной жены сватовством ненавистным,
Правду святую богов позабыв, не страшась ни гнева
- 40 Их, ни от смертных людей за дела беззаконные мести!
В сеть неизбежной гибели все наконец вы попали».
Так он сказал им, и были все ужасом схвачены бледным;
Все, озираясь, глазами искали дороги для бегства.
Тут Евримах, сын Полибиев, бросил крылатое слово:
- 45 «Если ты подлинно царь Одиссей, возвратившийся в дом свой,
Праведны все обвиненья твои. Беззаконного много
В доме твоём и в твоих областях совершилось; но здесь он,
Главный виновник всего, Антиной, поражённый тобою,
Мёртвый лежит. Он один, зломышлений всегдашний зачинщик,
- 50 Нас поджигал: не о браке одном он с твоей Пенелопой
Думал; иное, чего не позволил Кронион¹, таилось
В сердце его: похищение власти царя; Телемаха²,
Власти державной наследника, смерти предать замышлял он.
Ныне судьбой он постигнут; а ты, Одиссей, пощади нас,
- 55 Подданных; после назначишь нам цену, какую захочешь
Сам, за вино, за еду и за всё, что истрачено нами;
То, что здесь стоят откормленных двадцать быков, даст охотно
Медью и золотом каждый из нас, чтоб склонить на пощаду
Гнев твой; теперь же твой праведен гнев; на него мы не ропщем».
- 60 Мрачно взглянув исподлобья, сказал Одиссей благородный:
«Нет, Евримах, — и хотя бы вы с вашим сполна все богатства
Ваших отцов принесли мне, прибавя к ним много чужого, —
Руки мои вас губить не уймутся до тех пор, покуда
Кровию вашей обиды моей дочиста не омою.

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

² Телемах — сын Одиссея и Пенелопы.

- 65 Выбор теперь вам один: или со мной, защищаясь, бейтесь, Или бегите отсюда, спасаясь от Кер и от смерти, — Знайте, однако, что Керы вас всех на пути переловят». Так говорил он; у них задрожали колена и сердца. Тут Евримах, обратясь к женихам устрашённым, воскликнул:
- 70 «Этот свирепый безжалостных рук не уймёт, завладевши Луком могучим и полным стрелами колчаном; до тех пор Будет с порога высокого стрелы пускать он, покуда Всех не положит нас мёртвых. Друзья, не дадимся ж без боя В руки ему; обнажите мечи и столами закройтесь
- 75 Против налёта убийственных стрел; всей толпою напёрши, Можем мы, сбивши с порога его и из притолок двери Вытеснив, выбежать из дома, броситься в город и в помощь Скликать людей; расстреляет он скоро ужасные стрелы». Так он сказав, из ножен, ободрившийся, выхватил меч свой,
- 80 Медный, с обеих сторон заощрённый, и с криком ужасным Прянул вперёд. Но навстречу ему Одиссей богоравный Выстрелил; грудь близ сосца проколола и, в печень вонзившись, Крепко засела в ней злая стрела. Из руки ослабевшей Выронил меч он, за стол уцепиться хотел и, споткнувшись,
- 85 Вместе упал со столом; вся еда со стола и двудонный Кубок свалилися наземь; он об пол стучал головою, Болью проникнутый; ноги от судорог бились; ударом Пяток он стул опрокинул; его, наконец, потемнели Очи. Тогда Амфином благородный, вскопчив, устремился
- 90 В бой; упова, что против него Одиссей не замедлит Выйти, сошедши с порога, свой меч обнажил он; но сзади Бросил копьё Телемах, заощрённое медью; вонзилось Между плечами и грудь прокололо оно; застонавши, Треснулся об пол лицом Амфином. Телемах же проворно
- 95 Прочь отскочил; он копья не хотел из убитого вырвать, Сердцем тревожась, чтоб, в это мгновение сбоку напавши, Кто из ахейн его, занятого копья исторженьем, Острым мечом не пронзил неожиданно; свой совершивши Смертный удар, под защиту отца поспешил он укрыться.
- 100 Близко к нему подбежавши, он бросил крылатое слово: «Щит, два копья медноострых, родитель, и крепкий из твёрдой Меди, к твоей голове приспособленный, шлем принесу я; Сам же надену и латы; Евмею с Филойтием¹ верным Также надеть их велю; безопаснее в латах нам будет».
- 105 Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Дельно! Беги и, пока не истратил я стрел, возвратися; Иначе буду, оставшись один, оттеснён от защитных Притолок». Так он сказал; Телемах всё исполнил поспешно: Бросясь в ту верхнюю горницу, где находились доспехи,

¹ *Евмей и Филойтий* — рабы Одиссея, сохранившие верность своему хозяину.

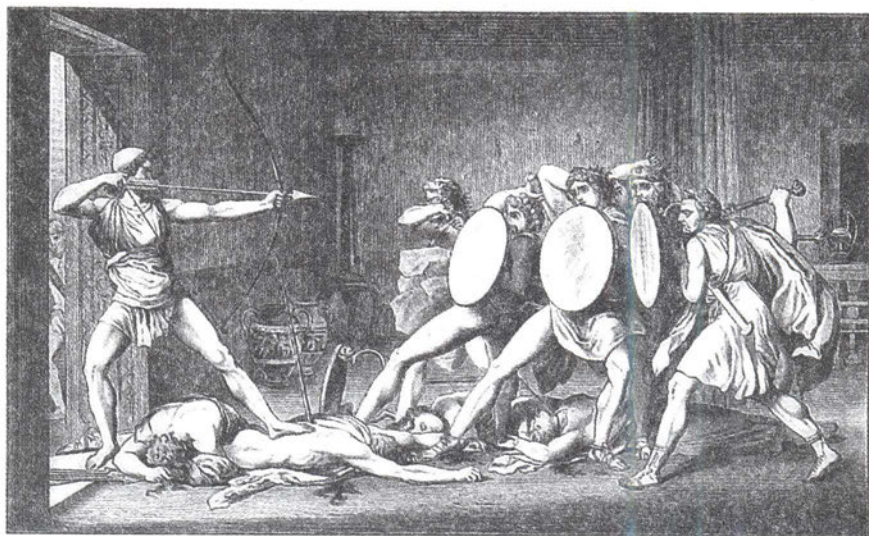
- 110 Взял там четыре щита он, четыре с густыми хвостами
 Конскими шлема и восемь блестящей окованных медью
 Копий; и с ношей своей он к отцу возвратился немедля;
 Прежде, однако, надел на себя меднолитные латы;
 Медными латами также облекшись, Евмей и Филойтий
- 115 Стали с боков Одиссея, глубокою полного думой.
 Он же, покуда ещё оставались пернатые стрелы,
 Каждой стрелой в одного из врагов попадал, не давая
 Прوماха; друг подле друга валяся, они издыхали...

Перевод Василия Жуковского

Размышляем, обсуждаем

1. О каких событиях рассказывается в 22 песне «Одиссеи»?
2. Какие черты характера Одиссея проявляются в описанной ситуации?
3. Какой эпитет повторяется при характеристике Одиссея? С какой целью?
4. Подготовьте выразительное чтение наиболее понравившегося отрывка 22 песни «Одиссеи».
5. Рассмотрите иллюстрацию к прочитанному отрывку. Какие чувства персонажей переданы художником?
6. Как вы оцениваете поступок Одиссея? Своё мнение аргументируйте.

Джон Флакман. Одиссей, убивающий женихов

О ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКЕ

Термин «*лирика*» происходит от греческого слова «*lyrikos*», что обозначает «исполняемый на лире» или «поющий под лиру». Современные учёные *лирикой* называют род литературы, в основе которого — чувства, мысли, настроения, переживания. Древние греки обозначали этим словом песни, исполнявшиеся под сопровождение лиры. Большое внимание уделялось хоровому пению. Главным предназначением этих произведений было улаживание богов. В их честь слагались хвалебные песни — *гимны*, которые строились по специальным правилам. Каждый гимн обычно состоял из трёх частей: обращение к богу, рассказ о нём, просьба к нему.

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

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

САПФО И АНАКРЕОНТ — СОЗДАТЕЛИ СОЛЬНОЙ ЛИРИКИ

В Древней Греции процветала и сольная лирика (т. е. предназначенная для исполнения одним человеком). Одним из наиболее известных её авторов была *Сапфо* (или *Сафо*) (VII–VI вв. до н. э.). Она организовала при храме Артемиды «дом Муз», в котором обучала поэзии и музыке богатых девочек из разных уголков Греции. Поэтические произведения Сапфо составляли 9 книг, но до нашего времени дошли лишь несколько полных текстов и отдельные фрагменты. Поэтесса сочиняла гимны, свадебные и любовные песни, а также *элегии* — в ранней античной

поэзии стихотворения, состоявшие из двустихий, написанных особым размером. Позднее элегией стали называть жанр лирики, для которого характерны философские размышления, грустные раздумия, настроения скорби и печали. Основной темой лирики Сапфо была любовь. В своих поэтических строчках она вдохновенно передаёт различные оттенки душевных переживаний, связанных с этим прекрасным чувством.

Сапфо. Фреска в Помпее

САПФО

Гимн Афродите

Радужно-престольная Афродита,
Зевса дочь бессмертная, кознодейка!¹
Сердца не круши мне тоской-кручиной!
Сжался, богиня!

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

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

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

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

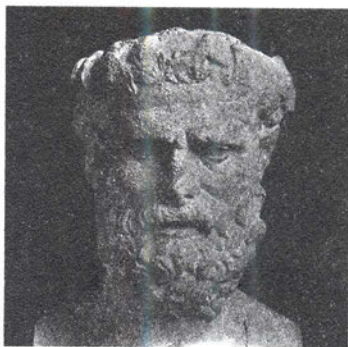
Неотлучен станет беглец недавний;
Кто не принял дара, придёт с дарами;
Кто не любит ныне, полюбит вскоре
И безответно...»

¹ *Кознодейка* — строящая козни, обычный эпитет Афродиты.

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

Перевод Вячеслава Иванова

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

Анакреонт.
 Античная скульптура

Анакреонту пытались подражать многие современники и поэты будущих времён. Появилось даже понятие *анакреонтическая поэзия* — направление в лирике, для которого характерны радостно-спокойное, светлое мироощущение, лёгкость и игривость содержания. Анакреонтическая поэзия оказала влияние на творчество В. Шекспира, А. Пушкина, М. Рыльского и многих других мастеров слова.

АНАКРЕОНТ Пирующим

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

Перевод Леонида Блуменау

Размышляем, обсуждаем

1. Внимательно прочитайте «Гимн Афродите», написанный Сапфо. Какими эпитетами автор награждает богиню Афродиту? Какова их художественная роль?
2. Соответствует ли композиция «Гимна Афродите» традиционным правилам построения этого жанра в древнегреческой лирике?

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

3. Определите тему стихотворения Анакреонта.
4. Подготовьте выразительное чтение одного из стихотворений.

ТЕАТР В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

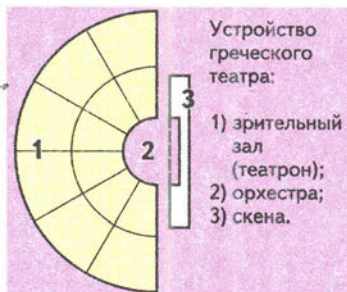
Особое место в Древней Греции занимал театр. Театральные представления давались три раза в году в честь Диониса — бога оживающей природы, покровителя виноградарства и виноделия. Ему даже посвящали специальные гимны — *дифирамбы*.

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

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

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

Трагедии, наиболее популярные во времена античности, не утратили актуальности и сегодня. Это пьесы Эсхила («Орестея», «Прометей прикованный»), Софокла («Антигона», «Царь Эдип») и Эврипида («Медea»).

1. Расскажите, как был устроен древнегреческий театр.
2. Какова структура древнегреческой пьесы?

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«От неизмеримо богатой греко-римской литературы остались лишь скудные обломки и кусочки, но они имели силу обновить европейское человечество. Они и до сих пор не перестали оплодотворять наш дух и творить вдохновенную основу нашей цивилизации».

Иван Франко

«Тяжело показать среди литературного наследия, оставленного нам древним миром, хотя бы одного значительного писателя, творчество которого не было бы так или иначе связано с античной поэзией. Одни использовали её образы, развивая и обогащая их новым содержанием, другие наследовали её формы, третьи учились у античных писателей уважению к человеку и человеческому разуму, изучать и художественно обобщать действительность».

Александр Белецкий

На заметку юному исследователю

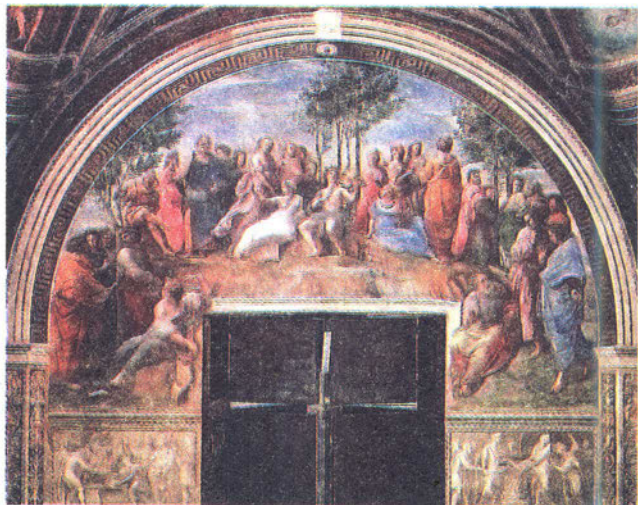
Античность оказала огромное влияние на развитие украинской литературы. Античные образы, сюжеты, мотивы пронизывают произведения Тараса Шевченко (поэма «Кавказ»), Ивана Франко (поэма «Геракл и Эвандер»), Леси Украинки («Сафо», «Орфеево чудо», «Кассандра» и другие). Особую роль античная литература сыграла в становлении Микола Зерова, который создал прекрасные циклы сонетов «Мотивы Одиссеи», «Образы веков». Максима Рыльского античная классика вдохновила на написание стихотворений «Прометей», «Сафо — к Афродите», «Как Одиссей...». Образы античной мифологии находим и в поэзии Андрея Малышко («Прометей»), Ивана Драча («Прометеевская баллада», «Монолог Афродиты»), Лины Костенко («Скифская Одиссея»), Дмитра Павлычко («Дедал и Икар») и многих других.

«Под сенью дружных муз...»

Поэтическое искусство античности вдохновляло многих художников последующих эпох. Среди них — великий итальянский живописец Рафаэль Санти (1483–1520), создавший известную фреску «Парнас». Парнас — это высокая гора в Греции, на которой, по представлению древних греков, обитали Аполлон и музы. В переносном значении этим словом называют мир поэзии. Именно эта гора изображена на фреске, сохранившейся в Ватиканском дворце. Вокруг

Аполлона, играющего на виоле в окружении муз, собрались Гомер, Вергилий, Сапфо, а также поэты других эпох.

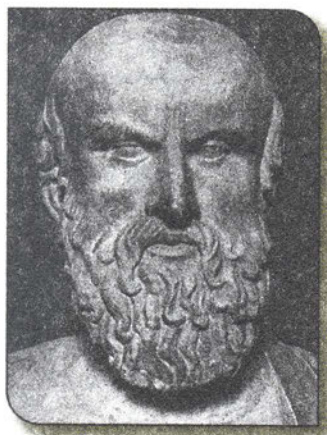
Рафаэль Санти. Фреска «Парнас»

Подытожим изученное

1. Какими литературными родами представлена античная литература?
2. Продолжите предложение: «Гимней, гимн, эпиникий — это ...».
3. Проверьте правильность такой записи: «Знаменитыми древнеримскими поэтами являются Вергилий, Сапфо, Анакреонт».
4. Что такое анакреонтическая поэзия? Кто из поэтов последующих эпох обращался к этому жанру?
5. Установите соответствие между двумя колонками:

Вергилий	«Одиссея»
Сапфо	«Энеида»
Гомер	«Гимн Афродите»

6. Как вы думаете, чем можно объяснить особую роль театра в античном мире?
7. Внимательно рассмотрите репродукцию фрески Рафаэля «Парнас». Кого из античных поэтов вы узнали на ней? Обоснуйте свой ответ.
8. Прокомментируйте высказывания И. Франко и А. Белецкого об античной литературе. Каково её влияние на развитие европейской литературы, русской и украинской словесности?

ЭСХИЛ

(525–456 гг. до н. э.)

*Свершивший
да несёт последствия дел своих.*

Эсхил

«ОТЕЦ ТРАГЕДИИ»

Многие учёные называют Эсхила «отцом трагедии», подчёркивая тем самым, что он является первым древнегреческим драматургом, к которому пришло мировое признание.

Сведений о его жизни сохранилось немного. Известно, что родился Эсхил в аристократической семье в городе Элевсине близ Афин. Жить ему довелось во времена бурных перемен, связанных с формированием Афинского рабовладельческого государства. В ту пору Греция, отстаивая независимость своих городов, вела войны с Персией. Эсхил был участником трёх сражений, в том числе и известной битвы при Марафоне. Свои подвиги на военном поприще он ценил значительно выше литературных побед. Об этом свидетельствует оставленная им эпитафия¹:

*... Марафонская роща да мидянин² длинноволосый
Могут про доблесть славную всем рассказать.*

Начало театральной деятельности Эсхила связывают с 500 г. до н. э., когда он впервые стал участником состязаний драматургов. Первую победу Эсхил одержал значительно позже — в 484 г. до н. э., впоследствии такое почётное в Древней Греции звание лучшего драматурга завоёвывал не менее 13 раз. По свидетельству учёных, Эсхил является автором около 80 драматических произведений, но до нашего времени

¹ *Эпитафия* — надгробная надпись.

² *Мидяне* — так греки часто называли персов, смешивая их с соседями — жителями древней страны Мидии.

дошло только 7 («Персы», «Орестея», «Прометей прикованный» и другие). Его пьесы настолько нравились зрителям, что для них сделали исключение: несмотря на правило ставить спектакли только живых авторов, в афинском театре были разрешены драмы Эсхила даже после его смерти. Сказанные великим трагиком слова — «Свершивший да несёт последствия дел своих» — стали пророческими относительно самого их автора. Пьесы Эсхила — эти яркие свидетельства его дел — и ныне идут во многих театрах мира.

Наиболее известной является трагедия «Прометей прикованный», которая была частью трилогии, написанной на основе известного древнегреческого мифа о гордом титане¹, подарившем людям огонь.

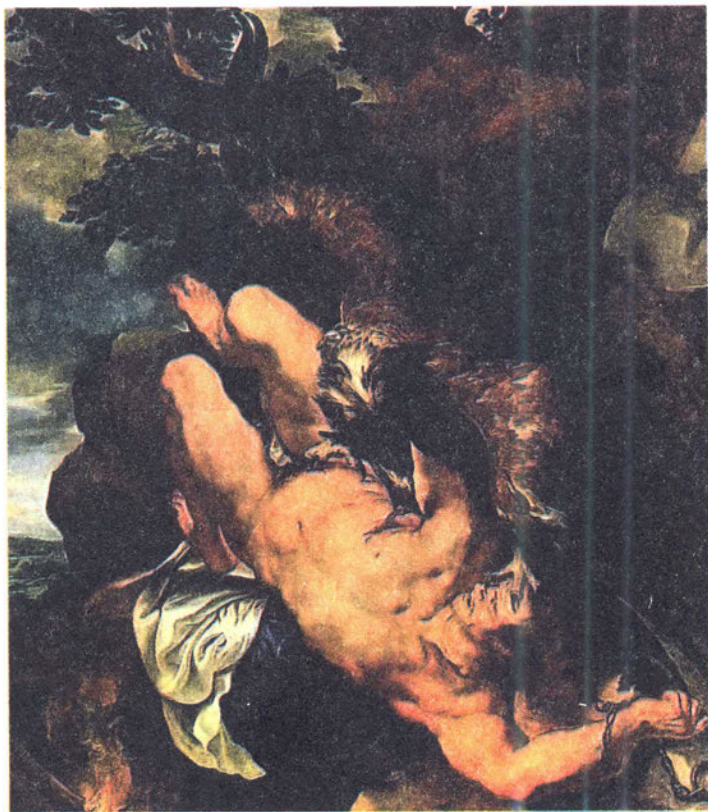
В этом мифе рассказывается о временах, когда миром управлял Зевс-громовержец. С небесной высоты он смотрел на несчастных людей, которые, борясь со стихией природы, умирали от болезней и голода. На помощь им пришёл благородный Прометей. Именно он научил смертных строить жилища, излечиваться целительными снадобьями, охотиться на лесных зверей, добывать из земных недр медь, золото и серебро. Однажды боги решили определить права и обязанности людей. С этой целью был собран совет, на котором от богов выступал Зевс, а от людей — Прометей. На совет привели быка, чтобы боги выбрали те его части, которые смертные всегда будут отдавать им. Прометей разделил тушу на две части: на большую кучу сложил кости и прикрыл их слоем жира, а в меньшей оставил мясо, завернутое в бычью шкуру, на которой лежали неприглядные остатки туши. Зевс выбрал себе большую часть, но, открыв обман, пришёл в ярость. Чтобы насолить титану, он придумал для людей страшную мечь: отказал им в животворящем огне. Прометей же снова решился встать на защиту человеческого рода. Тайно похитив из жилища Зевса искру священного огня, он спрятал её в полем стебле тростника и принёс на землю. По приказанию Зевса Прометей за похищение огня был прикован к кавказской скале и обречён на страшные муки: громадный орёл разрывал грудь титана и клевал его печень. Рана за ночь заживала, но орёл вновь и вновь терзал могучее тело Прометея. Тысячелетиями длились эти страшные муки, но Прометей ни разу не попросил пощады у Зевса и не отрёкся от своей любви к людям.

Интересно, что до Эсхила к этому сюжету обращался известный древнегреческий поэт Гесиод, который в своём произведении осуждает Прометея за то, что он хитростью завладел огнём. Эсхил же стремится изобразить Прометея как великого гуманиста, научившего людей всяким ремёслам, пробудившего

¹ Титаны — в древнегреческой мифологии дети Урана (неба) и Геи (земли), вступившие в борьбу с Зевсом за обладание небом.

в них стремление к познанию мира. В его трагедии благородный титан противостоит свите деспотичного Зевса — слугам по имени Власть и Сила, а также богу торговли, ловкости, обмана и воровства Гермесу. Прикованный к скале Прометей мужественно переносит страдания и не покоряется воле Зевса. В финале трагедии верховный бог насылает на него бурю. Не сломленный духом титан проваливается под землю. Благодаря произведению Эсхила, Прометей стал восприниматься в европейской традиции как символ борца за счастье людей, невинного мученика.

1. Почему Эсхила называют «отцом трагедии»?
2. Как вы понимаете высказывание Эсхила, использованное в качестве эпиграфа к статье?
3. Подготовьте краткий пересказ древнегреческого мифа о Прометее (по материалам статьи или по прочитанному мифу).

Питер Пауль Рубенс. Прометей прикованный

О ТРАГЕДИИ

В театрах Древней Греции ставили *трагедии* и *комедии*. Многие исследователи главным фактором в появлении трагедии называют народные праздники в честь Диониса. Слово «*трагедия*» происходит от древнегреческих слов *tragos* (козёл) и *ode* (песня) и переводится как «песня козлов». Такое название этого жанра связано с тем, что он вырос из жалобных ритуальных песен, которые сопровождали принесение козла в жертву богу Дионису. Вот как определял сущность трагедии философ и учёный Аристотель (384–322 до н. э.): она показывает, как человек переживает и совершает ужасные вещи, «но не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки, будучи до этого в великой славе и счастье».

Ныне трагедией называют драматическое произведение, в котором изображаются исключительно острые жизненные конфликты, приводящие, как правило, к гибели персонажа.

1. Каково происхождение слова «трагедия»?
2. Что называют трагедией в современном литературоведении?

ПРОМЕТЕЙ ПРИКОВАННЫЙ (Отрывки)

Действующие лица:

ВЛАСТЬ, СИЛА — слуги Зевса;

ГЕФЕСТ — бог кузнец;

ПРОМЕТЕЙ — титан;

ХОР Океанид;

ИО — дочь Инаха;

ГЕРМЕС — вестник Зевсов.

Эпизодий первый

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.

Будь откровенен с нами, расскажи нам всё.

В чём уличён ты Зевсом и за что тебя

Такой позорной он карает мукою?

Скажи нам, если это не грозит ничем.

200 **ПРОМЕТЕЙ.** Рассказывать мне тяжело, но и тягостно

Молчать об этом. Боль моя всегда со мной.

Когда среди бессмертных распря вспыхнула

- И меж собою боги перессорились, —
Одни с престола Крона сбросить чаяли,
Чтоб Зевс царил, другие же владычества
Над божествами не желали Зевсова, —
Тогда титанам, Неба и Земли сынам,
Помочь советом добрым я хотел. Но мой
Совет отвергли. Презирая вкрадчивость
И всякое лукавство, те надеялись,
Что грубой силой без труда захватят власть.
А мать моя — и Геей и Фемидою
- 110 Она зовётся — много раз, заранее
Исход той распри зная, говорила мне,
Что победитель победит не силою,
А хитростью, коварством он одержит верх.
Но тщетно убеждал я и доказывал,
Меня тогда и слушать не хотел никто.
И, видя это, я почёл за лучшее
По доброй воле и в союзе с матерью
Пойти на помощь Зевсу. Помощь принял он.
Моим стараньем в чёрной пасти Тартара
- 220 Бесследно сгинул древний Крон и все, кто с ним
Сражался рядом. Вот какой услугою
Обязан мне великий властелин богов.
И вот как он за это наградил меня!
Болезнь такая, видно, всем правителям
Присуща — никогда не доверять друзьям.
Но вы спросили, за какую мучит Зевс
Вину меня. Извольте, и о том скажу.
Едва успевши на престол родительский
Усестясь, сразу должности и звания
- 230 Богом он роздал, строго между ними власть
Распределил. А человечьим племенем
Несчастливым пренебрёг он. Истребить людей
Хотел он даже, чтобы новый род растить.
Никто, кроме меня, тому противиться
Не стал. А я посмел. Я племя смертное
От гибели в Аиде самовольно спас.
За это и плачусь такими муками,
Что их и видеть больно — каково ж терпеть!
Жалел я смертных, только самого меня
- 240 Не пожалели. Пытка беспощадная —
Удел мой. Зевсу славы не прибавит он.
ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.
Железным сердцем и душою каменной
Тот обладает, Прометей, кто мирится
С твоим страданьем. Лучше бы не видеть мне,
Как мучишься, но вижу и скорблю с тобой.

ПРОМЕТЕЙ. Меня увидев, даже недруг сжалится.
ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.

Ни в чём ты больше не был виноват? Скажи.

ПРОМЕТЕЙ. Ещё у смертных отнял дар предвиденья.

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.

Каким лекарством эту ты пресёк болезнь?

250 ПРОМЕТЕЙ. Я их слепыми наделил надеждами.

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.

Благодееянье это, и немалое.

ПРОМЕТЕЙ. Вдобавок я же и огонь доставил им.

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.

И пламенем владеют те, чей век — как день.

ПРОМЕТЕЙ. Оно научит их искусствам всяческим.

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.

За эти, значит, преступленья Зевс тебя...

ПРОМЕТЕЙ. Карает и вовеки не помилует.

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА

Ужель мученью этому и срока нет?

ПРОМЕТЕЙ. Один лишь срок: покуда не смягчится Зевс.

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.

Надеешься — смягчится? Иль не видишь,

260 Что виноват был? Не хочу вины твоей

Касаться: это больно и тебе и мне.

О ней — ни слова. Думай, как помочь беде.

ПРОМЕТЕЙ. Ах, как легко тому, кто в безопасности,

Увещевать и поучать попавшего

В беду. Но я ведь это всё и раньше знал.

О да, о да, прекрасно знал, что делаю,

И, людям помогая, сам на пытку шёл.

Не думал, правда, что такая выпадет

Мне пытка — чахнуть на утёсе каменном,

270 Над пропастью повиснув, средь пустынных скал.

Но не тужите о моих сегодняшних

Незгодах, а спуститесь и о будущих

Услышьте судьбах, чтобы всё, как есть, узнать.

Молю, молю вас, будьте сострадательны,

Беду чужую видя. Ведь без устали

Кочует злополучье от одних к другим.

ХОР

Мы с готовностью просьбу исполним твою,

Поверь, Прометей.

Лёгким шагом покинем, к тебе спеша,

280 Быстролётный престол,

Воздух чистый, где птицы свой путь вершат,

И на эту скалистую землю слетим,

Чтобы всё до конца

Узнать о твоих злоключеньях. [...]

Эпизодий второй

ПРОМЕТЕЙ. Ни спеси, ни бахвальства нет, поверьте мне,
В моём молчанье. Сердце мне терзает боль,
Когда я вижу, как меня унизили.

Ведь кто же, как не я, всем этим нынешним

440 Богам в удел назначил и почёт и власть?

Об этом, впрочем, помолчу: всё знаете

И так прекрасно. Лучше вы послушайте

О бедах человеков. Ум и сметливость

Я в них, дотолле глупых, пробудить посмел.

Об этом не затем, чтоб их кольнуть, скажу,

А чтоб понять вам, как я к людям милостив.

Они глаза имели, имея уши, но не видели,

Не слышали, имея уши. Теням снов

Подобны были люди, весь свой долгий век

450 Ни в чём не смысла. Солнечных не строили

Домов из камня, не умели плотничать,

А в подземельях, муравьями юркими,

Они без света жили, в глубине пещер.

Примет не знали верных, что зима идёт,

Или весна с цветами, иль обильное

Плодами лето — разуменья не было

У них ни в чём, покуда я восходы звёзд

И скрытый путь закатов не поведал им.

Премудрость чисел, из наук главнейшую,

460 Я для людей измыслил и сложенье букв,

Мать всех искусств, основу всякой памяти.

Я первый, кто животных приучил к ярму,

И к хомуту, и к вьюку, чтоб избавили

Они людей от самой изнурительной

Работы. А коней, послушных поводу,

Красу и блеск богатства, я в повозки впряг,

Не кто иной, как я, льяными крыльями

Суда снабдил и смело по морям погнал.

Вот сколько ухищрений для людей земных

470 Придумал я, злосчастный. Мне придумать бы,

Как от страданий этих самому спастись.

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.

Позорной мукой сломлен, растерялся ты

И духом пал, как скверный врач пред собственной

Болезнью. Ты найти не в силах снадобья,

Которое тебя же исцелить могло б.

ПРОМЕТЕЙ. Ещё не так ты удивисься, выслушав

Других искусств, открытых мною, перечень.

Важнейшее сначала. Прежде не было

Спасенья от болезней. Ни травы такой,

- 480 Ни мази, ни питья не знали смертные
И гибли без лекарства до тех пор, пока
Я всяких смесей болеутоляющих
Не указал им, чтоб любой пресечь недуг.
Я ввёл разнообразные гадания
И первый распознал, какие сбудутся
Сны и какие — нет. И тёмных знамений,
Да и примет дорожных объяснил я смысл.
Полёт когтистых птиц я людям тщательно
Растолковал: какие предвещают зло,
- 490 Какие — благо, каковы обычаи
У каждой, как враждуют меж собой они,
Как любят птицы, как летают стаями,
Какого цвета, гладкости какой богам
Угодны потроха и виды разные
И печени и желчи — всё открыл я им.
Огузки в туке и огромный окорок
Я сжёг, чтоб смертных труднопостижимому
Искусству вразумить, и знаков огненных
Смысл, непонятный прежде, объяснить сумел.
- 500 Вот как всё было. А богатства, скрытые
В подземных недрах, — серебро и золото,
Железо, медь, — кто скажет, что не я, а он
Их обнаружил первым и на свет извлёк?
Короче говоря, одну ты истину
Запомни: все искусства — Прометеев дар.
ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.
О людях непомерно не пекись теперь,
А о своих подумай бедах. Верю я,
Что день настанет — ты из плена вырвешься
- 510 И будешь так же, как сегодня Зевс, могуч.
ПРОМЕТЕЙ. Ещё не хочет Мойра всевершающая
Исполнить это. Только после тысяч мук
И после тысяч пыток плен мой кончится.
Умение любое — пред судьбой ничто.
ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.
А кто же правит кормовым веслом судьбы?
ПРОМЕТЕЙ. Три Мойры да Эринии, что помнят всё.
ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.
Так что же, Зевс им уступает силу?
- 520 **ПРОМЕТЕЙ.** И Зевс от предрешённой не уйдёт судьбы.
ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.
Что, кроме вечной власти, суждено ему?
ПРОМЕТЕЙ. Ничего на это не отвечу, не выпрашивай.
ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА.
Наверно, это тайна, и священная.
ПРОМЕТЕЙ. К другому лучше перейди. Об этом речь

Вести ещё не время. Чем уклончивей
 Отвечу я, тем лучше. Лишь молчанием
 От плена, от позора и от мук спасусь. [...]

Перевод Соломона Апта

Размышляем, обсуждаем

1. Если бы вы были художником-декоратором, какие костюмы предложили бы для персонажей трагедии?
2. Подготовьте выразительное чтение фрагментов трагедии, в которых наиболее ярко подчёркивается величие подвига Прометея.
3. Какие черты характера титана отражены в прочитанных отрывках?
4. Сравните представленные отрывки из трагедии Эсхила с мифом о Прометее.
5. Как вы оцениваете поступок героя (на материале мифа и прочитанного текста трагедии)?
6. Объясните смысл драматургического конфликта в пьесе.
7. Приведите примеры афоризмов, содержащихся в прочитанном тексте, и раскройте их значение.
8. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Образ Прометея в европейской литературе и культуре».

В творческой лаборатории мастера

Генрих Фридрих Фюгер.
 Прометей несёт людям огонь

О НОВАТОРСТВЕ ЭСХИЛА

До Эсхила трагедия являлась хорошим произведением, при котором был единственный самостоятельный актёр, игравший самую незначительную роль собеседника с хором. Новаторство «отца трагедии» состоит в том, что он ввёл второго актёра. Это сокращало партии хора и расширяло диалог, давая возможность вводить гораздо большее число действующих лиц, поскольку два актёра могли сразу играть несколько ролей. Эсхилу также приписывается введение роскошных костюмов для актёров, масок, котурнов и разнообразной сценической обстановки. Такие сцены в трагедиях, как появление теней умерших, низвержение целых скал в подземный мир, прибытие богов по воздуху, требовали разного рода технических приспособлений, которых до Эсхила не

было. Драматург также широко вводил в свои трагедии танцы, при этом сам сочинял для них разнообразные фигуры.

Кроме того, Эсхил писал связные трилогии, посвящённые либо одному сюжету, либо разным, но так или иначе между собой связанным сюжетам.

По книге А. Ф. Лосева «Античная литература»

*Узнаем
о выдающейся личности*

В творческом наследии известного российского филолога и философа Алексея Фёдоровича Лосева (1893–1988) особое место занимает монументальный труд по истории античной мысли — восьмитомная «История античной эстетики», за которую учёный был удостоен Государственной премии СССР (1986). Нелегко складывалась судьба исследователя. В 1930–33 годах он был репрессирован. Из лагерей А. Ф. Лосев вышел тяжело больным человеком, почти слепым, но упорно продолжал плодотворно работать. Лишь после смерти И. Сталина, в 50-х годах XX столетия, учёный получает возможность публиковать свои работы. Общая библиография его научных исследований насчитывает около 650 наименований (прижизненно — около 450). Основная мысль этого выдающегося философа: нет высшей ценности в мире, чем сам человек.

*Из тайников
искусства слова*

О «ВЕЧНЫХ ОБРАЗАХ» В ЛИТЕРАТУРЕ

Читая художественные произведения, вы всё чаще будете замечать, что в некоторых из них встречаются одни и те же образы, которые имеют общечеловеческое значение. Так, образ Прометея знаком вам не только по древнегреческому мифу, но и по трагедии Эсхила. Кроме того, к нему обращались в своём творчестве немец Иоганн Вольфганг Гёте, англичане Перси Биши Шелли и Джордж Гордон Байрон, украинские поэты Тарас Шевченко, Иван Франко, Павло Тычина, Максим Рыльский, Андрей Малышко, Лина Костенко и многие другие. Прометей был одним из любимых образов Леси Украинки. Поэтессе, которую часто называют «дочерью Прометея», принадлежат такие строки:

*Я честь віддам титану Прометею,
Що не творив своїх людей рабами,
Що світив не словом, а вогнем,
Боровся не в покорі, а завзято...
Я вслід йому піду.*

Литературные образы, которые по глубине художественного обобщения выходят за пределы конкретных произведений и отобразённой в них эпохи, называют *вечными*. Они сосредоточивают в себе важные черты человеческого характера, ситуации и конфликты, которые повторяются в новых условиях. Вечные образы вновь и вновь возникают в творчестве писателей разных стран и времён.

1. Объясните значение понятия «вечные образы».
2. Почему, на ваш взгляд, образ Прометея стал вечным?

Подытожим изученное

1. Из приведённых словосочетаний выберите одно, которое, на ваш взгляд, наиболее ярко характеризует Эсхила: *древнегреческий трагик, отец трагедии, драматический поэт*. Объясните свой выбор.
2. В чём состоит новаторство Эсхила?
3. Как в трагедии Эсхила проявляются черты античной пьесы?
4. Что символизирует образ Прометея?
5. Что вы знаете о вечных образах в литературе?

«Под сенью дружных муз...»

Интересно, что образ Прометея привлекал не только писателей и художников, но и многих музыкантов. Среди них — венгр **Ференц Лист**, немцы **Рихард Вагнер** и **Людвиг ван Бетховен**, россиянин **Александр Скрябин**, украинец **Кирилл Стеценко**. Все они — авторы музыкальных произведений, созданных на основе сюжета о Прометее.

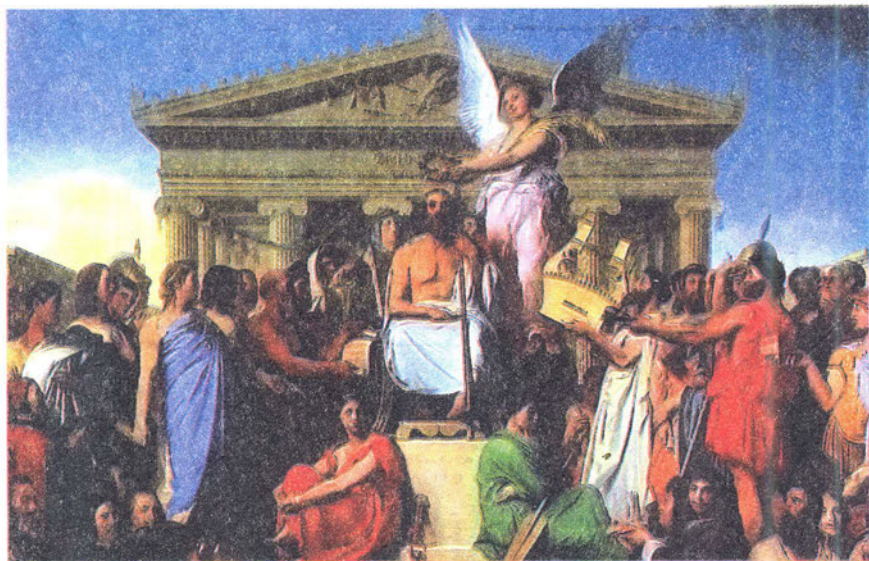
Подытожим изученное в разделе

1. Составьте план к теме «Античная художественная литература».
2. Подготовьте сообщение о роли эпохи античности в развитии мировой культуры.
3. Узнайте поэта по такому факту: «*В древности за право называться его родиной состязались семь греческих городов*». Расскажите, что вам известно о нём.
4. Заполните в тетради таблицу, вписав в неё авторов, названия и жанр произведений:

Античная литература

эпос	лирика	драма

5. Внимательно рассмотрите репродукцию картины «Апофеоз¹ Гомера» Ж. О. Д. Энгра. Что на ней изображено? В чём её символический смысл?

Жан Огюст Доминик Энгр. Апофеоз Гомера

6. Сравните роль театра в Древней Греции и в современном мире.
7. Объясните, почему пьесу Эсхила «Прометей прикованный» называют трагедией.
8. Чем образ Прометей привлекает деятелей различных видов искусств?
9. Подготовьте компьютерную презентацию «Виртуальное путешествие в мир античной культуры».
10. Каково, на ваш взгляд, значение античной литературы для формирования личности современного человека? Согласны ли вы с высказыванием А. С. Пушкина, вынесенным в эпиграф к этому разделу? Свой ответ обоснуйте.
11. Подготовьте реферат на одну из тем:
- «Античные сюжеты и образы в украинском искусстве»;
 - «Античные сюжеты в современном мировом кинематографе».
12. Внимательно рассмотрите шмуцтитул² к разделу. Как вы думаете, что символизирует объединение в одном изображении главного храма в древних Афинах (Греция) и развалин античной архитектуры в Херсонесе (Украина)?

¹ Апофеоз — здесь: прославление, возвеличение какого-либо лица.

² Шмуцтитул (сокр. шмуц) — отдельный лист книги с вынесенным на него заглавием последующего раздела или части книги.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

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

*И из прочных уз мы рады
Доставать морских чудовищ,
И растут в челне громады
Скопленных сокровищ.*

Валерий Брюсов

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ
к разделу:**

- СЛОВО
- ЛЕТОПИСЬ
- ГУМАНИЗМ
- СОНЕТ

ИЗ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

- Из курса истории Украины вспомните и расскажите о развитии культуры Киевской Руси.
- Назовите известные вам произведения литературы Древней Руси.
- Что вы знаете о «Повести временных лет» и её авторе?
- Вспомните, о каких правилах поведения писал Владимир Мономах в своём «Поучении».

Перед нами как бы сразу произведения литературы зрелой и совершенной, сложной и глубокой по содержанию, свидетельствующей о развитом национальном и историческом самосознании.

Дмитрий Лихачёв

«КОГДА ЗАРОЖДАЛИСЬ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ...»

Во времена зарождения литературы Древней Руси центром политической и культурной жизни страны был Киев, поэтому литературу XI–XII веков принято называть литературой Киевской Руси.

Древняя Русь в этот период своей истории находилась в числе передовых государств Европы. Духовной основой, на которой возникла культура страны — её архитектура, живопись, литература, музыка, просвещение, стало христианство.

С принятием православия по всей славянской земле возводятся величественные крестово-купольные храмы с драгоценными мозаиками и фресками. Одним из таких памятников древней архитектуры, дошедшим до наших дней, является киевский собор Святой Софии (1037 г.). Построенный зодчими Ярослава Мудрого, он стал не просто главным храмом Киевской Руси, а символом национального, политического и культурного единства страны. Собор Святой Софии славился богатством внешнего и внутреннего убранства. Тринадцать куполов, символизирующих царство небесное, многочисленные крутые ступени, указывающие на трудность духовного подвига, живописные фрески, воплотившие хрис-

тианские идеалы, поражали воображение простого человека. Одним из шедевров Софийского собора является выполненная в мозаике фигура Божьей матери — Марии-Оранты¹. Древнее предание гласит: пока цела Оранта, будет стоять и Киев. Вокруг собора располагался архитектурный ансамбль из трёх монастырских храмов. При Софийском соборе была основана библиотека, где хранились и переписывались рукописи, создавались богато украшенные миниатюрами рукописные книги. Позже каменные Софийские соборы были возведены также в Новгороде и Полоцке.

Официальное принятие христианства на Руси (988 г.) способствовало широкому распространению письменности на основе славянской азбуки, созданной болгарскими братьями-просветителями Кириллом и Мефодием. Появляются первые школы. В них учат чтению, письму, счёту, основам христианского вероучения. Одна из известных школ этого периода существовала при Киево-Печерском монастыре.

Важнейшим событием после крещения Руси является и зарождение литературы, первоочередной задачей которой становится воплощение истин новой религии. Литературная жизнь Древней Руси берёт своё начало в Киеве, значительно позже литература появляется в Новгороде и Суздале.

Наше представление о литературе этого периода приблизительно и неполно, так как многие памятники со временем были утрачены, некоторые сохранились только в единственном экземпляре. Но дошедшие до нас рукописные книги позволяют нам судить о характере и разнообразии литературы восточнославянского средневековья.

София Киевская. Оранта.
Мозаика. XI век

¹ *Оранта* (от лат. *orans* — молящаяся) — один из типов изображения Богоматери, представляющий Богоматерь без младенца, в рост, с поднятыми и раскинутыми в стороны руками ладонями наружу, т. е. в традиционном жесте заступнической молитвы.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв назвал литературу Древней Руси литературой «одной темы и одного сюжета. Этот сюжет — мировая история, и эта тема — смысл человеческой жизни». Литература этого периода рассказывает не о придуманном, а о реальном. В центре внимания древнего книжника находились важнейшие исторические события: военные походы князей, нашествия кочевников, основание городов. Героями таких произведений становились также реальные исторические лица: князья, бояре, воеводы, монахи.

Отличительной особенностью литературы Древней Руси был её познавательный и поучительный характер. Книга воспринималась на Руси как главный источник сведений о мире и человеке. Литература восточнославянского средневековья пронизана глубоким патриотизмом и высокой духовностью, она учит любви к родине, воспитывает милосердие и скромность, душевную теплоту и щедрость. Ярким примером сказанного служит уже знакомое вам «*Пучение Владимира Мономаха*».

Одна из основных примет литературы Древней Руси — её тесная связь с фольклором. И это не случайно, ведь устное народное творчество стало одним из источников её формирования. К народным преданиям и легендам обращается автор «*Повести временных лет*», в соответствии с народной традицией написано и «*Слово о полку Игореве*».

Произведения литературы Древней Руси существовали в рукописном варианте (напомним, что книгопечатание появилось на Руси только в XVI веке). Переписчик мог выступать соавтором произведения, включать в текст новые материалы или, наоборот, сокращать его по своему усмотрению. Так возникали разные редакции одного и того же произведения.

Большая часть произведений литературы Древней Руси анонимна. Мы не знаем имён авторов многих произведений. До сих пор не утихают споры об авторстве легендарного произведения нашего прошлого — «*Слова о полку Игореве*». Анонимность литературы Древней Руси вызвана не только коллективным характером творчества, но и стремлением древнего книжника придать своему произведению вечное и общечеловеческое значение. Писание книг, как и возделывание земли, издревле считалось на Руси святым делом. Подобно проросшему зерну, оно принесёт свои плоды, которые предстоит пожинать будущим поколениям.

Первыми книгами, которые читали славяне, были переводы с греческого, выполненные болгарскими книжниками. В основном — это произведения религиозного содержания с

открытым, радостным отношением к миру и природе. Интересно, что около девяноста процентов дошедших до нас произведений литературы Древней Руси — переводы, и только лишь десятая часть является оригинальной литературой. Во времена правления князя Ярослава Мудрого в Киеве была создана специальная комиссия, занимавшаяся переводом и переписыванием книг. Одной из первых была переведена священная книга христиан — Библия. Библия на Руси стала воистину Первой Книгой, Книгой Книг: по ней постигали веру, нравственность, грамоту. Переводческая деятельность княжеской комиссии не только значительно обогатила литературу Древней Руси, но и повлияла на её характер, т. к. среди переведённых книг немало было и светских¹ произведений. Многие выдающиеся переводные памятники литературы этого периода стали известны благодаря работе киевской группы переводчиков.

Интерес к сотворению мира, к истории других стран и народов, к подвигам великих мужей древности наши предки удовлетворяли из византийских хроник. Например, «Шестоднев» болгарского автора **Иоанна Экзарха** рассказывает о шести днях сотворения мира. Поэтическое повествование о создании Богом неба, небесных светил, земли, зверей и человека пронизано восхищением перед мудростью Всевышнего, создавшего такой разумный, многообразный и неисчерпаемый мир.

К древней мудрости славяне приобщались, читая и переводной сборник «Пчела», который был составлен в Византии монахом **Антонием** в XI столетии. На Русь сборник пришёл вместе с другими произведениями и был переведён с греческого уже в XII–XIII столетии на территории Киевской или Галицкой земли. Сборник «Пчела» на протяжении XII–XVII столетий был любимой книгой для чтения, которую цитировали писатели, философы и государственные деятели. О необычайной

Памятный знак библиотеки
Ярослава Мудрого
на территории
Софии Киевской

¹ Светские — здесь: не церковные, гражданские.

популярности книги говорит огромное количество рукописных списков, сохранившихся в книгохранилищах Украины и России. Сборник был очень большой по объёму. Он содержал более 70 статей или разделов (слов), а также приблизительно 2,5 тысячи высказываний античных писателей и философов, отцов христианской церкви, исторических деятелей и неизвестных авторов на различные темы. Главное предназначение этих цитат заключалось в том, чтобы дать ответ на вопрос: как жить в этом мире?

Особенно популярным у читателя Древней Руси был переводной приключенческий роман о подвигах Александра Македонского *«Александрия»*. Главное в этом произведении не историческая достоверность изображаемых событий, а остросюжетность рассказа о пребывании легендарного полководца в диковинных странах, населённых фантастическими шестиногими существами, безголовыми людьми, исчезающими деревьями.

Высокий уровень развития Киевской державы, а особенно «учения книжного», способствовало тому, что уже через несколько десятилетий после принятия христианства возникли удивительные литературные памятники, и сегодня не перестающие восхищать читателей высокой поэтической культурой.

Летописи, ораторская проза, житийная литература — основные жанры оригинальной литературы, которые развивались во времена Киевской Руси.

Величайший летописный памятник эпохи Киевской Руси — *«Повесть временных лет»*. Литературная традиция приписывает авторство этого памятника монаху Киево-Печерского монастыря **Нестору**. *«Повесть временных лет»* была составлена в Киеве в 10-е годы XII века. По мнению Д. С. Лихачёва, «ни один народ западной, восточной и южной Европы не знает такой истории своей страны, как *«Повесть временных лет»* — с её юмором и художественностью, искусством диалога и рассказа, с её высоким патриотическим сознанием и стремлением показать родную историю на фоне мировых событий, связать её с историей Византии и славянства».

Среди ораторской прозы особое место занимает *«Слово о Законе и Благодати»*. Автором этого образца церковного красноречия является священник **Иларион Киевский**, которого Ярослав Мудрый назначил митрополитом. Впервые в истории Киевского государства главой церкви стал не византийский митрополит.

Композиционно «Слово о Законе и Благодати» распадается на три части. Так, в первой части рассказывается о всемирном значении христианского учения, во второй — о принятии христианства на Руси, о князе Владимире — человеке, благодаря которому это крещение стало возможным. Заканчивается «Слово о Законе и Благодати» возвышенной молитвой. По мнению некоторых исследователей, Иларион произнёс свою знаменитую речь в Киеве, в Десятинной церкви.

Михаил Нестеров.
Юность преподобного Сергия

Возникновение летописей и со-здание Иларионом «Слова о Законе и Благодати» было тесно связано с политическими задачами, стоявшими тогда перед Киевской державой. Эти же задания способствовали и зарождению житийной литературы¹.

Житием называют произведение религиозно-назидательного содержания, в котором рассказывается о жизни святых. Описывая события жизни героя, автор жития стремился раскрыть его характер и богатство духовного мира. Особое внимание агиограф уделял тому, что отличает святого от обычных людей.

Ярчайшим представителем житийного творчества был **Епифаний Премудрый**, творчество которого приходится на XV столетие.

Одним из героев произведений Епифания стал основатель Троицкого монастыря Сергей Радонежский. В «Житии Сергия Радонежского» Епифаний Премудрый изобразил красоту и силу духа своего наставника, показал, как после великого испытания — самоотречения и жизни среди суровой природы — пришло к святому духовное почитание. Сергей Радонежский выступает как вдохновитель Дмитрия Донского на Куликовскую битву, как сторонник идеи централизации русских земель вокруг Москвы, как воспитатель целой плеяды русских основателей монастырей.

¹ Житийную литературу исследователи обычно называют агиографией (от греч. *hagios* — святой, *grapho* — пишу), а авторов житий — агиографами.

Одним из самых знаменитых произведений XVII века стало «Житие протопопа¹ Аввакума», в котором его автор является одновременно писателем и героем. Не приняв церковной реформы, протопоп Аввакум много лет провёл в тюрьмах и ссылках. В житии правдоискатель и бунтарь Аввакум изобразил всю свою жизнь, полную лишений и страданий.

Но самое известное и прославленное произведение древней славянской литературы — это, конечно, «Слово о полку Игореве». Созданное в конце XII века, оно стало своеобразным символом культуры Древней Руси в её светлый киевский период. Известный украинский историк и публицист Михаил Грушевский называл «Слово о полку Игореве» центральным памятником, который золотит всю эпоху. В этом небольшом по объёму произведении органично соединились язычество и христианство, поэзия и проза. Пламенные обращения, вдохновенные речи, трогательные плачи, торжественные славы и лирические отступления автора слились в величавый гимн, воспевающий родную землю.

В основу «Слова о полку Игореве» положено историческое событие — неудачный поход князя Игоря Святославича Новгород-Северского в 1185 году на половцев. Поражение русичей послужило автору «Слова...» поводом для горьких размышлений о Русской земле, для страстного призыва к объединению во имя защиты и процветания родной земли.

«Слово о полку Игореве» было открыто в конце XVII века известным собирателем русских древностей графом Александром Ивановичем Мусиным-Пушкиным. В 1800 году «Слово...» вместе с переводом и комментариями было выпущено отдельным изданием, а в 1812 году во время московского пожара рукопись этого древнего памятника сгорела со всей бесценной коллекцией Мусина-Пушкина. К счастью, сохранились копии, по которым вот уже более двухсот лет учёные всего славянского мира исследуют этот литературный шедевр. Вокруг «Слова...» сложилась целая литература, в мире выпущено несколько тысяч научных работ, посвящённых этому произведению. А в 1995 году Институт русской литературы Российской Академии наук издал пятитомную «Энциклопедию «Слова о полку Игореве». Научный труд над «Словом», который вёлся силами учёных славянского мира, по мнению М. Грушевского, даёт очень хороший образ искренней духовной кооперации, объединённой любовью к словесной красоте.

¹ Протопоп — прежнее название протоиерея — старшего православного священника.

«Ни один другой славянский памятник, — отмечает исследователь, — не может похвалиться такой великой и красивой литературой, такими многосторонними, глубокими трудами».

Титульный лист «Слова о полку Игореве»

«Слово о полку Игореве» переведено на многие языки мира и вошло в сокровищницу мировой художественной культуры. Только на русском языке существует несколько десятков поэтических переводов и переложений, в том числе таких талантливых поэтов, как Василий Жуковский, Афанасий Майков, Константин Бальмонт, Николай Заболоцкий, Николай Рыленков и другие. На украинский язык «Слово о полку Игореве» (или его фрагменты) переводили Михаил Максимович, Тарас Шевченко, Иван Франко, Павло Тычина, Максим Рыльский и др. «Слово...» переведено на все славянские языки, а также на английский, немецкий, французский, японский и другие языки мира.

Вы прочитаете отдельные фрагменты из «Слова о полку Игореве» в поэтическом переложении Николая Заболоцкого и, надеемся, почувствуете, почему оно так волнует всех тех, кто неравнодушен к нашему историческому прошлому и по-настоящему любит поэзию.

1. Какое значение имело введение христианства на Руси для развития культуры?
2. Д. С. Лихачёв отмечает, что ведущую роль в развитии культуры Древней Руси играли такие виды искусства, как архитектура и живопись. Прокомментируйте слова учёного.
3. Назовите отличительные особенности литературы Древней Руси.
4. Приведите примеры произведений переводной и оригинальной литературы Древней Руси.
5. Расскажите об истории открытия «Слова о полку Игореве». Дополните свой рассказ об этом произведении сведениями, полученными на уроках украинской литературы.

На заметку юному исследователю

В истории мировой литературы трудно найти более таинственный и легендарный памятник древности, чем «Слово о полку Игореве». Это произведение изучается свыше двухсот лет, но до сих пор по многим вопросам исследователи не пришли к окончательным выводам.

Так, не прекращается дискуссия о том, что представляет собой «Слово о полку Игореве» — подлинное произведение времён Древней Руси или искусную подделку, созданную в XVIII веке. Сомнения в подлинности особенно усилились после гибели единственного рукописного экземпляра текста. Значительную роль в борьбе против скептиков сыграл А. С. Пушкин, который в открытой дискуссии убедительно доказал, что даже все вместе взятые поэты конца XVIII столетия не могли создать такой шедевр.

Нет единого мнения и по поводу того, кто же был автором «Слова о полку Игореве». Выдвигая разные версии, учёные приходят к общему выводу, что автор этого гениального произведения древности — талантливый и высокообразованный человек Древней Руси, горячо любивший свою Родину и утверждавший идеалы чести, свободы и независимости.

Не утихают споры и о жанре «Слова о полку Игореве». Сам автор называет своё произведение и словом, и песнью, и повестью. И, действительно, это то воинская повесть о «былинах сего времени», то красноречивая проповедь в защиту мира и единения, то торжественные славы князьям, то взволнованные плачи их жён. Один из первых исследователей «Слова...», наш соотечественник, известный историк и филолог Михаил Максимович, рассуждая о жанре произведения, писал: «Если бы можно было употребить составное ... слово *Песноповесть*, то это было бы самое близкое и отличительное название сего рода поэмы, по её лирико-эпическому характеру».

Глубокий лиризм, богатая символика, поэтичность художественно-образительных средств, особая ритмика языка, близость произведения к устному народному творчеству позволили современным учёным-филологам отнести «Слово о полку Игореве» к жанру поэмы.

Загадкой остаётся и то, где именно, в каком городе было создано «Слово...» и почему на долгие годы подверглось забвению.

Владимир Фаворский.
Боян

СЛОВО О ПОЛКУ¹ ИГОРЕВЕ (Отрывки)

Вступление

Не пора ль нам, братия, начать
 О походе Игорево слово,
 Чтоб старинной речью рассказать
 Про деянья князя удалого?
 А воспеть нам, братия, его —
 В похвалу трудам его и ранам —
 По былинам времени сего,
 Не гоняясь мыслью за Бояном².
 Тот Боян, исполнен дивных сил,
 Приступая к вещему напеву,
 Серым волком по полю кружил,
 Как орёл под облаком парил,
 Растекался мыслию по древу.
 Жил он в громе дедовских побед,
 Знал немало подвигов и схваток,
 И на стадо лебедей чуть свет
 Выпускал он соколов десяток.
 И, встречая в воздухе врага,
 Начинали соколы расправу,
 И взлетала лебедь в облака,
 И трубила славу Ярославу³.
 Пела древний киевский престол,
 Поединок славил старинный,
 Где Мстислав⁴ Редедю⁵ заколол
 Перед всей касожскою дружиной,
 И Роману Красному⁶ хвалу
 Пела лебедь, падая во мглау.

¹ *Полк (устар.)* — войско, поход, сражение, война. В заглавии слово «полк» означает «поход», в тексте употребляется в значении «войско», «сражение», «война». В некоторых украинских переводах слово «поход» можно встретить и в заглавии произведения. Например, «Слово про Ігорів похід» (перевод М. Рыльского), «Слово про похід Ігоря» (перевод И. Франко).

² *Боян* — поэт, который жил и творил во второй половине XI — начале XII веков. В «Слове» перечисляются князья, которых воспевал Боян: Ярослав, Мстислав, Роман.

³ *Ярослав Мудрый* — киевский князь.

⁴ *Мстислав Владимирович* — брат Ярослава Мудрого, князь черниговский.

⁵ *Редедя* — касожский князь (*касоги* — племя, населявшее северный Кавказ). Поединок Мстислава с Редедеем описан в «Повести временных лет».

⁶ *Роман Святославович* — внук Ярослава Мудрого, сын Святослава Ярославича. «Красный» — прекрасный.

Но не десять соколов пускал
 Наш Боян, но, вспомнив дни былые,
 Вещие персты он подымал,
 И на струны возлагал живые, —
 Взрагивали струны, трепетали,
 Сами князьям славу рокотали.

Мы же по иному замышленью
 Эту повесть о године бед
 Со времён Владимира княженья
 Доведём до Игоревых лет
 И прославим Игоря, который,
 Напрягая разум, полный сил,
 Мужество избрал себе опорой,
 Ратным духом сердце поострил
 И повёл полки родного края,
 Половецким землям угрожая.

Размышляем, обсуждаем

1. Поделитесь своими впечатлениями о прочитанном.
2. Кто такой Боян? Каким вы его себе представляете? Сравните своё описание с видением древнего певца художниками Владимиром Фаворским и Ильёй Глазуновым.
3. Как вы думаете, почему автор решает вести свой рассказ «по былинам времени сего», а не следует поэтической манере Бояна?
4. Определите хронологические рамки повествования.

Илья Глазунов. Боян

На заметку юному исследователю

Вам наверняка приходилось слышать, как многословному рассказчику делали шутливо-ироничное замечание: *«Не растекайтесь мыслью по древу»*, что означало: говорите без излишеств, по существу. Это выражение пришло к нам из «Слова о полку Игореве». Неужели его автор намекал на излишнюю многословность легендарного песнотворца: *«Приступая к вещему напеву... растекался мыслью по древу...»*? Вовсе нет! Оказывается, что выражение *«растекался мыслью по древу»* уже давно живёт в современном русском языке своей самостоятельной жизнью. На самом деле, по одной из многочисленных версий, *«древом»* или *«мысленным деревом»* называли струнный музыкальный инструмент (скорее всего гусли), под аккомпанемент которого древние певцы слагали свои песни. В «Слове о полку Игореве» изречение *«растекаться мыслью по древу»* означает поэтически творить, перебирая струны гуслей и сочиняя мелодию и слова песни. Это метафора, свидетельствующая о большой выразительности поэтического образа. А. С. Пушкин считал «Слово...» «примером того, каким образом слагали песни в древности.

Памятник Бояну
в Новгороде-Северском.
Скульптор А. Куш,
архитектор М. Барановский

Часть первая

3

Но, взглянув на солнце в этот день¹,
Подивился Игорь на светило:
Середь бела дня ночная тень
Ополченья русские покрыла.
И, не зная, что сулит судьбина,
Князь промолвил: «Братья и дружина!
Лучше быть убиту от мечей,
Чем от рук поганых полонену!
Сядем, братья, на лихих коней
Да посмотрим синего мы Дону!»
Вспала князю эта мысль на ум —

¹ «Но, взглянув на солнце в этот день» — имеется в виду солнечное затмение, которое произошло на девятый день похода Игоря (1 мая 1185 г.).

Искусить неведомого края,
 И сказал он, полон ратных дум,
 Знаменьем небес пренебрегая:
 «Копие хочу я преломить¹
 В половецком поле незнакомом,
 С вами, братья, голову сложить
 Либо Дону зачерпнуть шеломом!»

Размышляем, обсуждаем

1. Какую роль в произведении играет затмение солнца? Как вы думаете, почему Игорь пренебрѣт этим зловещим предзнаменованием?
2. Определите общее настроение обращения Игоря к войску. Какова его идея?
3. Найдите в речи Игоря метафоры. Объясните их значение.
4. Рассмотрите репродукцию картины Ильи Глазунова «Князь Игорь». Опишите её. Как вы думаете, удалось ли художнику передать настроение литературного произведения?

Илья Глазунов. Князь Игорь

¹ «Копие хочу переломить» — в Древней Руси это выражение означало «вступить в единоборство».

Часть вторая

5

И тогда великий Святослав
Изронил своё златое слово,
Со слезами смешано, сказав:
«О сыны, не ждал я зла такого!
Загубили юность вы свою,
На врага не вовремя напали,
Не с великой честью в бою
Вражью кровь на землю проливали.
Ваше сердце в кованой броне
Закалилось в буйстве самочинном.
Что ж вы, дети, натворили мне
И моим серебряным сединам?
Где мой брат, мой грозный Ярослав¹,
Где его черниговские слуги,
Где татраны, жители дубрав,
Топчаки, ольберы и ревуги²?
А ведь было время — без щитов,
Выхватив ножи из голенища,
Шли они на полчища врагов,
Чтоб отмстить за наши пепелища.
Вот где славы прадедовской гром!
Вы ж решили бить наудалую:
«Нашу славу силой мы возьмём,
А за ней поделим и былую».
Диво ль старцу, мне, помолодеть?
Старый сокол, хоть и слаб он с виду,
Высоко заставит птиц лететь,
Никому не даст гнезда в обиду.
Да князья помочь мне не хотят,
Мало толку в силе молодецкой.
Время, что ли, двинулось назад?
Ведь под старым Римовом³ кричат
Русичи под саблей половецкой!
И Владимир⁴ в ранах, чуть живой, —
Горе князю в сече боевой!»

¹ *Ярослав* — Ярослав Всеволодович Черниговский — родной брат Святослава Киевского.

² *Татраны, топчаки, ольберы, ревуги* — тюркские племена, которые осели в Черниговском княжестве и выступали на стороне князей Древней Руси.

³ *Римов* — город на реке Суле, который был захвачен и разграблен половцами.

⁴ *Владимир* — Владимир Глебович, князь переяславский. Владимир мужественно сражался и был тяжело ранен во время похода на половцев.

Размышляем, обсуждаем

1. Каким вы представляете Святослава в момент произнесения слова? Устно опишите князя.
2. Перескажите содержание княжеской речи. Какова её основная мысль?
3. Объясните, как вы понимаете слова князя:
*Диво ль старцу, мне, помолодеть?
Старый сокол, хоть и слаб он с виду,
Высоко заставит птиц лететь,
Никому не даст гнезда в обиду.*
4. Докажите, что «золотое слово» Святослава — это речь блестящего оратора и мудрого государственного деятеля, для которого интересы родины превыше всего.
5. Назовите изобразительно-выразительные средства языка, которые автор использует в этом отрывке. Приведите примеры. Какому из этих средств, на ваш взгляд, принадлежит ведущая роль? Аргументируйте свой ответ.
6. Почему слово Святослава названо «золотым»?
7. Подготовьтесь к выразительному чтению отрывка.

Часть третья

1

Над широким берегом Дуная,
Над великой Галицкой землёй
Плачет, из Путивля долетая,
Голос Ярославны молодой:
«Обернусь я, бедная, кукушкой,
По Дунаю-речке полечу
И рукав с бобровою опушкой,
Наклонясь, в Каяле омочу.
Улетят, развеются туманы,
Приоткроет очи Игорь-князь,
И утру кровавые я раны,
Над могучим телом наклонясь».

Далеко в Путивле, на забрале,
Лишь заря займётся поутру,
Ярославна, полная печали,
Как кукушка, кличет на юру¹:
«Что ты, Ветер, злобно повеваешь,
Что клубишь туманы у реки,
Стрелы половецкие вздымаешь,
Мечешь их на русские полки?
Чем тебе не любо на просторе
Высоко под облаком летать,

¹ На юру — на открытом возвышенном месте.

Корабли лелеять в синем море,
За кормою волны колыхать?
Ты же, стрелы вражеские сея,
Только смертью веешь с высоты.
Ах, зачем, зачем моё веселье
В ковьялях навек рассеял ты?»

На заре в Путивле причитая,
Как кукушка раннею весной,
Ярославна кличет молодая,
На стене рыдая городской:
«Днепр мой славный!

Каменные горы¹

В землях половецких ты пробил,
Святослава в дальние просторы
До полков Кобяковых² носил.
Возледей же князя, господине,
Сохрани на дальней стороне,
Чтоб забыла слёзы я отныне,
Чтобы жив вернулся он ко мне!»

Далеко в Путивле,
на забрале,
Лишь заря займётся поутру,
Ярославна, полная печали,
Как кукушка, кличет

на юру:

«Солнце трижды светлое!
С тобою
Каждому приветно и тепло.
Что ж ты войско князя удалое
Жаркими лучами обожгло?
И зачем в пустыне ты безводной
Под ударом грозных половчан
Жаждою стянуло лук походный,
Горем переполнило колчан?»

Перевод
Николая Заболоцкого

Памятник Ярославне
в Путивле.
Скульптор В. Клоков,
архитектор С. Миргородский

Василий Перов.
Плач Ярославны

¹ Каменные горы — здесь: днепровские пороги.

² «До полков Кобяковых носил» — упоминается поход Святослава Всеволодовича в половецкую степь в 1184 году.

Размышляем, обсуждаем

1. Автор «Слова...» поместил плач Ярославны перед рассказом о победе Игоря из плена. Как вы думаете, почему?
2. К каким силам природы обращается Ярославна? В чём она упрекает природу и о чём её просит?
3. Внимательно рассмотрите репродукцию картины Василия Перова «Плач Ярославны» и фотографию памятника Ярославне в Путивле. Сравните их с текстом поэмы. Как художнику и скульптору удалось передать эмоциональное состояние жены князя?
4. Назовите приёмы устного народного творчества, которые использовал автор, описывая плач Ярославны. Вспомните, в каком произведении русской литературы вы уже встречались с подобными обращениями к явлениям природы. Назовите автора этого произведения. Прочитайте наизусть упомянутые отрывки и сравните их.
5. Подготовьте выразительное чтение отрывка.

Прогулки по местам великих вдохновений

Первым памятником «Слову о полку Игореве» в нашей стране стал Новгород-Северский историко-культурный музей-заповедник (Черниговская область). Музей расположен на территории Спасо-Преображенского монастыря, откуда, по преданию, в XII веке князь Игорь и выступил в поход. А сегодня здесь установлены памятники легендарным героям «Слова...»: Бояну, князю Игорю, Ярославне.

Памятник Ярославне, верной жене Игоря, возведён и в городе Путивле на Сумщине, в том самом месте, где, по преданию и археологическим данным, стоял княжеский дворец, со стен которого она обращалась ко всем земным и неземным силам с просьбой помочь князю и сберечь его.

В Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (Россия) также существует экспозиция, посвящённая «Слову о полку Игореве». Погрузиться в эпоху «Слова...» посетителям помогут подлинные памятники духовной и материальной культуры Древней Руси: новгородские берестяные грамоты, рукописные и печатные книги, предметы быта, воинские доспехи времени похода князя Игоря. Но особой гордостью музея — экземпляр первого издания «Слова о полку Игореве» (1800 г.). Интересны также и материалы, посвящённые многочисленным исследованиям и переводам поэмы, её жизни в искусстве.

В творческой лаборатории мастера

«Слово о полку Игореве» заняло значительное место в поэтическом творчестве Николая Заболоцкого. Бережно и с особой любовью поэт работал над переложением этого памятника литературы Древней Руси, стремясь дать современному читателю полноценную, доступную ему поэму. «Сейчас, когда я вошёл в дух памятника, я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, что из глубины веков донесла она до нас это чудо», — писал переводчик.

К. И. Чуковский так оценил «чудесный, подлинно поэтический перевод» Н. Заболоцкого: «Хотя этот перевод не удовлетворяет тем требованиям, которые, казалось, обеспечивают переводу максимальную точность, он точнее всех наиболее точных подстрочников, так как в нём передано самое главное: поэтическое своеобразие подлинника, его очарование, его прелесть.

Никогда ни в одном переводе разрозненные образы «Слова о полку Игореве» не были сведены воедино таким могучим лирическим чувством. Стих всюду кованный, крепкий...».

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Мировая литература знает немного произведений, которые увлекали бы новые и новые поколения, пересекали границы стран и материков, обретая всё более мощную славу. Именно к таким памятникам и принадлежит бессмертное «Слово о полку Игореве» — героическая, наполненная пламенной любовью к отчизне, к своему народу песня-призыв, что доносится из седых времён Киевской Руси и горячо отзывается в наших сердцах».

Леонид Махновец

«Слово о полку Игореве» — одно из самых гуманистических произведений мировой литературы. Оно отмечено печатью особой человечности, особенно внимательного отношения к человеческой личности. Оно полно сильных и волнующих чувств...»

Дмитрий Лихачёв

Узнаем о выдающейся личности

«Великим островом русской культуры» называли выдающегося филолога, видного общественного деятеля и замечательного человека Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999). Для миллионов людей он стал символом борьбы за торжество истины. Дмитрий Сергеевич — автор сотен фундаментальных трудов, посвящённых истории русской литературы и культуры. В историю мирового

литературоведения Д. С. Лихачёв вошёл как исследователь литературы Древней Руси. Многие книги Лихачёва («Заметки о русском», «Земля родная», «Письма о добром и прекрасном») адресованы молодому поколению.

Если вы заинтересовались выдающейся личностью Д. С. Лихачёва, рекомендуем вам посетить специальный сайт, посвящённый учёному: <http://likhachev.fond.spb.ru>.

«Под семью дружных муз...»

«Слово о полку Игореве» имело огромное влияние на современную культуру. Белорусский писатель Василь Быков писал: «Все новые поколения литераторов будут обращаться к мудрости его суждений, к поэтической ёмкости его слога, в котором заключено непревзойдённое духовное и эстетическое содержание этого выдающегося произведения прошлого». Многие поэты не только переводили «Слово...», но и широко использовали его образы и мотивы в своём творчестве. Среди них Александр Пушкин, Иван Бунин, Валерий Брюсов, Марина Цветаева, Александр Блок, Максимилиан Волошин, Павел Антокольский, Арсений Тарковский, Иван Франко, Александр Олесь, Павло Тычина, Максим Рыльский.

В переломные и трагические моменты истории, в страшные и кровавые времена войн, революций с новой силой зазвучало «Слово о полку Игореве» в лирике поэтов XX века, призывая соотечественников к мужеству, стойкости и любви к Родине.

Прочитайте стихотворение Максимилиана Волошина «Заклинание» (1920) и подумайте, как идея этого произведения перекликается со «Словом о полку Игореве»:

Заклинание

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращённых в прах,
Из мук казнённых поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений —
Возникнет праведная Русь.

Я за неё за всю молюсь
И верю замыслам предвечным:
Её куют ударом мечным,
Она мостится на костях,
Она святится в ярых битвах,
На жгучих строится мощах,
В безумных плавится молитвах.

Неотъемлемой частью нашей духовной жизни стали и музыкальные воплощения «Слова...» — опера «Князь Игорь» Александра Бородина, музыкальная композиция Николая Лысенко «Плач Ярославны».

Вошло это легендарное произведение прошлого и в историю живописи. Напомним картины В. Г. Перова «Плач Ярославны», В. М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича», И. С. Глазунова «Боян», «Князь Игорь», И. Я. Билибина «Князь Игорь», а также декорации Н. К. Рериха к опере А. П. Бородина, иллюстрации В. А. Фаворского, Г. И. Нарбута, В. И. Лопаты и палехских мастеров.

Подытожим изученное

1. Как вы думаете, зачем современному школьнику изучать литературу Древней Руси?
2. Расскажите об историческом событии, которое положено в основу «Слова о полку Игореве».
3. Как вы думаете, почему, поднимая тему единения Руси, автор «Слова...» обращается к неудачному походу князя Игоря?
4. Внимательно рассмотрите репродукцию картины Виктора Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами». Используя полный текст «Слова...», подберите цитату, которая могла бы стать подписью к этой картине.

Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами

5. Определите правильную последовательность эпизодов в «Слове о полку Игореве»:
 - обращение Игоря к войску;
 - «золотое слово» Святослава;
 - побег Игоря из плена;
 - плач Ярославны.
6. Перескажите близко к тексту понравившийся вам эпизод из «Слова о полку Игореве».

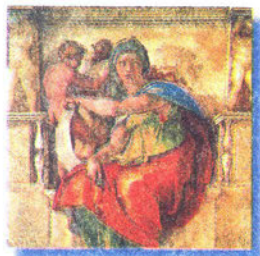
7. Из предложенных вариантов выберите правильный ответ. Главную роль в раскрытии идейного содержания «Слова о полку Игореве» играют отрывки:
 - а) обращение Игоря к войску;
 - б) «золотое слово» Святослава;
 - в) плач Ярославны.
8. Какие изобразительно-выразительные средства языка использует автор в «Слове...»? Приведите примеры. Объясните их роль в тексте.
9. Прочитайте слова М. Грушевского: *«Те обстоятельства, в которых «Слово...» появилось и исчезло, те формы, в которых им приходится пользоваться современнику, способствуют тому, что наука очень медленно делает те выводы, которые можно из него сделать»*. Согласны ли вы с мнением учёного?
10. Докажите близость поэмы к устному народному творчеству.
11. Каким вы представляете себе автора «Слова о полку Игореве»?
12. Подготовьте доклад об одной из версий авторства «Слова о полку Игореве».
13. Подготовьте мультимедийную презентацию «Живописное воплощение «Слова о полку Игореве»».
14. Сравните героев «Слова о полку Игореве» и поэм Гомера. В чём их общность, а в чём различие?
15. Напишите реферат на одну из тем:
 - «Жизнь «Слова о полку Игореве» в музыке»;
 - «Слово о полку Игореве» в литературном наследии поэтов XX века (на примере поэтических произведений 2–3 авторов)»;
 - «Переводы «Слова...» на русский, украинский и белорусский языки».
16. Если вы располагаете такой возможностью, то ознакомьтесь с параллельным корпусом переводов «Слова о полку Игореве», размещённом в Интернете (<http://nevemenandr.net/slovo/>). Сравните 2–3 поэтических перевода на современный русский язык понравившегося вам отрывка из поэмы.
17. Прокомментируйте слова М. Грушевского о «Слове...»: *«Это произведение перелистывайте денно и ночью — и каждый раз вы найдёте в нём новую красоту и новый смысл!»*
18. Составьте подборку высказываний поэтов, писателей и других деятелей мировой культуры о «Слове о полку Игореве». Напишите и свой краткий отзыв об этом произведении.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Расскажите, что вы знаете об эпохе Возрождения. Известно ли вам другое название этого периода в истории культуры?

Имена каких представителей эпохи Возрождения вам знакомы?

Вспомните, какое произведение литературы Возрождения вы уже читали. Поделитесь своими впечатлениями о нём.

*Чем выше поднят молот в небеса,
тем глубже он врубается в земное,
становится скульптурой и дворцом.*

Мы в творчестве выходим из себя.

И это называется душою.

Я — молот, направляемый Творцом.

Микеланджело Буонарроти
(перевод Андрея Вознесенского)

ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха Возрождения (впервые этот термин был употреблён в XVI веке итальянским художником Джорджо Вазари) стала одним из самых ярких и плодотворных периодов в истории искусства и подарила миру целую плеяду гениев.

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

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

времени — гуманисты — провозгласили культ человеческой личности, веру в человека, в его силы и выступили против контроля церкви над деятельностью человека и его образом мысли. Вершиной мудрости гуманисты считали литературу и философию античности, они возрождали классическую древность: изучали античных мыслителей, увлекались собиранием их книг, преподавали греческий язык.

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

Одним из выдающихся представителей Ренессанса был скульптор Донателло (ок. 1386–1466). Его работа — изящно выполненный из бронзы торжествующий победитель «Давид» (ок. 1434) — стала первым со времён античности скульптурным изображением свободно стоящей человеческой фигуры в натуральную величину.

Сандро Боттичелли. Весна

Подлинных высот достигло и изобразительное искусство. В эпоху Возрождения художник стал мыслителем и идеологом. Творения Сандро Боттичелли (ок. 1445–1510), Леонардо да Винчи (1452–1519), Микеланджело Буонарроти (1475–1564), Рафаэля Санти (1483–1520), Вечеллио Тициана (ок. 1487–1576)

и других гениальных художников не перестают восхищать своих зрителей. Нужно сказать, что многие из художников прекрасно владели и искусством слова: Леонардо да Винчи — автор широкоизвестных басен, а слова Микеланджело Буонарроти, вынесенные в эпиграф к этому разделу, свидетельствуют о его поэтическом таланте. С тех пор мы называем возрожденческой личностью тех людей, в которых органично сочетаются многие таланты.

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

Среди выдающихся памятников литературы этого периода — драмы Вильяма Шекспира и Лопе де Вега, романы «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса и «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, поэзия Данте Алигьери и Франческо Петрарки.

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

1. Расскажите об эпохе Возрождения, о тех изменениях, которые происходили в странах Европы в этот период истории культуры.
2. Объясните, какие особенности античной литературы и культуры возродились в эпоху Ренессанса.
3. Раскройте смысл понятия «гуманизм». Как вы думаете, почему именно гуманизм стал определяющей характеристикой периода Ренессанса?
4. Назовите выдающихся представителей эпохи Возрождения.
5. Объясните, как вы поняли эпиграф к этой статье.
6. Самостоятельно подготовьте сообщение (реферат, мультимедийную презентацию) об одном из художников эпохи Возрождения.

Франческо ПЕТРАРКА (1304–1374)

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

Франческо Петрарка

ПЕВЕЦ ЛЮБВИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

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

Судьба Франческо Петрарки не была лёгкой. «Почти вся моя жизнь прошла в скитаниях. Я сравниваю свои блуждания с Одиссеевыми; будь блеск его имени и подвигів одинаковым, его странствия не оказались бы ни дольше, ни длиннее моих, ... мне легче пересчитать морской песок и небесные звёзды, чем все препятствия, какие ставила завидующая моим трудам fortuna», — писал поэт.

Он родился 20 июля 1304 г. в итальянском городе Ареццо в семье Петракко, эмигранта из Флоренции, и его жены Элетты. Франческо, уже будучи взрослым, ради благозвучия латинизировал прозвище отца и стал называться Петраркой. Детство его прошло в переездах. Отец Франческо настаивал на том, чтобы сын получил хорошее юридическое образование и стал нотариусом. Попытка мальчика объяснить отцу,

что юриспруденция — это не его призвание, не увенчалась успехом. Однажды отец, рассердившись на сына за чтение «ненужных» книг, швырнул их в печку. «Он жёг словно бы моё тело», — напишет Петрарка 50 лет спустя. Франческо так расстроился, что отец вынужден был собственноручно спастись из огня любимые книги сына: произведения Вергилия и Цицеронова «Риторику» — и возвратить их со словами: «Хорошо, пусть одна из этих книг поможет твоим трудам, а другая — досугу». Позже Петрарка будет называть Цицерона своим отцом, а Вергилия — братом.

Жан Клуэ.
Портрет неизвестного
с томиком Петрарки

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

Самое значительное создание Петрарки — сборник *«Канцоньере»*¹ (*«Книга песен»*), ставший его поэтической исповедью.

¹ *Канцона* — стихотворная форма в итальянской поэзии, состоящая из 5–7 строф и заключительной укороченной строфы.

Памятник Лауре в Париже

Рождением сборника мировая поэзия обязана даме сердца поэта по имени Лаура.

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

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

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

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

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

ПОНЯТИЕ О СОНЕТЕ КАК ЛИРИЧЕСКОМ ЖАНРЕ

Сонет (от итал. *sonetto*, от прованс. *sonet* — песенка) — стихотворный лирический жанр из 14 стихов, построенный по строгой схеме: два четверостишия (катрены) и два трёхстишия (терцеты). Число рифм в сонете — четыре или пять. Порядок рифмовки может колебаться, но чаще всего в катренах он *абба абба* или *абаб абаб*, а терцетах — *cde cde* или *cdc dcd*. Пишется сонет преимущественно ямбом — пятистопным или шестистопным; реже используется четырёхстопный ямб.

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

Свои наблюдения о сонете в поэтической форме высказал Иван Франко:

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

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

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

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

ИЗ «КНИГИ ПЕСЕН»

Сонет 13

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

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

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

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

Перевод Вячеслава Иванова

Сонет 13

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

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

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

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

Перевод Ивана Бунина

Размышляем, обсуждаем

1. Выразительно прочитайте два перевода 13 сонета Ф. Петрарки.
2. Поделитесь своими впечатлениями от прочитанного.

3. Раскройте основной пафос произведения.
4. Словесно нарисуйте, какой предстаёт перед нами образ Лауры.
5. Докажите, что жанр прочитанного стихотворения — сонет.
6. Какой из переводов сонета вам понравился больше? Обоснуйте почему.
7. Проследите, в каком из предложенных переводов более всего сохранена сонетная форма стихотворения.
8. Рассмотрите репродукцию картины Тициана. Можно ли считать её иллюстрацией к сонетам Петрарки? О какой любви — земной или небесной — пишет поэт?

Вечеллио Тициан. Любовь земная и Любовь небесная

На заметку юному исследователю

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

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

В своей переводческой деятельности к творчеству Ф. Петрарки обратились многие из известных поэтов XX столетия: Иван Бунин, Валерий Брюсов, Осип Мандельштам и другие.

Сонет 35

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

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

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

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

Перевод Юрия Верховского

Размышляем, обсуждаем

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

«Под сенью дружных муз...»

Сонеты Франческо Петрарки вдохновили известного венгерского композитора, пианиста **Ференца Листа** (1811–1886) на создание фортепьянного цикла «Три сонета Петрарки» (1839 г.). В этом музыкальном посвящении Листу удалось передать основной «дух» сонета, его божественную природу, благозвучность и совершенство формы. Объектом воплощения для композитора стали субъективные чувства и настроения, которые возникли после прочтения сонетов Петрарки. Музыкальный образ рождается из импровизационного вступления, и так постепенно возникает «стройная гармония» души и звука.

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

Сонет 61

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

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

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

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

Перевод Вячеслава Иванова

Сонет 61

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

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

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

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

Перевод Абрама Эфроса

Размышляем, обсуждаем

1. Какие эмоции вызывает у вас 61 сонет Петрарки? Можно ли считать эту поэзию современной?
2. Какой момент жизни лирического героя воспет в этом произведении? Расскажите, что вам известно о предмете обожания поэта.

3. Проследите, отражены ли в стихотворении черты конкретной женщины или же автор создаёт отвлечённый образ своей героини. Ответ подкрепите цитатами из текста.
4. Проанализируйте, что объединяет предложенные варианты перевода данного сонета и чем они отличаются.

*«Умеючи
и клад находят...»*

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО КОММЕНТАРИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ

Н. В. Гоголь, зная, какие трудности подстерегают читателя истинной поэзии, писал: «Прочсть 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...». Давайте вместе раскроем тайну художественного мира поэта, попробуем постичь смысл лирического слова и создать собственный комментарий к прочитанному стихотворению.

● Читая стихотворение, мы испытываем особое эмоциональное состояние. Постарайтесь проникнуться этим состоянием, осмыслить свои чувства и мысли, которые вызвало у вас произведение, и вначале рассказать, какое впечатление произвело на вас прочитанное.

- Если вам известно, расскажите об истории создания стихотворения.
- Определите жанр лирического произведения.

● Комментируя стихотворение, подумайте, о чём оно, какой образ-переживание создаёт автор, с помощью каких образов и картин наиболее выразительно передаются настроения и чувства в произведении.

● Поскольку стихотворение — это произведение искусства слова и все языковые средства, использованные автором, служат раскрытию его главного пафоса, важно проанализировать, с помощью каких изобразительно-выразительных средств языка поэт раскрывает своё душевное состояние. Так, в одном стихотворении вы обратите внимание на точные и эмоциональные эпитеты и метафоры, а в другом, возможно, вас привлекут оригинальные гиперболы или антитезы.

● Проследите, насколько ритм и размер произведения передают его содержание и углубляют переживания лирического героя.

● Подумайте, какие ещё художественные детали усиливают впечатление от стихотворения.

- В заключение дайте свою оценку данному произведению.

Сонет 134

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

Сжимая мир в объятьях, — сон объёмлю.
Мне бог любви коварный плен куёт:
Ни узник я, ни вольный. Жду — убьёт;
Но медлит он, — и вновь надежде внемлю.

Я зряч — без глаз; без языка — кричу.
Зову конец — и вновь молю: «Попада!»
Клянусь себя — и всё же дни влачу.

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

Перевод Вячеслава Иванова

Размышляем, обсуждаем

1. Выразительно прочитайте стихотворение.
2. Расскажите, как вы поняли этот сонет.
3. Проанализируйте роль антитез в произведении.
4. Согласны ли вы с утверждением, что образы влюблённого и его возлюбленной, созданные поэтом, становятся символами вне времени? Аргументируйте свой ответ.
5. Подготовьте собственный комментарий к 134 сонету.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

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

Руф Хлодовский

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

Борис Томашевский

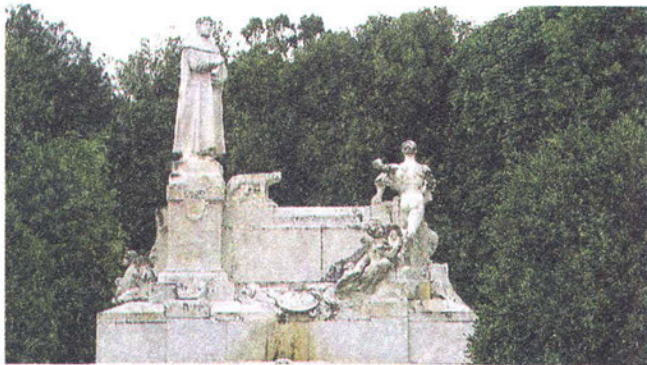
Подытожим изученное

1. Расскажите о жизни и творчестве Ф. Петрарки.
2. Какой лирический жанр полнее всего представлен в творчестве Ф. Петрарки? Отметьте правильный ответ:
 - а) канцоны.
 - б) сонеты.
 - в) мадригалы.
 - г) баллады.
3. Обоснуйте первое высказывание из рубрики «Постигаем глубину литературно-критической мысли». Расскажите, о каком индивидуальном стиле пишет исследователь.
4. Подготовьте сообщение на научную конференцию, эпиграфом которого могли бы стать слова Б. В. Томашевского, одного из крупнейших исследователей творчества Петрарки.
5. Прочитайте и прокомментируйте завет, оставленный поэтом своим потомкам: *«Я знал, что дни драгоценны; что они бесценны, не знал. Слушайте меня, юноши, перед которыми целый век: время бесценно! Я не знал этого в возрасте, когда всего лучше и полезнее было знать, я не оценивал время его ценой; я служил друзьям, я ворчал на телесные труды, на душевные тяготы, на растрату денег — время было на последнем месте. Теперь вижу: ему следовало быть на первом. Усталость снимается покоем, упущенные деньги возвращаются — однажды утёкшее время не вернётся, его потеря невозполнима».*

Прогулки по местам великих вдохновений

В Италии в родном городе Франческо Петрарки — Ареццо — внимание коренных жителей и туристов привлекает Casa Petrarca, так называемый Дом поэта. Сейчас в нём находятся библиотека и Академия Петрарки.

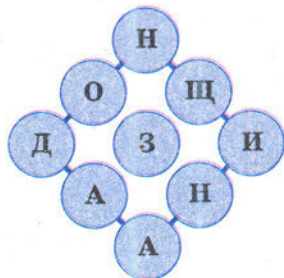

Памятник Петрарке в Ареццо

Подытожим изученное в разделе

1. На примере одного из произведений литературы Древней Руси раскройте её характерные черты. Что сближает литературу этой эпохи с произведениями фольклора?
2. Определите тему, идею и жанр «Слова о полку Игореве».
3. Докажите, что «Слово...» — историческая поэма.
4. Назовите известных вам русских и украинских переводчиков «Слова о полку Игореве». Вспомните, в чьём переводе вы читали «Слово...» на уроках украинской литературы. Какой из переводов вам понравился больше? Обоснуйте свой ответ.
5. Расшифруйте головоломку — и вы узнаете название произведения литературы Древней Руси, написанное в конце XIV столетия под сильным влиянием «Слова о полку Игореве».
6. Охарактеризуйте эпоху Возрождения. Назовите выдающихся представителей этого периода в истории культуры.
7. Как вы понимаете смысл понятия «гуманизм»?
8. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Франческо Петрарка — поэт Возрождения».
9. На примере сонетов Ф. Петрарки раскройте отличительные признаки сонета как лирического жанра.
10. Выразительно прочитайте наизусть один из сонетов Ф. Петрарки.
11. Как вы думаете, почему сонеты Ф. Петрарки по-прежнему встречают живой отклик в сердцах читателей всего мира? Обоснуйте свой ответ.
12. Подготовьте сценарий литературно-музыкального вечера, посвящённого лирике поэтов эпохи Возрождения.
13. Найдите и подготовьте чтение стихотворения А. Пушкина «Сонет».
14. На шмуцтитуле к этому разделу изображены фрагменты двух фресок: «Сотворение Адама» Микеланджело Буонарроти — роспись на потолке Сикстинской капеллы (уникального музея эпохи Возрождения в Ватикане) и портреты дочерей великого князя Ярослава Мудрого в соборе святой Софии в Киеве. Как вы думаете, что объединяет эти два изображения? Какие «глуби тайные вселенной» (В. Брюсов) они иллюстрируют? Обоснуйте свой ответ.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVII–XVIII веков

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

Никола Буало.
«Поэтическое искусство»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ к разделу:

- КЛАССИЦИЗМ
- СЕНТИМЕНТАЛИЗМ
- ОДА
- КЛАССИЦИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ХVII ВЕК — ЭПОХА РАСЦВЕТА КЛАССИЦИЗМА В ИСКУССТВЕ ФРАНЦИИ

В искусстве ХVII — начала ХIХ века широкое распространение получил *классицизм* (от лат. *classicus* — *образцовый*) — художественное направление, для которого характерно строгое соблюдение определённых норм и правил. Произведения классицизма называют *классицистическими*, а их авторов — *классицистами*. Самым известным теоретиком классицизма считают француза Никола Буало (1636–1711), который в своём стихотворном трактате «*Поэтическое искусство*» (1674 г.) впервые изложил принципы нового направления. Главным требованием классицистов стало следование культу разума: прекрасным считалось лишь то, что было подчинено строгим законам рационализма.

Наиболее яркими чертами классицистической системы являются такие:

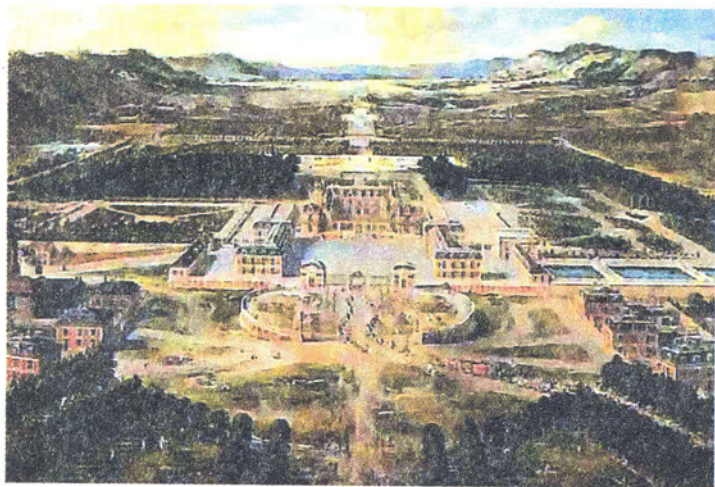
- **Наследование античных источников как высоких образцов искусства.** Писатели, художники, скульпторы часто обращались к образам и сюжетам античных мифов, их идеалом служило античное представление о красоте.

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

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

Классицизм распространился во многих европейских странах, но наивысшего расцвета достиг во Франции. Самыми яркими образцами классицизма во французской литературе являются трагедии Пьера Корнеля, Жана Расина, поэзия Жана де Лафонтена, комедии Жана Батиста Мольера. Величайший представитель классицизма в живописи Франции — Никола Пуссён (1594–1665). Важное место в его творчестве занимал пейзаж, который художник всегда населял мифологическими

персонажами. Вершиной развития классицизма в архитектуре стал Версаль — парадная резиденция французских королей недалеко от Парижа, которая представляет собой дворцово-парковый комплекс. В его создании участвовали зодчие Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар, а также декоратор садов и парков Андре Ленотр. Классицистическим архитектурным шедевром является и королевский дворец в Париже — Лувр, спроектированный братом известного французского сказочника Шарля Перро — Клодом.

Версаль. Дворец короля-солнце Людовика XIV

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

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

Классицистическая система жанров	
высокие	низкие

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

Жан Батист МОЛЬЕР (1622–1673)

*... Величайший в мире комедиограф,
над пьесами которого в течение
трёх столетий покатывались
со смеху — и от всей души смеются
до сих пор...*

Вениамин Каверин

ВЕЛИЧАЙШИЙ В МИРЕ КОМЕДИОГРАФ

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

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

Мальчик довольно часто проводил время со своим де-

¹ В. М. Мультатули. Мольер: Кн. для учащихся старших классов. — М.: Просвещение, 1988. — С. 22.

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

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

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

Казалось бы, после такого потрясения у кого угодно могли опуститься руки. Но только не у Мольера. Любовь к театральному искусству вела его сквозь тернии к звёздам. Выйдя из тюрьмы, он думал только об одном — продолжении театральной жизни. Вот как об этом пишет М. А. Булгаков в своей знаменитой книге «Жизнь господина де Мольера»: «Это было осенью. В тесной квартирке на улице Жарден-Сен-Поль, вечером, при свечке сидела женщина¹. Перед нею стоял мужчина. Три тяжких года, долги, ростовщики, тюрьма и унижения резчайшим образом его изменили. В углах губ у него залегли язвительные складки опыта, но стоило только всмотреться в его лицо, чтобы понять, что никакие несчастья его не остановят. Этот человек не мог сделаться ни адвокатом, ни нотариусом,

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

ни торговцем мебелью». Из самых стойких соратников по театральному делу Жан Батист сколотил новую труппу, которая отправилась на гастроли по стране.

Антуан Ватто. Французская комедия

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

Осенью 1658 г. труппа Мольера выступила перед новым королём Людовиком XIV, вошедшим в историю своей фразой «Государство — это я!». Постановка трагедии Корнеля не вызвала интереса у публики. И Мольер, сориентировавшись в ситуации, предложил небольшую комическую сценку собственного сочинения под названием «Влюблённый доктор». На этот раз директор театра выиграл — зал покатывался со смеху, зри-

тели не жалели аплодисментов. Король оставил трупку в Париже, передав её под покровительство своему брату. Именно здесь, в столице Франции, родились и увидели свет лучшие комедии Мольера — «Смешные жеманницы», «Скупой», «Тартюф», «Дон Жуан», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной».

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

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

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

Узнаем о выдающейся личности

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) — русский прозаик и драматург. Детство и юность писателя прошли в Киеве. Квартира Булгаковых находилась на Андреевском спуске, 13. Сейчас здесь открыт музей писателя. Начало литературной деятельности Булгакова связано с Москвой, где были созданы произведения, принёсшие ему мировую славу. Среди них — повесть «Собачье сердце» и роман «Мастер и Маргарита», встреча с которыми у вас ещё впереди. Для

¹ Изложено по книге: Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера.

всех, кто интересуется художественными биографиями писателей, особую ценность представляют пьесы Булгакова «Кабала святош» («Мольер»), «Последние дни» («Пушкин»), а также книга «Жизнь господина де Мольера», в которой с искомётным юмором и светлой грустью рассказывается о судьбе великого комедиографа.

Значительное место в творчестве Булгакова занимают украинские темы и образы, любимый родной город. Так, на материале исторических событий, происходивших в Киеве во время революции 1917 года и гражданской войны, созданы роман «Белая гвардия» и написанная на его основе пьеса «Дни Турбиных». В Киеве разворачивается действие рассказа «Необычайные приключения доктора». Родному городу посвящён и лирический очерк «Киев-город».

К ИЗУЧЕНИЮ КОМЕДИИ «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ»

Размышляем, обсуждаем

Действие первое

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

Сцена из спектакля «Полоумный Журден»
(театр на Подоле, режиссёр В. Малахов)

Действие второе

1. Какую роль в обрисовке характера Журдена играет его диалог с учителем философии?
2. Выразительно прочитайте явление 9 второго действия. С помощью каких средств автор вызывает смех у читателей и зрителей?
3. Почему все учителя и подмастерья льстят Журдену?

Действие третье

1. Охарактеризуйте жену Журдена и служанку Николь.
2. Прочитайте в лицах явление 12.
3. Как характеризует Клеонта его вторая реплика? Правильно ли он поступил, сказав господину Журдену правду об отсутствии у него дворянского звания?
4. В каких сценах ярко раскрывается характер Доранта?

Действие четвёртое

1. Какова роль сцены «Турецкая церемония» в раскрытии характера Журдена?
2. С какой целью автор вводит в текст явления 9 подробные ремарки?

Действие пятое

1. Прочитайте в лицах явление 1 пятого действия.
2. Подумайте, заслуживают ли осуждения Клеонт и другие персонажи, участвующие в розыгрыше Журдена?
3. Подготовьте инсценизацию наиболее понравившейся сцены комедии.

Прогулки по местам великих вдохновений

Парижане свято хранят память о своём прославленном соотечественнике. В центре Парижа можно увидеть памятник Мольеру. Непревзойдённый драматург величественно восседает на высоком постаменте, охраняемом двумя музами. Во французской академии был установлен бюст Мольера с надписью: «Для славы его ничего не нужно, но для нашей славы нужен он». Наиболее ярким напоминанием о вечно живой славе Мольера является театр «Комеди Франсез», который был создан в 1680 г. Отдавая дань славному парижанину, этот театр и ныне называют Домом Мольера. Здесь каждый год

Памятник Мольеру в Париже

17 февраля идут его пьесы. Представление неизменно заканчивается сценой из «Мнимого больного». Именно в этот день и в этой комедии в 1673 году великий мастер театра сыграл свою последнюю роль.

*Из тайников
искусства слова*

О СВОЕОБРАЗИИ КЛАССИЦИСТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ

Давайте вспомним, что слово *комедия* происходит от греческого *komos* — весёлая процессия с музыкой, танцами и пением и *ode* — песня. В современном литературоведении *комедией* называют один из основных видов драмы, в котором комическими средствами развенчиваются негативные общественные и бытовые явления.

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

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

*В творческой
лаборатории мастера*

О ВЫСОКОЙ КОМЕДИИ МОЛЬЕРА

Мольеру удалось сделать своеобразное открытие — создать жанр «высокой комедии». Он насытил свои пьесы реальными жизненными конфликтами, соединил в них трагическое и комическое. Своими пьесами Мольер заставил зрителей не только смеяться, но и глубоко задумываться над важными общественными проблемами. В противовес требованиям классицизма великий драматург не побоялся сделать объектом смеха и представителей высших слоёв населения. Вот как о комедиях Мольера писал Никола Буало:

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

Постигаем глубину литературно-критической мысли

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

Лев Толстой

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

Константин Станиславский

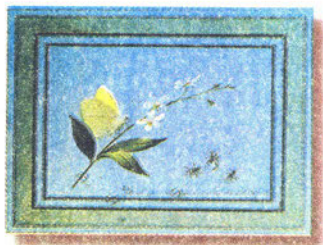

Подытожим изученное

1. Что вы знаете о классицизме?
2. Раскройте особенности классицистической комедии.
3. Исправьте устно записи невнимательного читателя: «Мольер — знаменитый английский комедиограф эпохи Возрождения»; «Театральная деятельность Мольера началась в 1658 году»; «Домом Мольера называют дом, в котором родился великий драматург».
4. Определите завязку, кульминацию и развязку в комедии «Мещанин во дворянстве».
5. Можно ли персонажей комедии назвать героями одной страсти? Почему?
6. Пользуясь дополнительной литературой и Интернетом, подготовьте доклад на тему:
 - «Жизнь комедии Мольера “Мещанин во дворянстве” на украинской сцене».
7. Подготовьте советы актёрам, исполняющим роли Журдена, его жены, Доранта и Клеонта.
8. Как в комедии проявляются черты классицизма?
9. Докажите или опровергните такое утверждение: «Пьеса “Мещанин во дворянстве” — яркий образец высокой комедии».
10. Какие сцены комедии показались вам наиболее смешными? Почему?
11. Какими средствами автор создаёт комический эффект?
12. Рассмотрите фото сцены из спектакля киевского Театра на Подоле, помещённое на с. 88. С помощью каких театральных средств создана атмосфера турецкой церемонии?
13. Какие произведения украинской и русской литературы можно сравнить с пьесой «Мещанин во дворянстве»? Что в них общего, а что различного?

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

- *Расскажите, когда и в искусстве какой страны получил своё развитие классицизм?*
- *Назовите характерные черты классицизма как литературного направления.*
- *Подготовьте сообщение об исторических событиях, происшедших в России в XVIII веке.*

*Словесность наша явилась
вдруг в XVIII столетии.*

Александр Пушкин

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА

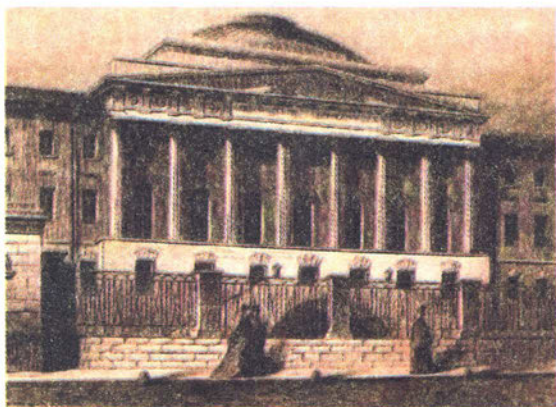
Свежий ветер петровских реформ коренным образом изменил не только политику и экономику России, но и её культурную жизнь. По прошествии всего ста лет Россия предстала в обновлённом виде — с новой столицей, со множеством архитектурных сооружений, с Академией художеств, с богатейшими художественными собраниями, не уступавшими своей роскошью известным европейским коллекциям.

XVIII век в истории русского искусства называют периодом ученичества. По указу Петра I доморожденные архитекторы, скульпторы, художники ездили за границу перенимать опыт у иностранных мастеров. Знаменитых иностранцев приглашают и в Россию. Так, швейцарец **Доменико Джованни Трезини** проектировал важнейшие постройки Петербурга — Петропавловскую крепость и её собор, здание Двенадцати коллегий. Петропавловский собор с его взметнувшимся ввысь острым шпилем колокольни выглядит весьма необычно для купольного православного храма, но именно ему было суждено стать визитной карточкой столицы Российской империи. Петропавловский собор является императорской усыпальницей, в нём покоится прах почти всех русских императоров и императриц.

Итальянец по происхождению **Бартоломео Карло Растрелли** и его сын **Бартоломео Франческо Растрелли** также состояли на службе у русских монархов. Растрелли-старший был скульптором. Он создал конную статую Петра I, бюст Алек-

сандра Меньшикова, декоративные фигуры для Летнего сада в Петербурге, парков в Стрельне и Петергофе. Растрелли-младший увековечил своё имя в замечательных зданиях, ставших шедеврами архитектурного искусства. На его счету Зимний, Царскосельский и Большой Петергофский дворцы, ансамбль Смольного монастыря в Петербурге, Андреевская церковь и Мариинский дворец в Киеве.

Привлекая богатейший опыт европейских культурных традиций, новое русское искусство постепенно обретает профессиональную зрелость. Признанными мастерами русской школы зодчества становятся Савва Иванович Чевакинский, Дмитрий Васильевич Ёхтомский, Василий Иванович Баженов, Матвей Фёдорович Казаков. М. Ф. Казакова считают основоположником русского классицизма в архитектуре. Им было построено такое количество зданий в Москве (Казаков — автор Петровского дворца, Московского университета, здания Дворянского собрания, Сената в Кремле и др.), что появилось даже понятие «казаковская Москва».

Старое здание Московского университета. Архитектор М. Казаков

Одну из вершин русского классицистического искусства составляет портретная живопись. Её основой стал женский портрет, который называют феноменом культуры XVIII века. Выдающимися портретистами являются наши соотечественники Дмитрий Григорьевич Левицкий и Владимир Лукич Боровиковский. Кисти Левицкого принадлежит серия портретов воспитанниц Смольного института. Девушки-смолянки¹ написаны с любовью и тщательностью, они отвечают идеалу XVIII века.

¹ Девушки-смолянки — здесь: воспитанницы Смольного института благородных (дворянских) девиц, основанного Екатериной II в 1764 году.

*Владимир Боровиковский.
Портрет М. И. Лопухиной*

В творчестве Боровиковского школа русского женского портрета достигает своей вершины. Его портреты проникнуты близостью к природе. Всемирно известен «Портрет Марии Ивановны Лопухиной» работы Боровиковского. В нём просматривается очевидный интерес живописца к душевному состоянию изображённой девушки.

Как известно, европейские классицисты (архитекторы, скульпторы, живописцы, писатели) в своём творчестве часто обращались к образам и сюжетам античных мифов, их идеалом служило античное представление о красоте. Но русский классицизм не просто наследовал

античное искусство, он усложнял его, наделяя лиризмом, непосредственностью, цельностью настроения.

В русской литературе классицизм создавало поколение молодых писателей, получивших европейское образование и поддерживавших петровские нововведения. Среди них были сатирик¹ **Антиох Кантемир**, драматург **Александр Сумароков**, поэты **Василий Тредиаковский** и **Михаил Ломоносов**.

Деятельность этих писателей была определена эпохой Просвещения. Они отстаивали идею просвещённого абсолютизма, согласно которой государством должен управлять мудрый и «просвещённый» монарх, заботящийся о благе всего общества. Примером такого правителя для российских литераторов стал Пётр I.

Сохранив всё лучшее, что досталось новой словесности от литературы русского средневековья — её патриотизм, неугасающий интерес к личности человека, связь с устным народным творчеством, осмеяние социальных и человеческих пороков, — русская литература XVIII века была направлена на воспитание нового просвещённого гражданина, способного решить те великие задачи, которые возникли перед страной.

Как и во французском классицизме, в русской литературе XVIII столетия высшей ценностью было объявлено государство, но в русском классицизме большее значение придавалось

¹ *Сатирик* — автор художественных произведений, в которых остро и беспощадно обличаются отрицательные явления действительности.

просвещению, наукам и знаниям. «Просвещённым» называли не просто образованного человека, а прежде всего человека-гражданина, которому приобретённые знания помогли осознать свою ответственность перед обществом. О пользе наук говорит в своих одах Михаил Ломоносов, защите «учения» посвящено и произведение Антиоха Кантемира «К уму своему. На хулящих учение».

Для литературы русского классицизма характерна гражданская направленность, патриотический пафос, назидательность, интерес к исторической тематике. В своих произведениях писатели-классицисты обращаются к легендарным страницам русской истории с тем, чтобы привлечь монархов — наследников Петра I к совершенствованию Российского государства. Яркий пример сказанного — похвальные оды М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина.

Перед русскими классицистами стояли такие сложные задачи, которых не знали их европейские собратья. Французская литература XVII столетия имела литературный язык и устоявшиеся светские жанры, чего не было к началу XVIII столетия в России. Русские писатели проводят реформу литературного языка и стихосложения, осваивают новые жанры. Подобно «Поэтическому искусству» Н. Буало, А. Сумароков создаёт произведение под названием «Наставление хотящим быти писателями», в котором поднимает вопрос о создании национального языка и характеризует новые для русской литературы жанры:

Такой нам надобен язык, как был у греков,

Какой у римлян был и, следуя в том им,

Как ныне говорит Италия и Рим.

Каков в прошедший век прекрасен стал французский,

Иль, ближе объявить, каков способен русский.

Довольно наш язык себе имеет слов,

Но нет довольного на нем числа писцов.

Явлением зрелого русского классицизма, испытавшего сильное влияние идей Просвещения, стало творчество Дениса Ивановича Фонвизина. В своих пьесах автор не ограничивается простым осмеянием частной жизни дворян, как это было у писателей предшествующих десятилетий, а изобличает общественную и служебную деятельность представителей этого сословия, решительно выступает против крепостничества.

Наряду с классицизмом возникает и другое литературное направление русской литературы этого периода — сентиментализм. В отличие от классицистов, сентименталисты высшей

ценностью объявили не государство, а человека, потребностям которого должны отвечать государственные законы. Крупнейшим представителем этого направления был Николай Михайлович Карамзин, творчеством которого достойно завершилась русская литература классицизма.

Первое русское литературное направление — классицизм — просуществовало сравнительно недолго, но каким важным оно стало для последующего развития литературы! Его главные завоевания: реформа литературного языка, совершенствование стихосложения, обновление жанровой системы — стали тем фундаментом, на котором возведут величественный храм словесного искусства XIX века Жуковский, Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Тютчев...

1. Как вам известно, к началу XVIII столетия русская литература прошла многовековой путь своего развития. Согласны ли вы с высказыванием А. С. Пушкина, взятым в качестве эпиграфа к статье учебника?
2. Рассмотрите репродукцию картины известного русского художника-классициста Антона Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой». Докажите, что этот художник творил по законам классицизма.
3. Назовите особенности русского классицизма как литературного направления. Перечислите его представителей.
4. Каковы были главные завоевания русского классицизма?

Антон Лосенко. Прощание Гектора с Андромахой

Вспомните, что Вам известно из уроков физики, химии, географии о М. В. Ломоносове.

Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ

(1711–1765)

На берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление! Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет ему враждебная судьба...

Виссарион Белинский

БОГАТЫРЬ НАУКИ И ИСКУССТВА

С именем Михаила Васильевича Ломоносова — блестящего гения российской науки и искусства — связана целая эпоха в летописи человеческого разума. Перелистывая страницы его обширной биографии, не перестаёшь удивляться, как в одном человеке могло соединиться столько разносторонних дарований! Ломоносов не только занимался едва ли не всеми современными ему науками, но и стал основателем новых. Он оставил яркий след в физике и химии, астрономии и географии, металлургии и геологии, истории и филологии. М. В. Ломоносов писал стихи, создавал мозаики, а его труды по русской истории, языку и литературе принесли ему не меньшую известность, чем работы по исследованию земных недр или электрических явлений.

Но что особенно поражает в Ломоносове помимо его гениальности и энциклопедичности, так это цельность натуры, целеустремлённость и неутолимая жажда знаний. Страсть к наукам и ремёслам, желание учиться привели юного Михаила в Москву. Ради учения он втайне от отца покидает свой северный край, где ему, как и многим сверстникам, была уготована рыбацкая судьба. Мало кому в жизни удаётся так смело

и верно шагнуть навстречу своему высшему предназначению. Позже А. С. Пушкин напишет об этом в своём небольшом стихотворении «Отрок»:

*Невод рыбак расстилал по берегу студёного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрещи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям!*

Девятнадцатилетним юношей Ломоносов поступает в Славяно-греко-латинскую академию. Тяжёлым испытанием стали для молодого человека годы учёбы. Будучи вдвое старше своих одноклассников, Михаил претерпевает несправедливые насмешки и унижения со стороны школяров и некоторых учителей. Не было поддержки и от родных. Наказав сына за своеволие, отец Ломоносова отказался присылать ему деньги на содержание, а скудного жалования, которое платили в академии, хватало лишь на хлеб и квас. Но, несмотря на эти трудности, Ломоносов «наук не оставил». Спустя пять лет его в числе двенадцати лучших учеников принимают в университет при Петербургской академии наук, а ещё через несколько месяцев посылают учиться в Германию. Интересно, что ещё студентом будущий учёный посетил и Киево-Могилянскую академию, где имел доступ к рукописным и печатным сокровищам монастырских библиотек. (О пребывании Ломоносова в Киево-Могилянской академии свидетельствует мемориальная доска, установленная на фасаде этого учебного заведения).

Более тридцати лет свой жизни посвятил Михаил Васильевич Ломоносов «высоким наукам», из них одиннадцать лет он учился, а затем до самой смерти служил в Академии наук. Великий патриот и просветитель, Ломоносов не только сам возвысился от поморского крестьянина до академика Петербургской академии наук, но и приложил немало усилий для развития образования в России. Так, по его инициативе был создан Московский университет, который сегодня с гордостью носит имя своего основателя.

Более тридцати лет свой жизни посвятил Михаил Васильевич Ломоносов «высоким наукам», из них одиннадцать лет он учился, а затем до самой смерти служил в Академии наук. Великий патриот и просветитель, Ломоносов не только сам возвысился от поморского крестьянина до академика Петербургской академии наук, но и приложил немало усилий для развития образования в России. Так, по его инициативе был создан Московский университет, который сегодня с гордостью носит имя своего основателя.

¹ В этом стихотворении Пушкин проводит параллель с евангельским повествованием о призвании Христом апостолов: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков...».

С именем выдающегося поэта и учёного связывают и преобразование русского стихосложения. Вслед за В. К. Тредиаковским Ломоносов отдаёт предпочтение силлабо-тоническому стихосложению¹, в котором его восхищают «правильный порядок», т. е. ритм. Почти вся классическая русская поэзия будет написана напевным и звучным силлабо-тоническим стихом, а её ведущим размером, благодаря усилиям Ломоносова, станет четырёхстопный ямб.

С поэзией связана и знаменитая ломоносовская теория «трёх штилей», открывшая дорогу для нового литературного языка. Вспомним, что поэт пришёл в русскую словесность, когда древнерусская литература с её церковнославянским языком и устоявшимися жанрами канула в прошлое, а на смену ей пришла новая светская культура с новым литературным языком. Ломоносов же считал, что использование церковнославянизмов в русском литературном языке необходимо, т. к. они придают речи особую значительность и торжественность. Чтобы понять это, сравним русские и церковнославянские слова, например, *палец — перст, щёки — ланиты, сказал — рек* и др. При умелом использовании эти устаревшие слова обогащали литературный язык, делая его стройным и выразительным. Перед поэтом встал вопрос: как правильно организовать письменную речь? Свои идеи он изложил в работе «О пользе книг церковных в российском языке». Все слова Ломоносов разделил на три «штиля» — высокий, средний и низкий. В первом из них преобладали церковнославянизмы, во втором возможно было использование исконно русских слов, а в третьем, который состоял только из слов русского языка, допускалось даже просторечие. Так основой нового литературного языка Ломоносов сделал русский язык.

Каждому «штилю», по Ломоносову, соответствовала своя система жанров. Так, высокий «штиль» «потребен» для героических поэм и од, средний — для дружеских стихотворных посланий и описательной прозы, низкий — для комедий, песен и «писаний обыкновенных дел».

Сам же Ломоносов писал высоким «штилем». Главным жанром в творчестве поэта были оды, обращённые к монархам. Восхищение в одах Ломоносова императрицей Елизаветой — хранительницей мира и покровительницей отечественных

¹ Силлабо-тоническое стихосложение — система стихосложения, основанная на упорядоченном расположении ударных и безударных слогов в стихе; на сильных местах располагаются, как правило, ударные, на слабых — безударные слоги.

наук и искусств — было ярким и искренним. Поэт любил и уважал дочь Петра Великого, но торжественно-приподнятый тон, героический пафос, неподдельные взволнованность и восторг его произведений говорят о том, что Ломоносов более всего любил молодую Россию, её юные науки и искусства. А в поэзии его вдохновляли героические дела славных предков:

*Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славы вечной
Я больше восхищен...*

1. Объясните, как вы понимаете название статьи учебника.
2. А. С. Пушкин назвал М. В. Ломоносова «первым нашим университетом». Прокомментируйте слова поэта.
3. Расскажите о вкладе Ломоносова в русскую литературу.

«Под сенью дружных муз...»

Одна из многочисленных граней великого гения Ломоносова связана с живописью. Михаил Васильевич проявил себя как талантливый художник своего времени, создав удивительные мозаичные полотна.

В своей химической лаборатории Ломоносов изобрёл способ получения смальты — кусочков цветного непрозрачного стекла для мозаичных работ. Под руководством учёного под Петербургом была построена стекольная фабрика, где и производились эти стёкла необыкновенной окраски.

М. В. Ломоносов мечтал увековечить великие события петровской эпохи. Терпеливо подбирая цвета и оттенки, блистательный учёный и художник создаёт неподражаемые мозаики, среди которых — портрет Петра I и картина «Полтавская баталия».

*Михаил Ломоносов.
Мозаика «Полтавская
баталия» (фрагмент)*

ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О БОЖИЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕ ПРИ СЛУЧАЕ ВЕЛИКОГО СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ

Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;

Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мыслями утомлен!
Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов¹;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков:
Для общей славы божества
Там равна сила естества.

Но где ж, натура, твой закон?
С полных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огонь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!

О вы, которых быстрый зрак²
Пронзает в книгу вечных прав,
Которым малый вещи знак
Являет естества устав,
Вам путь известен всех планет,—
Скажите, что нас так мятет?

Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар³
Среди зимы рождал пожар?

Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;

Северное сияние

¹ *Там разных множество светов* — поэт излагает современные ему теории о существовании множества населённых миров.

² *Зрак* — образ, облик.

³ *Как может быть, чтоб мерзлый пар* — изложение концепции о «тонких испарениях» (сернистых), возгорающихся в небе.

Иль тучных гор верхи горят¹;
Иль в море дуть престал зефир²,
И гладки волны бьют в эфир³.

Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Несведом тварей вам конец?
Скажите ж, коль велик творец?

Размышляем, обсуждаем

1. Какому явлению природы посвящено прочитанное вами стихотворение? Приходилось ли вам его наблюдать? Поделитесь своими впечатлениями. Расскажите, что вы знаете о происхождении этого явления.
2. Словесно опишите картину, изображённую поэтом.
3. На примере прочитанного стихотворения докажите, что ключевым словом поэзии Ломоносова является «восторг». Чем восторгается великий поэт и учёный?
4. Проследите, какие научные гипотезы выдвигает Ломоносов в этом стихотворении? В чём их смелость?
5. Определите тему стихотворения.
6. Самостоятельно прочитайте стихотворение М. В. Ломоносова «Утреннее размышление о Божием величестве...» и определите его связь с прочитанным произведением.
7. Как вы думаете, какое влияние оказала научная деятельность Ломоносова на его поэзию?

ОДА НА ДЕНЬ ВОСШЕСТВИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 1747 ГОДА (В сокращении)

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!

¹ *Иль тучных гор верхи горят* — речь идёт о гипотезе немецких учёных-натуралистов, считавших, что причина северного сияния — отражение огня исландского вулкана Геклы в движущихся на море северных льдах.

² *Зефир* (греч.) — бог западного ветра, олицетворение лёгкости.

³ *И гладки волны бьют в эфир* — Ломоносов указывает на электрическую природу северного сияния.

Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Держат в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.

Великое светило миру,
Блистая с вечной высоты
На бисер, золото и порфиру¹,
На все земные красоты,
Во все страны свой взор

возводит,

Но краше в свете не находит
Елисаветы и тебя.
Ты кроме той всего превыше;
Душа её зефира тише,
И зрак² прекраснее рая. [...]

Когда на трон она вступила,
Как вышний подал ей венец,
Тебя в Россию возвратила,
Войне поставила конец;
Тебя прияв обლობызала:
Мне полно тех побед, сказала,
Для коих крови льется ток³.
Я россов счастьем услаждаюсь,
Я их спокойством не меняюсь
На целый запад и восток.

Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет;
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет.
Вы, наглы вихри, не держайте
Реветь, но кротко разглашайте
Прекрасны наши времена.
В безмолвии внимай, вселенна:
Се хочет лира восхищенна
Гласить велики имена.

Ужасный чудными делами
Зиждитель⁴ мира искони

Карл Ванлоо.
Портрет императрицы
Елизаветы

¹ *Порфира* — пурпурная мантия монарха.

² *Зрак* — образ, облик.

³ *Ток* — течение.

⁴ *Зиждитель* — созидатель.

Своими положил судьбами
Себя прославить в наши дни;
Послал в Россию Человека¹,
Каков неслыхан был от века.
Сквозь все препятства он вознес
Главу, победами венчанну,
Россию, грубостью погранну,
С собой возвысил до небес. [...]

Какая светлость окружает
В толикой горести Парнас?
О коль согласно там бряцает
Приятных струн сладчайший глас!
Все холмы покрывают лики;
В долинах раздаются клики:
Великая Петрова дочь
Щедроты отчи превышает,
Довольство муз усугубляет
И к счастью отверзает дверь.

Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьям может воин
И в поле весь свой век живет;
Но ратники, ему подвластны,
Всегда хвалы его причастны,
И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому труб ее мешают
Плачевный побежденных стон.

Сия тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит,
Пространная твоя держава
О как тебе благодарит!
Возри на горы превысоки,
Возри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;
Богатство, в оных потаенно,
Наукой будет откровенно,
Что щедростью твоей цветет.

Толикое земель пространство
Когда всевышний поручил
Тебе в счастливое подданство,
Тогда сокровища открыл,

¹ *Послал в Россию Человека...* — Петра I.

Какими хвалится Индия;
 Но требует к тому Россия
 Искусством утвержденных рук.
 Сие злату очистит жилу;
 Почувствуют и камни силу
 Тобой восставленных наук. [...]

И се Минерва¹ ударяет
 В верхи Рифейски² копием;
 Сребро и злато истекает
 Во всем наследии твоём.
 Плутон в расселинах мятется,
 Что россам в руки предается
 Драгой его металл из пор,
 Которой там натура скрыла;
 От блеску дневного светила
 Он мрачный отвращает взор.

О вы, которых ожидает
 Отечество от недр своих
 И видеть таковых желает,
 Каких зовет от стран чужих,
 О, ваши дни благословенны!
 Дерзайте ныне ободренны
 Раченьем вашим показать,
 Что может собственных Платонов³
 И быстрых разумом Невтонов⁴
 Российская земля рождать.

Науки юношей питают⁵,
 Отраду старым подают,
 В счастливой жизни украшают,
 В несчастной случай берегут;
 В домашних трудностях утеха
 И в дальних странствах не помеха.
 Науки пользуют везде,
 Среди народов и в пустыне,
 В градском шуму и наедине,
 В покое сладки и в труде.

¹ *Минерва* (рим.) — богиня мудрости.

² *Верхи Рифейски...* — Урал.

³ *Платон* (427–347 до н. э.) — греческий философ.

⁴ *Невтон* — Исаак Ньютон (1643–1727) — английский физик и математик.

⁵ *Науки юношей питают...* — строфа является стихотворным переводом фрагмента из речи римского оратора и политического деятеля Марка (106–43 до н. э.) в защиту поэта Архия.

Тебе, о милости источник,
 О ангел мирных наших лет!
 Всевышний на того помощник,
 Кто гордостью своей дерзнет,
 Завидя нашему покою,
 Против тебя восстать войною;

Тебя зиждитель сохранит
 Во всех путях беспреткновенну
 И жизнь твою благословенну
 С числом щедрот твоих сравнит.

Размышляем, обсуждаем

1. Какие чувства у вас вызвала прочитанная ода?
2. Кому посвящено это торжественное стихотворение? Определите, каково отношение автора к Елизавете, Петру I.
3. Прокомментируйте первую строфу оды. Как вы понимаете слова «возлюбленная тишина»?
4. Какие советы автор даёт Елизавете Петровне?
5. Как вы думаете, почему Ломоносов наделяет царицу и её окружение качествами, которыми они не обладали? Разделяете ли вы мнение о том, что, создавая хвалебный гимн царице, поэт выразил свои идеи? Назовите эти идеи.
6. Определите общую тональность произведения. Найдите и прочитайте строки, которые, на ваш взгляд, наиболее точно передают эту тональность.
7. Какие темы затрагивает в своём произведении Ломоносов? Сформулируйте основную мысль оды.
8. Назовите художественные особенности оды Ломоносова. Каким стилем она написана? Обоснуйте свой ответ.
9. В. Г. Белинский назвал пафос художественного произведения поэтической идеей. Определите, в чём заключается поэтическая идея изученных произведений Ломоносова.
10. Подготовьте выразительное чтение оды, а отрывок от слов «О вы, которых ожидает...» до слов «Тебе, о милости источник...» выучите наизусть.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ ОБ ОДЕ

Если вы были внимательным читателем, то заметили, что в названии произведения М. В. Ломоносова «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» есть подсказка, помогающая определить его жанр. Это — слово «ода». Давай-

те разберёмся, что оно обозначает. Слово «ода» пришло к нам из греческого языка и буквально переводится как «песня». Ода возникла в эпоху античности и, прославляя победителей спортивных состязаний, вошла в историю мировой литературы как восхваляющее лирическое произведение.

Первая русская ода принадлежит Василию Тредиаковскому. Она вышла в 1734 году и называлась «Ода торжественная о сдаче города Гданска», но расцвет этого лирического жанра связывают с творчеством Михаила Ломоносова. Оды также создавали такие русские писатели, как Г. Р. Державин, А. Н. Радищев, А. С. Пушкин. Как и для любого другого жанра классицизма, для оды существовали свои особые правила, которые не принято было нарушать. Так, предметом воспевания в ней были видные государственные деятели, важные исторические события, высокие идеи. Наряду с реальными историческими лицами в ней действовали античные боги и герои, широко использовались изобразительно-выразительные средства языка: эпитеты, олицетворения, метафоры, сравнения. В оде вы не встретите разговорной лексики, но зато там много устаревших слов, например, церковнославянизмов, которые придают произведению торжественный тон. И это не случайно, ведь ода, как вы помните, относится к высокому стилю. Перечитаем строки оды Ломоносова:

*И се Минерва ударяет
В верхи Рифейски копием;
Сребро и золото истекает
Во всем наследии твоём...*

В этом отрывке автор говорит о том, что с помощью науки людям откроются богатства Урала, но понять это образное выражение дано только терпеливому и внимательному читателю. Так, Минервой в древнеримской мифологии называли богиню науки, а Рифей — это старинное название Урала. Непривычным для современного читателя является и употребление «е» вместо «ё» (например, в словах *всем, копием, твоём*). Некоторые из вас, наверное, подумали, что автор или верстальщик просто забыли над буквой «ё» поставить характерные для неё две точки. На самом деле букву «ё» ввели в русский язык только спустя три десятка лет, а широко употреблять её и вовсе стали только через столетия после написания ломоносовской оды благодаря писателю Николаю Михайловичу Карамзину. Так что ошибки нет, просто буквы «ё» во времена Ломоносова ещё не существовало. Тяжело даётся при чтении и неполногласие в славянизмах: *сребро и золото*. Но в этих

небольших сложностях и состоит особая притягательность оды, это делает её легко узнаваемой и неповторимой.

Итак, *ода* (в переводе с греч. — *песня*) — это торжественное стихотворное произведение, восхваляющее отечество, высокие идеи, важные исторические события и государственных деятелей.

1. Дайте определение оды как жанра литературы.
2. Назовите характерные особенности оды. Проследите их в изучаемой оде Ломоносова.
3. Назовите русских писателей, создававших оды.
4. Какие классицистические жанры, кроме оды, вам ещё известны?

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Он то же учинил на трудном поприще словесности, что Пётр Великий на поприще гражданском. Пётр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества; он создал для него законы, силу военную и славу; Ломоносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему красноречие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам».

Константин Батюшков

«Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги».

Николай Гоголь

«Ломоносов не задавался целью изобразить то, что он видел вокруг себя... Но он хотел провозгласить великие истины, открывшиеся ему и народу. <...> стиль од Ломоносова, величественно-торжественный, приподнятый, пышный, соответствовал тому чувству национально-го подъёма, гордости, тому ощущению величия и победы русской государственности, которые явились законным результатом петровского времени...».

Григорий Гуковский

Прогулки по местам великих вдохновений

На родине гениального русского учёного, просветителя и поэта М. В. Ломоносова в деревне Денисовка (сейчас — село Ломоносово), близ Холмогор, около Архангельска открыт музей. Предметы нехитрого крестьянского быта (ручная маслобойка, деревянные жернова), всевозможные морские и торговые атрибуты, инструменты, коллекция книг XVIII века приближают посетителей к тому времени, когда жил и творил Михаил Васильевич. Есть в музее экспонат, который имеет непосредственное отношение к великому поэту и мыслите-

лю — это купель, в которой крестили новорождённого Михаила. Не оставят посетителя равнодушным и макеты химической и физической лаборатории учёного, достойны внимания и его изданные труды, а также многочисленные книги о Ломоносове.

Помнят славного сына русского народа не только на его родине. Так, в нашей стране, в городе Днепропетровске Михаилу Васильевичу Ломоносову открыт памятник, его именем назван горный университет.

Памятник Ломоносову в Днепропетровске.
Скульптор А. Сьтник, архитекторы Г. Панафутин, В. Положий

«Под семью дружных муз...»

Вот уже более двадцати лет (и каждый раз с большим успехом) на наших телеэкранах демонстрируется многосерийный фильм режиссёра Александра Прошкина, посвящённый жизни и деятельности Михаила Ломоносова (год выпуска — 1986). Три его части «От недр твоих», «Врата учёности», «Во славу Отечества» удивительно точно передают исторический колорит эпохи. Незабываемой стала игра актёров Игоря Волкова, Олега Меньшикова, Илзе Лиепы, Евгения Дворжецкого. А исполнитель роли Михаила Ломоносова Виктор Степанов стал после этого фильма всенародным любимцем.

Подытожим изученное

1. Расскажите, какие факты из биографии М. В. Ломоносова произвели на вас наибольшее впечатление? Какие качества характера этого великого русского гения вы бы хотели воспитать у себя?
2. Какому классицистическому жанру в своём литературном творчестве отдавал предпочтение Ломоносов? Кого поэт воспевал в своих произведениях? Какие изобразительно-выразительные средства использовал?
3. Прокомментируйте высказывания о М. В. Ломоносове из рубрики «Постигаем глубину литературно-критической мысли». Какое из них, по вашему мнению, могло бы стать эпиграфом к его литературной деятельности?

Денис Иванович ФОНВИЗИН
(1745–1792)

*... писатель знаменитый,
Известный русский весельчак,
Насмешник, лабрами повитый,
Денис – невежде бич и страх.*

Александр Пушкин

«САТИРЫ СМЕЛЫЙ ВЛАСТЕЛИН...»

Фон Визин. Так на немецкий манер вплоть до конца XVIII века писалась фамилия блистательного русского сатирика Дениса Ивановича Фонвизина. И это не случайно. Предки писателя по мужской линии происходили из древнего немецкого рода. Но, попав во времена Иоанна Грозного в русский плен, приняли православную веру и посвятили свою жизнь новой родине. Пламенным патриотом, человеком, искренне заботившимся об интересах и народе России, был и Денис Иванович Фонвизин. «Из перерусских русский», — скажет о нём А. С. Пушкин. Фонвизин был убеждён, что за Россией — будущее, а приблизить его, по мнению писателя, помогут просвещение и знания: «Человек с дарованиями может с пером в руках быть полезным,.. а иногда и спасителем сограждан своих и Отечества». Девизом всей его жизни стали стихотворные строки:

Ты должен посвятить Отечеству свой век,

Коль хочешь навсегда быть честный человек.

Денис Иванович Фонвизин родился 3 апреля 1745 года в небогатой, но благочестивой и дружной дворянской семье. Фонвизины жили по старинному укладу, не поддаваясь светским соблазнам. С особым уважением относились к главе семейства, Ивану Андреевичу Фонвизину, о котором тепло и трогательно вспоминает писатель в автобиографическом сочинении «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях»: «Отец мой был человек большого здравого рассудка <...> читал он

все русские книги, из коих любил отменно древнюю и римскую историю... Он был человек добродетельный и истинный христианин, любил правду и так не терпел лжи, что всегда краснел, когда кто лгать при нём не устыжался». Испытывая недостаток в средствах, Иван Андреевич вынужден был сам заниматься воспитанием детей. И Денис Фонвизин, будучи четырёх лет от роду, под руководством отца уже постигал грамоту. Однако, как только в 1755 году открывается Московский университет, Иван Андреевич записывает своих старших сыновей Дениса и Павла в образованную при университете гимназию.

Преподавание в столь молодых образовательных учреждениях было весьма слабым, а учителя отличались «пьянством и нерадением». «Нынешний университет уже не тот, какой при мне был», — напишет Денис Иванович на склоне лет в своих воспоминаниях и не удержится, чтобы со свойственным ему остроумием и живостью слога не описать некоторые картины студенческой жизни. Вот каким, к примеру, был экзамен по латыни: «Накануне экзамена делалось приготовление; вот в чём оно состояло: учитель наш пришёл в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре... “Пуговицы мои вам кажутся смешны, — говорил он, — но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак, — продолжал он, ударяя по столу рукою, — извольте слушать всё, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за какую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжением поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете”». Но, несмотря на такую науку, будущий писатель, конечно, не без своего усердия, много вынес из обучения в университетской гимназии. Он вышел оттуда со знанием основ наук, владением иностранными языками и любовью к словесности.

Во время учёбы зарождается у Фонвизина и любовь к театру. Пребывая в числе лучших гимназистов в Петербурге, Денис попадает на театральное представление. «Действия, произведённого во мне театром, почти описать невозможно...», — вспоминает писатель. Пьесу Фонвизин считал произведением «величайшего разума», а актёров — «великими людьми». Разве мог подумать тогда юный гимназист, что один из талантливейших актёров российского театра Иван Афанасьевич Дмитрёвский, чьей игрой восторгался молодой Денис Фонвизин, в будущем с огромным триумфом сыграет главную

роль в его пьесе «Недоросль». Но сбудется это только через четверть века. Впереди учёба, совершенствование в языках, неустанная переводческая деятельность, служба в Коллегии иностранных дел, первые пробы пера...

Природа наградила Дениса Ивановича редким даром — остроумием и смелостью суждений. Глубокий ум, пронизательность и недюжинный литературный талант принесли Д. И. Фонвизину громкую славу писателя-сатирика. Фонвизиным восхищались, его боялись, с ним искали знакомства.

Денис Иванович Фонвизин известен как автор переводов, сатирических стихотворений, басен, увлекательных путевых заметок. Но в русскую литературу он вошёл как блистательный драматург-комедиограф. Его пьесы «Бригадир» (1769) и «Недоросль» (1782) стали событием в литературной и театральной жизни, заставив говорить об их авторе как основоположнике русской комедии. Сочинения Фонвизина, по воспоминаниям современников, произвели на публику «сильнейшее впечатление». Комедии Фонвизина не сходили со сцены, а самого драматурга сравнивали с великим Мольером.

Пьеса «Бригадир» стала первой национальной комедией о русских нравах, о невежестве и отсутствии патриотизма у представителей русского дворянства. В «Недоросле», по замечанию первого биографа Фонвизина Петра Андреевича Вяземского, автор «уже не шутит, не смеётся, а негодует на порок и клеймит его без пощады, если же и смешит зрителей картиною выведенных злоупотреблений и дурачеств, то и тогда внушаемый им смех не развлекает от впечатлений более глубоких и прискорбных». Именно такой смех был всегда присущ просвещённым русским писателям. «Смеюсь в стихах, а в сердце о злонравных плачу» — эти строки Антиоха Кантемира о них — Фонвизине, Грибоедове, Пушкине, Гоголе...

1. Какие факты из жизни Д. И. Фонвизина вам запомнились?
2. Расскажите об увлечении будущего писателя театром.
3. Какие произведения принесли Фонвизину известность?

На заметку юному исследователю

В прошлом юношей, не достигших совершеннолетия (двадцати лет), называли «недорослями». Со времён Петра I так стали именовать молодых дворян, ещё не получивших свидетельства об образовании и потому не имевших права поступать на гражданскую или военную службу, а также жениться.

В установленном порядке малолетние сыновья дворян должны были трижды экзаменоваться перед высокой комиссией. В семь лет на первом экзамене мальчику полагалось знать, сколько ему лет, чему он учился, где служили его предки, сколько крепостных душ у его родителей. Через пять лет на «втором смотре» недоросль должен был уметь «совершенно читать и чисто писать».

После этого его отправляли на службу, разрешая остаться дома только в том случае, если родители обязывались обучать сына закону Божьему, арифметике, географии, а также одному иностранному языку (французскому или немецкому). В пятнадцать лет юноша подвергался очередному испытанию. Недоросль, повторно не выдержавший экзамен, зачислялся в рядовые без права повышения по службе.

Таковыми мерами Пётр I пытался заставить дворян учиться.

С появлением комедии Фонвизина слово «недоросль» приобрело новое значение, узнать которое вы сможете, внимательно вчитавшись в текст пьесы.

Николай Муратов. Иллюстрации к комедии «Недоросль»

К ИЗУЧЕНИЮ КОМЕДИИ «НЕДОРОСЛЬ»

Размышляем, обсуждаем

Действие первое

1. Прочитайте список действующих лиц пьесы «Недоросль». Какие особенности классицистической комедии в нём отражены?
2. Какой сценой начинается комедия? Как этот эпизод характеризует нравы в доме Простаковых?
3. Расскажите о хозяйке дома от имени Еремеевны, Тришки.
4. Подготовьте выразительное чтение в лицах сцены примерки кафтана. Какую интонацию выберете для чтения реплик Простаковой, её супруга, слуги Тришки?
5. Как в первом действии раскрывается характер Скотинина? Проанализируйте поступки и речь этого персонажа.
6. Какое событие нарушает привычную жизнь и планы семейства Простаковых? Проследите, как изменилось отношение Простаковой к Софье.

7. Каким вы представляете себе Митрофанушку? Устно нарисуйте портрет этого персонажа. Попробуйте дать предварительную характеристику персонажам по их фамилиям.

Действие второе

1. Расскажите, с какой целью Правдин посетил поместье Простаковых.
2. Что нового вы узнали о Тарасе Скотинине из второго действия?
3. Подготовьте инсценизацию IV явления второго действия. Особое внимание обратите на авторские ремарки. Объясните роль мимики и жестов при сценическом исполнении.
4. На примере образа Еремеевны раскройте положение дворовых крестьян в имении Простаковой.
5. Перечитайте явления IV–VI второго действия. Обратите внимание на реплики Еремеевны. Какие особенности речи этого персонажа делают созданный автором пьесы образ крепостной максимально правдивым?
6. Расскажите, как учителя Митрофанушки отзываются о его успехах.

Действие третье

1. Расскажите историю жизни Стародума. Какие факты из биографии этого персонажа характеризуют его как честного, независимого и благородного человека?
2. Раскройте отношение Простаковой к образованию. Как вы думаете, почему она нанимает учителей для своего сына?
3. Что вам известно об учителях Митрофанушки? Проследите, как речь Цыфиркина, Кутейкина и Вральмана характеризует их культурный уровень. Представьте, что у сына Простаковой были образованные учителя. Смог бы он в таком случае стать достойным человеком?
4. Подготовьте выразительное чтение в лицах сцены обучения Митрофанушки. Какие средства использует автор для создания комического эффекта?
5. Как вы думаете, кто оказал на Митрофанушку самое губительное влияние? Подтвердите свой ответ цитатами.

Действие четвёртое

1. Перечитайте диалог Стародума и Софьи (явление II). Какие наставления даёт Стародум своей племяннице? К каким из них, на ваш взгляд, стоит прислушаться и современной молодёжи?
2. Раскройте жизненные принципы Стародума. Являются ли они актуальными сегодня?
3. Расскажите о Милоне. Чем молодой офицер близок Стародуму?

4. Представьте, что вы — режиссёр и ставите комедию Фонвизина «Недоросль» в театре. Составьте режиссёрский план сцены экзамена Митрофанушки. Каковы будут мизансцены, декорации, реквизит? Продумайте интонации действующих лиц. Предложите своё решение одноклассникам и подготовьте вместе с ними инсценизацию этого эпизода.
5. Проанализируйте образ Тараса Скотинина. Докажите, что брат Простаковой родственен ей не только по крови, но и по духу. В чём комизм этого персонажа? Найдите в тексте пьесы сцены, в которых Скотинин наиболее смешон.

Действие пятое

1. Прокомментируйте слова Стародума: «... главная цель всех знаний человеческих — благонаравие».
2. Охарактеризуйте Простакову как хозяйку дома, жену, сестру, мать. В какой роли проявляются положительные качества этой героини?
3. Как вы думаете, кто ужаснее в своём злонравии и невежестве: Простакова или Митрофанушка?
4. Перечитайте последнее явление комедии. Какова, по-вашему, самая страшная черта характера Митрофанушки?
5. Согласны ли вы с утверждением, что каждый из героев пьесы Фонвизина «получает по заслугам»? Чем обернулось для Простаковой её «злонравие»?

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Недоросль» — комедия не лиц, а положений. Её лица комичны, но не смешны, комичны как роли, и вовсе не смешны, как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь вне театра, дома или в обществе. Фонвизин заставил печально-дурных и глупых людей играть забавно-весёлые и часто умные роли. В этом тонком различении людей и ролей художественное мастерство его «Недоросля»; в нём же источник того сильного впечатления, какое производит эта пьеса».

Василий Ключевский

«В сатирических произведениях Фонвизина ярко проступают две свойственные ему как писателю черты: огромный талант юмориста-сатирика и замечательная наблюдательность художника-реалиста, умеющего схватить типические стороны действительности и сообщить своим впечатлением большую художественную выразительность».

Дмитрий Благой

В творческой лаборатории мастера

Большая часть персонажей комедии Фонвизина «Недоросль» наделена «говорящими» именами. Так, фамилия Простаков как нельзя больше соответствует сущности образа отца невежественного семейства. В Словаре Академии Российской XVIII века слово «простак» объясняется как «малоумный, оплошливый». Чего не скажешь о жене Простакова, которая в девичестве носила фамилию Скотинина. Её «простота» иного рода, такого, о котором сказано в народной поговорке: «Простота хуже воровства».

«Говорящее» имя главного героя пьесы — Стародума — очень важно для драматурга и дано этому персонажу не случайно. Устами этого «резонёра» (так назывался персонаж, выражавший отношение автора к событиям) писатель проговаривает свои самые сокровенные мысли. «Стародумами» в России были образованные люди, которые считали, что нововведения не должны нарушать основ национальной жизни.

Фамилии Кутейкин и Цыфиркин выражают социальное лицо этих персонажей. Кутейниками в насмешку называли людей из духовного сословия. Фамилия Цыфиркина указывала на род его занятий, т. к. «цыфирным» учением называли арифметику.

Особый смысл заключается в имени Милона. Софье неприятны такие претенденты на её руку, как Митрофанушка и Скотинин, но ей «мил он» — честный и благородный молодой офицер.

Наряду с открыто «говорящими» именами Фонвизин пользуется и скрыто «говорящими». Неспроста недоросль назван Митрофаном, а положительной героине дано имя Софья, ставшее в русской комедии традиционным. А как вы думаете, соответствует ли внутренняя сущность этих персонажей их именам? Чтобы ответить на этот вопрос, выясните по словарям значение имён Митрофан и Софья.

«Под семью дружных муз...»

Более двухсот лет не сходит с театральных подмостков бессмертная пьеса Фонвизина «Недоросль». Премьера её состоялась в 1782 году в Санкт-Петербурге.

Комедия была очень популярна и в XIX веке. Её ставили как профессиональные, так и самодеятельные театры. Так, в репертуаре театрального кружка Нежинской гимназии эта замечательная пьеса всегда занимала ведущее положение. Исполнителем роли госпожи Простаковой был юный Николай Гоголь-Яновский. По воспоминаниям современника, «ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь».

Многие современные театры по-прежнему продолжают ставить бессмертную комедию. На сцене Государственного Академического Малого театра им. А. Н. Островского, старейшего русского драмати-

ческого театра в Москве, спектакль по пьесе Фонвизина «Недоросль» прошёл более пятисот раз. И каждый раз непременно с успехом.

Подытожил изученное

1. Проведите в классе литературную викторину на лучшего знатока текста комедии.
Кому принадлежат слова:
 - Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько. Экое скотское рассуждение!
 - Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, которая, став на задни ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою.
 - Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же: имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время.
 - Не хочу учиться, а хочу жениться.
 - Всё моё старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных.
2. Внимательно рассмотрите иллюстрации Н. Муратова к комедии (на с. 113). Назовите действующих лиц и сцены пьесы, изображённые художником. Что делает персонажей комедии Фонвизина в живописном воплощении Н. Муратова легкоузнаваемыми?
3. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Над чем смеётся Д. И. Фонвизин в комедии “Недоросль”?»
4. Как вы думаете, почему для изображения явлений русской действительности XVIII века Д. И. Фонвизин выбрал жанр сатирической комедии?
5. Докажите, что произведение Фонвизина «Недоросль» — классицистическая комедия. Разделяете ли вы мнение о том, что русский драматург в этой пьесе отстает от правил классицизма? Аргументируйте свой ответ.
6. Раскройте национальное своеобразие комедии Фонвизина.
7. Определите, какой композиционный приём положен в основу произведения Фонвизина.
8. Объясните название пьесы «Недоросль».
9. В восьмом классе, изучая повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка», вы познакомились с ещё одним недорослем — Петрушей Гринёвым. Что общего и различного в судьбах этих молодых людей?
10. Разделитесь в классе на четыре группы и напишите Митрофанушке поздравления с совершеннолетием от имени Простаковой, Скотинина, Стародума, Софьи. Прочитайте свои работы. Как вы думаете, а что может пожелать сыну Простаковой современный школьник?
11. Кто из героев пьесы наиболее близок Фонвизину? Почему?
12. Какую роль в комедии Фонвизина «Недоросль» вы хотели бы сыграть? Почему?

Николай Михайлович КАРАМЗИН

(1766–1826)

Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, проницательный разум, живое воображение и прочее. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим; если хочет писать для вечности и собирать благословения народов.

Николай Карамзин

ВОСПИТАТЕЛЬ СЕРДЕЧНЫХ ЧУВСТВ

С именем блестящего журналиста, историка и писателя Николая Михайловича Карамзина связана целая эпоха в русской литературе. Этот великий просветитель и новатор изменил не только язык и литературу, но и образованного читателя. Подводя итог жизни писателя, В. Г. Белинский сказал: «Карамзин имел огромное влияние на русскую литературу. Он преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжёлой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи. Своим журналом, своими статьями о разных предметах и повестями он распространял в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению... Везде и во всём Карамзин является не только преобразователем, но и начинателем, творцом».

Родился Николай Михайлович Карамзин 1 декабря 1766 года в Симбирской губернии в небогатой дворянской семье. Детство будущего писателя прошло на берегу Волги — реки, по словам самого Карамзина, «священнойшей в мире». Рано лишившись матери, ребёнок рос под присмотром нянюшек и дядек, был у него и гувернёр-француз. Однажды, заметив интерес Николая к чтению, отец вручил ему ключ от шкафа, где хранились оставшиеся после смерти матери книги. За одно лето мальчик прочитал десятки толстых романов, но особенно его увлекали книги по древней истории.

Когда Карамзину исполнилось четырнадцать лет, его определили в один из московских частных пансионатов, где он получил хорошее гуманитарное образование. Там он увлечённо изучает древние и новые языки, слушает лекции в университете и по-прежнему много читает.

В восемнадцатилетнем возрасте по настоянию отца он поступает на военную службу в Преображенский полк — один из лучших гвардейских полков русской армии. Но военная карьера молодого офицера не состоялась. Его, как и прежде, интересовала литература. Прослужив немногим более года, Карамзин, по словам своего земляка и поэта Николая Языкова, становится «подвижником на поле книжного труда». Он был первым, кто сделал литературное творчество своей профессией и заставил уважать труд писателя.

Вскоре Николай Михайлович переезжает в Москву, где знакомится с виднейшим русским просветителем Николаем Ивановичем Новиковым. Карамзин становится членом его «Типографического общества», главной задачей которого является организация типографий, издание книг, открытие школ и библиотек. По поручению своего старшего друга и наставника Н. М. Карамзин занимается переводами, пишет статьи, а с 1785 года начинает редактировать первый в России журнал для подростков «Детское чтение для сердца и разума», где впоследствии и выходят первые литературные произведения писателя.

Во время работы в Москве Карамзин увлекается философией, много пишет и читает. Он отдаёт предпочтение сочинениям известных европейских просветителей, любимыми среди которых были Жан-Жак Руссо и Готхольд Эфраим Лессинг. Книги этих авторов пробудили у начинающего писателя интерес и любовь к человеку как к духовно богатой личности, чьё достоинство стоит выше сословной принадлежности. Эта идея позже станет главной и в творчестве Николая Михайловича Карамзина.

В разные годы своей жизни Карамзин писал статьи и очерки, издавал журналы, сочинял стихи и прозу, вёл огромную исследовательскую работу как учёный-историк. Но особенно высокую оценку у грядущих поколений получили его прозаические произведения. А. С. Пушкин, провозгласивший точность и краткость «первыми достоинствами прозы», считал прозу Карамзина вершиной для литературы XVIII — начала XIX века. А современный учёный-филолог Юрий Лотман отмечал, что в прозе писателя «в умении находить поэтическое, превращать в поэзию сюжеты, которые до него никто не

решался рассматривать...», удивительным образом проявился поэтический дар Карамзина.

Громкий успех писателю принесла повесть «Бедная Лиза», которую Карамзин создал в двадцать шесть лет. Эта трогательная история любви крестьянской девушки Лизы и московского дворянина Эраста глубоко потрясла души современников. Всё в этой повести: от простого сюжета и узнаваемых пейзажных зарисовок Подмосковья до искренних чувств героев и умудрённого опытом повествователя — было необычным для читателей конца XVIII века. Привыкнув к счастливым развязкам в старых романах, они встретились в произведении Карамзина с правдой жизни. Главная цель писателя — добиться сострадания — была достигнута. Русская публика читала, проникалась, сочувствовала и страдала...

Думаем, что и вас эта повесть не оставит равнодушными.

1. Расскажите о жизни и деятельности Н. М. Карамзина.
2. По выражению Николая Михайловича Языкова, Карамзин стал «подвижником на поле книжного труда». Как вы понимаете выражение поэта?
3. Какие идеи повлияли на литературное творчество писателя?
4. Подготовьте сообщение о вкладе Н. М. Карамзина в развитие русского литературного языка.

БЕДНАЯ ЛИЗА

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и роцам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на неё солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зелёные цветущие луга, а за ними, по жёлтым пескам, течёт светлая река, волнуемая лёгкими вёслами рыбацких лодок или шумящая под рулём грузных стругов¹, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые

¹ Струги — речные суда, ходившие на вёслах и под парусами.

пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; ещё далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьёвы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов¹, заросших высокою травою, и в тёмных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времён, бездною минувшего поглощённых, — стону, от которого сердце моё содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решётку окна, видит весёлых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит — и проливает горькие слёзы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осаждённого многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Всё сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества² — печальную историю тех времён, когда свирепые татары и литовцы огнём и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря — воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают моё сердце и заставляют меня проливать слёзы нежной скорби!

Саженья в семидесяти от монастырской стены, подле берёзовой рощицы, среди зелёного луга, стоит пустая хижина, без дверей, без

¹ Гроб — здесь: надмогильный памятник.

² Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества... — Симонов монастырь расположен в шести километрах от Кремля, построен в XIV веке. Окружённый каменными стенами, он был одной из крепостей, защищавших от нападения врагов подступы к столице. В 1591 году Симонов монастырь был осаждён, но не взят ордами крымского хана Казы-Гирея. В 1612 году войска польско-литовских интервентов (Карамзин называет их литовцами) после жестокого сражения заняли монастырь и разграбили его.

окончин¹, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкой, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вёл всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обеднели. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаём, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слёзы о смерти мужа своего — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, — которая осталась после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала её к слабо бьющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил её за всё то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, — говорила Лиза, — ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребёнком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать: слёзы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слёз своих — ах! она помнила, что у неё был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. — «На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещу и покойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и покраснелась. «Ты продаёшь их, девушка?» — спросил он с улыбкою. — «Продаю», — отвечала она. — «А что тебе надобно?» — «Пять копеек». — «Это слишком дёшево. Вот тебе рубль». — Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, — ещё более покраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмёт рубля. — «Для чего же?» — «Мне не надобно лишнего». — «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берёшь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы: хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». — Лиза отдала цветы,

¹ Окóнчина — оконное стекло.

взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил её за руку. — «Куда же ты пойдёшь, девушка?» — «Домой». — «А где дом твой?» — Лиза сказала, где она живёт, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать её, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» — «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» — «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты ещё не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своём месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господу Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». — У Лизы навернулись в глазах слёзы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза её тихонько чего-то искали. Многие хотели у неё купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своём. — На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» — спросила испугавшаяся мать, которая подле неё сидела. — «Ничего, матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела». — «Кого?» — «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нём ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! — сказал он. — Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей — может быть, для того, что она его знала наперёд, — побежала на погреб — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, — схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил — и нектар из рук Гебы¹ не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу и благодарил не столько словами, сколько взорами.

Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своём горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об её трудолюбии и нежности и проч., и проч. Он слушал её со вниманием, но глаза его были — нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так

¹ Геба — в древнегреческой мифологии богиня вечной юности, подносящая богам во время пиров нектар — напиток бессмертия.

скоро молния блеснит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза её обращались к земле, встречаясь с его взором. — «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». — Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щёки её пылали, как зари в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правую рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нём никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других.

Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» — спросила старуха. — «Меня зовут Эростом¹», — отвечал он. — «Эростом, — сказала тихонько Лиза, — Эростом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. — Эрост простился с ними до свидания и пошёл. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Всё Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому стать? Он барин, а между крестьянами...» — Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эрост был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вёл рассеянную жизнь, думал только о своём удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии², имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои проводжали. Ему казалось, что он нашёл в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура³ призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь — мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание её не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души её, образ Эростов столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Ещё до восхождения солнечного

¹ *Эрост* — мужское имя; образовано от греческого слова «эрос» — любовь и означает «любящий».

² *Идиллия* — здесь: поэтическое произведение, изображающее жизнь на лоне природы.

³ *Натура* — природа (фр.).

Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зелёном покрове природы. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило всё творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза всё ещё сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. — Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рождён был простым крестьянином, пастухом, — и если бы он теперь мимо меня гнал стадо своё: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо своё? И здесь растёт зелёная трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою... Мечтал!» Пастух, играя на свирели, прошёл мимо и с пёстрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум вёсел — взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке — Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошёл к Лизе и — мечта её отчасти исполнилась: ибо он взглянул на неё с видом ласковым, взял её за руку... А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем — не могла отнять у него руки — не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал её, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящего! «Милая Лиза! — сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя», и сии слова отозвались во глубине души её, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, — смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать её может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! — сказала она. — Всегда ли ты будешь любить меня?» — «Всегда, милая Лиза, всегда!» — отвечал он. — «И ты можешь мне дать в этом клятву?» — «Могу, любезная Лиза, могу!» — «Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» — «Нельзя, нельзя, милая

Лиза!» — «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» — «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего скзывать». — «Для чего же?» — «Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». — «Нельзя статься». — «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». — «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от неё». — Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видаться или на берегу реки, или в берёзовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видаться. Лиза пошла, но глаза её сто раз обращались на Эраста, который всё ещё стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из неё вышла. На лице и во всех её движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» — думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. — Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как всё весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» — Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для неё всю натуру. «Ах, Лиза! — говорила она. — Как всё хорошо у господа Бога! Шестой десяток доживаю на свете, а всё ещё не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатёр, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слёзы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в берёзовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) — дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, ещё в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зелёные ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались — но целомудренная, стыдливая Цинтия¹ не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. «Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне: «Люблю тебя, друг мой!», когда прижмёшь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я

¹ Цинтия — луна.

себя забываю, забываю всё, кроме — Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих тёмных светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». — Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу — и, видя, сколько она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизой, как брат с сестрою, — думал он, — не употреблю во зло любовь её и буду всегда счастлив!» — Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты своё сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать её. «Я люблю её, — говорила она, — и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил её и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться — до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» — Эраст слушал её с непритворным удовольствием. Он покупал у неё Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза её от слёз покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» — «Ах, Эраст! Я плакала!» — «О чём? Что такое?» — «Я должна сказать тебе всё. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла. — «И ты соглашаешься?» — «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу её спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» — Эраст целовал Лизу, говорил, что её счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери её он возьмёт её к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. — «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» — сказала Лиза с тихим вздохом. — «Почему же?» — «Я крестьянка». — «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! — Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови

своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки её не трогали его так сильно — никогда её поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звёздочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. — Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная отчего — не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где — твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, — говорила Лиза, — боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» — Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! — сказала она. — Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из чёрных облаков — казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. — Эраст старался успокоить Лизу и проводил её до хижины. Слезы катились из глаз её, когда она просталась с ним. «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!» — «Будем, Лиза, будем!» — отвечал он. — «Дай Бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моём... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как всё переменялось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы — одними её любви исполненными взорами — одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, — а кто знает сердце своё, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалил его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всём, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала своё счастье. Она видела в нём перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» — Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», — и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец, пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришёл он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идёт в поход». — Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал её, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своём уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» — «Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будет гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». — «Ах, когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда Бог велит! Но тебя могут убить». — «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». — «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». — «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». — «Дай Бог! Дай Бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всём, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!» — «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». — «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце моё». — «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». — «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сём случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слёз удержаться, слыша, что ласковый, пригожий барин её должен ехать на войну. Он принудил её взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в моё отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне». — Старушка осыпала его благословениями. «Дай Господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя ещё раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдёт себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила Бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» — Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на неё. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв её в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подружку, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил её — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который уда-

лялся — далее — далее — и наконец скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для неё вместе с любезным её сердцу. «Ах! — думала она. — Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» — Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» — остановила её. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. — С сего часа дни её были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце её! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слёзы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с её стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — златой луч надежды, луч утешения освещал мрак её скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как всё переменится!» — от сей мысли прояснялся взор её, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. — Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать её лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и в сей карете увидела она — Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя — в Лизиных объятиях. Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на её восклицания, взял её за руку, привёл в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил¹ жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их, — он положил ей деньги в карман, — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и поди домой». — Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел её из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце моё обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? — Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти всё своё имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягчённый долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства —

¹ Помолвил — здесь: обещал.

жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но всё сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» — вот её мысли, её чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести её в память. Несчастная открыла глаза — встала с помощью сей доброй женщины, — благодарила её и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, — думала Лиза, — нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» — Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями её восторгов. Сие воспоминание потрясло её душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице её. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула её, вынула из кармана десять империалов¹ и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке — они не краденые — скажи ей, что Лиза против неё виновата, что я тайла от неё любовь свою к одному жестокому человеку, — к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она меня простила, — Бог будет её помощником, — поцелуй у неё руку так, как я теперь твою целую, — скажи, что бедная Лиза велела поцеловать её, — скажи, что я...» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти её, побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мёртвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Её погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на её могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь её от ужаса охладела — глаза навек закрылись. — Хижина опустела. В ней воеет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиней, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привёл меня к Лизиней могилке. — Теперь, может быть, они уже примирились!

¹ Империа́л — русская золотая монета достоинством в десять рублей.

Размышляем, обсуждаем

1. Какие чувства у вас вызвала прочитанная повесть?
2. Перескажите эпизоды, которые произвели на вас самое сильное впечатление.
3. По выражению самого Карамзина, повесть «Бедная Лиза» — «сказка весьма незамысловатая». Как вы думаете, чем можно объяснить небывалую популярность этого произведения среди современников писателя?
4. Выразительно прочитайте вступление, в котором изображается Симонов монастырь. Что общего у этого отрывка с историей о бедной девушке?
5. Каким вы представляете себе рассказчика, от лица которого ведётся повествование?
6. Охарактеризуйте женские образы в повести. К какой героине относятся слова «и крестьянки любить умеют»?
7. Внимательно рассмотрите репродукцию картины Ореста Кипренского «Бедная Лиза». Совпало ли ваше представление о героине с видением художника?

Орест Кипренский. Бедная Лиза

8. Найдите и выразительно прочитайте пейзажные зарисовки, которые передают внутренний мир Лизы. Прокомментируйте эти эпизоды.

9. Расскажите о том, какую жизнь вёл Эраст. Были ли искренними его чувства по отношению к Лизе? Меняется ли ваше отношение к этому персонажу в течение повести?
10. Современники Карамзина увидели в Эрасте непривычного для литературы XVIII века героя. Объясните, в чём состояла новизна этого образа.
11. Как вы думаете, кто из героев повести «Бедная Лиза» достоин подражания?
12. Найдите в тексте повести лирические отступления. Определите их роль в произведении.
13. Проанализируйте своеобразие языка повести Карамзина (лексика, синтаксические конструкции, использование восклицаний и др.).
14. Как вы понимаете название повести «Бедная Лиза»?
15. Напишите письмо от имени восторженного читателя XVIII века, который рекомендует прочитать повесть «Бедная Лиза» своему другу.

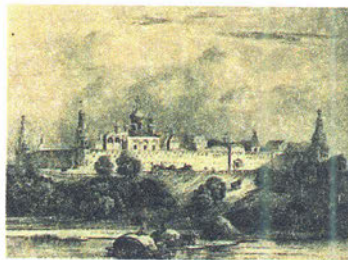

Прогулки по местам великих вдохновений

Чтобы сделать свою повесть правдоподобной, Карамзин связывает её сюжет с конкретными местами в современном ему Подмосковье. Так, домик Лизы стоит на берегу Москвы-реки недалеко от Симонова монастыря.

Основанный в конце XIV века учеником Сергия Радонежского Фёдором, этот монастырь сохранился и до наших дней. Издревле он считался одним из «первейших монастырей русских». Каждый православный христианин мог прийти сюда, чтобы помолиться древним иконам, прославившимся чудесным исцелением тяжелобольных, или послушать церковное пение, доставляющее истинное духовное наслаждение. Князья, цари, бояре и простые граждане жертвовали этой духовной обители многочисленные драгоценные дары.

Вблизи Симонова монастыря был и небольшой пруд, обсаженный деревьями и обнесённый валом. Назывался он Святым или Сергиевым, потому что, по монастырскому преданию, его выкопал сам преподобный Сергий Радонежский. Но с 1792 года, когда вышла повесть Карамзина о несчастной крестьянской девушке, утопившейся в этом пруду, восторженные поклонники писателя переименовали его в Лизин пруд, превратив водоём в течение долгих лет в место своего паломничества. К сожалению, до наших дней Лизин пруд не сохранился.

Гравюра с изображением Симонова монастыря

На заметку юному исследователю

В 1803 году, на пике писательской карьеры, Н. М. Карамзин перемещает сферу своих интересов из области литературы в историческое прошлое России. Николай Михайлович начинает работу над самым главным трудом своей жизни — «Историей государства Российского», которую А. С. Пушкин назвал «не только произведением великого писателя, но и подвигом честного человека». Это величественное сочинение — одновременно и серьёзный научный труд, и блистательный образец высокой словесности. По словам самого Карамзина, ремесло историка «с одной стороны... наука, а с другой — искусство». Уже первая фраза этого произведения звучит как поэзия: «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль¹ откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего».

Основной текст этого сочинения сопровождается более чем шесть с половиной тысячами подробных примечаний, обстоятельных ссылок на летописи, документов, иностранных хроник и многих других источников.

Первые восемь томов «Истории государства Российского» увидели свет в 1818 году. Это стало событием величайшей важности. Современники зачитывались «Историей» Карамзина как увлекательным романом. Русские читатели впервые могли узнать о прошлом своей страны из достоверного, увлекательного труда. Восхищённый этой работой Пушкин назвал Карамзина Колумбом, открывшим для своих читателей Древнюю Русь, подобно тому как знаменитый мореплаватель открыл европейцам Америку...

«История государства Российского» оборвалась на двенадцатом томе со смертью писателя.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О СЕНТИМЕНТАЛИЗМЕ

«И крестьянки любить умеют...» — эта знаменитая фраза Карамзина является не только идеей повести «Бедная Лиза», но и лозунгом русского сентиментализма — нового литературного направления, сменившего угасающий классицизм.

Сентиментализм появился в европейской литературе во второй половине XVIII века, когда умами передовых людей того времени завладели идеи Просвещения. Большое влияние на развитие этого литературного направления оказало творчество французского писателя и просветителя Жана Жака Руссо,

¹ Скрижаль — каменная доска с написанным на ней священным текстом.

который считал, что каждый человек рождается хорошим и добрым, а злым и порочным он становится под влиянием развращённого общества. Поэтому Руссо призывал обратиться к естественным качествам человека, заложенным природой.

Могучей силой, способной изменить мир, провозглашается не разум, как это было в литературе классицизма, а чувствительность. От этого слова (по-французски *sentiment*) и образовано название нового литературного направления. Если мы заглянем в Словарь Академии Российской, выпущенный в это время, то прочитаем, что словом «чувствительность» называли «качество трогającegoся человека несчастьями другого».

Сентиментализм (в переводе с франц. — чувство, чувствительность) — 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.

В лучших произведениях сентименталистов чувствительность — это драгоценный дар природы, который определяет гражданские добродетели, в том числе и любовь к Отечеству. Поэтому первостепенное значение сентименталисты отдавали воспитанию души и нравственному самоусовершенствованию, они были убеждены, что, воспитав чувствительность во всех людях, можно победить зло.

По словам одного из теоретиков русского сентиментализма Н. М. Карамзина, искусство «должно заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию и распространять в области чувствительного приятные впечатления». Героями таких произведений становились простые, незнатные люди, наделённые природной чувствительностью. Они отзывчивы, добры, сострадательны, способны к самопожертвованию и высокой любви. Им противостояли высокомерные, эгоистичные и жестокие представители знати, окружённые благами цивилизации и оторванные от природы. Вспомним повесть Карамзина и её главных героев: крестьянку Лизу, выросшую в деревне, вдали от мирской суеты и тщеславия, с её чистой душой и нежным сердцем, и богатого дворянина Эраста, который воспитывался в испорченной разнообразными соблазнами городской жизни, а оттого «скучал и жаловался на судьбу свою». Противопоставление естественности и искусственности становится ведущим принципом в новом литературном направлении.

Особенное значение в произведениях сентиментализма приобретают описания природы. Пейзаж — не просто фон, на

Василий Тропинин.
Кружевница

котором разворачиваются события, и не пёстрая картина, украшающая повествование, — это часть природы, воспринятая сердцем. Так, красота природы для карамзинской Лизы неотделима от прелести её любви.

Характерная деталь для литературы сентиментализма — наличие повествователя. Н. М. Карамзин писал, что «творец всегда изображается в творении» и что всякое произведение искусства есть «портрет души и сердца писателя». Карамзинский рассказчик в «Бедной Лизе» искренне сочувствует героям, а его желание

помочь передаётся читателю. Так писатель-сентименталист воспитывает читателя, учит его чувствительности.

Ведущими жанрами сентиментализма стали повести, романы, дневники, «путешествия» (т. е. путевые записки, помогающие раскрыть внутренний мир героев и автора). К лучшим произведениями русского сентиментализма относят «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, «Письма русского путешественника» и повести Н. М. Карамзина.

Сентиментализм как литературное направление в России оказался недолговечен. Зародившись во второй половине XVIII века, к 1812 он прекращает своё существование. Небывалый общественный подъём, вызванный Отечественной войной 1812 года, отозвался в новом литературном направлении — романтизме.

1. Объясните суть понятия «сентиментализм».
2. Назовите характерные черты сентиментализма как литературного направления.
3. Докажите, что повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» относится к литературе сентиментализма.
4. Рассмотрите внимательно репродукцию картины Василия Тропинина «Кружевница» и объясните, можно ли считать её произведением сентиментализма.
5. Назовите известных вам представителей русского сентиментализма.

Прогулки по местам великих вдохновений

«Желая ознаменовать и увековечить высокое уважение наше к памяти уроженца Симбирской губернии великого бытописателя Николая Михайловича Карамзина, творениями своими имевшего столь решительное прочное и благодетельное влияние на просвещение любезного отечества нашего, вознамерились мы ему воздвигнуть в г. Симбирске памятник...» — так начиналось письмо-обращение передовых дворян к губернатору Симбирской губернии. Долгих двадцать лет понадобилось для воплощения этой идеи.

Памятник Карамзину в Симбирске.
Скульпторы: С. Гальберг (автор проекта), Н. Рамазанов,
А. Иванов, П. Ставасер, К. Климченко

Воздвигнутый в 1845 году памятник писателю является образцом искусства классицизма. Обратим внимание на его необычную композицию. Так, главным элементом монумента является бронзовая фигура покровительницы истории — музы Клио. Огромная модель Клио поражает своей пластичностью и женственностью. В правой руке она держит скрижаль Карамзина, которая символизирует силу и мощь, в левой руке богини — труба. Кажется, что ещё немного — и Клио затрубит. Звук трубы — это сигнал к действию, а сама труба символизирует духовное единение народа в борьбе с невежеством. На лицевой стороне памятника находится круглая ниша, в которой установлен

бюст Н. М. Карамзина. Под бюстом надпись: «Николаю Михайловичу Карамзину, историку Российского государства повелением императора Николая I. 1844 г.». По сторонам на пьедестале выполнены два медных горельефа. На одном из них изображено, как Карамзин читает отрывки из «Истории государства Российского» императору Александру I, на другом мы видим умиравшего писателя с падающими, как листья, страницами рукописи труда всей его жизни.

Так благодарные потомки увековечили уважение к заслугам великого русского писателя и историографа. Но самым лучшим памятником Карамзину, вписавшим его имя золотыми буквами в историю русской культуры, стали фундаментальные сочинения писателя. Поэт Николай Языков посвятил Карамзину такие строки:

*Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Достойный праведных похвал,
И краше, чем кумир иль столб каменосечный,
И твёрже, чем литой металл!
Тот славный памятник, отчизну украшая,
О нём потомству говорит
И будет говорить, покуда Русь святая
Самой себе не изменит!*

Подытожим изученное в разделе

1. Составьте вопросы к литературной викторине на тему:
● «XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции».
2. Сравните материалы раздела со сведениями, полученными на уроках украинской литературы. Чем украинский классицизм отличается от западноевропейского и русского?
3. Расскажите, почему Мольера называют величайшим в мире комедиографом.
4. Чем, на ваш взгляд, комедия «Мещанин во дворянстве» привлекала и привлекает внимание зрителей разных времён и разных стран?
5. Представьте, что вы являетесь составителем литературного сборника, куда войдут художественные произведения русской и зарубежной литературы XVII–XVIII веков. Какое название вы дадите этой книге? Какие произведения составят её содержание? Какие репродукции картин и фотографии архитектурных памятников вы будете использовать? Продумайте содержание вступительной статьи и комментариев к текстам и иллюстративному материалу.
6. Подготовьте мультимедийную презентацию по теме «Архитектура эпохи классицизма».
7. Что общего и различного в таких художественных направлениях русской литературы, как классицизм и сентиментализм?

8. Перепишите и заполните таблицу:

**Характеристика художественных направлений
русской и зарубежной литературы XVII—XVIII веков**

Название литературного направления	Ведущие принципы	Жанры	Представители	Художественные произведения
Классицизм				
Сентиментализм				

- Литературовед Е. Г. Руднева писала: *«Искра пафоса вспыхивает ... при столкновении идеалов писателя с реальностью, разжигая желание изменить существующее положение вещей, побуждая к творчеству и освещаая пламенем любви и ненависти произведения...»*. Проиллюстрируйте слова учёной примерами произведений М. В. Ломоносова.
- Кто из писателей был основоположником русской национальной комедии? Какие факты из жизни этого писателя вам запомнились?
- На примере комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» расскажите, как поднималась и решалась проблема воспитания в русской литературе этого периода.
- Сравните комедии Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» и Д. И. Фонвизина «Недоросль». Что общего в этих произведениях? В чём их различие?
- Как вы думаете, почему последнее десятилетие XVIII века называют «карамзинским» периодом развития русской литературы?
- На примере повести Карамзина «Бедная Лиза» расскажите, как в литературе XVIII века утверждалась идея внесловной ценности человека.
- Расскажите о вкладе М. В. Ломоносова, Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина в развитие русского литературного языка.
- Что в тексте повести «Бедная Лиза» свидетельствует о том, что её автор не только писатель, но и историк?
- Используя ресурсы Интернета, самостоятельно подготовьте материалы из истории русской и зарубежной культуры XVII—XVIII вв., которые вы бы включили в рубрику учебника «На заметку юному исследователю».
- Шмудтитул этого раздела составлен из репродукций картин «Вдохновение поэта» Никола Пуссена (Франция) и «У окна в лунную ночь» Фёдора Толстого (Россия). Внимательно рассмотрев эти работы, докажите, что оба художника в своём творчестве отстаивали принципы классицизма.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века

Основное содержание литературного процесса рассматриваемого периода сводится к двум большим художественным системам — романтизму и реализму, их становлению и движению, взаимосвязи и взаимодействию.

Дмитрий Наливайко

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ
к разделу:**

- РОМАНТИЗМ
- РЕАЛИЗМ
- ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
- САТИРА

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

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

Утверждению романтизма способствовало и *неприятие многими деятелями искусства эстетики классицизма*. Они отрицали такие его нормы, как правило трёх единств, выделение в характере героя одной доминирующей черты, деление жанров на низкие и высокие. В отличие от классицистов, романтиков привлекали и совершенно другие пейзажи. «Не версальские сады, размеченные под линейку, с геометрически подстриженными кустами и деревьями, а вольный лес или заросший без склада и лада старинный парк, не спокойная равнина с тихой речкой, а скалистые обрывы, высокие горы, которые овевают буйные ветры и над которыми клубятся тяжёлые тучи»¹. Своим идеалом романтики провозгласили *свободу личности*, что в первую очередь распространялось на творчество.

Определённые условия для зарождения романтизма подготовили и сентименталисты. Именно от них представители нового направления унаследовали интерес к чувственной сфере человека. Преобладающим в их творчестве становится

¹ К. Шахова. Ернст Теодор Амадей Гофман // Е. Т. А. Гофман. Малюк Цахес. — Харків: Фолио, 2002. — С. 11.

чувство острой неудовлетворённости окружающим миром, безнадёжности и отчаяния, которое называют мировой скорбью.

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

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

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

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

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

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

- **Использование символики, таких художественных приёмов, как романтическая ирония, гротеск, гипербола, контраст.** В романтическом произведении символическое значение имеет каждый образ, каждая картина, каждая мысль. Как указывает исследователь К. Шахова, **ирония у романтиков** — это не просто литературный приём — троп или фигура, это философское отношение к жизни, её специфическое восприятие и оценка. Приём оценки эта была очень критичной. Именно поэтому романтики часто используют **гиперболу и гротеск** — одну из разновидностей комического, сочетающую в фантастической форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное. Гротескна в своей основе, например, повесть-сказка Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер», повествующая об уродце, которого воспринимали как красавца. Значительную роль в произведениях романтизма играет и **приём контраста** — резко очерченной

Каспар Давид Фридрих.
Путник над морем тумана

противоположности в чём-то: чертах характера, свойствах предметов или явлений. Наиболее любимыми для романтиков противопоставлениями являются возможное — действительное, идеал — повседневное существование.

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

Романтизм охватил не только литературу, но и архитектуру, живопись, скульптуру, музыку. Яркими представителями романтизма в живописи были француз Эжен Делакруа и немец Каспар Давид Фридрих.

Фридрих, в музыке — поляк Фредерик Шопен, австриец Франц Шуберт, венгр Ференц Лист.

Постепенно параллельно с романтизмом начинает развиваться другое художественное направление — реализм, который утверждается в европейской литературе в 1830–1850 гг. В России реалистические произведения пишут Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Николай Гоголь, Николай Некрасов, Иван Тургенев, Фёдор Достоевский, Антон Чехов и многие другие.

1. Каковы предпосылки появления романтизма?
2. Проанализируйте правильность такого высказывания: *«Для романтизма характерно углубление во внутренний мир личности, обращение к античной литературе, интерес к восточной экзотике, использование символики, романтической иронии».*
3. Вспомните из изученного в предыдущих классах, что вы знаете о символе, иронии и гиперболе.
4. Как вы поняли сущность понятий «романтическая ирония», «гротеск», «контраст»?
5. Продолжите предложение: *«Романтический герой — это ...».*
6. Проследите, как черты романтизма отображены в картинах Э. Делакруа и К. Д. Фридриха, репродукции которых помещены в учебнике.
7. Используя материалы статьи, заполните в тетради такую таблицу:

Представители романтизма в литературе

Страна	Писатели-романтики
Германия	
Франция	
Англия	
Польша	
Россия	

Узнаем о выдающейся личности

Кира Александровна Шахова (1926–2003) — известный украинский исследователь литературы и искусствовед, доктор филологических наук, заслуженный профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Удивительно многогранный человек необыкновенной культуры, писательница, художница, университетский преподаватель, многим поколениям студентов подарившая уверенность в том, что добро знания побеждает зло невежества. Автор 15 монографий и более 300 статей. Среди её главных книг — «Двадцять нарисів про угорську літературу» (1984), «Образотворче мистецтво і література» (1987), «Зарубіжна література XIX ст. Доба романтизму» (в соавторстве с Д. С. Наливайко) (1997). Кира Александровна сыграла важную роль в основании и утверждении в украинских школах курса зарубежной литературы. Она — автор первой программы школьного предмета «Зарубежная литература», хрестоматии произведений зарубежных авторов для общеобразовательной школы.

Эжен Делакруа. Свобода на баррикадах

Джордж Ноэль Гордон БАЙРОН (1788–1824)

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

Джордж Гордон Байрон

«ВЛАСТИТЕЛЬ НАШИХ ДУМ»

Джордж Гордон Байрон — наиболее яркий романтик не только в английской, но и в мировой литературе. В стихотворении «К морю» (1824) А. С. Пушкин назвал его «властителем наших дум», подчеркнув тем самым огромное значение творчества поэта для целого поколения европейцев. Его произведениями зачитывались В. Скотт, И. В. Гёте, Г. Гейне, А. Мицкевич, К. Ф. Рылеев, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Т. Шевченко, И. Франко, Леся Украинка и многие другие. Как показало время, высокому духу поэзии Байрона было суждено царствовать над умами всё новых и новых поколений.

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

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

Когда Джорджу исполнилось 10 лет, умер его двоюродный дед и мальчику по наследству перешли титул лорда и родовое поместье Байронов — Ньюстедское аббатство. Несмотря на то что владения деда были в полуразрушенном состоянии, для Джорджа они представляли большой интерес как память о давнем прошлом его предков. «Готический замок, предания о бродивших в нём привидениях, озеро, находившееся рядом с ним, запущенный парк невдалеке и расположенная вблизи усадьба Чавортов, где жила любимая Мэри, — всё это было не литературной романтикой, а той жизненной реальностью,

Рисунок Харлоу.
Портрет Байрона

которая была наполнена поэзией и которая естественно и закономерно заполнила мир юного Байрона, мир ранней лирики»¹. У дышащего древностью замка, в тени роскошных парковых деревьев поэт слагал первые поэтические строки о любви.

В 1805 году Байрон поступил в Кембриджский университет, где изучал литературу, философию, историю и языки. В этот период жизни он пишет одно из наиболее известных стихотворений, в котором ярко отражено романтическое мировосприятие поэта, — *«Хочу я быть ребёнком вольным...»* (1807). Лирический герой этого произведения стремится вырваться из окружающей его среды, противопоставляет суете светской жизни вольный дух природы.

Окончив университет, Байрон в 1809 г. отправился в двухлетнее путешествие по Португалии, Испании, Албании, Турции, Греции. Так юноша стремился расширить свои познания мира, удовлетворить тягу к приключениям. Изучая языки и культуру европейских стран, любуясь красотой их природы, он был поражён социальными контрастами: картинами тяжелейшей жизни народов и процветанием их тиранов. В это время в Европе происходят необычайно важные события: война с Наполеоном, борьба греческого и албанского народов против турецкого ига. Молодой поэт чётко осознаёт, что главное предназначение литературы — это борьба за свободу и справедливость.

¹ Дубашинский А. Джордж Гордон Байрон. — М.: Просвещение, 1985. — С. 11–12.

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

Увиденное в Европе стало основой для многих произведений Байрона, прежде всего для поэмы «*Паломничество Чайльд Гарольда*». Сам Байрон говорил, что в день выхода первых двух песен этого произведения (10 марта 1812 г.) он проснулся знаменитым. Настроения «мировой скорби», которая была следствием разочарования после французской революции и наполеоновских войн, и в то же время дух бунтарства против своеволия тиранов пронизывают как названное произведение, так и многие другие, написанные в 1812–1818 годах. Это поэма «*Шильонский узник*», цикл восточных поэм («*Гяур*», «*Корсар*» и др.), стихотворение «*Прометей*», в котором звучат такие строки:

*Разрушил Рок твои мечты,
Но в том, что не смирился ты, —
Пример для всех людских сердец;
В том, чем была твоя свобода,
Скрыт величья образец
Для человеческого рода!*

Перевод Владимира Луговского

В Англии за Байроном закрепляется слава бунтаря; представители светских кругов, недовольные его выступлениями, ведут открытую травлю поэта. Эти обстоятельства вынуждают его покинуть родину. Сначала он отправляется в Италию, затем в Грецию. Поэт принимал активное участие в борьбе греческого народа против турецкой деспотии. На его средства закупались корабли и оружие для повстанцев, он возглавлял повстанческое движение в одном из районов страны. Борьба требовала колоссальных физических и моральных сил. Здоровье Байрона было подорвано. Весной 1824 года он тяжело заболел и 19 апреля умер. Смерть поэта потрясла весь мир. В Греции в знак прощания с борцом за её свободу прозвучали тридцать семь залпов — именно на тридцать седьмом году великий защитник угнетённых ушёл из жизни.

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

Похоронен Байрон в Англии, неподалёку от унаследованного им родового имения, в небольшой церкви. Надпись на надгробной плите гласит: «Здесь ... покоятся останки Джорджа Гордона Ноэля Байрона ... автора «Паломничества Чайльд Гарольда», ... который умер в Миссолонгах, в Западной Греции ... при героической попытке вернуть этой стране её древнюю свободу и славу».

1. Внимательно рассмотрите портрет писателя. Как в нём отражены черты характера Байрона?
2. Какой факт из биографии Байрона вас поразил или удивил? Объясните, почему.
3. Что послужило основой для написания поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда»?
4. Узнайте с помощью дополнительной литературы или Интернета, кто из известных писателей переводил произведения Байрона на русский и украинский языки.

* * *

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

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

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

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

Как глупо слушать рассужденья —
 О, не друзей и не врагов! —
 Тех, кто по прихоти рожденья
 Стал сотоварищем пиров.
 Верните мне друзей заветных,
 Деливших трепет юных дум,
 И брошу оргий дорасветных
 Я блеск пустой и праздный шум.

А женщины? Тебя считал я
 Надеждой, утешеньем, всем!
 Каким же мёртвым камнем стал я,
 Когда твой лик для сердца нем!
 Дары судьбы, её пристрастья,
 Весь этот праздник без конца
 Я отдал бы за каплю счастья,
 Что знают чистые сердца!

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

Перевод Валерия Брюсова

Размышляем, обсуждаем

1. Какое впечатление на вас произвело стихотворение Дж. Байрона «Хочу я быть ребёнком вольным...»?
2. С каким периодом жизни поэта связано это произведение?
3. Какие настроения пронизывают стихотворение?
4. Расскажите, каким вы представляете лирического героя?
5. Можно ли утверждать, что в основе этого стихотворения — антитеза? Аргументируйте свой ответ.

* * *

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

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

Перевод Михаила Лермонтова

* * *

My soul is dark — Oh! Quickly string
 The harp I yet can brook to hear;
 And let thy gentle fingers fling
 Its melting murmurs o'er mine ear.
 If in this heart a hope be dear,
 That sound shall charm it forth again:
 If in these eyes there lurk a tear,
 'Twill flow, and cease to burn my brain.

But bid the strain be wild and deep,
 Nor let thy notes of joy be first:
 I tell thee, minstrel, I must weep,
 Or else this heavy heart will burst;
 For it hath been by sorrow nursed,
 And ached in sleepless silence long;
 And now 'tis doomed to know the worst,
 And break at once — or yield to song.

Размышляем, обсуждаем

1. Какие мысли и настроения переданы в этом стихотворении?
2. Сформулируйте его тему.
3. Докажите, что это произведение — яркий образец романтизма.
4. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.
5. Попробуйте сделать художественный перевод стихотворения Байрона.

6. Если вы изучаете английский язык, прочитайте стихотворение в оригинале. Сравните оригинал и перевод М. Лермонтова, ориентируясь на такие вопросы:
- Отображены ли в переводе мысли, чувства и настроения, пронизывающие оригинал?
 - Какие изменения вы заметили в тексте перевода? Подумайте, чем они могут быть обусловлены?
 - Насколько близок перевод к оригиналу?

* * *

Ты кончил жизни путь, герой!
 Теперь твоя начнётся слава,
 И в песнях родины святой
 Жить будет образ величавый,
 Жить будет мужество твоё,
 Освободившее её.

Пока свободен твой народ,
 Он позабыть тебя не в силах.
 Ты пал! Но кровь твоя течёт
 Не по земле, а в наших жилах;
 Отвагу мощную вдохнуть
 Твой подвиг должен в нашу грудь.

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

Перевод Алексея Плещеева

Размышляем, обсуждаем

1. Какие черты характера лирического героя воспевает Байрон?
2. Какая идея выражена в этом стихотворении?
3. Можно ли утверждать, что в стихотворении отображено представление автора о высшем предназначении человека?
4. Какие художественные средства использованы в этом стихотворении? Какова их роль?

Из тайников искусства слова

О МОТИВЕ В ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Анализируя лирические произведения, важно обращать внимание на присутствующие в них *мотивы* (от лат. *motivus* — по-

буждающий, приводящий в движение) — характерные для поэта лирические темы, которые повторяются от произведения к произведению. Например, мотивы любви к природе в лирике С. Есенина («Берёза», «С добрым утром!»), мотивы одиночества в лирике М. Лермонтова («Парус», «На Севере диком...»).

В литературоведении понятие *мотив* пришло из музыки, где оно обозначает часть мелодии, имеющую самостоятельное выразительное значение. Изучая мотивы лирики поэта, мы как бы слышим своеобразные струны его души, познаём ту или иную грань его художественного дарования. Чем больше и полнее читатель постигает мотивы, присутствующие в конкретных произведениях, тем объёмнее и ярче ему раскрывается мирозерцание поэта. Отдельные мелодии, звучащие в его творчестве, будто перекликаются друг с другом и сливаются в единую песню, называемую миром авторской лирики. Вспомните знакомые вам выражения: *мир пушкинской лирики*, *мир лирики Байрона*.

Одни и те же мотивы могут повторяться в творчестве разных авторов. Так, в лирике многих романтиков встречаем мотивы свободы личности и народа, мировой скорби, странничества, поиска лучшей жизни.

1. Что называют мотивом в лирическом произведении?
2. Определите, какие мотивы пронизывают прочитанные вами стихотворения Дж. Байрона.

ПАЛОМНИЧЕСТВО¹ ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА (Отрывки)

Песнь первая

- 1 Не ты ль слыла небесной в древнем мире,
О Муза, дочь Поэзии земной,
И не тебя ль бесчестили на лире
Все рифмачи преступною рукой!
Да не посмею твой смутить покой!
Хоть был я в Дельфах², слушал, как в пустыне
Твой ключ звенит серебряной волной,
Простой рассказ мой начиная ныне,
Я не дерзну взывать о помощи к богине.
- 2 Жил в Альбионе³ юноша. Свой век
Он посвящал лишь развлечениям праздным,

¹ Паломничество — здесь: путешествие.

² Дельфы — древнегреческий город у подножия горного массива Парнас.

³ Альбион — название Британских островов, известное ещё древним грекам.

- В безумной жажде радостей и нег
 Распутством не гнушаясь безобразным,
 Душою предан низменным соблазнам,
 Но чужд равно и чести и стыду,
 Он в мире возлюбил многообразном,
 Увы! лишь кратких связей череду
 Да собутыльников весёлую орду.
- 3 Он звался Чайльд Гарольд¹. Не всё равно ли,
 Каким он вёл блестящим предкам счёт!
 Хоть и в гражданстве, и на бранном поле
 Они снискали славу и почёт,
 Но осрамит и самый лучший род
 Один бездельник, развращённый ленью,
 Тут не поможет ворох льстивых од,
 И не придашь, хвалясь фамильной сенью,
 Пороку — чистоту, невинность — преступленью.
- 4 Вступая в девятнадцатый свой год,
 Как мотылёк, резвился он, порхая,
 Не помышлял о том, что день пройдёт —
 И холодом повеет тьма ночная.
 Но вдруг, в расцвете жизненного мая,
 Заговорило пресыщенье в нём,
 Болезнь ума и сердца роковая,
 И показалось мерзким всё кругом:
 Тюрьмою — родина, могилой — отчий дом.
- 5 Он совести не знал укором строгих
 И слепо шёл дорогою страстей.
 Любил одну — прельщал любовью многих,
 Любил — и не назвал её своей.
 И благо ускользнувшей от сетей
 Развратника, что, близ жены скучая,
 Бежал бы вновь на буйный пир друзей
 И, всё, что взял приданым, расточая,
 Чуждался б радостей супружеского рая.
- 6 Но в сердце Чайльд глухую боль унёс,
 И наслаждений жажда в нём остыла,
 И часто блеск его внезапных слёз
 Лишь гордость возмущённая гасила.
 Меж тем тоски язвительная сила
 Звала покинуть край, где вырос он, —
 Чужих небес приветствовать светила;
 Он звал печаль, весельем пресыщён,
 Готов был в ад бежать, но бросить Альбион.
- 7 И в жажде новых мест Гарольд умчался,

¹ *Чайльд (Child)* — в древнеанглийском языке означало: «дитя», «юный дворянин»; в средние века употреблялось и в значении: «дворянский сын, ожидающий посвящения в рыцари».

- Покинув свой почтенный старый дом,
Что сумрачной громадой возвышался,
Весь почерневший и покрытый мхом.
Назад лет сто он был монастырём,
И ныне там плясали пели, пили,
Совсем как в оны дни, когда тайком,
Как повествуют нам седые были,
Святые пастыри с красотками кутили.
- 8 Но часто в блеске, в шуме людных зал
Лицо Гарольда муку выражало.
Отвергнутую страсть он вспоминал
Иль чувствовал вражды смертельной жало —
Ничьё живое сердце не узнало.
Ни с кем не вёл он дружеских бесед.
Когда смятенье душу омрачало,
В часы раздумий, в дни сердечных бед
Презреньем он встречал сочувственный совет.
- 9 И в мире был он одинок. Хоть многих
Поил он щедро за столом своим,
Он знал их, прихлебателей убогих,
Друзей на час — он ведал цену им.
И женщинами не был он любим.
Но Боже мой, какая не сдаётся,
Когда мы блеск и роскошь ей сулим!
Так мотылек на яркий свет несётся,
И плачет ангел там, где сатана смеётся.
- 10 У Чайльда мать была, но наш герой,
Собравшись бурной ввериться стихии,
Ни с ней не попрощался, ни с сестрой —
Единственной подругой в дни былые.
Ни близкие не знали, ни родные,
Что едет он. Но то не чёрствость, нет:
Хоть отчий дом он покидал впервые,
Ужо он знал, что сердце много лет
Хранит прощальных слёз неизгладимый след.
- 11 Наследство, дом, поместья родовые,
Прелестных дам, чей смех он так любил,
Чей синий взор, чьи локоны золотые
В нём часто юный пробуждали пыл, —
Здесь даже и святой бы согрешил, —
Вином бесценным полные стаканы —
Всё то, чем роскошь радует кутил,
Он променял на ветры и туманы,
На рокоп южных волн и варварские страны.
- 12 Дул свежий бриз, шумели паруса,
Всё дальше в море судно уходило,

13 Бледнела скал прибрежных полоса,
И вскоре их пространство поглотило.
Быть может, сердце Чайльда и грустило,
Что повлеклось в неведомый простор,
Но слёз не лил он, не вздыхал уныло,
Как спутники, чей увлажнённый взор,
Казалось, обращал к ветрам немой укор.
Когда же солнце волн коснулось краем,
Он лютно взял, которой он привык
Вверять всё то, чем был обуреваем
Равно и в горький и в счастливый миг,
И на струнах отзывчивых возник
Протяжный звук, как сердца стон печальный,
И Чайльд запел, а белокрылый бриг
Летел туда, где ждал их берег дальний,
И в шуме тёмных волн тонул напев прощальный.
«Прости, прости! Всё крепнет шквал,
Всё выше вал встаёт,
И берег Англии пропал
Среди кипящих вод.
Плывём на Запад, солнцу вслед,
Покинув отчий край.
Прощай до завтра, солнца свет,
Британия, прощай!
Промчится ночь, оно взойдёт
Сиять другому дню,
Увижу море, небосвод,
Но не страну мою.
Погас очаг мой, пуст мой дом,
И двор травой зарос.
Мертво и глухо всё кругом,
Лишь воет старый пёс.
Мой паж, мой мальчик, что с тобой?
Я слышал твой упрёк.
Иль так напуган ты грозой,
Иль на ветру продрог?
Мой бриг надёжный крепко шит,
Ненужных слёз не лей.
Быстрейший сокол не летит
Смелей и веселей».
«Пусть воет шквал, бурлит вода,
Грохочет в небе гром, —
Сэр Чайльд, всё это не беда,
Я плачу о другом.
Отца и мать на долгий срок
Вчера покинул я,
И на земле лишь вы да Бог

Теперь мои друзья.
Отец молитву произнёс
И отпустил меня,
Но знаю, мать без горьких слёз
Не проведёт и дня».
«Мой паж, дурные мысли прочь,
Разлуки минет срок!
Я сам бы плакал в эту ночь,
Когда б я плакать мог.
Мой латник верный, что с тобой?
Ты мертвеца бледней.
Предвидишь ты с французом бой,
Продрог ли до костей?»
«Сэр Чайльд, привык я слышать гром
И не бледнеть в бою,
Но я покинул милый дом,
Любимую семью.
Где замок ваш у синих вод,
Там и моя страна.
Там сын отца напрасно ждёт
И слёзы льёт жена».
«Ты прав, мой верный друг, ты прав,
Понятна скорбь твоя,
Но у меня беспечный нрав,
Смеюсь над горем я.
Я знаю, слёзы женщин — вздор,
В них постоянства нет.
Другой придёт, пленит их взор,
И слёз пропал и след,
Мне ничего не жаль в былом,
Не страшен бурный путь,
Но жаль, что, бросив отчий дом,
Мне не о ком вздохнуть.
Вверяюсь ветру и волне,
Я в мире одинок.
Кто может вспомнить обо мне,
Кого б я вспомнить мог?
Мой пёс поплачет день, другой,
Разбудит воем тьму
И станет первому слугой,
Кто бросит кость ему.
Наперекор грозе и мгле
В дорогу, рулевой!
Веди корабль к любой земле,
Но только не к родной!
Привет, привет, морской простор,
И вам — в конце пути —

Иллюстрация к поэме
«Путешествие
Чайльд Гарольда».
Гравюра XIX века

- Привет, леса, пустыни гор!
 Британия, прости!» [...]

31 Холмы всё реже, местность всё ровней,
 Ведней поля, и зелень уж другая.
 И вот открылась даль пустых степей,
 И кажется, им нет конца и края.
 Пред ним земля Испании нагая,
 Где и пастух привык владеть клинком,
 Бесценные стада оберегая.
 В соседстве с необузданным врагом
 Испанец должен быть солдатом иль рабом. [...]

45 И вот Севилью видит пилигрим,
 Ещё блистает буйной красотой
 Свободный город, но уже над ним
 Насилье кружит. Огненной пятой
 Войдёт тиран, предаст его разбою
 И грабежу. О, если б смертный мог
 Бороться с неизбежною судьбою!
 Не пала б Троя, Тир не изнемог,
 Добро не гибло бы, не властвовал порок

46 Но, близящихся бед не сознавая,
 Ещё Севилья пляшет и поёт,
 Весёлая, беспечная, живая.
 Тут патриотам их страна не в счёт!
 Воркуют лютни, барабан не бьёт,
 Над всем царит веселье молодое,
 Разврат свершает поздний свой обход,
 И Преступленье крадется ночное
 Вдоль стен, дряхлеющих в торжественном покое.

47 Не то крестьянин. С бледною женой
 Он тужит днём, ночей не спит в печали.
 Их виноградник вытопан войной,
 В селе давно фанданго¹ не плясали.
 Звезда любви восходит, но едва ли
 Раздастся дробь весёлых кастаньет.
 Цари, цари! Когда б вы только знали
 Простое счастье! Смолк бы гром побед,
 Не стал бы трубный зов предвестьем стольких бед.

48 Какую ныне песней оживляет
 Погонщик мулов долгий переход?
 Любовь ли, старину ли прославляет,
 Как славил их, когда не знал забот?
 Нет, он теперь «Viva el Rey»² поёт,

¹ Фанданго — испанский народный танец в умеренном темпе.

² «Viva el Rey!» — «Да здравствует король!» — лозунг испанских патриотов, во время войны с Наполеоном требовавших низложения короля Карла IV и коронации его сына Фердинанда.

- Но вдруг, Годоя вспомнив, хмурит брови
И Карла рогаосного клянёт,
А с ним его Луизу, в чьём алькове
Измена родилась, алкающая крови.
- 49 Среди равнины голой, на Скале
Чернеют стены мавританских башен,
Следы копыт на раненой земле,
Печать огня на чёрном лике пашен.
Здесь орды вражки, грозен и бесстрашен,
Андалусийский селянин встречал,
Здесь кровью гостя был не раз окрашен
Его клинок, когда на гребнях скал
Драконьи логова он дерзко штурмовал.
- 50 Здесь, не надев на шляпу ленты красной,
Не смеет появиться пешеход.
Когда ж дерзнёт, раскается несчастный,
То будет знак, что он не патриот.
А нож остёр, он мимо не скользнёт.
О Франция, давно бы ты дрожала,
Когда б имел хоть ружья здесь народ,
Когда б от взмаха гневного кинжала
Тупели тесаки и пушка умолкала.
- 51 С нагих высот Морены в хмурый дол
Стволы орудий смотрят, выжидая.
Там бастион, тут ямы, частокол,
Там ров с водой, а там скала крутая
С десятком глаз внимательных вдоль края,
Там часовой с опущенным штыком,
Глядят бойницы, дулами сверкая,
Фитиль зажжён, и конь под чепраком,
И ядра горками уложены кругом.
- 52 Заглянем в день грядущий: кто привык
Ниспровергать одним движеньем троны,
Свой жезл подняв, задумался на миг,
Лишь краткий миг он медлил, изумлённый.
Но вскоре вновь он двинет легионы,
Он — Бич Земли!¹ — на Западе воскрес.
Испания! Ты узришь гнев Беллоны,
И грифы галла ринутся с небес,
Чтоб кинуть тысячи сынов твоих в Гадес.
- 53 Ужель вам смерть судьба определила,
О юноши, Испании сыны!
Ужель одно: покорность иль могила,
Тирана смерть иль гибель всей страны?
Вы стать подножьем деспота должны!
Где Бог? Иль он не видит вас, герои,

¹ Он — *Бич Земли!* — так Байрон называет Наполеона.

- Иль стоны жертв на небе не слышны?
Иль тщетно всё: искусство боевое,
Кровь, доблесть, юный жар, честь, мужество стальное!
- 54 Не оттого ль, для битв покинув дом,
Гитару дочь Испании¹ презрела,
Повесила на иву под окном
И с песней, в жажде доблестного дела,
На брань с мужами рядом полетела,
Та, кто, иголкой палец уколов
Или заслышав крик совы, бледнела,
По грудам мёртвых тел, под звон штыков,
Идёт Минервой там, где дрогнуть Марс готов.
- 55 Ты слушаешь, и ты пленён, но, Боже!
Когда б ты знал, какой была она
В кругу семьи, в саду иль в тёмной ложе!
Как водопад, волос её волна,
Бездонна глаз лучистых глубина,
Прелестен смех, живой и нестеснённый, —
И слово меркнет, кисть посрамлена,
Но вспомни Сарагосы бастионы,
Где веселил ей кровь мертвящий взгляд
Горгоны².
- 56 Любимый ранен — слёз она не лёт,
Пал капитан — она ведёт дружину,
Свои бегут — она кричит: вперёд!
И натиск новый смёл врагов лавину.
Кто облегчит сражённому кончину?
Кто отомстит, коль лучший воин пал?
Кто мужеством одушевит мужчину?
Всё; всё она! Когда надменный галл
Пред женщинами столь позорно отступал?
- 57 Но нет в испанках крови амазонок,
Для чар любви там дева создана.
Хоть в грозный час — ещё полурёбёнок —
С мужчиной рядом в бой идёт она,
В самом ожесточении нежна,
Голубка в роли львицы разъярённой,
И твёрже, но и женственной она
И благородней в прелести врождённой,
Чем наши сплетницы с их пошлостью салонной. [...]

¹ ... дочь Испании — Байрон воспеваёт героизм патриотки Августины из города Сарагосы.

² Горгона — в древнегреческой мифологии крылатая женщина-чудовище со змеями вместо волос; её взгляд превращал всё живое в камень.

Песнь вторая

- 1 Пою тебя, небесная, хоть к нам,
Поэтам бедным, ты неблагосклонна.
Здесь был, богиня мудрости, твой храм¹.
Над Грецией прошли врагов знамёна,
Огонь и сталь её терзали лоно,
Бесчестило владычество людей,
Не знавших милосердия и закона
И равнодушных к красоте твоей.
Но жив твой вечный дух средь пепла и камней.
- 2 Увы, Афина, нет твоей державы!
Как в шуме жизни промелькнувший сон,
Они ушли, мужи высокой славы,
Те первые, кому среди племён
Венец бессмертья миром присуждён.
Где? Где они? За партой учат дети
Историю ушедших в тьму времён,
И это всё! И на руины эти
Лишь отсвет падает сквозь даль тысячелетий.
- 3 О сын Востока, встань! Перед тобой
Племён гробница — не тревожь их праха.
Сменяются и боги чередой,
Всем нить прядёт таинственная Пряха.
Был Зевс, пришло владычество Аллаха,
И до тех пор сменяться вновь богам,
Покуда смертный, отрешась от страха,
Не перестанет жечь им фимиам
И строить на песке пустой надежды храм.
- 4 Он, червь земной, чего он ищет в небе?
Довольно бы того, что он живёт.
Но так он ценит свой случайный жребий,
Что силится загадывать вперёд.
Готов из гроба кинуться в полёт
Куда угодно, только б жить подоле,
Блаженство ль там или страданье ждёт.
Взвесь этот прах! Тебе он скажет боле,
Чем всё, что нам твердят о той, загробной доле.
- 5 Вот холм, где вождь усопший погребён,
Вдали от бурь, от песен и сражений, —
Он пал под плач поверженных племён.
А ныне что? Где слёзы сожалений?
Нет часовых над ложем гордой тени,
Меж воинов не встать полубогам.
Вот череп — что ж? Для прошлых поколений

¹ Здесь был, богиня мудрости, твой храм — имеется в виду храм Парфенон.

- Не в нём ли был земного бога храм?
 А ныне даже червь не приютится там.
- 6 В пробоинах и свод его и стены,
 Пустынны залы, выщерблен портал.
 А был Тщеславья в нём чертог надменный,
 Был Мысли храм, Души дворец блистал,
 Бурлил Страстей неустойчивый шквал,
 Но всё пожрал распада хаос дикий,
 Пусты глазницы, жёлт немой оскал.
 Какой святой, софист, мудрец великий
 Вернёт былую жизнь в её сосуд безликий?
- 7 «Мы знаем только то, — сказал Сократ, —
 Что ничего не знаем». И, как дети,
 Пред Неизбежным смертные дрожат.
 У каждого своя печаль на свете,
 И слабый мнит, что Зло нам ставит сети.
 Нет, суть в тебе! Твоих усилий плод —
 Судьба твоя. Покой обрящешь в Лете¹.
 Там новый пир пресыщенных не ждёт.
 Там, в лоне тишины, страстей неведом гнёт.
- 8 Но если есть тот грустный мир теней,
 Что нам мужи святые описали,
 Хотя б его софист² иль саддукей³
 В безумье знаний ложных отрицали, —
 Как было б чудно в элизийской дали,
 Где место всем, кто освещал наш путь,
 Услышать тех, кого мы не слыхали,
 На тех, кого не видели, взглянуть,
 К познавшим Истину восторженно примкнуть.
- 9 Ты, с кем ушли Любовь и Счастье в землю,
 Мой жребий — жить, любить, но для чего?
 Мы так срослись, ещё твой голос внемлю,
 И ты жива для сердца моего.
 Ужель твоё недвижно и мёртво!
 Живу одной надеждой сокровенной,
 Что снова там услышу зов его.
 Так будь что будет! В этой жизни брэнной
 Моё блаженство — знать, что ты в стране блаженной.
- 10 Я сяду здесь, меж рухнувших колонн,
 На белый цоколь. Здесь, о Вседержитель,

¹ *Лета* — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве; души умерших, отведав воды из Леты, забывали о своей земной жизни.

² *Софисты* — в Древней Греции — люди, сведущие в какой-нибудь области знаний, позднее так называли профессиональных ораторов.

³ *Саддукей* — представитель политической и религиозной группировки в Иудее во II—I вв. до н.э., объединявшей высших жрецов и знать.

- Сатурна сын, здесь был твой гордый трон¹,
 Но из обломков праздный посетитель
 Не воссоздаст в уме твою обитель.
 Никто развалин вздохом не почтит.
 И, здешних мест нелюбопытный житель,
 На камни мусульманин не глядит,
 А проходящий грек поёт или свистит.
- 11 Но кто же, кто к святилищу Афины
 Последним руку жадную простёр?
 Кто расхищал бесценные руины,
 Как самый злой и самый низкий вор?
 Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!
 Свободных в прошлом чтут сыны Свободы,
 Но не почтил их сын шотландских гор²:
 Он, переплыв бесчувственные воды,
 В усердье варварском ломал колонны, своды.
- 12 Что пощадили время, турок, гот,
 То нагло взято пиктом³ современным.
 Нет, холоднее скал английских тот,
 Кто подошёл с киркою к этим стенам,
 Кто не проникся трепетом священным,
 Увидев прах великой старины.
 О, как страдали скованные пленом,
 Деля богини скорбь, её сыны,
 Лишь видеть и молчать судьбой обречены!
- 13 Ужель признают, не краснея, бритты⁴,
 Что Альбион был рад слезам Афин,
 Что Грецию, молившую защиты,
 Разграбил полумира властелин!
 Страна свободы, страж морских пучин,
 Не ты ль слыла заступницей Эллады!
 И твой слуга, твой недостойный сын
 Пришёл, не зная к слабому пощады,
 Отнять последнее сокровище Паллады!
- 14 Но ты, богиня, где же ты, чей взгляд
 Пугал когда-то гота и вандала?
 Где ты, Ахилл, чья тень, осилив ад
 И вырвавшись из вечного провала,
 В глаза врагу грозою заблестала?
 Ужель вождя не выпустил Плутон,

¹ *Сатурна сын, здесь был твой гордый трон* — имеется в виду храм Зевса.

² *Сын шотландских гор...* — лорд Элбджин, британский дипломат, который вывез из Афин огромную коллекцию античных памятников, повредив при этом ряд древних сооружений.

³ *Пикт* — представитель одного из племён, населявших древнюю Шотландию.

⁴ *Бритты* — кельтские племена.

- Чтоб мощь его пиратов обуздала?
 Нет, праздный дух, бродил над Стиксом он
 И не прогнал воров, ломавших Парфенон.
- 15 Глух тот, кто прах священный не почитит
 Слезами горя, словно прах любимой.
 Слеп тот, кто меж обломков не грустит
 О красоте, увы, невозвратимой!
 О, если б гордо возгласить могли мы,
 Что бережёт святыни Альбион,
 Что алтари его рукой хранимы.
 Нет, всё поправ, увозит силой он
 Богов и зябких нимф под зимний небосклон.
- 16 Но где ж Гарольд остался? Не пора ли
 Продолжить с ним его бесцельный путь?
 Его и здесь друзья не провожали,
 Не кинулась любимая на грудь,
 Чтоб знал беглец, о ком ему вздохнуть.
 Хоть красоты иноплеменной гений
 И мог порой в нём сердце всколыхнуть,
 Он скорбный край войны и преступлений
 Покинул холодно, без слёз, без сожалений.
- 17 Кто бороздил простор солёных вод,
 Знаком с великолепною картиной:
 Фрегат нарядный весело плывёт,
 Раскинув снасти тонкой паутиной.
 Играет ветер в синеве пустынной,
 Вскипают шумно волны за кормой.
 Уходит берег. Стаей лебединой
 Вдали белеет парусный конвой.
 И солнца свет, и блеск пучины голубой. [...]

Перевод Вильгельма Левика

Размышляем, обсуждаем

1. Подготовьтесь к краткому пересказу приведённых отрывков песни первой.
2. Каким вы представляете Чайльд Гарольда? Какие черты романтического героя ему присущи?
3. Выразительно прочитайте 13 строфу песни первой. Чем она отличается от других строф? Какова её роль в композиции поэмы?
4. Какой предстаёт перед читателем Испания? Подтвердите ответ цитатами из текста.
5. Кому посвящены такие поэтические строки: «Любимый ранен — слёз она не льёт, / Пал капитан — она ведёт дружину...»? С какими чувствами автор пишет об этом персонаже?
6. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Изображение Греции в песне второй поэмы».

7. С какими призывами поэт обращается к греческому народу?
8. Сравните поэтический и живописный образы Греции, созданные Байроном и Делакруа.
9. Какими художественными средствами Байрон описывает море?
10. Чувствуется ли в поэме отношение автора к политике Англии? С помощью каких художественных средств она изображена? Аргументируйте свой ответ.

Эжен Делакруа. Греция на развалинах Миссолонги

Из тайников
искусства слова

О БАЙРОНИЗМЕ И БАЙРОНИЧЕСКОМ ГЕРОЕ

С именем английского поэта связано появление в литературоведении таких понятий, как *байронизм* и *байронический герой*. Под *байронизмом* понимают идейно-эстетическую концепцию, которая проявилась в европейской литературе XX в. под влиянием творчества Байрона. К основным чертам байронизма относят тираноборство, свободолюбие, бунтарство, абсолютное отрицание несовершенной действительности. Байроническим героем называют образ романтического героя-бунтаря. Для него характерны бегство от обыденной жизни как форма протеста против действительности, одиночество, настроения мировой скорби и вместе с тем неустанный поиск гармонии. Это личность мятежная, гордая и непокорная.

Байронизм представлен именами раннего Александра Пушкина и Михаила Лермонтова в России, Адама Мицкевича в Польше, Генриха Гейне в Германии, Перси Биши Шелли в Англии.

1. Объясните значение понятий «байронизм», «байронический герой».
2. Приведите примеры байронического героя в украинском романтизме.

*В творческой
лаборатории мастера*

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СВОЕОБРАЗИИ ПОЭМЫ «ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»

Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» построена таким образом, что каждая из четырёх песен посвящена впечатлениям от путешествия в разных европейских странах (I — в Португалии и Испании, II — в Греции, Албании и Турции, III — в Бельгии и Швейцарии, IV — в Италии). Каждое путешествие — это самостоятельная часть поэмы. Единство всему повествованию придаёт, во-первых, образ автора, который комментирует увиденное. Соединительным звеном выступает также Чайльд Гарольд, информация о котором подаётся фрагментарно. Все песни поэмы объединяет также строфа, состоящая из девяти строк. По размеру это пятистопный ямб с единообразной рифмовкой (абаббббвв). Размер и структура строфы меняется только там, где автор полностью приводит стихотворения, написанные Чайльд Гарольдом. Ярким примером тому является его прощальная песня, которая звучит в самом начале поэмы (13-я строфа).

По книге И. А. Дубашинского «Джордж Гордон Байрон»

*На заметку юному
исследователю*

Одно из самых интересных произведений Байрона — поэма «Мазепа», в основу которой положен сюжет об украинском гетмане, заимствованный Байроном из написанной Вольтером «Истории Карла XII». Поэма стала источником вдохновения для многих художников и музыкантов. Среди них — французские живописцы Эжен Делакруа и Теодор Жерико, венгерский композитор Ференц Лист.

*Постигаем глубину литературно-критической
мысли*

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

Адам Мицкевич

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

Генрих Гейне

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

Вальтер Скотт

Памятник Байрону
в Миссолонги

*Прогулки по местам
великих вдохновений*

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

Подытожим изученное

1. Подготовьтесь к ролевой игре «Интервью с писателем». Подумайте, какие вопросы вы задали бы Байрону.
2. Можно ли утверждать, что лирический герой прочитанных стихотворений отображает мировоззрение автора?
3. Обратите ещё раз внимание на эпиграф к статье о Байроне. Каким образом эти слова относятся к поэме «Паломничество Чайльд Гарольда»?
4. Какое из высказываний о Байроне, приведённых в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли», понравилось вам больше всего? Почему?
5. Появление каких литературоведческих понятий связано с именем Байрона?
6. Какие идеи, отстаиваемые английским писателем, не утратили своей актуальности и в наше время?
7. Докажите, что «Паломничество Чайльд Гарольда» — романтическая поэма.
8. Напишите сочинение на одну из тем:
 - «Черты романтизма в стихотворениях Дж. Байрона»;
 - «Своеобразие поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда»;
 - «Мои размышления над переводом стихотворения Байрона "My Soul is Dark"».

- Вспомните, что вам известно о В. А. Жуковском.
- Какие из прочитанных произведений поэта вам запомнились?
- Расскажите о других гранях светлого и глубокого таланта В. А. Жуковского.

Василий Андреевич ЖУКОВСКИЙ

(1783–1852)

*Мне рок судил:
брести неведомой стезёй,
Быть другом мирных сёл,
любить красоты природы,
Дышать под сумраком
дубравной тишиной
И, взор, склонив на пены воды,
Творца, друзей,
любовь и счастье воспевать.*

Василий Жуковский

ДУША И СЕРДЦЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Имя блистательного русского поэта и переводчика Василия Андреевича Жуковского вам уже хорошо известно. Он был не только корифеем жанра баллады в России, но и создателем новой романтической поэзии. Жуковский — первый русский поэт, в стихах которого необыкновенно тонко и глубоко раскрывается духовный мир сильной, независимой личности, а воспеваемая природа наделена чувствами и мыслями воспринимающего её человека:

*Лёгкий чистый ветерок,
Что так сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь,
Очарованный поток?
Чем опять душа полна?
Что с тобой к ней возвратилось,
Перелётная весна?
Я смотрю на небеса...
Облака, летя, сияют
И, сияя, улетают
За далёкие леса.*

Для современников В. А. Жуковский стал певцом вечной красоты, светлой грусти, любви и счастья. Поэта знали и любили, верили, что он пишет только о том, что чувствует. Его личные печали и надежды были близки и понятны всем, потому что каждый в его стихах узнавал себя. И это не случайно: для Жуковского жизнь и поэзия всегда были единым целым. Поэт признавался: «Я жил как писал: оставался чист и мыслями, и делами». Его незаурядный поэтический талант, «могущество и разнообразие слога» дали русской поэзии, по словам В. Г. Белинского, душу и сердце.

Известность и слава пришли к молодому поэту, когда в 1802 году в журнале «Вестник Европы» было напечатано его стихотворение «Сельское кладбище» — вольный перевод поэзии английского лирика Томаса Грея. Уже в этом произведении проявился неповторимый поэтический дар Жуковского. «Как писатель, — говорил Василий Андреевич, — я был учеником Карамзина». Н. М. Карамзин был не только кумиром начинающего поэта, но со временем стал старшим другом и наставником Жуковского. Благодаря его помощи и поддержке публикация «Сельского кладбища» стала для Жуковского настоящим триумфом:

Уже бледнеет день, скрываясь за горю;

Шумящие стада толпятся над рекой;

Усталый селянин медлительной стопою

Идёт, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...

Повсюду тишина; повсюду мёртвый сон;

Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,

Лишь слышится вдали рогов унылый звон.

Главным предметом лирического повествования в этом стихотворении становятся не явления и события, а чувства и мысли о жизни, о судьбе человека. Русский философ и поэт Владимир Соловьёв назвал «Сельское кладбище» Жуковского «началом истинно человеческой поэзии в России».

Внутренний мир человека становится для В. А. Жуковского источником огромной нравственной силы, возвышающей личность над суетой жизни. Поэт убеждён, что счастье возможно, потому что оно таится в душе человека, и никто не в силах его отнять, но оно и недостижимо, так как реальный мир жесток и суров. Такие романтические взгляды сложились у чувствительного юноши в то время, когда Жуковский уже окончил Благородный пансион при Московском университете и пережил трагическую любовь к Маше Протасовой, которую поэт воспел в своём творчестве.

Павловск. Ворота в парк.
Рисунок Василия Жуковского

Пережить сердечные муки молодому поэту помог Н. М. Карамзин, настоятельно советовавший своему юному другу при самых неблагоприятных обстоятельствах «возвышаться душой». И Жуковский с небывалым упорством и вдохновением занимается литературно-издательской деятельностью. Он становится редактором журнала «Вестник Европы», увлечённо пишет стихи, сказки, много переводит. В это же время происходит и становление В. А. Жуковского как литературного критика. Благоразумная критика, по мнению Жуковского, может служить Ариадниной нитью для рассудка и чувств читателей, которые «без того потерялись бы в лабиринте беспорядочных понятий и впечатлений...».

Василий Андреевич Жуковский был не только мечтательным лириком, но и пламенным патриотом своей Родины. Когда в 1812 году началась война с Наполеоном, поэт записался добровольцем в Московское ополчение. «Я ... записался не для чина, не для креста,.. а потому, что в это время всякому должно было быть военным, даже и не имея охоты», — вспоминал Жуковский. Находясь в армии, он пишет стихотворение «*Певец во стане русских воинов*» (1812), ставшее своеобразным гимном доблести и мужеству славных защитников отечества. В этом произведении органично слились героическая ода и романтическое стихотворение. Именно глубоко лиричное решение высокой патриотической темы принесло «Певцу во стане русских воинов» огромный успех:

*Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки, —
Что вашу прелесть заменит?
О, родина святая,
Какое сердце не дрожит
Тебя благословляя?*

В 1815 году выходит первое собрание сочинений В. А. Жуковского, а в последующее десятилетие появляется целый ряд стихотворений, передающих заветные мысли и чувства поэта: «Невыразимое», «Таинственный посетитель», «Море», «Песня», «Мина» и др. О чём бы ни писал Жуковский, главной темой его лирики является душа. Думам о ней и посвящена его светлая поэзия.

Определяя значение поэта для русской литературы, литературный критик и философ начала XIX века Иван Васильевич Киреевский писал, что в творчестве Жуковского выразилась «вся поэзия жизни, всё сердце души», в ней воплотились «идеальность, чистота и глубокость чувств, святость прошедшего, вера в прекрасное, в неизменяемость дружбы, в вечность любви, в достоинство человека...».

1. Какие новые факты вы узнали о В. А. Жуковском?
2. Какую роль в становлении Жуковского как поэта сыграл Н. М. Карамзин?
3. Выразительно прочитайте эпиграф к статье учебника. Согласны ли вы с тем, что в этих строках выражено поэтическое кредо В. А. Жуковского?
4. Расскажите, что вам известно о роли В. А. Жуковского в судьбе Тараса Шевченко.

ПЕВЕЦ ВО СТАНЕ РУССКИХ ВОИНОВ (Фрагменты)

П е в е ц

На поле бранном тишина;
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами,
Наполним кубок круговой!
Дружнее! руку в руку!
Запьем вином кровавый бой
И с падшими разлуку.
Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О всемогущее вино,
Веселие героя!

В о и н ы

Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О всемогущее вино,
Веселие героя!

П е в е ц

Сей кубок чадам древних лет!
 Вам слава, наши деды!
 Друзья, уже могущих нет;
 Уж нет вождей победы;
 Их дома вихорь разметал;
 Их гробы срыли плуги;
 И пламень ржавчины сожрал
 Их шлемы и кольчуги;
 Но дух отцов воскрес в сынах;
 Их поприще пред нами...
 Мы там найдём их славный прах
 С их славными делами.

Смотрите, в грозной красоте,
 Воздушными полками,
 Их тени мчатся в высоте
 Над нашими шатрами...
 О Святослав, бич древних лет,
 Се твой полёт орлиный.
 «Погибнем! мёртвым срама нет!» [...]

И ты, наш Пётр, в толпе вождей.
 Внимайте клич: Полтава!
 Орды пришельца, снедь мечей,

И мир взывает: слава! [...]
 Но кто сей рьяный великан,

Сей витязь полуночи?
 Друзья, на спящий вражий стан
 Вперил он страшны очи;
 Его завидя в облаках,
 Шумящим, смутным роем
 На снежных Альпов высотах
 Взлетели тени с воем;
 Бледнеет галл, дрожит сармат
 В шатрах от гневных взоров.
 О горе! горе, супостат!
 То грозный наш Суворов. [...]

Наполним кубок! меч во длань!¹
 Внимай нам, вечный мститель!
 За гибель — гибель, брань — за брань,
 И казнь тебе, губитель!

¹ Длань (устар., поэт.) — ладонь.

В о и н ы

Наполним кубок! меч во длань!
Внимай нам, вечный мститель!
За гибель — гибель, брань — за брань,
И казнь тебе, губитель!

П е в е ц

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Там всё — там родших милый дом;
Там наши жёны, чада;
О нас их слёзы пред творцом;
Мы жизни их ограда;
Там девы — прелесть наших дней,
И сонм друзей бесценный,
И царский трон, и прах царей,
И предков прах священный.
За них, друзья, всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

В о и н ы

За них, за них всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы. [...]

П е в е ц

Сей кубок ратным и вождям!
В шатрах, на поле чести,
И жизнь и смерть — всё пополам;
Там дружество без лести,
Решимость, правда, простота,
И нравов непритворство,
И смелость — бранных красота,

И твёрдость, и покорство.
 Друзья, мы чужды низким уз;
 К венцам стезёю правой!
 Опасность — твёрдый наш союз;
 Одной пылаем славой. [...]

Хвала тебе, наш бодрый вождь¹,
 Герой под сединами!
 Как юный ратник, вихрь, и дождь,
 И труд он делит с нами.
 О сколь с израненным челом²
 Пред строем он прекрасен!
 И сколь он хладел пред врагом
 И сколь врагу ужасен!
 О диво! се орел пронзил
 Над ним небес равнины³...
 Могущий вождь главу склонил;
 Ура! кричат дружины. [...]

П е в е ц

Сей кубок чистым музам в дар!
 Друзья, они в героя
 Вливают бодрость, славы жар,
 И месть, и жажду боя.
 Гремят их лиры — стар и млад
 Оделись в бранны латы:
 Ничто им стрел свистящих град,
 Ничто твердынь раскаты.
 Певцы — сотрудники вождям;
 Их песни — жизнь победам,
 И внуки, внемля их струнам,
 В слезах дивятся дедам. [...]

В о и н ы

Хвала возвышенным певцам!
 Их песни — жизнь победам;
 И внуки, внемля их струнам,
 В слезах дивятся дедам.

¹ *Хвала тебе, наш бодрый вождь...* — здесь: М. И. Кутузов (1745–1813).

² *О сколь с израненным челом...* — в сражении при Кагуле (1770) Кутузов был ранен турецкой пулей, которая вошла в левый висок и вышла у правого глаза.

³ *О диво! се орёл пронзил над ним небес равнины...* — «У древних парящий орёл почитаем был предвестником победы... Когда российский вождь устраивал полки свои, орёл пролетел над ним при радостных кликах воинов...» (прим. В. Жуковского).

Размышляем, обсуждаем

1. Какие эмоции вызвало у вас это стихотворение?
2. Кто и что прославляется в стихотворении «Певец во стане русских воинов»?
3. Проследите, как утверждается в произведении Жуковского преемственность поколений.
4. Выразительно прочитайте обращение певца к родине. Какая интонация характерна для этого отрывка?
5. Кому принадлежит главная лирическая партия в этом произведении? Докажите, что голос певца в стихотворении стал голосом нации.
6. Какие литературные направления соединились в «Певце во стане русских воинов»? Аргументируйте свой ответ.
7. Как сочетаются в этом стихотворении возвышенный тон и лирическая задумчивость? Подтвердите ответ цитатами из текста.
8. Как вы думаете, можно ли назвать стихотворение «Певец во стане русских воинов» романтической одой? Объясните своё мнение.
9. Известно, что произведение «Певец во стане русских воинов» с восторгом исполняли участники Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Как вы можете объяснить этот факт?
10. Подготовьте выразительное чтение стихотворения, учитывая его патриотический пафос.
11. К «Певцу во стане русских воинов» В. А. Жуковский написал обширные комментарии, которые были опубликованы вместе с текстом произведения ещё при жизни поэта. Многие современные издания стихотворения также содержат эти авторские примечания. Используя одно из таких изданий, подготовьте сообщение о двух-трёх комментариях В. А. Жуковского к своему стихотворению.

МОРЕ Элегия¹

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твоё необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряжённая грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи

¹ *Элегия* — стихотворение, в котором выражаются преимущественно мотивы грусти, одиночества, разочарования, размышления о бренности жизни.

Далёкое светлое небо к себе?..
 Таинственной, сладостной полное жизни,
 Ты чисто в присутствии чистом его:
 Ты льёшься его светозарной лазурью,
 Вечерним и утренним светом горишь,
 Ласкаешь его облака золотые
 И радостно блещешь звездами его.
 Когда же собираются тёмные тучи,
 Чтоб ясное небо отнять у тебя —
 Ты бьёшься, ты воешь, ты волны подьмешь,
 Ты рвёшь и терзаешь враждебную мглу...
 И мгла исчезает, и тучи уходят,
 Но, полное прошлой тревоги своей,
 Ты долго вздымаешь испуганны волны,
 И сладостный блеск возвращённых небес
 Не вовсе тебе тишину возвращает;
 Обманчив твоей неподвижности вид:
 Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
 Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

Иван Айвазовский. Чёрное море (фрагмент)

Размышляем, обсуждаем

1. Какие чувства вызвало у вас стихотворение?
2. Устно нарисуйте картину, которая возникла в вашем воображении при чтении этого романтического произведения Жуковского. Какое из описанных состояний моря близко лично вам? Почему?
3. Какую роль играет в этом стихотворении звукопись? Проследите, как меняется звуковой образ моря.
4. Понаблюдайте за ритмом и интонацией стихотворения. Как они помогают воссоздать картину морской стихии?
5. Как вы думаете, о чём это стихотворение?
6. Как вам известно, в романтической поэзии пейзаж помогает раскрыть глубину человеческой души. Что общего в образе переменчивого моря и душевной жизни человека?

7. Как вы понимаете такую строку из стихотворения: «Ты чисто в присутствии чистом его»?
8. Сформулируйте главную мысль стихотворения «Море». Назовите романтические образы, которые автор создаёт для её выражения.
9. Проанализируйте изобразительно-выразительные средства языка, используемые поэтом в стихотворении. Каким из них принадлежит ведущая роль?
10. Сравните образы, созданные в стихотворении В. А. Жуковского с изображённым на картине Ивана Айвазовского.
11. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

ПЕСНЯ

Минувших дней очарованье,
 Зачем опять воскресло ты?
 Кто разбудил воспоминанье
 И замолчавшие мечты?
 Шепнул душе привет бывалый;
 Душе блеснул знакомый взор;
 И зримо ей в минуту стало
 Незримое с давнишних пор.

О милый гость, святое *Прежде*,
 Зачем в мою теснишься грудь?
 Могу ль сказать: *живи* надежде?
 Скажу ль тому, что было: *будь*?
 Могу ль узреть во блеске новом
 Мечты увядшей красоту?
 Могу ль опять одеть покровом
 Знакомой жизни наготу?

Зачем душа в тот край стремится,
 Где были дни, каких уж нет?
 Пустынный край не населится,
 Не узрит он минувших лет;
 Там есть *один* жилец безгласный,
 Свидетель милой старины;
 Там вместе с ним все дни прекрасны
 В единый гроб положены.

Размышляем, обсуждаем

1. Какие ассоциации вызывает у вас это стихотворение?
2. С помощью каких средств автору удаётся создать романтическое настроение этого произведения?
3. Сформулируйте тему стихотворения.
4. Как вы думаете, почему некоторые слова в тексте выделены курсивом? Подумайте, как это передать во время чтения.

5. С какой целью автор использует в стихотворении риторические вопросы?
6. Докажите, что «Песня» — обращённый в прошлое лирический монолог.
7. Подготовьте выразительное чтение стихотворения, соблюдая правильный ритм и интонацию.

ЖЕЛАНИЕ¹

Романс²

Озарися, дол туманный;
 Расступися, мрак густой;
 Где найду исход желанный?
 Где воскресну я душой?
 Испещрённые цветами,
 Красны холмы вижу там...
 Ах! зачем я не с крылами?
 Полетел бы я к холмам.
 Там поют согласны лиры;
 Там обитель тишины;
 Мчат ко мне оттоль зефиры
 Благовония весны;
 Там блестят плоды златые
 На сенистых деревьях;
 Там не слышны вихри злые
 На пригорках, на лугах.

О предел очарованья!
 Как прелестна там весна!
 Как от юных роз дыханья
 Там душа оживлена!
 Полечу туда... напрасно!
 Нет путей к сим берегам;
 Предо мной поток ужасный
 Грозно мчится по скалам.

Лодку вижу... где ж вожатый?
 Едем!.. будь, что суждено...
 Паруса её крылаты,
 И весло оживлено.
 Верь тому, что сердце скажет;
 Нет залогов от небес;
 Нам лишь чудо путь укажет
 В сей волшебный край чудес.

¹ Перевод стихотворения Ф. Шиллера «Томление».

² Романс — небольшое стихотворное и музыкальное произведение для сольного пения с аккомпанементом.

Размышляем, обсуждаем

1. Какое настроение создаёт прочитанное вами произведение?
2. Расскажите, о каком желании говорится в стихотворении Жуковского.
3. Опишите словесно «волшебный край чудес», изображённый в стихотворении.
4. Прочитайте строки, которые выражают основную мысль этого стихотворения.
5. Докажите, что «Желание» принадлежит к романтической поэзии.
6. Подготовьте выразительное чтение стихотворения «Желание», особое внимание уделяя поэтической интонации.

«Под сенью дружных муз...»

Стихотворения В. А. Жуковского необыкновенно мелодичны и напевны. Музыкальность уже заложена в самой их основе. Многочисленные повторы, восклицания, обращения, риторические вопросы превращают поэтические чувства в единый музыкальный поток. Неудивительно, что многие стихотворения Жуковского привлекли внимание композиторов. Так, «Желание» положено на музыку А. Г. Вейраухом. А музыку для «Песни» («Минувших дней очарованье...») написали сразу несколько композиторов, среди которых известный российский педагог и музыкант — Пётр Петрович Булахов. Замечательную кантату на слова патриотического стихотворения Жуковского «Певец во стане русских воинов» сочинил наш земляк — композитор Дмитрий Степанович Бортнянский.

МИНА¹

Романс

Я знаю край! там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт и гордо лавр стоит...
Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовёт! Там сердцем я всегда!

Там светлый дом! на мраморных столбах
Поставлен свод; чертог горит в лучах;
И ликов ряд недвижимых стоит;
И, мнится, их молчанье говорит...
Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовёт! Там сердцем я всегда!
Гора там есть с заоблачной тропой!

¹ Перевод песни Миньоны («Знаешь ли ты край...») из романа И. В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера».

В туманах мул там путь находит свой;
 Драконы там мутят ночную мглу;
 Летит скала и воды на скалу!..
 О друг, пойдём! туда! туда
 Мечта зовёт!.. Но быть ли там когда?

Размышляем, обсуждаем

1. Каким чувством пронизано это стихотворение?
2. Создайте в воображении нарисованную поэтом картину и постарайтесь проникнуться авторскими эмоциями. Какие изобразительно-выразительные средства языка помогают вам представить этот заветный край?
3. Определите тему и идею стихотворения.
4. Найдите в тексте устаревшие слова и определите их роль в стихотворении.
5. Как вы думаете, на что указывают слова «там», «туда» в стихотворении Жуковского?
6. Объясните, с какой целью автор повторяет последние строки в первых двух строфах. Определите интонацию, с которой следует читать эти повторы. Сохранится ли эта интонация для последнего предложения? Свой ответ обоснуйте.
7. Сравните стихотворения «Мина» и «Желание». Что общего и различного в этих произведениях?

На заметку юному исследователю

Василия Андреевича Жуковского по праву считают гением переводческого искусства. Как переводчик Жуковский никогда не стремился к точному воспроизведению оригинала. Главным для поэта было соблюдение основной мысли, духа подлинника, точное воспроизведение его стихотворной формы и безграничное уважение к авторскому тексту. А виртуозное владение родным языком обусловило ещё одно ценнейшее для переводчика достоинство — лёгкость и изящество слога. Благодаря этому многие переводные стихотворения Жуковского воспринимаются как подлинники. Немаловажным было и то, что Василий Андреевич выбирал для перевода произведения, созвучные его внутреннему миру. Так, близкой сердцу поэта была романтическая лирика Г. А. Бюргера, Ф. Шиллера, И. В. Гёте, Дж. Байрона.

Будучи уже известным поэтом, В. А. Жуковский осуществляет грандиозный замысел всей своей жизни — перевод «Одиссеи» Гомера. Интересным является тот факт, что Жуковский не знал греческого языка и переводил этот древний памятник Эллады по особому подстрочнику, который выполнил для него немецкий учёный-эллинист. Под каждым греческим словом переводчик поставил немецкое слово, а под ним — грамматическое значение оригинала. Жуковскому, по его собственному признанию, оставалось лишь

придать этому хаотически верному переводу красоту, стройность и гармонию. Создавая свой труд, В. А. Жуковский хотел не только донести до русского читателя великого Гомера как древнего чужеземца, но и максимально приблизить его к современности, даже сделать почти «соотечественником». «Я везде старался, — говорил Жуковский, — сохранить простой, сказочный язык... и по возможности соглашал с формами оригинала... формы языка русского так, чтобы гомеровский стих был ощутителен в стихе русском...». Вот как отзывался о переводе Жуковского Н. В. Гоголь: «Это не перевод, но скорее воссоздание, восстановление, воскресение Гомера. Перевод как бы ещё более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое ещё определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища».

Перевод В. А. Жуковского «Одиссеи» Гомера и до сегодняшнего дня считается непревзойдённым.

Подытожим изученное

1. Назовите стихотворение, которое принесло В. А. Жуковскому литературную известность:
 - а) «Певец во стане русских воинов»;
 - б) «Море»;
 - в) «Сельское кладбище».
2. Представителем какого литературного направления был В. А. Жуковский?
3. В чём новаторство лирики В. А. Жуковского?
4. Какую роль играет пейзаж в лирике поэта? Приведите примеры.
5. В каком произведении Жуковского и как отразились события Отечественной войны 1812 года?
6. Как вы думаете, что делает поэзию Жуковского музыкальной?
7. Продолжите известное изречение В. А. Жуковского: «Переводчик в прозе — раб, а в стихах — ...». Объясните мысль писателя.
8. Каких принципов придерживался Жуковский в своей переводческой деятельности?
9. Коллективно подготовьте сценарий литературно-музыкального вечера, посвящённого творчеству В. А. Жуковского.
10. Представьте, что вам предстоит участвовать в создании проекта памятника В. А. Жуковскому. Устно опишите место, где будет стоять памятник, определите материал, из которого его следует извлекать, продумайте позу поэта, выберите текст, который необходимо высечь на постаменте.

Александр Сергеевич ГРИБОЕДОВ

(1790 или 1795–1829)

*Я как живу, так и пишу свободно
и свободно.*

Александр Грибоедов

«УМ И ДЕЛА ТВОИ БЕССМЕРТНЫ...»

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

В его биографии до сих пор много неясного. Точная дата рождения А. С. Грибоедова неизвестна. Исследователи называют 1790, 1794 и 1795 год. И хотя ни одна из этих дат не имеет достоверного подтверждения, общепринятой датой рождения писателя остаётся 4 (15) января 1795 года. Он родился в Москве в дворянской семье отставного военного С. И. Грибоедова, женившегося на своей однофамилице Н. Ф. Грибоедовой. Под руководством опытных гувернёров Александр Сергеевич получил превосходное домашнее образование и очень рано проявил замечательные способности. В 1803 году он поступил в Московский университетский благородный пансион, а в 1806 году (одиннадцатилетним мальчиком!) стал студентом Московского университета. Известно, что А. С. Грибоедов «учился страстно». Будущий писатель обладал огромными знаниями по многим предметам, великолепно владел европейскими языками, знал арабский и персидский. О широте его интересов свидетельствуют те книги, которые он часто возил в своём дорожном

чемодане: сочинения Г. Державина, сербский словарь и сборники украинских и сербских народных песен, книги по истории Франции, немецкий перевод древнеиранского эпоса, сочинения на древнегреческом языке и другие. Перед ним, обладавшим большими музыкальными способностями, открывалась прекрасная карьера композитора. И свидетельством этому служат два вальса для фортепьяно, сочинённые Грибоедовым. Однако интерес к литературе оказался более сильным.

Получив по окончании университета учёную степень кандидата словесности, зная шесть языков, он намеревался посвятить себя науке. Однако всё сложилось иначе: с 1818 года Александр Сергеевич на дипломатической службе. А. С. Грибоедов был назначен секретарём русского посольства в Персии. Здесь же он начинает работу над самым главным своим произведением — комедией «Горе от ума».

Декабристы разглядели в «Горе от ума» нечто большее, чем «резкую картину нравов», — критику российской действительности вообще. Осенью 1825 года члены Северного «тайного общества» собирались, чтобы в несколько рук переписывать пьесу для распространения в революционно настроенных кругах. В протоколах Следственного комитета по делу декабристов фамилия Грибоедова появилась через 12 дней после восстания на Сенатской площади. В это время Александр Сергеевич служил на Кавказе. Он был арестован и доставлен в столицу. Но Следственному комитету не удалось доказать принадлежность Грибоедова к тайным обществам, «за недостатком улик» он был освобождён и возвратился на Кавказ.

В 1828 году А. С. Грибоедов сыграл большую роль в подготовке и заключении выгодного для России Туркманчайского мира с Персией. Царь оценил это и присвоил ему звание полномочного министра в Персии, т. е. — посла. Но А. С. Грибоедова это не радовало. Он мечтал о том, чтобы вовсе оставить службу и всецело посвятить себя литературе. «Всё, чем я до сих пор занимался, для меня дела посторонние, — говорил он своему другу С. Н. Бегичеву. — Призвание моё — кабинетная жизнь, голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать».

Александр Пушкин.
Портрет Грибоедова

Неизвестный художник.
Портрет Нины Чавчавадзе

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

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

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

Пушкин в «Путешествии в Арзрум 1829 года» так описал свою прощальную встречу с Александром Сергеевичем Грибоедовым: «Я переехал через реку. Два вола, впряжённые в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! ...Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства».

Похоронен А. С. Грибоедов в Тбилиси, в монастыре святого Давида на горе Мтацминда, которую он называл самым поэтическим местом в Грузии. Над могилой — памятник из чёрного мрамора с бронзовым крестом и надпись, составленная Ниной Грибоедовой, как крик души, врезаемый в камень: «Ум и

дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?». Русский поэт-романтик Яков Полонский писал:

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

1. Расскажите о жизни и творчестве А. С. Грибоедова.
2. Какие сведения из жизни писателя произвели на вас особенное впечатление и почему?
3. Объясните, почему современники назвали А. С. Грибоедова «необыкновенным человеком».
4. Подготовьте сообщение о декабрьском восстании 1825 года.

Церковь Святого Давида на горе Мтацминда

К ИЗУЧЕНИЮ КОМЕДИИ «ГОРЕ ОТ УМА»

Размышляем, обсуждаем

Действие первое

1. Обоснуйте, какая ключевая тема комедии задана уже в заголовке к произведению.
2. Внимательно прочитайте список действующих лиц комедии. Как бы вы «перевели» (истолковали) значение фамилий персонажей? Подумайте, почему у некоторых героев

произведения отсутствуют имена (княжны Тугоуховские нумеруются по порядку, а завсегдатаи светских гостиных обозначены Г.Н. и Г.Д.).

3. Расскажите, где и когда разворачивается действие пьесы.
4. На основе речевых характеристик героев создайте словесные портреты Фамусова и Чацкого.
5. Проследите по тексту, каковы суждения Фамусова о книгах, о службе, о «веке нынешнем».
6. Какую оценку дают Софья и Лиза Чацкому и Молчалину?
7. Как вы думаете, с какой целью Софья рассказывает о своём сне?
8. Прокомментируйте, как Софья воспринимает насмешки над людьми её круга.
9. Проанализируйте, каким предстаёт Молчалин в первом действии.
10. Выразительно в лицах прочитайте явление 7.
11. Какой вывод можно сделать по репликам Чацкого о его отношении к фамусовскому обществу? Свой ответ аргументируйте.

Действие второе

1. Выразительно прочитайте в лицах явления 1–5 второго действия комедии.
2. Прокомментируйте фрагменты текста, в которых проявляется авторское отношение к изображаемому.
3. Обоснуйте, в чём сущность и причина разногласий между Фамусовым и Чацким.
4. Найдите в тексте и выразительно прочитайте, каковы идеалы и нравственные представления Фамусова.
5. Проанализируйте роль в создании «картины нравов» комедии внесценических персонажей, упоминаемых в монологах Фамусова.
6. Объясните, о каких новых жизненных идеалах, новых нормах морали говорит Чацкий.
7. В чём смысл противопоставления «века нынешнего» «веку минувшему»?
8. Охарактеризуйте образ Скалозуба. Какие качества этого персонажа способствуют его успеху в службе и обществе?
9. Подумайте, что выделяет Софью из круга московских барышень.

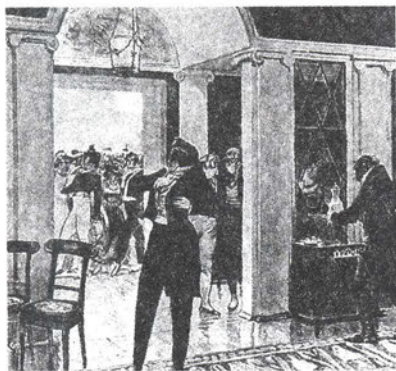
Действие третье

1. Как вы думаете, почему возникла и распространилась сплетня о сумасшествии Чацкого? Почему гости Фамусова так охотно поддерживают этот слух?
2. Подготовьтесь к выразительному чтению монолога Чацкого «В той комнате незначущая встреча».

3. Прокомментируйте монолог главного героя. Какие мысли Чацкого произвели на вас наибольшее впечатление? Можно ли их считать актуальными? Согласны ли вы с такими размышлениями о «своём и чужом»? Ответ аргументируйте.
4. Обоснуйте, как этот монолог помогает раскрытию характера главного героя.
5. Как вы поняли ремарку, завершающую третье действие?

Действие четвёртое

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

Дмитрий Кордовский. Иллюстрации к изданию «Горя от ума» 1812 года

На заметку юному исследователю

Закончив комедию «Горе от ума», А. С. Грибоедов первоначально надеялся провести её в печать и на сцену, но к середине октября 1824 эти надежды растаяли.

Между тем, в рукописных копиях, или, как тогда говорили, «списках», комедия А. С. Грибоедова всё же дошла до своего читателя. Она переписывалась множество раз: с первоначальных копий сни-

мались новые, и в 1830 году в одном из журналов уже писали по поводу «Горя от ума»: «Первый списанный экземпляр всей комедии быстро распространился по России, и ныне нет ни одного малого города, нет дома, где любят словесность, где бы не было списка этой комедии». Существовало около 49 тысяч таких рукописных копий. Это свидетельствует о громадной популярности пьесы, особенно, если учесть, что обычный тираж книг в то время составлял 1200 и 2400 экземпляров. Известен тот факт, что И. Пущин, приехав всего на один день в январе 1825 года к ссылке А. С. Пушкину в Михайловское, привёз с собой список «Горя от ума».

Прогулки по местам великих вдохновений

В 1825 году А. С. Грибоедов посетил Украину. В Киеве он встретился с членами «Южного общества» декабристов, а затем отправился в Крым. «... Почти три месяца я провёл в Тавриде...», — писал А. С. Грибоедов другу С. Н. Бегичеву. Симферополь, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, Алушка, Севастополь, Бахчисарай, Феодосия, Керчь — маршрут путешествия писателя. О своих крымских впечатлениях Александр Сергеевич пишет: «Я объехал часть южную и восточную полуострова. Очень доволен своим путешествием, хотя природа здесь против Кавказа всё представляет словно в сокращении: нет таких гранитных громад, снеговых вершин Эльбруса и Казбека, ни ревущего Терека и Арагви, душа не обмирает при виде бездонных пропастей как там, в наших краях.

Памятник Грибоедову
на центральной площади
Алушты

Зато прелесть моря и иных долин, Качи, Бельбека, Касикли-Узень и проч., ни с чем сравнить не можно».

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

«Под семью дружеских муз...»

Оригинальный исторический и литературный взгляд на судьбу А. С. Грибоедова изложил известный российский исследователь литературы, писатель **Юрий Николаевич Тынянов (1894–1943)** в романе «Смерть Вазир-Мухтара». И хотя в произведении отображён

лишь последний год жизни автора бессмертной комедии «Горе от ума», Тынянов сумел представить Александра Сергеевича и как преуспевающего дипломата, и как талантливое художника, новые замыслы которого не могут быть завершены, и как заботливого мужа и верного друга. Постепенно повествование о выдающемся писателе перерастает в роман о судьбе целого поколения тех, кто готовил восстание декабристов, пережил его поражение и продолжал участвовать в общественной жизни России в условиях жесточайшей реакции.

Отдельным изданием книга вышла в 1929 году, она много раз переиздавалась и до сих пор вызывает споры у своих читателей. А это верный признак того, что роман «Смерть Вазир-Мухтара» по-прежнему остается современным.

На заметку юному исследователю

Комедия «Горе от ума» вот уже второе столетие входит в репертуар ведущих драматических театров России и других стран. Но сценическая жизнь произведения А. С. Грибоедова складывалась непросто. Только в 1831 году петербургская, а затем и московская публика смогла впервые увидеть пьесу на сцене полностью, да и то со значительными цензурными искажениями. Ещё долгие годы грибоедовский текст в первоизданном его виде оставался недоступным для зрителя.

Но последующая судьба пьесы оказалась счастливой: лучшие актёры разных времён исполняли роли в комедии А. С. Грибоедова. Так, в 1906 году заметной вехой в истории постановки пьесы стал спектакль в Московском художественном театре. Известный режиссёр В. И. Немирович-Данченко постарался вникнуть в отношения действующих лиц, представить развёрнутый психологический анализ происходящего на сцене.

Интересными режиссёрскими и актёрскими решениями запомнилась зрителям пьеса А. С. Грибоедова в 1962 году на сцене Большого драматического театра имени М. Горького в Ленинграде (режиссёр — Г. А. Товстоногов). Спектакль был рассчитан на прямой контакт со зрительным залом. Чацкий, которого играл известный российский актёр Сергей Юрский, являлся в Москву полный надежд, что Софья ждёт его. А дальше ему суждено было увидеть тех, кто станет его идейными противниками. За пониманием и сочувствием, за поддержкой Чацкий в этом спектакле обращался в зрительный зал.

Читательская и сценическая жизнь комедии продолжается. В декабре 2007 года в московском театре «Современник» состоялась премьера современной трактовки пьесы А. С. Грибоедова (режиссёр — Римас Туминас).

В творческой лаборатории мастера

О ЗАМЫСЛЕ КОМЕДИИ А. С. ГРИБОЕДОВА

В годы, когда у А. С. Грибоедова созревал замысел комедии «Горе от ума», идейные разногласия между властью России и мыслящей частью общества достигали своего накала: одни уходили со скандалом в отставку, другие становились членами тайных противоправительственных организаций.

План своего произведения А. С. Грибоедов изложил в письме к другу, поэту и литературному критику П. А. Катенину: «...Девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека); и этот человек разумеется в противуречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих, сначала он весел, и это порок: «Шутить и век шутить, как вас на это станет!». Слегка перебирает странности прежних знакомых, что же делать, коли нет в них благороднейшей заметной черты! Его насмешки неязвительны, покуда его не взбесит, но всё-таки: «Не человек! змея!» (...). Портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии, в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные — всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек похож на своих двоюродных братьев. Карикатур ненавижу, в моей картине ни одной не найдёшь».

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

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

Интересен тот факт, что первоначально комедия А. С. Грибоедова имела заголовок «Горе уму», который подчёркивал, что основным «героем» произведения выступает ум, а его сценическим носителем был Чацкий. В новом заглавии писатель сместил акценты: теперь уже Чацкий главный герой, а ум стал одним из его свойств, качеств, определяющих характер персонажа.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О РЕАЛИЗМЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ

В XVIII столетии в повседневной жизни стали появляться слова «реалист», «реализм», характеризующие в отличие

от мечтательного практичный, трезвый тип мышления. В 20-е годы XIX века термин «реализм» начинает употребляться и в литературе. Так французские критики стали называть «новую школу», новое направление в литературе, которое пришло на смену классицизму («литературе идей») и романтизму («литературе образов»).

В отличие от романтизма, который сосредоточивал внимание на внутреннем мире героя, для реализма основной становится проблема взаимоотношений человека и среды, влияния жизненных обстоятельств на формирование духовного мира (характера) личности. Литература становится способом познания человеком себя и окружающего мира, поэтому принцип правдивости изображения реальной действительности осознаётся как критерий художественности произведения. Но писатели-реалисты стремятся не просто «сфотографировать» явление, а творчески его осмыслить, дать ему свою оценку. Таким образом, реалистическая литература, по словам И. Я. Франко, не только «нагромождает и описывает факты повседневной жизни», но и «одновременно анализирует их и делает выводы».

Изображение типичных характеров в типичных обстоятельствах (типизация действительности) утверждается как основной принцип реализма. То есть писатель, с одной стороны, стремится к широкому обобщению, а с другой, — к изображению конкретного, индивидуального. По образному определению русского критика В. Г. Белинского, типизация — это «изображение всех в одном».

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

1. Объясните понятие «реализм».
2. Назовите характерные признаки этого художественного направления.
3. Расскажите, чем реализм отличается от классицизма и романтизма.
4. На примере комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» докажите, что это произведение реализма.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий и благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остроумиями и сатирическими замечаниями. Всё, что говорит он, — очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому под. Кстати, что такое Репетилов? В нём 2, 3, 10 характеров. Зачем делать его гадким? довольно, чтоб он ветрен и глуп с таким простодушием; довольно, чтоб он признавался поминутно в своей глупости, а не в мерзостях. Это смирение чрезвычайно ново на театре, хоть кому из нас не случалось конфузиться, слушая ему подобных кающихся? — Между мастерскими чертами этой прелестной комедии — недоверчивость Чацкого в любви Софии к Молчалину — прелестна! — и как естественно! Вот на чём должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов, видно, не захотел — его воля. О стихах я не говорю, половина — должны войти в поговорку.

Покажи это Грибоедову. Может быть, я в ином ошибся. Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался. Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже не мог я справиться. По крайней мере говорю прямо, без обиняков, как истинному таланту».

А. С. Пушкин. Из письма А. А. Бестужеву

«(...) комедия «Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия... Полотно её захватывает длинный период русской жизни — от Екатерины до императора Николая. В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, её рисунок, тогдашний её дух, исторический момент и нравы. И это с такою художественною, объективною законченностью и определённою, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю.

(...) Проза и стих слились здесь во что-то нераздельное, затем, кажется, чтобы их легче было удержать в памяти и пустить опять в оборот весь собранный автором ум, юмор, шутку и злость русского ума и языка.

(...) Главная роль, конечно, — роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов.

Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме.

Можно бы было подумать, что Грибоедов, из отеческой любви к своему герою, польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умён, а все прочие около него не умны.

Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умён. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом — это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он «чувствителен, и весел, и остёр!». Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме.

(...) «Мильон терзаний» и «горе!» — вот что он пожал за всё, что успел посеять. До сих пор он был непобедим: ум его беспощадно поражал больные места врагов. Фамусов ничего не находит, как только зажать уши против его логики, и отстреливается общими местами старой морали. Молчалин смолкает, княжны, графини — пятятся прочь от него, обожжённые крапивой его смеха, и прежний друг его, Софья, которую одну он щадит, лукавит, скользит и наносит ему главный удар втихомолку, объявив его под рукой, вскользь, сумасшедшим.

Он чувствовал свою силу и говорил уверенно. Но борьба его истомила. Он очевидно ослабел от этого «миллиона терзаний», и расстройство обнаружилось в нём так заметно, что около него группируются все гости, как собирается толпа около всякого явления, выходящего из обыкновенного порядка вещей. (...)

Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей.

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в поговорку: «Один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик — и всегда жертва.

Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим».

И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»

«Умеючи
и клад находят...»

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ К ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОЙ СТАТЬЕ

Иногда, для того, чтобы лучше запомнить тот или иной факт или событие, мы прибегаем к записям. Но не всегда легко бывает выделить самую главную мысль и лаконично её записать. Поэтому умение кратко излагать полученную информацию — необходимая реальность современного мира. И умение составлять тезисы будет полезным каждому.

Слово «тезис» в переводе с греческого обозначает «положение». Тезисы передают не всё содержание, а только основные положения прочитанного или услышанного. При составлении тезисов каждая последующая мысль должна вытекать из

предыдущей, то есть тезисы должны быть связаны между собой внутренней логикой, последовательно раскрывать тему и главную мысль высказывания.

Таким образом, *составление тезисов к литературно-критической статье* — это умение кратко сформулировать основные положения, мысли прочитанного, которые в дальнейшем можно развить и доказать. Чтобы составить тезисы, нужно внимательно прочитать литературно-критическую статью, найти её основную идею, проследить её главные положения и кратко их зафиксировать. Качественно составленные тезисы к литературно-критической статье помогут вам и в написании сочинения на литературную тему. Так, подобрав к каждому тезису статьи аргументы (факты, цитаты из произведения и т. д.), изложив их и высказав своё мнение, вы легко сможете написать творческую работу.

Подытожим изученное

1. Расскажите об истории сценической жизни пьесы «Горе от ума». Сопоставьте литературные и известные вам сценические образы комедии.
2. Опираясь на авторские ремарки и реплики персонажей, опишите дом Фамусова.
3. Какие приёмы создания комического использует А. С. Грибоедов в своей комедии? Проиллюстрируйте ответ примерами из текста.
4. «Шутить! и век шутить! как вас на это станет!» — таким предстаёт Чацкий в начале комедии. «А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить, // Угодно ль на себя примерить?» — звучат слова Софьи в финале произведения. Каким образом и почему Чацкий превращается из шутника в шута?
5. Ознакомьтесь с фрагментом статьи И. А. Гончарова «Миллион терзаний», представленной в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли». Составьте тезисы к данной статье.
6. Прокомментируйте высказывание И. А. Гончарова: «Горе от ума» — «... и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира».
7. Объясните, в чём видит И. А. Гончаров причину необыкновенной жизненности комедии.
8. А как бы вы ответили на вопрос, почему «Чацкие живут и не переводятся в обществе»?
9. Согласны ли вы с оценкой комедии А. С. Грибоедова, данной А. С. Пушкиным (см. рубрику «Постигаем глубину литературно-критической мысли»)? Свой ответ аргументируйте.
10. Докажите правоту А. С. Пушкина, утверждавшего: «О стихах я не говорю, половина — должна войти в пословицу».

Назовите высказывания героев комедии, ставшие афоризмами.

11. Обоснуйте, почему сценическое пространство пьесы, замкнутое на «четырёх стенах» дома Фамусова, в литературной критике получило расширенное толкование — «грибоедовская Москва». Согласны ли вы с таким обобщением?
12. Раскройте понятие «характер литературного героя». Отметьте индивидуальные черты характеров персонажей комедии «Горе от ума».
13. Подготовьте дискуссию на тему:
 - «Положительный ли герой Чацкий?».
14. На примере комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» раскройте отличительные признаки реализма как художественного направления.
15. Выразительно прочитайте наизусть один из монологов Фамусова или Чацкого: «Петрушка, вечно ты с обновкой...», «Вот то-то, все вы гордецы!..», «Вкус, батюшка, отменная манера...», «А судьи кто?», «В той комнате незначущая встреча...», «Не образумлюсь...».
16. Выполните следующие задания в группах:
 - составьте режиссёрский комментарий к 1 действию комедии;
 - нарисуйте афишу к произведению А. С. Грибоедова;
 - напишите письмо будущим читателям комедии «Горе от ума»: почему, по вашему мнению, нужно (или не нужно) читать это произведение А. С. Грибоедова?
 - найдите в библиотеке, выразительно прочитайте наизусть и прокомментируйте стихотворение Д. Кедрина «Грибоедов»;
 - создайте рекламный проект для радио о романе Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».
17. Сравните Чацкого и Грибоедова. В чём их сходство, а в чём различие?

Памятник Грибоедову в Москве.
Скульптор А. Мануйлов, архитектор А. Заварзин

- *Какое историческое время мы называем пушкинской эпохой?*
- *Расскажите о детских и юношеских годах поэта.*
- *Какие произведения Александра Сергеевича вы знаете? Прочитайте наизусть ваше любимое стихотворение А. С. Пушкина.*

Александр Сергеевич ПУШКИН (1799–1837)

Пушкин — это целый мир, а познание мира бесконечно, это процесс непрерывных открытий. Есть открытия, которые становятся всеобщими, но ведь каждый открывает и «своего Пушкина» — это открытия для себя, и они продолжают всю жизнь.

Борис Мейлах

«ОДНА СВОБОДА МОЙ КУМИР»

Оглядываясь на прошлое, в 1836 году Александр Сергеевич Пушкин писал:

*Чему, чему свидетели мы были!
Игралица таинственной игры,
Метались смущённые народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То гордости багрила алтари.*

Пушкинское время стало периодом великих и бурных событий. Окунёмся в атмосферу тех лет и попробуем постичь тайну становления Поэта...

В 15 лет он создал свои первые вольнолюбивые строки: «Кипит в груди свобода...» и навсегда остался верным этой теме...

По окончании Царскосельского лицея А. С. Пушкин был зачислен секретарём в Коллегию иностранных дел и переселился в Петербург. Шумные споры литературных кружков, калейдоскоп театральных новинок, раздолье состоятельной дворянской молодёжи — всё это не осталось без внимания молодого поэта. Он сблизился с самыми передовыми людьми своего времени, вошёл в круг вольномыслящей молодёжи.

В Петербурге Александр Сергеевич создал целый ряд прекрасных свободолюбивых произведений, самые значительные из которых — «Вольность», «Деревня» и «Руслан и Людмила». Современники по-разному оценили поэму «Руслан и Людмила», но самым дорогим для Пушкина стал отзыв В. А. Жуковского, подарившего автору поэмы свой портрет со знаменитой надписью: «Победителю ученику от победённого учителя...». Созданием «Руслана и Людмилы» завершается первый, во многом ученический, этап творчества А. С. Пушкина. За ним окончательно закрепляется слава первостепенного русского поэта.

Владимир Фаворский.
Пушкин-лицеист

Вольнолюбивая поэзия вчерашнего лицеиста вызвала настоящий взрыв в обществе. Ему стали приписывать чуть ли не все антиправительственные поэтические произведения, которые распространялись устно и в списках. Только благодаря заступничеству и просьбам многих влиятельных людей того времени А. С. Пушкину удалось избежать ссылки в Сибирь: север заменили югом, ссылку — «служебным переводом».

Ссылка на юг (1820–1824) ещё больше укрепила поэта в правоте его убеждений. Его главной темой по-прежнему остаётся свобода. В послании к другу Антону Дельвигу он утверждает: «Одна свобода мой кумир».

Стихотворением «Погасло дневное светило», написанным в 1820 г. по пути из Феодосии в Гурзуф, начался новый, романтический период творчества Пушкина. Поэт увлечён идеалами свободы и, как настоящий романтик, устремлён ко всему необычному и героическому. Пушкин пишет стихотворения «Узник», «Кинжал», «К Чаадаеву», «Редеет облаков летучая гряда...», «Наполеон» и многие другие, в которых борьба за свободу осознаётся им уже в новом свете. Так, славя кинжал, А. С. Пушкин признаёт его законным орудием борьбы во имя освободительной цели. Пересматривает он и своё отношение к Наполеону («миру вечную свободу / Из мрака ссылки завещал»).

Но наиболее ярко романтические идеалы Александра Сергеевича воплотились в так называемых южных поэмах —

«Кавказский пленник», «Братья разбойники» и «Бахчисарайский фонтан». После появления этих поэм современники Пушкина образно зачислили его в «планетную систему Байрона». Поэт и сам не скрывал своего увлечения творчеством автора «Паломничества Чайльд Гарольда». В 1830 году А. С. Пушкин вспоминал, что «Бахчисарайский фонтан», как и «Кавказский пленник», «отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил». Но, находясь под сильным влиянием великого английского поэта, Александр Сергеевич не стал его подражателем, а шёл к литературному Олимпу своим путём. В этот же период поэт начинает работу над самым главным своим произведением — романом в стихах «Евгений Онегин».

После появления южных поэм Пушкин был окончательно признан первым поэтом России, наиболее ярко воплотившим передовые идеи своей эпохи. Его противоправительственные высказывания приобретали всё более резкую форму. Это привело к тому, что Пушкина по приказу царя уволили со службы и отправили в новую ссылку в село Михайловское (1824–1826).

В 1824 году в Одессе перед отъездом в ссылку поэт пишет стихотворение «К морю», в котором прощается с морской стихией, ставшей для него символом свободы:

*Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой...*

Ссылка в Михайловское, затерянное в глуши сосновых лесов, стала настоящим испытанием для Пушкина. Ему не разрешалось никуда выезжать, за поэтом был установлен постоянный политический надзор. По сути это было почти тюремное заключение, и лишь активная творческая деятельность помогла Александру Сергеевичу пережить ссылку и сохранить твёрдость духа. «Поэзия спасла меня, и я воскрес душой», — впоследствии скажет Пушкин об этом периоде своего творчества. В эти почти два года замкнутой, уединённой жизни им завершена поэма «Цыганы», написаны несколько глав романа «Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов», поэма «Граф Нулин», созданы десятки стихотворений.

Именно в Михайловском Александр Сергеевич узнал о подавлении восстания декабристов, в котором участвовали многие его друзья, члены тайных революционных обществ. О чём бы он ни думал, что бы ни писал, мысль о своих друзьях, вышедших на Сенатскую площадь, не покидала его. «И я бы мог...», — писал А. С. Пушкин. Чувство солидарности с идеа-

лами декабристов поэт выразил в стихотворениях «*Во глубине сибирских руд...*» и «*Арион*».

С окончанием ссылки в его жизни начинается новый этап творчества, в котором ярко проявляются все грани дарования поэта. Гений Пушкина достигает своей зрелости...

1. Прокомментируйте название статьи об А. С. Пушкине.
2. Выделите основные этапы творческого пути поэта. Какие произведения были написаны в каждый из периодов?
3. Раскройте причины отправки Пушкина в южную ссылку.
4. Объясните, почему современники поэта образно зачислили его в «планетную систему Байрона».
5. Как повлияла на творческое становление А. С. Пушкина ссылка в Михайловское?
6. Расскажите, как воспринял поэт известие о восстании и казни декабристов. Какие произведения, посвящённые этим событиям, он написал?

ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,
 Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
 Где лётся дней моих невидимый поток
 На лоне счастья и забвенья.
 Я твой — я променял порочный двор Цирцей¹,
 Роскошные пиры, забавы, заблужденья
 На мирный шум дубров, на тишину полей,
 На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой: люблю сей тёмный сад
 С его прохладой и цветами,
 Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
 Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
 Везде передо мной подвижные картины:
 Здесь вижу двух озёр лазурные равнины,
 Где парус рыбака белеет иногда,
 За ними ряд холмов и нивы полосаты,
 Вдали рассыпанные хаты,
 На влажных берегах бродящие стада,
 Овины² дымные и мельницы крылаты;
 Везде следы довольства и труда...

Я здесь, от суетных оков освобождённый,
 Учуся в истине блаженство находить,
 Свободною душой закон боготворить,

¹ Цирцея — в переносном значении коварная обольстительница.

² Овины — строение для сушки снопов перед молотью.

Роптанью не внимать толпы непросвещённой,
Участьем отвечать застенчивой мольбе
И не завидовать судьбе
Злодея иль глупца — в величии неправом.

Оракулы¹ веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрядный глас.
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне,
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.
Не видя слёз, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья! народ неугнетённый
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещённой
Взойдёт ли наконец прекрасная заря?

1819

¹ Оракул — прорицатель, предсказатель.

Размышляем, обсуждаем

1. Выразительно прочитайте стихотворение «Деревня».
2. Определите тему и идею произведения.
3. Проанализируйте особенности композиции стихотворения.
4. На конкретных примерах покажите, что произведение построено на контрасте.
5. Проследите, с помощью каких изобразительно-выразительных средств поэт передаёт своё возмущение открывшейся перед ним действительностью.
6. Прокомментируйте последние четыре строки стихотворения.
7. Каким предстаёт перед вами поэт в этом стихотворении? Обоснуйте свой ответ.

В творческой лаборатории мастера

Определённым итогом юношеских впечатлений А. С. Пушкина, свидетельством его свободомыслия стало стихотворение «Деревня». Произведение написано в 1819 году. В основу его легли непосредственные жизненные впечатления от посещения поэтом села Михайловского. Общие контуры окрестностей родового имения Пушкиных угадываются в описательной части стихотворения: «тёмный сад», «луг, уставленный душистыми скирдами», «двух озёр лазурные равнины», «вдали рассыпанные хаты». Скромный деревенский пейзаж поэту дороже «порочного дворца Цирцей» и «роскошных пиров». В «пустынном уголке» он полон высоких дум.

Но не только мирный и красивый пейзаж видит поэт, он поражён зрелищем «барства дикого», невежества и несправедливости.

В «Деревне» впервые была заявлена тема народа, его судьбы, которая будет неоднократно звучать в творчестве поэта.

При жизни А. С. Пушкина по цензурным соображениям печаталась только первая половина стихотворения. Произведение выходило под названием «Уединение» и заканчивалось строками «в душевной зреют глубине». Вторая же его часть распространялась в списках. Особой популярностью стихотворение пользовалось у декабристов. Полностью «Деревня» впервые была напечатана в России лишь в 1870 году.

Из тайников искусства слова

ПОНЯТИЕ О ЛИРИЧЕСКОМ ГЕРОЕ

Вы уже знаете, что в лирических произведениях внутренний мир человека раскрывается не с помощью изображения событий и поступков, а через переживания и чувства. Благодаря поэзии в нашем сознании отражается образ духовного

мира автора произведения, создаётся законченный образ-переживание. Как правило, главный герой в лирике лишён имени, он обозначен местоимением «я». Литературовед Ю. Тынянов предложил назвать его лирическим героем.

Образ, чьи мысли, настроения, переживания и чувства нашли своё отображение в лирическом произведении, называется лирическим героем.

Лирический герой — это условное «я» поэта, возникающее на основе художественного обобщения, вымысла, трансформации реальных жизненных фактов. Как точно заметила исследовательница Л. Гинзбург, — «это всегда отражение, отделившееся от отражаемого». Вместе с тем неправильным будет прямолинейно соотносить образ лирического героя с реальной личностью самого поэта, его биографией и рассматривать каждое событие, которое нашло своё воплощение в произведении, как реально произошедшее в жизни. Ведь лирический герой выражает не только личные переживания поэта, но, как всякий образ, содержит в себе обобщение.

На основе образа лирического героя создаётся целостное представление о творчестве поэта.

1. Раскройте понятие «лирический герой».
2. Объясните, почему образ лирического героя нельзя отождествлять с автором произведения.
3. На примере стихотворений А. С. Пушкина покажите воплощение образа лирического героя.

К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит ещё желанье,
Под гнётом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждём с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждёт любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободу горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдёт она,

Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

1818

Размышляем, обсуждаем

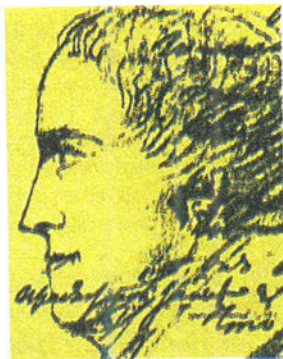
1. Расскажите, какие чувства вызвало у вас стихотворение.
2. Какая мысль произведения выдвигается на первый план? Аргументируйте свой ответ цитатами из текста.
3. На конкретных примерах покажите, что стихотворение обращено к другу.
4. Определите жанр прочитанного произведения.
5. Проследите, как жанр определяет композицию стихотворения.
6. Проанализируйте, какие новые оттенки приобретает слово «свобода» в этом произведении в сопоставлении со стихотворением «Деревня».
7. Какие мысли и чувства, характерные для декабристов, переданы в стихотворении? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
8. Выучите произведение наизусть и подготовьтесь к выразительному чтению его в классе.

На заметку юному исследователю

А. С. Пушкин познакомился с Петром Яковлевичем Чаадаевым в 1816 году в Царском Селе, будучи лицеистом. Чаадаев был тогда лейб-гусаром. Он принимал участие в заграничных походах русской армии и в Бородинском сражении. Вскоре он стал любимым другом и учителем молодого поэта, которого называл «грациозным гением» и «нашим Дантом». Пушкина привлекали натура Чаадаева и его блестящий ум. Частые встречи и беседы с ним — человеком, отличавшимся обширностью знаний и оригинальностью ума, оказали большое влияние на нравственное развитие Пушкина, на формирование его мировоззрения. Позднее, в 1854 г., сам Чаадаев писал: «Пушкин гордился моей дружбой».

Стихотворение «К Чаадаеву» было написано в 1818 году. В эти годы Пушкин находился в Петербурге. Причины, побудившие его обратиться к другу с призывом посвятить Отчизне «души прекрасные порывы»,

Александр Пушкин.
Портрет Чаадаева

закljučаются в ненависти к самодержавию и стремлении к свободе. В этом стихотворении ещё заметен юношеский лицейский задор.

Своему другу Александр Сергеевич посвятил три стихотворных послания, его черты воплотились в образе главного героя романа «Евгений Онегин».

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Что смолкнул веселия глас?
 Раздайтесь, вакхальны припевы!
 Да здравствуют нежные девы
 И юные жёны, любившие нас!
 Полнее стакан наливайте!
 На звонкое дно
 В густое вино
 Заветные кольца бросайте!
 Подыдем стаканы, содвинем их разом!
 Да здравствуют музы, да здравствует разум!
 Ты, солнце святое, гори!
 Как эта лампада бледнеет
 Пред ясным восходом зари,
 Так ложная мудрость мерцает и тлеет
 Пред солнцем бессмертным ума.
 Да здравствует солнце, да скроется тьма!

1825

Размышляем, обсуждаем

1. Какие чувства и эмоции вызвало у вас прочитанное?
2. Объясните, как вы поняли название произведения. Как оно влияет на общее настроение стихотворения?
3. Проанализируйте, с помощью каких средств художественной выразительности раскрывается основной пафос произведения.
4. Проанализируйте образ солнца в стихотворении.
5. Прокомментируйте последнюю строку произведения.
6. Ознакомьтесь с анализом «Вакхической песни», предложенным в рубрике «В творческой лаборатории мастера». Какие комментарии известного исследователя показались вам наиболее интересными?
7. Подготовьтесь к выразительному чтению «Вакхической песни» в классе.

В творческой лаборатории мастера

«Вакхическая песня» посвящена солнцу и свету. Само название означает песню, исполняемую на пиру, заздравную песню. «Вакхическая песня» Пушкина — здравица солнцу и свету...

Пир часто появляется в поэзии Пушкина. Тема пира — это тема дружбы. Друзья, объединённые в весёлый круг за праздничным столом, для Пушкина — символ братства, соединяющего людей. Образ пира постоянно присутствует в политической лирике Пушкина: идея борьбы, единомыслия, политического союза связывается для поэта с дружеством, товариществом, братством. Надо иметь в виду, что пир — совместное вкушение хлеба и вина — древний символ неразрывной связи. То, что «Вакхическая песня» исполняется на пиру, связывает её и с интимной, и с общественной лирикой Пушкина...

«Вакхическая песня» создаёт перед нашими глазами образ перехода от ночи к свету. Это песня, которая исполняется в момент, когда над горизонтом появляется край солнца. Тема победы света над тьмой проходит через всё стихотворение. Оно разделено на три части; смысловым центром частей служат здравицы...

Центр первой части — здравица в честь любви:

*Да здравствуют нежные девы
И юные жёны, любившие нас!*

Стихи, посвящённые любви, звучат торжественно. Этому способствует употребление славянизмов — «веселие» вместо «веселье», «глас» вместо «голос»... Необходимо обратить внимание на форму «*Да здравствует!*». В современном русском языке она звучит торжественно, но не воспринимается как архаическая, церковнославянская. В пушкинскую эпоху она употреблялась только в высокаторжественной речи и сохраняла церковнославянскую окраску. Побудительная частица «*да*» — это архаический синоним русскому «*пусть*» (ср. в «Борисе Годунове»: «*Да ведают потомки православных*»). Троекратное повторение в стихотворении Пушкина «*Да здравствует*» усиливает торжественное звучание текста.

Вторая часть стихотворения посвящена поэзии («*Да здравствуют музы!*») и знанию. Пушкин ведёт нас в мир, в котором первую дверь к свободе отворяют любовь, вино и веселье, вторую — поэзия и мысль, знание. Рабство держит человека в невежестве. Рабство чуждо поэзии... Во второй части разум сопоставляется с солнцем, и подлинной мудрости противопоставлена бледная лампада ложной мудрости. Противопоставляя ложную и истинную мудрость, Пушкин как бы предупреждает читателя, что слово может служить и истине, и лжи. И солнцу истины противостоит бледная лампада лжи. Образ лампы здесь наполнен смыслом: в темноте она кажется светом, но стоит появиться солнцу, как она меркнет...

Третья часть состоит лишь из одной строки: «*Да здравствует солнце, да скроется тьма!*». Краткость третьей части не уменьшает, а увеличивает её смысловую вес. В одну строку собирается всё, что сказано в стихотворении. Слово «*солнце*» обозначает здесь все оттенки значения «света», а тьма становится обобщённым символом неправды и зла, и две повелительных формы «*Да здравствует*», «*да скроется*» — заканчивают стихотворение энергичным призывом.

По Юрию Лотману

Узнаем о выдающейся личности

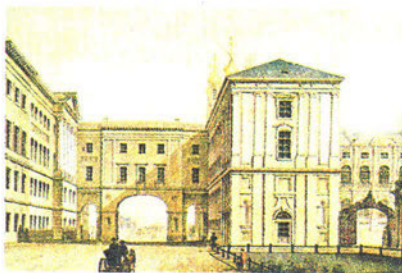
Учёный с мировым именем, российский литературовед, культуролог Юрий Михайлович Лотман (1922–1993) был членом Академий наук многих стран, хотя его научная смелость и независимость сделали его невыездным. Он изучал проблемы истории и теории литературы, написал книги об А. С. Пушкине и Н. М. Карамзине, пропагандировал вопросы культуры, исследовал науку семиотику — учение о знаках. Он любил писателей, которые, как ему казалось, «строили» свою жизнь, которые противостояли любым попыткам вмешаться в их частное существование, мужественно и творчески боролись за намеченные цели. Потому любил, что таков был сам — противостоял и боролся.

19 ОКТЯБРЯ 1827

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

1827

Александр Тон. Царское Село. Лицей

Размышляем, обсуждаем

1. Выразительно прочитайте стихотворение.
2. Расскажите о значении даты 19 октября в жизни и творчестве А. С. Пушкина.
3. Как вы думаете, какие чувства и воспоминания поэта повлияли на его желание сочинить произведение к годовщине основания Царскосельского лицея?
4. Определите основной мотив стихотворения.

5. Проанализируйте композицию произведения.
6. Какой образ лирического героя предстаёт перед вами в этом стихотворении? Обоснуйте свой ответ.

АРИОН

Нас было много на челне;
 Иные парус натягали,
 Другие дружно упирали
 В глубь мощны вёслы. В тишине
 На руль склонясь, наш кормщик умный
 В молчанье правил грузный чёлн;
 А я — беспечной веры полн, —
 Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
 Измял с налёту вихорь шумный...
 Погиб и кормщик и пловец! —
 Лишь я, таинственный певец,
 На берег выброшен грозою,
 Я гимны прежние пою
 И ризу влажную мою
 Сушу на солнце под скалою.

1827

*На заметку
 юному исследователю*

Стихотворение «Арион» было написано А. С. Пушкиным 16 июля 1827, спустя три дня после годовщины казни декабристов. В основу произведения легла широко известная легенда о древнегреческом поэте и музыканте Арионе, плывшем на корабле по морю. Корабельщики задумали его убить, чтобы завладеть принадлежащим ему имуществом, но Арион попросил у них позволения спеть перед смертью. Когда же песня была закончена, он выбросился в море. Его спас дельфин, зачарованный пением музыканта.

Размышляем, обсуждаем

1. Расскажите, какая легенда легла в основу произведения.
2. Сравните древнегреческий миф и стихотворение А. С. Пушкина. В чём отступил поэт от известной легенды?
3. Как вы думаете, почему имя древнегреческого певца используется лишь в названии стихотворения? Свой ответ обоснуйте.
4. На какие две части можно разделить произведение? Выразительно прочитайте их.
5. Проанализируйте, какие мысли о казнённых друзьях-декабристах скрывает поэт в иносказательной форме.
6. Прокомментируйте, как вы понимаете строки «беспечной веры полн — Пловцам я пел...» и «Я гимны прежние пою...».

К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты выиграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...
О чём жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставляя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нём означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим¹.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

1824

Размышляем, обсуждаем

1. Расскажите, какое впечатление произвело на вас прочитанное.
2. Проследите, меняется ли настроение стихотворения от начала к концу.
3. Какие биографические факты нашли своё отражение в произведении?
4. Подумайте, что сближает море и лирического героя.
5. В какой связи в произведении появляются образы Наполеона и Байрона?
6. Согласны ли вы с утверждением, что в стихотворении отражается романтический конфликт между идеалом и действительностью? Свой ответ аргументируйте.

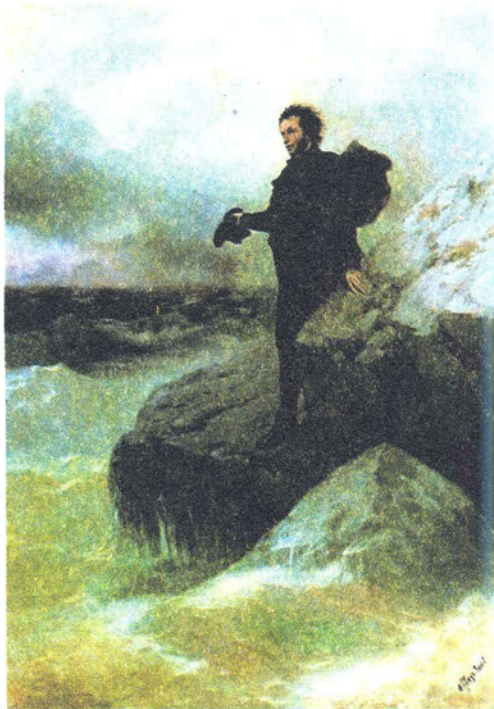
¹ Речь идёт о Дж. Г. Байроне.

7. Найдите и прочитайте строки, которые являются своеобразным смысловым центром стихотворения.
8. Раскройте многозначность и символичность образа «свободной стихии».
9. Как вы думаете, почему именно образ моря воплощает идеал поэта-романтика?
10. Объясните, как вы понимаете финал стихотворения.

*«Под сенью
дружных муз...»*

А. С. Пушкин и И. К. Айвазовский познакомились в 1836 году на одной из выставок в Петербурге. Так встретились два художника — художник пера и художник кисти. Это знакомство произвело неизгладимое впечатление на молодого Айвазовского. «С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и рассказов о нём», — вспоминал художник. Но И. К. Айвазовский не был силен в написании портретов, и потому сам предложил художнику И. Е. Репину написать Пушкина. Позднее известный портретист так отозвался о совместной работе: «Дивное море написал Айвазовский (...) И я удостоился намалевать там фигурку».

Иван Айвазовский. Прощание Пушкина с морем

На заметку юному исследователю

Одним из лучших лирических творений А. С. Пушкина мы обязаны Анне Петровне Керн, урождённой Полторацкой. Поэт впервые увидел её в Петербурге в 1819 году и надолго сохранил воспоминания об этой мимолётной встрече.

Следующая их встреча произошла через шесть лет и произвела, по признанию Пушкина, на него «впечатление глубокое и мучительное». В июне 1825 года Анна Петровна приехала в Тригорское к своей тётке П. А. Осиповой. А. С. Пушкин в это же время находился в ссылке в соседнем Михайловском. Когда Анне Петровне пришло время возвращаться домой, на прощание решили устроить прогулку из Тригорского в Михайловское. Погода была на диво хороша, и Пушкин в роли радушного хозяина был необычайно любезен и оживлён. Он показывал Анне Петровне парк. Они пошли не по центральным аллеям, а свернули в липовую (сейчас эта аллея в честь Анны Петровны названа «аллеей Керн»).

Утром следующего дня, явившись в Тригорское, Пушкин протянул Керн обещанную ей первую главу «Евгения Онегина», недавно изданную в Петербурге. Между ещё не разрезанных страниц лежал листок почтовой бумаги. Это было написанное ночью стихотворение «К ***» («Я помню чудное мгновенье...»).

Александр Пушкин.
Портрет Анны Керн

К ***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
 Тянулись тихо дни мои
 Без божества, без вдохновенья,
 Без слёз, без жизни, без любви.
 Душе настало пробужденье:
 И вот опять явилась ты,
 Как мимолётное виденье,
 Как гений чистой красоты.

И сердце бьётся в упоенье,
 И для него воскресли вновь
 И божество, и вдохновенье,
 И жизнь, и слёзы, и любовь.

1825

Размышляем, обсуждаем

1. Выразительно прочитайте произведение.
2. Опишите чувства и мысли, которые вызвало у вас прочитанное.
3. Расскажите историю создания стихотворения.
4. Проследите, с помощью каких изобразительно-выразительных средств переданы чувства лирического героя.
5. Как вы думаете, почему поэт рисует не конкретный портрет реальной женщины, а создаёт обобщённый женский образ, способный вызвать глубокие чувства?
6. Прослушайте романс М. И. Глинки на стихи А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье...». Сравните поэтические и музыкальные образы произведения.
7. Выучите стихотворение наизусть.

«Под сенью дружных муз...»

Лирика А. С. Пушкина необычайно музыкальна. Стихи поэта привлекают к себе музыкантов, начиная с тех пор, когда их автор был ещё юным лицеистом, и продолжая нашими днями. Наследие музыкальной пушкинианы огромно: свыше 2000 романсов, оперы и балеты, хоры и оратории, кантаты и симфонические, камерно-инструментальные произведения, а также музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, теле- и радиопередачам. Более тысячи композиторов (включая современников поэта) неоднократно обращались к его творчеству. Но главное, конечно, не количество.

Многие известные композиторы, вдохновлённые бессмертными стихами поэта, сами создали бессмертные произведения. Среди них особой популярностью пользуются известные романсы на стихи поэта: «Я вас любил...» (Б. Шереметев), «В крови горит огонь желанья...», «Я помню чудное мгновенье...» (М. Глинка), «Для берегов

отчизны дальней...» (А. Бородин), «На холмах Грузии...», «Редеет облаков летучая гряда...» (Н. Римский-Корсаков), «Не пой, красавица, при мне...» (С. Рахманинов), «Ты и вы», «19 октября 1827 («Бог помочь вам!...»)» (А. Даргомыжский) и многие другие.

Так, например, стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» покорило известного композитора Михаила Глинку. «Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою...», — вспоминала потом Анна Керн, — чтобы положить их на музыку... Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию, а для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом».

Романс был закончен в 1840 году. Его Михаил Глинка посвятил тоже Керн, только Екатерине, дочери Анны Петровны, в которую он в то время был страстно влюблён.

Прогулки по местам великих вдохновений

В России в 10 км от города Торжка есть памятное место. Сюда по традиции приезжают свадебные машины. Молодожены с букетами цветов приходят к могиле Анны Петровны Керн. Здесь не нужно слов, они остались в веках, ведь рядом с могилой находится памятный камень, на котором высечены бессмертные строки из стихотворения А. С. Пушкина.

* * *

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

1829

Размышляем, обсуждаем

1. Какие чувства и настроения переданы в этом произведении?
2. Обоснуйте, чем вызвана светлая печаль лирического героя стихотворения.
3. Согласны ли вы с утверждением, что в этом произведении чувство любви вынуждено подчиниться другому чувству — самоотвержения? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
4. Прокомментируйте последнюю строку стихотворения.
5. Прослушайте романс Б. Шереметьева на стихи А. С. Пушкина «Я вас любил...». Удалось ли композитору передать светлую и тонкую грусть произведения?

6. Выучите стихотворение наизусть и подготовьтесь к выразительному чтению его в классе.
7. Подумайте, в чём секрет данного восьмистишия. Чем оно привлекает всё новые и новые поколения читателей?

На заметку юному исследователю

Нежные трепетные чувства связывали А. С. Пушкина с Марией Николаевной Волконской. Дочь прославленного героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского, одна из замечательных женщин своего времени сумела пленить поэтическое воображение Александра Сергеевича. Он знал Марию Николаевну ещё совсем юной девочкой, когда он путешествовал по Кавказу и Крыму. Яркая индивидуальность и незаурядность, пылкость и естественность характера не могли не взволновать поэта. Выйдя по настоянию отца в 1825 году замуж за генерал-майора Сергея Волконского, она последовала в Сибирь за своим мужем-декабристом, осуждённым на двадцать лет каторги.

Образ Марии Раевской-Волконской, этот «души неясный идеал», запечатлён в ряде произведений А. С. Пушкина, в том числе в стихотворениях «Редеет облаков летучая гряда...» и «На холмах Грузии лежит ночная мгла...».

* * *

Редеет облаков летучая гряда;
 Звезда печальная, вечерняя звезда,
 Твой луч осеребрил увядшие равнины,
 И дремлющий залив, и чёрных скал вершины;
 Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
 Он думы разбудил, уснувшие во мне.
 Я помню твой восход, знакомое светило,
 Над мирною страной, где всё для сердца мило,
 Где стройны тополи в долинах вознеслись,
 Где дремлет нежный мирт и тёмный кипарис,
 И сладостно шумят полуденные волны.
 Там некогда в горах, сердечной думы полный,
 Над морем я влачил задумчивую лень,
 Когда на хижину сходила ночи тень —
 И дева юная во мгле тебя искала
 И именем своим подругам называла.

1820

Размышляем, обсуждаем

1. Выразительно прочитайте стихотворение.
2. Подготовьте развёрнутый ответ на тему:
 - «Я и прочитанное произведение».

3. Проследите взаимосвязь между описанием природы и душевным состоянием лирического героя стихотворения.
4. Проанализируйте особенности композиции произведения.
5. Прослушайте романс Н. Римского-Корсакова «Редеет облаков летучая гряда...». Какое настроение передано в музыкальном произведении? Совпало ли оно с вашим восприятием стихотворения А. С. Пушкина?
6. Перечитайте произведение ещё раз и определите его основной мотив.

Иван Айвазовский. Пушкин и Раевская в Гурзуфе

Прогулки по местам великих вдохновений

В крымском городе Гурзуфе многое связано с Александром Сергеевичем Пушкиным. Имя великого поэта носят санаторий и парк, средняя школа и набережная, филиал Ялтинской библиотеки и, конечно же, музей А. С. Пушкина, который расположен в так называемом «доме герцога Ришелье», генерал-губернатора Новороссии. Александр Сергеевич провёл здесь несколько недель летом и осенью 1820 г. В Гурзуф он приехал с семьёй генерала Н. Н. Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Раевские остановились в доме герцога Ришелье, построенном в 1811 г.; поэту в нём был предоставлен мезонин, выходивший на запад.

«Полуденный берег» оставил глубокий след в творчестве великого поэта. В Гурзуфе Пушкин работал над поэмой «Кавказский пленник», написал несколько лирических стихотворений, здесь

возникли у него замыслы поэмы «Бахчисарайский фонтан» и романа «Евгений Онегин». В конце жизни он вспоминал о Крыме: «Там колыбель моего Онегина».

* * *

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

1829

Размышляем, обсуждаем

1. Понравилось ли вам стихотворение? Обоснуйте свой ответ.
2. Каким чувством проникнуто произведение?
3. Чем обусловлена светлая печаль лирического героя? Подтвердите свой ответ цитатами из текста.
4. Прочитайте материал, представленный в рубрике «В творческой лаборатории мастера». Сопоставьте своё восприятие стихотворения А. С. Пушкина и комментарии известного исследователя Ю. Лотмана.
5. Составьте карту путешествия по пушкинским местам Крыма.
6. Подготовьте сообщение на тему:
● «Музыкальные образы стихотворения А. С. Пушкина “На холмах Грузии лежит ночная мгла...”».

В творческой лаборатории мастера

Стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла» невелико по объёму, написано простым языком, не содержит ни необычных сравнений, ни красочных метафор и, кажется, непосредственно и просто вылилось из-под пера автора.

(...) Два первых стиха дают пейзажную картину:

*На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.*

Пейзаж содержит скрытое противопоставление двух начал. Первый стих рисует холмы — возвышенности, поднятые к небу. Второй — лежащую у ног поэта глубокую реку. Чувство глубины подчёркивается глубоким звуком «у»; «Шумит Арагва предо мною». Таким образом, первые строки вводят в сознание читателя образы высоты и глубины. Но ещё более важна упомянутая в первом стихе «ночная мгла»... В стихотворении ночная мгла создаёт сразу два образа — ночи и лунного света. Ночь, о которой говорит Пушкин, —

светлая ночь, пронизанная успокаивающим и примирающим светом луны...

Третий и четвёртый стихи характеризуют внутреннее состояние лирического героя. Оно находится в согласии с окружающим пейзажем. Чувства, испытываемые героем-автором, противоречивы: «грустно и легко» — это не только разные, но и трудносовместимые чувства. Объяснение их соединению даёт выражение «печаль моя светла»: подобно тому как ночная темнота, пронизанная лунным светом, делается не страшной, не враждебной, а грустной и поэтической, печаль пронизана светом. Каким светом (светом чего), в стихе пока не говорится. Этому посвящён следующий стих:

Печаль моя полна тобою.

Введённое в стихотворение поэтическое «ты» — образ неназванной возлюбленной... Именно ею полна печаль, и это делает печаль светлой. Параллелизм пейзажа и душевного мира подчёркивается системой звуковых повторов: слова третьего стиха повторяют звуки первого, являясь как бы их эхом. Сравните:

*Грузии — грустно
Лежит мгла — легко
Ночная — печаль
Мгла — моя светла*

Следующие четыре стиха меняют интонацию. Спокойно-печальная повествовательная интонация первого четверостишия делается более напряжённой. Одновременно увеличивается число слов, несущих семантику победы любви над грустью и света над темнотой, — «горит», «любит»... Любовь, о которой говорит поэт, — не эгоистическая, а самопожертвенная. Это особенно ясно в ранней, черновой редакции стихотворения:

*Всё тихо — на Кавказ идёт ночная мгла
Мерцают звёзды предо мною.
Мне грустно и легко — печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.
Я твой по-прежнему — тебя люблю я вновь
И без надежд, и без желаний.
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.*

По Юрию Лотману

*На заметку
юному исследователю*

А. С. Пушкин хорошо знал Украину. Он имел возможность непосредственно наблюдать украинский быт, особенности украинского национального характера, слышать украинскую речь, украинские песни.

По подсчётам исследователей, Александр Сергеевич посетил 120 населённых пунктов на территории Украины, проехал около 5700 вёрст (1 верста = 1,06 км) её дорогами.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Только однажды даётся стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-видимому, другу друга исключают качества. Пушкин, коего талант поэтической удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарён необыкновенной памятью; суждением верным, вкусом утончённым и превосходным».

Адам Мицкевич

«У Пушкина не чувствуешь стиха; несмотря на то, что у него рифма и размер, чувствуешь, что иначе нельзя сказать».

Лев Толстой

«Пушкин — это лучшее, что есть в каждом из людей. Это доброта и талант, смелость и прямота, верность в дружбе и бескрайность в любви...».

Дмитрий Лихачёв

«Умеючи и клад находят...»

НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ

Выясним, что представляет собой *реферат*. Это слово пришло к нам из латинского языка (*refere* — докладываю, сообщаю) и имеет два значения: 1) доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи.

Прежде чем подготовить реферат, нужно продумать его главную тему и идею, разработать план, подобрать материал из первоисточников, сформировать собственную оценку прочитанному и уже только после этого составлять собственный текст реферата.

Для того чтобы подготовка реферата не стала бездумным переписыванием первоисточников, целесообразно распределить материал по такому плану:

1. Актуальность темы (проблемы), которая раскрывается.
2. Краткий обзор литературы по теме реферата (название, автор, главные идеи).
3. Описание и сравнительный анализ основных идей, которые раскрываются в использованных первоисточниках.
4. Аргументация собственной позиции относительно использованной литературы.
5. Общие выводы по теме реферата.

Подытожим изученное

1. Перечитайте эпиграф к статье об А. С. Пушкине. Расскажите о «своём Пушкине».
2. На примере поэзии А. С. Пушкина раскройте образ лирического героя.
3. Сгруппируйте по тематическому принципу стихотворения поэта: «Я вас любил...», «К Чаадаеву», «Арион», «Вакхическая песня», «19 октября 1827», «Во глубине сибирских руд», «Я помню чудное мгновенье...», «Узник», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...». Какие из стихотворений вы бы отнесли одновременно к двум или нескольким группам? Обоснуйте почему.
4. Назовите исторические лица, которые упоминаются в лирических произведениях А. С. Пушкина. Расскажите, в связи с какими событиями исторической жизни и биографии поэта они появляются в его произведениях.
5. Вспомните, что такое анакреонтическая поэзия и найдите её проявления в пушкинских стихотворениях.
6. Подготовьте реферат на одну из тем:
 - «Всё волновало нежный ум...» (*Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина*);
 - «Восславил я Свободу...» (*Тема свободы в лирике А. С. Пушкина*);
 - «"Любовь и дружество" в лирике А. С. Пушкина»;
 - «Лирический герой поэзии А. С. Пушкина».
7. Прокомментируйте высказывания, представленные в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли». Сформулируйте собственное высказывание, отражающее ваше личное отношение к Пушкину и его творчеству.
8. В классе проведите конкурс выразительного чтения наизусть стихотворений А. С. Пушкина.

Иван Айвазовский. Пушкин на берегу Чёрного моря

- *Вспомните из предыдущих классов, что вы знаете о жизненном и творческом пути М. Ю. Лермонтова.*
- *Какое из ранее изученных произведений оказалось наиболее близким для вас? Почему?*

Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ
(1814–1841)

*Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.*

Михаил Лермонтов

«НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, Я ДРУГОЙ...»

Эти поэтические строки юный Лермонтов написал в 1832 г., обозначив тем самым и своё глубокое уважение к английскому романтику, и своеобразие собственной поэтической натуры. Ещё не зная английского языка, четырнадцатилетним юношей он открыл для себя имя Байрона благодаря переводам его произведений. Позднее, начиная с 1830 г., Лермонтов упоённо читает творения великого британца в оригиналах, изучает его биографию. Юного поэта, как и многих прогрессивных современников, увлекают присущие байроновской поэзии ненависть к деспотизму, противопоставление вольной природы суете светской жизни, разочарование в людях и сосредоточенность на себе. Но, осознавая величайшее влияние Байрона на своё литературное развитие, Лермонтов не уподобляется многим его подражателям, а находит свой неповторимый путь Поэта.

Писать лирику он начал в четырнадцать лет во время учёбы в Московском университетском пансионе. В 1830 году Лермонтов стал студентом Московского университета. В это время здесь учились А. И. Герцен, В. Г. Белинский, И. А. Гончаров и многие другие будущие писатели, вошедшие в историю

русской литературы. В студенческой среде горячо обсуждаются вопросы настоящего и будущего России. Передовая молодёжь искренне и страстно стремится изменить жизнь к лучшему. Вот как о 30-х гг. XIX века пишет исследователь творчества М. Лермонтова К. Ломунов: «Но как могли эти необыкновенные энтузиасты, эти бесконечно талантливые молодые люди осуществить свои порывы к действию, если эпоха, в которую они жили, была, по герценовской оценке, “зловещей”... Подавив восстание декабристов, Николай I стремился превратить страну в казарму для русского народа и в тюрьму для «инородцев». Малейшие проявления свободомыслия беспощадно преследовались и подавлялись». Именно в этот период рождается одно из лучших юношеских стихотворений Лермонтова — *«Желание»* («Зачем я не птица, не ворон степной...») (1831), написание которого поэта вдохновили семейные предания о шотландском происхождении рода Лермонтовых. В противовес страшной действительности в этом произведении звучат романтические мотивы неприятия личностью чуждого ей мира, тоски по прекрасной прародине и героическому прошлому своих предков.

В Московском университете Лермонтову довелось проучиться недолго — до июня 1832 г. Из-за участия в выступлениях студентов против консервативно настроенных преподавателей он был вынужден покинуть учёбу. Вместе с бабушкой юноша переезжает в Петербург с намерением поступить там в университет. Но обстоятельства складываются таким образом, что Лермонтов оказывается в Школе юнкеров — высшем учебном заведении, выпускавшем офицеров. В одном из писем московским друзьям в первые дни жизни в Петербурге он посылает стихотворение *«Я жить хочу! Хочу печали...»* (1832), лирический герой которого — мятежный поэт-романтик.

Но литературная слава к Лермонтову пришла гораздо позже — после смерти его великого предшественника Пушкина. Известно, что поэты не были знакомы друг с другом. Однако гибель гения русской поэзии настолько потрясла дотеле неизвестного юношу, что он откликнулся на это событие поразившим всех силой своего звучания стихотворением *«Смерть поэта»* (1837). Он гневно обличал вельмож, которые направляли руку убийцы. Это произведение символизировало новый этап в творческом развитии Лермонтова. Как и Пушкину, ему было суждено стать выразителем дум и чувств лучших представителей своего поколения. Императорским двором оно было воспринято как призыв к революции и стало поводом

для начала политического «Дела о непозволительных стихах». 18 февраля 1837 г. Лермонтов был арестован, а через неделю отправлен в ссылку на Кавказ в действующую армию.

Благодаря хлопотам бабушки, в 1838 г. он вернулся в Петербург. Многие учёные период с 1838 по 1840 г. называют самым плодотворным в творческой биографии Лермонтова. Среди произведений, написанных в эти годы, одним из самых известных является стихотворение «Поэт» (1838), в котором автор размышляет о назначении поэзии, о роли поэта в обществе. Особое место в лирике Лермонтова занимает и стихотворение «Молитва» («В минуту жизни трудную...») (1839), передающее его веру в силу «созвучья слов живых».

Но слава великого поэта, продолжателя пушкинских традиций не давала покоя его завистникам. Ими была подстроена ссора Лермонтова с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом. В начале 1840 года на одном из балов француз оскорбительно отозвался о русских обычаях, на что Лермонтов ответил ему: «Мы меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно». Сын французского посланника вызвал его на дуэль. Несмотря на то что во время схватки Лермонтов стрелял в воздух, его арестовали и приговорили к двум годам повторной ссылки на Кавказ. Перед отъездом он написал стихотворение «Тучи» (1840). По свидетельству современников, в тот апрельский вечер в Петербурге поэт с особенной остротой почувствовал печаль расставания с милым его сердцу городом. Он прощался с друзьями в доме, из окон которого были видны Нева, Летний сад, весеннее небо. Поэт стоял возле окна и задумчиво смотрел на проплывающие тучи. Тронутый искренней любовью дорогих ему людей, вниманием к себе в такую трудную минуту жизни, он думал о своей дальнейшей судьбе. Именно тогда к нему и пришли поэтические строки стихотворения «Тучи». Друзья попросили его прочитать их. Поэт с грустью посмотрел на них и прочитал только что написанное произведение. Его глаза были полны слёз.

Лермонтов как будто предчувствовал, что из второй ссылки ему не суждено будет вернуться в родные места. Летом 1841 г. он погиб на дуэли, не дожив до двадцати семи лет.

1. Кратко охарактеризуйте время, в которое довелось жить М. Ю. Лермонтову.
2. Что стало поводом для первой ссылки поэта?
3. Прокомментируйте эпиграф к статье.
4. Подготовьте вопросы к классу по биографии М. Ю. Лермонтова.

ЖЕЛАНИЕ

(«Зачем я не птица, не ворон степной...»)

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом
И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробуждён,
Как раздался, так смолкнул бы он.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рождён, но нездешний душой...
О! зачем я не ворон степной?..

Герб рода Лермонтовых

Размышляем, обсуждаем

1. Какие картины вызвало в вашем воображении стихотворение «Желание»?
2. Сравните первую и последнюю строфы этого стихотворения. В чём особенности его композиции?

3. Черты какого литературного направления отражены в этом стихотворении? Аргументируйте свой ответ.
4. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

* * *

Я жить хочу! Хочу печали
 Любви и счастья назло;
 Они мой ум избаловали
 И слишком сгладили чело.
 Пора, пора насмешкам света
 Прогнать спокойствия туман;
 Что без страданий жизнь поэта?
 И что без бури океан?
 Он хочет жить ценою муки,
 Ценой томительных забот.
 Он покупает неба звуки,
 Он даром славы не берёт.

Размышляем, обсуждаем

1. Можно ли утверждать, что данное стихотворение проникнуто тем же настроением, что и знакомое вам с 6 класса произведение «Белеет парус одинокий...»?
2. Какую роль в стихотворении «Я жить хочу! Хочу печали...» выполняют вопросительные предложения?
3. Каким предстаёт перед читателем лирический герой этого стихотворения? С помощью каких художественных средств автор создаёт его образ?
4. Чувствуется ли в стихотворениях «Желание» и «Я жить хочу! Хочу печали...» влияние Байрона? Аргументируйте свой ответ.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Отмщенье, государь, отмщенье!

Паду к ногам твоим:

Будь справедлив и накажи убийцу,

Чтоб казнь его в позднейшие века

Твой правый суд потомству возвестила,

Чтоб видел злодей в ней пример.

Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

Не вынесла душа поэта

Позора мелочных обид,

Восстал он против мнений света

Один, как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... Он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навёл удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?... издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сражённный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шёпотом насмешливых невежд,

И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
 С досадой тайною обману́тых надежд.
 Замолкли звуки чудных песен,
 Не раздаваться им опять:
 Приют певца угрюм и тесен,
 И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
 Известной подлостью прославленных отцов,
 Пятою рабскою поправшие обломки
 Игрою счастья обиженных родов!
 Вы, жадною толпой стоящие у трона,
 Свободы, Гения и Славы палачи!
 Таитесь вы под сению закона,
 Пред вами суд и правда — всё молчи!..
 Но есть и божий суд, наперсники разврата!
 Есть грозный суд: он ждёт;
 Он не доступен звону злата,
 И мысли, и дела он знает наперёд.
 Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
 Оно вам не поможет вновь,
 И вы не смоете всей вашей чёрной кровью
 Поэта праведную кровь!

Размышляем, обсуждаем

1. Какими чувствами пронизано стихотворение «Смерть поэта»?
2. Как вы думаете, почему это произведение было воспринято в придворных кругах как призыв к революции?
3. На какие части можно условно разделить это стихотворение? Обоснуйте свой ответ.
4. Благодаря каким художественным средствам М. Ю. Лермонтов достигает высокого эмоционального накала?
5. Как это стихотворение характеризует его автора?
6. Дайте советы относительно выразительного чтения стихотворения «Смерть поэта».

ПОЭТ

Отделкой золотой блистает мой кинжал;
 Клинок надёжный, без порока;
 Булат его хранит таинственный закал —
 Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
 Не зная платы за услугу;
 Не по одной груди провёл он страшный след
 И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишён героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарёй,
Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Своё утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блёстки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Проснёшься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

Размышляем, обсуждаем

1. Какое впечатление произвело на вас стихотворение «Поэт»?
2. Какое художественное средство положено в его основу?
3. Как вы понимаете такое поэтическое высказывание: «Как ветхая краса, наш ветхий мир привык / Морщины прятать под румяны...»?
4. В чём автор видит предназначение поэта и поэзии? Согласны ли вы с его мыслями?

МОЛИТВА

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Иван Орлов.
Вечерняя молитва

Размышляем, обсуждаем

1. Какие мысли и чувства вызвало у вас стихотворение «Молитва»?
2. Какие тексты обычно называют молитвой? Почему именно этим словом поэт назвал своё стихотворение?
3. Как автор передаёт своё отношение к молитве?
4. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

ТУЧИ

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
 Чужды вам страсти и чужды страдания;
 Вечно холодные, вечно свободные,
 Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Размышляем, обсуждаем

1. С каким периодом жизни Лермонтова связано стихотворение «Тучи»?
2. Подумайте, какую роль в этом стихотворении выполняют слова «вечные», «вечно».
3. Почему, на ваш взгляд, стихотворение «Тучи» называют иносказательным пейзажем?

В творческой лаборатории мастера

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИРИКИ М. ЛЕРМОНТОВА

Своеобразие художественного видения Лермонтова было предопределено его незаурядной одарённостью как живописца. Известный лермонтовед И. Андроников отмечал, что поэт мог не только с натуры, но и по памяти воспроизводить на полотне или бумаге фигуры, лица, пейзажи, кипение боя. Неслучайно в его лирике находим множество ярких описаний и сравнений, которые придают художественному слову максимальную наглядность, зримость. Часто поэтические сравнения развёрнуты в целые картины. Так, читая стихотворение «Поэт», мы вначале видим описание кинжала, его славного воинского прошлого, а затем бесполезного настоящего. И лишь позднее в нашем представлении рождается сравнение описанного с судьбой поэта. Изображая природу, Лермонтов мастерски использует олицетворение: «утёс, тучи, дубовый листок, пальма, сосна, дружные волны наделены у него человеческими страстями — им ведомы радости встреч, горечь разлук, и свобода, и одиночество, и глубокая, неутолимая грусть»¹. Поэтому, читая и перечитывая стихотворения Лермонтова, в которых он описывает природу, мы часто слышим отзвук и наших чувств, задумываемся над проблемами, волнующими и лично нас.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Лермонтов глубоко самобытная личность. Он ни на кого не похож, в том числе и на своего любимого поэта, чью смерть он с такой потрясающей силой оплакал, — на Пушкина. Это касается не только его поэтического мировоззрения, но и его стихотворной техники».

Максим Рыльский

¹ Цитируется по статье И. Андроникова «Образ поэта».

На заметку юному исследователю

Одна из наиболее интересных тем для исследования — «Лермонтов и Украина». Русский поэт написал стихотворение «На светские цепи», в котором создан образ Украины. Воспоминания о Лермонтове как об одном из самых любимых поэтов оставил Т. Шевченко. Великий Кобзарь посвятил ему стихотворение «Мені здається, я не знаю», в котором есть такие строки:

*Ти, любий друже, заговориш
Тихенько-тихо... про любов
Про безталанну, про горе;
Або про бога та про море,
Або про марне литу кров
З людей великими катами.
Заплачеш тяжко перед нами,
І ми заплачемо... Жива
Душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах,
І ми, читая, оживаєм
І чуєм бога в небесах.*

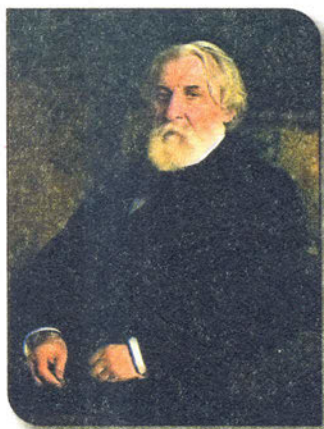
Корифеем русской поэзии называл Лермонтова Иван Франко. Произведения Михаила Лермонтова переводили на украинский язык Михайло Старицкий, Иван Франко, Максим Рыльский, Владимир Сосюра, Андрей Малышко и многие другие.

Подытожим изученное

1. Подумайте, чем обусловлен характер лирики М. Ю. Лермонтова.
2. С каким из других стихотворений М. Ю. Лермонтова созвучно стихотворение «Поэт»?
3. На примере прочитанных стихотворений определите мотивы лирики М. Ю. Лермонтова.
4. Раскройте образ лирического героя в стихотворениях М. Ю. Лермонтова.
5. Подготовьте сообщение на тему:
 - «Особенности лирики М. Ю. Лермонтова».
6. Прокомментируйте высказывания В. Г. Белинского и М. Т. Рыльского о поэте.
7. Напишите сочинение-миниатюру на одну из тем:
 - «Поэтический облик Пушкина сквозь призму лермонтовского восприятия»;
 - «Влияние Дж. Байрона на лирику М. Ю. Лермонтова»;
 - «Моё восприятие лирики М. Ю. Лермонтова».
8. К какому из прочитанных стихотворений вы бы хотели нарисовать иллюстрацию? Словесно опишите её.
9. Подготовьте выразительное чтение наизусть двух стихотворений.

- *Расскажите, что вам известно о жизни и творчестве Ивана Сергеевича Тургенева.*
- *Какие произведения писателя вы уже читали? Чем они вам запомнились?*
- *Выразительно прочитайте наизусть одно из стихотворений в прозе И. С. Тургенева.*

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ
(1818–1883)

В современном русском обществе едва ли найдётся хоть одно крупное явление, к которому Тургенев не отнёсся с изумительнейшей чуткостью, которого он не попытался истолковать.

Михаил Салтыков-Щедрин

«МОЯ БИОГРАФИЯ — В МОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ»

Иван Сергеевич Тургенев был выходцем из старинного дворянского рода. Его предки упоминались ещё в летописях времён царя Ивана Грозного. Будущий писатель родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в русском городе Орле. Детство его прошло в родовом поместье матери — Спасском-Лутовинове, расположенном недалеко от города Мценска Орловской губернии. «Здесь, в самом сердце степей, в глуши» — как называл Тургенев родную округу — он с детских лет привык чувствовать себя дома, в своей стихии. Из Москвы и Петербурга, из Берлина и Парижа, Лондона, Рима его постоянно тянуло «туда, туда, в родные поля», «в деревню, в тёмный сад».

Но жизнь в Спасском раскрывала перед Тургеневым не только красоту родной стороны. Он многократно сталкивался с картинами ужасающей нищеты и бесправия крепостного крестьянства; с неотвратимой наглядностью вставали перед ним сцены помещичьего произвола и в родном доме. «Моя биография, — сказал однажды И. С. Тургенев, — в моих произведениях». Портретные черты матери писателя, Варвары

Петровны, нашли своё отражение и в рассказе «Муму» (образ барыни), и в других произведениях писателя. В сердце Ивана Сергеевича всегда боролись два чувства: любовь к матери и стремление освободиться от её тиранической опеки. Бессмысленная жестокость Варвары Петровны странно сочеталась с любовью к красоте и образованию. Роскошный парк с чудесными цветами, домашний театр, богатая библиотека — всё это окружало Тургеневых в Спасском. Будущий писатель уже в раннем детстве хорошо говорил и писал по-французски, по-немецки и по-английски. Особое внимание в семье обращали и на овладение родным языком. Самым любимым местом в доме стала для Ивана библиотека. Произведения М. В. Ломоносова, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, а также книги по истории, ботанике, естествознанию — всё это привлекало его внимание, и он дни напролёт проводил за чтением.

На образование детей Тургеневы не жалели ни денег, ни собственных усилий. Иван Сергеевич получил блестящее образование: среди его домашних учителей были известные московские педагоги, он учился в частных пансионах, позже в Московском и Петербургском университетах изучал словесность, а в Берлинском — историю и философию. Интерес к философии у него был так велик, что он мечтал стать учёным или профессором университета. Но мечты о научной карьере разрушились: вернувшись после окончания Берлинского университета на родину, Тургенев узнал, что власти не разрешили восстановить кафедру философии в Петербургском университете, закрытую после восстания декабристов 1825 года.

Увлекался И. С. Тургенев также музыкой, живописью, театром. Знакомясь с мировыми сокровищами искусств, он объездил всю Италию, пешком исходил всю Швейцарию. Он был истинным эрудитом в самом высоком смысле этого слова. Учась в Петербургском университете, Тургенев подружился с профессором русской литературы П. Плетнёвым. Однажды в его доме он лицом к лицу столкнулся с А. С. Пушкиным. «Пушкин был в ту пору для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему», — вспоминал Иван Сергеевич. Написав в отрочестве несколько стихотворений и драматическую поэму, он тем не менее не помышлял стать писателем.

Помещичья крепостная действительность, с которой И. С. Тургенев столкнулся ещё в раннем детстве, вызывала у него отвращение: «В моих глазах враг этот имел определённый образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное

право. Под этим именем я собрал и сосредоточил всё, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал её себе тогда». Надеясь помочь делу освобождения крестьян, в 1843 году он поступил на службу в Министерство внутренних дел. Интересен тот факт, что его начальником по службе был сам Владимир Иванович Даль — известный писатель, автор большого толкового словаря русского языка. Литературные интересы сблизили начальника и подчинённого. И хотя служебная деятельность не увлекла И. С. Тургенева и через полтора года службы он вышел в отставку, это общение с крупнейшим знатоком русского языка оказало несомненное влияние на судьбу Ивана Сергеевича.

В 1843 году было опубликовано первое значительное произведение И. С. Тургенева — поэма *«Параша»*, одобренная В. Г. Белинским. В своей рецензии известный литературный критик пророчески определил характерные черты таланта И. С. Тургенева: «...верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которою скрывается столько чувства...».

Однако мать Ивана Сергеевича считала писательскую деятельность не достойной звания дворянина. Чтобы удержать уходившего из-под её влияния сына, она прекратила высылать ему деньги, но добилась обратного: тот ещё более отдалился от неё и стал профессиональным писателем, живущим за счёт своего литературного заработка. В конце 40-х годов XIX столетия И. С. Тургенев — уже довольно известный литератор. Но настоящий успех пришёл к нему позже, с появлением сборника рассказов *«Записки охотника»*, который современники назвали «новой страницей в истории русской литературы».

В последующие годы писатель много жил и работал за границей. Он мучительно переживал разлуку с родиной, его тянуло домой, в родные места, в Россию. «Что ни говори, а мне всё-таки моя Русь дороже всего на свете — особенно за границей я это чувствую!» — признаётся он в письме к другу. И. С. Тургенев переезжает из страны в страну, из города в город. По совету врачей летом 1857 года он поселяется в небольшом немецком курортном городке Зинциг. Душевное равновесие и покой вновь приходят к писателю. Он начинает работать, и вскоре на его письменном столе появляются первые страницы повести *«Ася»*. А уже в декабре того же года произведение было отправлено в Петербург, в журнал *«Современник»*.

Редактор журнала, известный русский поэт Н. А. Некрасов с восторгом писал о повести: «От неё веет душевной молодостью, вся она чистое золото поэзии. Без натяжки пришлась вся эта прекрасная обстановка к поэтическому сюжету, и вышло что-то небывалое у нас по красоте и чистоте».

Согласиться или поспорить с этими словами сможете и вы, прочитав повесть И. С. Тургенева «Ася».

1. Какие события жизни И. С. Тургенева более всего повлияли на его творчество?
2. В чём заключалась «аннибаловская клятва» писателя?
3. Расскажите о становлении И. С. Тургенева как писателя.

На заметку юному исследователю

И. С. Тургенева связывали тёплые дружеские отношения с Тарасом Шевченко и Марко Вовчок (настоящее имя — Мария Александровна Маркович). Тургенев хлопотал о последней публикации произведений Кобзаря за границей, участвовал в освобождении от крепостного права родственников украинского поэта, написал «Воспоминания о Шевченко», в которых подчёркивал удивительную скромность Тараса Григорьевича. И. С. Тургенев пишет: «Однажды на мой вопрос: какого автора мне следует читать, чтобы поскорее выучиться малороссийскому языку?» — он с живостью отвечал: «Марка Вовчка! Он один владеет нашей речью!».

К ИЗУЧЕНИЮ ПОВЕСТИ «АСЯ»

Размышляем, обсуждаем

1. Понравилась ли вам повесть И. С. Тургенева? Обоснуйте свой ответ.
2. Какую форму повествования выбрал автор? Как вы думаете, с какой целью он это сделал?
3. Расскажите, каким было первое впечатление Н. Н. от Аси?
4. Почему главный герой подумал об Асе: «Что за хамелеон эта девушка!»? А как вы охарактеризуете поведение девушки?
5. Близко к тексту расскажите, какую историю судьбы Аси поведал Гагину Н. Н.
6. Какую роль в повести выполняют пейзажные описания? Проследите по тексту, как они помогают раскрыть душевное состояние героев в различные моменты их жизни.
7. Используя цитаты из текста, составьте словесные портреты главных героев повести.
8. Проследите по тексту, как автор относится к своим героям.

9. Вспомните, что такое подтекст в художественном произведении. Найдите в тексте повести и прокомментируйте фрагменты, содержащие подтекст.
10. Как вы думаете, что привлекало Н. Н. в Асе? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
11. Выразительно прочитайте сцену свидания Н. Н. и Аси в доме фрау Луизе. Выскажите своё отношение к прочитанному.
12. Как вы думаете, почему личная жизнь Н. Н. не удалась и он доживал свои «скучные годы» в одиночестве? Обоснуйте свою мысль.
13. Прокомментируйте, как вы понимаете следующую цитату из произведения: *«У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него настоящее — и то не день — а мгновенье».*

На заметку юному исследователю

История героини повести И. С. Тургенева «Ася» отчасти напоминает судьбу внебрачной дочери писателя. Летом 1841 г. в Спасском молодому Тургеневу приглянулась Авдотья Ермолаевна Шанова, работавшая по найму. Но по воле матери писателя Варвары Петровны она вскоре была рассчитана и уехала в Москву. А в мае 1842 г. у неё родилась дочь Пелагея, которую Варвара Петровна у неё отобрала и увезла в имение. Девочка была отдана на воспитание в семью крепостного крестьянина. Дочь И. С. Тургенева оказалась в самом печальном положении: дворня злорадно называла её «барышней» и заставляла исполнять непосильную работу. В 1847–1850 годах Тургенев жил во Франции. В 1850 году он вернулся в Россию и впервые увидел дочку, которой было уже 8 лет, — забитую, диковую дворовую девчонку Палашку. Потрясённый сиротской судьбой своей дочери, Тургенев пишет своему большому другу, знаменитой французской певице Полине Виардо: «Вообразите, кого я здесь увидел — мою собственную дочь. ... она видела только зло ... Я задрожал, услышав однажды, как она сказала с большим хладнокровием, что “не испытывает жалости ни к кому, потому что никто не жалел её ...”». Полина Виардо сразу же ответила: «Присылайте её ко мне, она будет моей дочерью». Иван Сергеевич увёз дочь во Францию, и она воспитывалась вместе с дочерьми Виардо, и так никогда уже и не возвратилась в Россию.

Пётр Соколов.
Портрет Полины Виардо

«Под сенью дружных муз...»

В 1977 году кинематографисты Советского Союза и Германии по повести И. С. Тургенева «Ася» создали одноимённый кинофильм. Успех картины был закономерен. Интересный, немного таинственный сюжет, прекрасная работа известных актеров Е. Кореновой, В. Езепова, И. Костолевского и других, оригинальные режиссёрские решения Й. Хейфица — всё это не осталось без внимания зрителей.

«Умеючи и клад находят...»

НАПИСАНИЕ ЭССЕ ПО ПРОЧИТАННОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ

Эссе (от франц. *essai* — попытка, проба, очерк) — сочинение свободной композиции, отражающее личностные рассуждения автора о каком-либо явлении. Отличительные черты этого прозаического жанра — небольшой объём, конкретная тема, раскрытая в свободной форме, логичность изложения. Как правило, эссе не претендует на исчерпывающую характеристику какого-либо предмета, а содержит субъективные, нетрадиционные рассуждения. Стиль эссе отличается образностью, установкой на беседу с читателем, близостью к разговорной речи.

Эссе по прочитанному произведению — это самостоятельная творческая работа небольшого объёма, свободной композиции и непринуждённой формы, в которой передаются индивидуальные впечатления, личностные размышления и ассоциации, возникшие в процессе чтения и осмысления литературного текста.

На первом плане в сочинении такого жанра, как эссе, — личность автора, его мысли, чувства, размышления по поводу прочитанного. Поэтому в эссе не допускается плагиат (заимствование чужих мыслей и взглядов). Для эссе характерно использование многочисленных средств художественной выразительности: всевозможных метафор и сравнений, аллегорических и притчевых образов и символов. Для передачи личностного восприятия прочитанного автор эссе подбирает многочисленные примеры, использует цитаты из литературного текста, проводит параллели с другими произведениями, в том числе, если это уместно, и из других видов искусств.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима; мысль которого приняла в себя всё, за что наш век называется веком благородных стремлений. И что же делает этот человек? Он делает сцену, какой устыдился бы последний взяточник. Он чувствует самую сильную и чистую симпатию к девушке, которая любит его; он часа не может прожить, не видя этой девушки... Мы видим Ромео, мы видим Джульетту, счастье которых ничто не мешает... С трепетом любви ожидает Джульетта своего Ромео; она должна узнать от него, что он любит её... и что же он говорит ей? «Вы передо мною виноваты, — говорит он ей, — вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы компрометируете меня, и я должен прекратить мои отношения к вам...».

Николай Чернышевский

Подытожим изученное

1. Согласны ли вы с оценкой творчества И. С. Тургенева, высказанной М. Е. Салтыковым-Щедриным: «Что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуете? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора? Именно это впечатление оставляют после себя эти прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющее живым ключом»? Объясните почему.
2. Подумайте, что больше всего привлекает рассказчика в Асе: внешняя миловидность, необычность поведения или богатство духовного мира, «крылатость». Выскажите своё отношение к этому образу.
3. Отметьте правильный ответ.
Развязка в произведении «Ася» — это:
 - а) отъезд Гагиных;
 - б) свидание у фрау Луизе;
 - в) последний разговор рассказчика с Гагиным.
4. Докажите, что жанр прочитанного произведения И. С. Тургенева — повесть.
5. Напишите эссе по повести И. С. Тургенева «Ася».
6. Ознакомьтесь с оценкой образа Н. Н., высказанной в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли». Согласны ли вы с такой трактовкой образа этого героя? Аргументируйте свой ответ.
7. Как вы думаете, существуют ли в современном обществе «тургеневские девушки»? Обоснуйте свой ответ.

Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

(1826–1889)

Неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия, лгуны, хищничества, предательства, пустомыслия и т. д.

Михаил Салтыков-Щедрин

ЛЕТОПИСЕЦ МИНУТЫ

Современники называли Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «прокурором русской общественной жизни». Это определение очень точно характеризует его.

Родился будущий писатель 27 января 1826 года в селе Спас-Угол Тверской губернии России в семье богатых помещиков. Его отец принадлежал к старинному дворянскому роду.

«Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе», — вспоминал Щедрин. Крепостническое «гнездо» Салтыковых стало для него прообразом всей России.

Властвовала в усадьбе мать писателя, все заботы которой были направлены на увеличение богатства. Никаких удовольствий и развлечений в доме не было. Предоставленный самому себе, маленький Миша рано увлёкся чтением и рос довольно развитым мальчиком. Когда ему исполнилось 10 лет, его отдали на учёбу в Московский дворянский институт. В начале XIX века это было одно из самых прогрессивных учебных заведений, в нём учились многие будущие поэты и писатели. Воспоминания о бывших воспитанниках В. А. Жуковском, А. С. Грибоедове и М. Ю. Лермонтове хранились и повторялись в преданиях института.

В 1838 году как один из лучших учеников Салтыков-Щедрин был переведён на учёбу в привилегированный

Царскосельский лицей. Однако в 40-годы XIX века это было уже не то прогрессивное учебное заведение, в котором учился А. С. Пушкин. «Рассадником министров» назовёт впоследствии лицей Михаил Евграфович. Лицейские науки не смогли увлечь его, но Салтыков пристрастился к чтению и, по его словам, «почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленно стихотворною деятельностью». Особенно привлекала его поэзия М. Ю. Лермонтова. Её влияние определило раннее творчество будущего писателя: и стихи, и прозу. В эти же годы он переводит произведения Джорджа Байрона, Виктора Гюго, Генриха Гейне. Такой выбор поэтов свидетельствует не только о широкой литературной эрудиции лицеиста, но и о серьёзности его намерений. Однако строгий к себе Салтыков критически пересматривает своё поэтическое творчество и, закончив лицей, стихов больше не пишет.

1848-й стал для Салтыкова-Щедрина годом первой литературной удачи. Успехом пользуется его повесть *«Запутанное дело»*. Однако революционные события во Франции того времени вызвали «профилактические» репрессии российского самодержавия, и публикация произведения Щедрина дала повод применить их к молодому автору. По указу императора Николая I в апреле 1848 года начинающий писатель был сослан в Вятку, где поначалу служил переписчиком бумаг, а потом старшим чиновником по особым поручениям при губернаторе. По роду службы ему приходилось вникать в самые разные вопросы провинциальной жизни, здесь он узнал и о многочисленных формах расправы государства над непокорным народом.

В ноябре 1855 года, получив разрешение вернуться из ссылки, М. Е. Салтыков переехал в Петербург. Здесь с августа 1856 года в журнале «Русский вестник» начали печататься его *«Губернские очерки»*. Имя писателя получает широкую известность. О Щедрина заговорили как о наследнике Н. В. Гоголя, смело вскрывавшем пороки общества. Вышедшие отдельной книгой *«Губернские очерки»* не вызвали недовольства в официальных кругах. Это было время, когда готовились предстоящие реформы, и умеренное обличение даже поощрялось, а более глубокий смысл произведений Щедрина большинству ещё был не понятен. Сам Салтыков считал, что царские реформы принесут пользу народу, и он пожелал личным участием помочь стране. Почти десять лет (с 1858 по 1868 гг. с небольшим перерывом) он провёл на государственной службе. Щедрин был вице-губернатором в Рязани и Твери,

председателем Казённой палаты в Пензе, Туле и Рязани. В год отмены крепостного права Щедрин чётко выразил свою позицию: «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа... Очень, слишком даже будет». Началась непримиримая борьба со злоупотреблениями чиновников и помещиков, а в ответ в Петербург полетели жалобы и доносы. Разочаровавшись в проведённой реформе, убедившись в безнадёжности своих усилий облегчить жизнь народа, он оставляет службу и все усилия подчиняет литературной деятельности.

М. Е. Салтыков-Щедрин работает в редакции прогрессивных журналов «Современник» и «Отечественные записки», создаёт лучшие свои произведения: цикл рассказов *«Помпадуры и помпадуриши»*, романы *«История одного города»*, *«Господа Головлёвы»*, *«Пошехонская старина»* и *«Сказки для детей изрядного возраста»*. Современники в произведениях Щедрина находили молниеносный отклик на волновавшие их события и вопросы. Не случайно сам писатель, исследуя общественные и человеческие пороки своего времени, не без иронии называл себя «летописцем минуты», пишущим на «злобу дня».

1. Расскажите, что вам известно о М. Е. Салтыкове-Щедрине.
2. Объясните, почему современники называли М. Е. Салтыкова-Щедрина *«прокурором русской общественной жизни»*.
3. Подумайте, почему сам писатель называл себя *«летописцем минуты»*.

К ИЗУЧЕНИЮ СКАЗКИ «ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ¹»

Размышляем, обсуждаем

1. Понравилась ли вам сказка «Премудрый пискарь»? Свой ответ обоснуйте.
2. Расскажите, какой завет оставил пискарь-отец своему сыну. Подберите известные пословицы и поговорки, которые перекликаются с этим заветом.
3. Какой важный нравственный урок содержит эта сказка? Свой ответ подтвердите цитатами из текста.
4. Выпишите из произведения иронические выражения, характеризующие пискаря. Проследите, как по ходу сказки изменяется оценка ума пискаря.
5. На конкретных примерах проанализируйте роль фантастических элементов в сказке.
6. Используя текст, докажите, что прочитанная сказка — сатирическое произведение.

¹ *Пискарь* (или *пескарь*) — маленькая речная рыба семейства карповых.

7. Раскройте смысл названия сказки.
8. Чем сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина отличается от народной?

На заметку юному исследователю

Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь» была написана в тяжёлый для России период после убийства в 1881 году царя-реформатора Александра II. Подозрительность и трусость определили нравственную атмосферу того времени. Доносительство стало называться «борьбой с изменой», «строгим наблюдением друг за другом». Именно в это мрачное время писатель-сатирик своими произведениями старался напомнить современникам о совести и достоинстве, об истинной мудрости и предназначении человека.

К ИЗУЧЕНИЮ СКАЗКИ «МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ»

Размышляем, обсуждаем

1. Поделитесь своими впечатлениями от прочитанной сказки «Медведь на воеводстве».
2. Кратко изложите её содержание.
3. Подготовьте сравнительную характеристику трёх губернаторов Топтыгиных.
4. Раскройте тему и идею сказки.
5. Определите роль зачина сказки для раскрытия её смысла.
6. Проанализируйте приёмы сатирического изображения в сказке «Медведь на воеводстве».
7. Рассмотрите иллюстрацию к произведению, помещённую в учебнике. Выразительно прочитайте эпизод сказки, который изображён на рисунке.
8. Раскройте обобщающий смысл сказки «Медведь на воеводстве».

Кукрыниксы. Иллюстрация к сказке «Медведь на воеводстве»

ПОНЯТИЕ О САТИРЕ. ЭЗОПОВ ЯЗЫК

Разновидность комического изображения, беспощадно осмеивающая несовершенство мира, человеческие пороки, называется *сатирой* (от лат. *satira* — смесь, всякая всячина).

Важнейшим средством художественного воплощения в сатире является смех. «Смех — это оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех», — писал М. Е. Салтыков-Щедрин.

Среди отличительных признаков сатиры — сознательное заострение жизненных проблем, смелое нарушение пропорций в изображении, направленность на общественно значимые явления. Сатирический образ может быть намеренно искажён, представлен в преувеличенно-смешной форме. Предмет изображения в сатире заведомо несовершенен, уродлив, предстаёт в комическом виде. Поэтому сатиру в литературе часто сравнивают с карикатурой в живописи, ведь подмечается не самое очевидное, а характерное преувеличивается, чтобы быть видимым.

В отличие от другой разновидности комического — юмора, сатира не оставляет надежды на исправление пороков, которые критикуются. Её назначение, как подчёркивал М. Е. Салтыков-Щедрин, «проводить в царство теней всё отживающее».

Своеобразной формой сатирической речи является *эзопов язык*. Выражение «эзопов язык» (по имени древнегреческого баснописца Эзопа) обозначает целую систему приёмов, с помощью которых писатель выражает свою мысль не прямо, а иносказательно.

Таким образом, *эзопов язык* — вынужденное иносказание в условиях отсутствия свободы слова или цензурного гнёта, художественная речь, насыщенная недомолвками и ироническими намёками.

В русскую литературу понятие «эзопов язык» ввёл М. Е. Салтыков-Щедрин, который создал свой словарь зашифрованных слов, например, «*порядок вещей*» — произвол властей, «*сердцевед*» — шпион, «*фють*» — ссылка в Сибирь и др.

Однако у Щедрина «эзопов язык» — это не только отдельное слово или словосочетание, имеющее иносказательный смысл. Сама условная сказочная форма уже носит эзопов ха-

рактер, позволяет высказывать далеко не сказочные истины, открывать читателям реалии действительности.

1. Раскройте понятие «сатира».
2. Назовите отличительные особенности сатирических произведений.
3. Объясните, как вы понимаете выражение «эзопов язык».
4. Проследите, с помощью каких «эзоповых выражений» в сказке «Медведь на воеводстве» М. Е. Салтыков-Щедрин показывает произвол и насилие властей.
5. Самостоятельно проанализируйте сатирические приёмы изображения в прочитанных вами ранее произведениях Ж. Б. Мольера, Д. И. Фонвизина и А. С. Грибоедова.

Подытожим изученное

1. Какие события окружающей действительности более всего повлияли на жизнь и творчество писателя?
2. Раскройте своеобразие языка щедринской сказки.
3. Отметьте правильный ответ.
Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина отличает:
а) пафос;
б) иносказание;
в) лиричность.
4. Объясните смысл понятия «эзопов язык». Приведите примеры.
5. Согласны ли вы с высказыванием поэта, сатирика А. М. Жемчужникова, что у М. Е. Салтыкова-Щедрина *«есть замечательное художественное соединение почти смехотворного комизма с глубоким трагизмом... Хотелось бы продолжать смеяться, да нет, нельзя; даже делается жутко...»*. Аргументируйте свой ответ примерами из прочитанных сказок.
6. Можно ли сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина считать современными? Свой ответ аргументируйте.

Подытожим изученное в разделе

1. На примере прочитанных произведений раскройте уникальность литературы XIX века.
2. Подготовьте таблицу или схему «Особенности романтизма». Предложите комментарий к ней.
3. Отметьте правильный ответ.
Выдающимися представителями романтизма являются:
а) Пушкин и Грибоедов;
б) Грибоедов и Байрон;
в) Байрон и Лермонтов.

4. Соотнесите правильность записи в двух колонках, аргументируйте жанровую принадлежность каждого произведения:
«Паломничество Чайльд Гарольда»	комедия
«Горе от ума»	сказка
«Медведь на воеводстве»	поэма
5. Напишите предисловие к сборнику лирики М. Лермонтова, состоящему из представленных в разделе стихотворений.
6. Сравните мотивы лирики Дж. Байрона и М. Лермонтова.
7. Расскажите, чем похожи судьбы Дж. Байрона и М. Лермонтова.
8. Литературовед Г. А. Гуковский считал, что Жуковский «открыл русской поэзии душу человеческую». Как вы понимаете слова учёного?
9. Каковы основные романтические мотивы стихотворений В. А. Жуковского?
10. Объясните, почему XIX век называют «золотым веком русской поэзии».
11. Прокомментируйте слова В. Г. Белинского: «*Без Жуковского мы не имели бы Пушкина.*»
12. Раскройте смысл названия комедии А. С. Грибоедова.
13. Напишите сочинение на одну из тем:
- «Личность и общество в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»»;
 - «Век нынешний и век минувший» (по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»);
 - «Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого» (И. А. Гончаров).
14. Подготовьте сообщение на тему:
- «А. С. Пушкин и Украина».
15. Охарактеризуйте основные мотивы пушкинской лирики.
16. Прокомментируйте следующее высказывание Н. В. Гоголя: «...Всё побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедией Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума»... В них уже не лёгкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества... Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая — от дурно понятого просвещения».
17. Л. Н. Толстой писал о творчестве И. С. Тургенева: «*Может быть, таковых как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились. Это — верно; я сам наблюдал потом тургеневских женщин в жизни.*». На примере повести «Ася» раскройте образ «тургеневской девушки».
18. Прокомментируйте высказывание М. Е. Салтыкова-Щедрина: «*Писать о Тургеневе — это значит писать о всей русской литературе, потому что он своими произведениями осуществляет живую связь с прошедшим, настоящим и будущим русской литературы.*».

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX века

*Он столько видел, этот век, —
смятенных вер, снесённых вех...*

Борис Слуцкий

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ
к разделу:**

- **АНТИВОЕННЫЙ ПАФОС**
- **ПОДТЕКСТ**
- **ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТИП**
- **ЛИРИЗМ**

О ЛИТЕРАТУРЕ XX СТОЛЕТИЯ

*Двадцатый век сурово хмурит
брови,
Мы дети века, стыд нам и позор:
Ведь никогда так много лжи
и крови
Не проливалось в мире до сих пор.*

*Двадцатый век устало щурит веки,
Мы дети века, честь нам и хвала:
Быть может, никогда, как
в нашем веке,
Мир не боролся против лжи и зла.*
Расул Гамзатов (перевод Н. Гребнёва)

Все мы дети, рождённые в XX столетии, в этот необыкновенный век, оглушивший мир величайшими испытаниями, войнами и революциями, потрясениями и утратами, но несмотря ни на что сохранивший человеческое в Человеке.

В XX веке, в эпоху глобальных, подчас катастрофических перемен, разрушения многовековых устоев, художественные произведения продолжали открывать своим читателям вершины искусства слова.

Вопросы совести и долга, боль утрат и радость побед, любовь к родине и предательство, разочарования от былых надежд и поиски смысла жизни, бережное отношение к природе и пути дальнейшего развития цивилизации — такие проблемы поднимаются в художественной литературе этого периода.

Но при всём многообразии авторов и тем, при всём поражающем своеобразии творческих индивидуальностей вы, наверное, уже успели заметить, как много общего у писателей XX столетия, живущих в разных странах и принадлежащих к различным литературным направлениям. Прежде всего то, что в своих произведениях они по-прежнему, «по-пушкински», пробуждают в своих читателях «чувства добрые».

С особой остротой в произведениях русской и мировой литературы XX века звучит тема второй мировой войны. Вопросы сохранения мира, бережного отношения к окружающей нас природе раскрываются в произведениях, которые вы будете читать в этом разделе.

Давайте же вчитаемся...

1. Расскажите, какие события XX века, известные вам, потрясли человечество.
2. Вспомните, какие произведения и каких авторов этого периода вы уже читали. Какие темы поднимают писатели XX столетия?
3. Подготовьте сообщение о литературном произведении XX столетия, которое произвело на вас наиболее сильное впечатление. Обоснуйте свой выбор.

Генрих БЁЛЛЬ
(1917–1985)

Бёлль не поучает, не убеждает, не агитирует, не прибегает к силе логики. Он делает нечто большее: создаёт атмосферу, в которой читателю трудно не чувствовать, не жить, не дышать по-человечески.

Дмитрий Затонский

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОСОЛ

Немецкого писателя Генриха Бёлля часто называют послом, хотя он никогда не работал на дипломатическом поприще. Не работал официально, но посланниками мира стали его книги, переведённые на множество языков. Подчёркивая эту высокую миссию писателя, известный российский литературовед Илья Фрадкин отмечает: «... Бёлль достойно представлял духовную культуру своего народа во всех регионах мира, в том числе и там, где ещё жила память о немецко-фашистской оккупации, где ещё не затянулись раны, нанесённые нацистской агрессией. В Москве и Нью-Йорке, в Париже и Риме, в Варшаве и Тель-Авиве Бёлль воспринимался как выдающийся писатель, но и больше, чем писатель: как посол, как олицетворение и совесть новой, лучшей Германии».

Родился будущий посланец мира 21 декабря 1917 года в Кёльне в семье столяра-краснодеревщика. Как и многие мальчишки, бегал по улицам родного города, читал любимые книги, строил планы на будущее, которое с детства связывал с писательством. Но жизнь вносит свои коррективы в человеческие

Генрих Бёлль на службе
вермахта

судьбы. Юность мечтателя пришлась на время зарождения и разгула фашизма — политического течения, распространённого в 30–40-х годах XX века в ряде европейских стран и направленного на порабощение и истребление других народов. Представьте Германию тех времён: громкие выступления Гитлера и его последователей, развевающиеся фашистские знамёна, марши гитлерюгенда — Союза гитлеровской молодёжи. 30 января 1933 г. Гитлеру была передана власть в стране. Главный идеолог фашизма одной из своих целей ставит превращение немецких школ в кузницу фашистских кадров. На уроках звучат

отрывки из книги «Майн кампф» («Моя борьба») — сочинения фюрера, в котором он проповедует принципы нацизма¹.

Многие учителя внутренне не принимают гитлеровскую педагогику, но далеко не у всех хватает смелости противостоять её идеологам. Самых отважных постигает страшная участь: репрессии, казни. По воспоминаниям Бёлля, гимназия, которую он посещал в 1928–1937 годах, была не совсем обычным учебным заведением. Хотя и в ней, как во всей Германии, насаждались фашистские идеалы, она оставалась всё-таки островком относительной свободы. Свидетельством тому является, например, тот факт, что из двухсот гимназистов трое отказались вступить в Союз гитлеровской молодёжи. В другой школе они были бы давно осуждены и наказаны, но в гимназии не выдали молодых людей. Среди этих инакомыслящих был и Генрих Бёлль.

В 1939 году он поступил в Кёльнский университет, чтобы изучать филологию, но образование не суждено было закончить. Бёлль был призван на службу в гитлеровский вермахт². Так юноша, мечтавший о карьере писателя, оказался заброшенным в самое горнило войны. Надев не по доброй воле мундир солдата-пехотинца, он побывал в Польше, Франции, Румынии, Венгрии, Чехословакии, а также в Крыму и под Одессой. Несколько раз был ранен. Говоря об этих фактах из жизни писателя, нельзя не вспомнить рассказы людей старшего поколения,

¹ *Нацизм* — германский фашизм.

² *Вермахт* — название вооружённых сил фашистской Германии в 1935–1945 гг.

познавших всю горечь войны 1941–1945 гг., о так называемых «добрых немцах» — тех, которые не исповедовали нацизм, а сами были его жертвами. Фашистские идеологи гнали их на фронт, а они чувствовали себя заложниками жестокой политики. Именно такие ощущения пронизывали душу молодого Генриха Бёлля. Гораздо позднее, за 4 месяца до смерти, в «Письме к моим сыновьям» он напишет: «Солдатам — а я был солдатом — следует сетовать не на тех, против кого их послали воевать, а только на тех, кто послал их на войну». Неслучайно Бёлль неоднократно пробовал дезертировать.

Память о пережитом на войне, размышления об ужасах, которые принёс миру фашизм, о вине и ответственности немецкой нации перед миром стали мощным толчком к литературному творчеству. Славу Г. Бёллю принесли такие произведения, как повесть *«Поезд приходит вовремя»*, романы *«Где ты был, Адам?»*, *«Глазами клоуна»*, *«Групповой портрет с дамой»* и многие другие. Ярким свидетельством признания таланта писателя стало присуждение ему Нобелевской премии по литературе (1972).

Особое место в творчестве Г. Бёлля занимают рассказы, с которых начиналось его восхождение на вершину литературного Олимпа. Писатель отмечал, что этот жанр остаётся для него самым привлекательным. Один из наиболее ярких рассказов Г. Бёлля — *«Путник, придёшь когда в Спа...»* (1950).

1. Как юного Генриха Бёлля характеризует тот факт, что он отказался быть членом Союза гитлеровской молодёжи?
2. Внимательно перечитайте слова писателя из «Письма к моим сыновьям». Прокомментируйте их.
3. Почему Г. Бёлля называют послом новой Германии?
4. Какие мысли возникли у вас после прочтения названия рассказа «Путник, придёшь когда в Спа...»?

«ПУТНИК, ПРИДЁШЬ КОГДА В СПА...»

Машина остановилась, но мотор ещё несколько минут урчал; где-то запахнулись ворота. Сквозь разбитое окошечко в машину проник свет, и я увидел, что лампочка в потолке тоже разбита вдребезги; только цоколь её торчал в патроне — несколько поблёскивающих проволочек с остатками стекла.

Потом мотор затих, и на улице кто-то крикнул:

— Мёртвых сюда, есть тут у вас мертвецы?

— Чёрт! Вы что, уже не затемняетесь? — откликнулся водитель.

— Какого дьявола затемняться, когда весь город горит, точно факел, — крикнул тот же голос. — Есть мертвецы, я спрашиваю?

— Не знаю.

— Мертвецов сюда, слышишь? Остальных наверх по лестнице, в рисовальный зал, понял?

— Да, да.

Но я ещё не был мертвецом, я принадлежал к остальным, и меня понесли в рисовальный зал, наверх по лестнице. Сначала несли по длинному, слабо освещённому коридору с зелёными, выкрашенными масляной краской стенами и гнутыми, наглухо вделанными в них старомодными чёрными вешалками; на дверях белели маленькие эмалевые таблички: «VIa» и «VIb»; между дверями, в чёрной раме, мягко поблёскивая под стеклом и глядя вдаль, висела «Медея»¹ Фейербаха. Потом пошли двери с табличками «Va» и «Vb», а между ними — снимок со скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу»², превосходящая, отсвечивающая красным фотографией в коричневой раме.

Вот и колонна перед выходом на лестничную площадку, за ней чудесно выполненный макет — длинный и узкий, подлинно античный фриз Парфенона³ из желтоватого гипса — и всё остальное, давно привычное: вооружённый до зубов греческий воин, воинственный и страшный, похожий на взъерошенного петуха.

В самой лестничной клетке, на стене, выкрашенной в жёлтый цвет, красовались все — от великого курфюрста⁴ до Гитлера...

А на маленькой узкой площадке, где мне в течение нескольких секунд удалось лежать прямо на моих носилках, висел необыкновенно большой, необыкновенно яркий портрет старого Фридриха⁵ — в небесно-голубом мундире, с сияющими глазами и большой блестящей золотой звездой на груди.

И снова я лежал, скатившись на сторону, и теперь меня несли мимо породистых арийских физиономий: нордического капитана с орлиным взором и глупым ртом, уроженки Западного Мозеля,

¹ «Медея» Фейербаха — имеется в виду одно из главных произведений немецкого художника Ансельма Фейербаха (1829—1880), написанное, как и многие его работы, на античный сюжет. Медея — персонаж из греческой мифологии, царица-волшебница.

² «Мальчик, вытаскивающий занозу» — древнеримская скульптура, созданная предположительно в V в. до н. э. и ставшая предметом многих подражаний в античном и западноевропейском искусстве.

³ Парфенон — храм в Афинах на Акрополе, памятник классической архитектуры Древней Греции (447—438 до н. э.). Назван в честь богини Афины Парфенос. Был сильно разрушен в 1687 г.; позднее частично восстановлен. Скульптурный фриз, т. е. средний элемент верхней части этого храма, является одним из лучших образцов античного искусства.

⁴ Курфюрст — большой феодал, князь в Священной Римской империи, который имел право принимать участие в выборе императора. Великий курфюрст — прозвище Фридриха Вильгельма (1620—1688), курфюрста Бранденбургского, основателя бранденбургско-прусского централизованного государства.

⁵ Старый Фридрих — прозвище прусского короля и полководца Фридриха II (1712—1786), сыгравшего значительную роль в истории Германии.

пожалуй чересчур худой и костлявой, остзейского зубоскала с носом луковицей, длинным профилем и выступающим кадыком киношного горца; а потом добрались ещё до одной площадки, и опять в течение нескольких секунд я лежал прямо на своих носилках, и ещё до того, как санитары начали подниматься на следующий этаж, я успел его увидеть — украшенный каменным лавровым венком памятник воину с большим позолоченным Железным крестом наверху.

Всё это быстро мелькало одно за другим: я не тяжёлый, а санитары торопились. Конечно, всё могло мне только почудиться; у меня сильный жар и решительно всё болит: голова, ноги, руки, а сердце колотится как сумасшедшее — что только не привидится в таком жару.

Но после породистых физиономий промелькнуло и всё остальное: все три бюста — Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, рядышком, изумительные копии; совсем жёлтые, античные и важные стояли они у стен; когда же мы свернули за угол, я увидел и колонну Гермеса¹, а в самом конце коридора — этот коридор был выкрашен в тёмно-розовый цвет, — в самом-самом конце над входом в рисовальный зал висела большая маска Зевса; но до неё было ещё далеко. Справа в окне алело зарево пожара, всё небо было красное, и по нему торжественно плыли плотные чёрные тучи дыма...

И опять я невольно перевёл взгляд налево и увидел над дверьми таблички «Ха» и «Хб», а между этими коричневыми, словно пропахшими затхлостью дверьми виднелись в золотой раме усы и острый нос Ницше², вторая половина портрета была заклеена бумажкой с надписью «Лёгкая хирургия»...

Если сейчас будет... мелькнуло у меня в голове. Если сейчас будет... Но вот и она, я вижу её: картина, изображающая африканскую колонию Германии Того, — пёстрая и большая, плоская, как старинная гравюра, великолепная олеография. На переднем плане, перед колониальными домиками, перед неграми и немецким солдатом, неизвестно для чего торчащим тут со своей винтовкой, — на самом-самом переднем плане желтела большая, в натуральную величину, связка бананов; слева гроздь, справа гроздь, и на одном банане в самой середине этой правой грозди что-то нацарапано, я это видел; я сам, кажется, и нацарапал...

Но вот рывком открылась дверь в рисовальный зал, и я проплыл под маскою Зевса и закрыл глаза. Я ничего не хотел больше видеть. В зале пахло йодом, испражнениями, марлей и табаком и было шумно. Носилки поставили на пол, и я сказал санитарам:

— Суньте мне сигарету в рот. В верхнем левом кармане.

¹ Колонна Гермеса — в античном искусстве четырёхгранный, широкий сверху и суживающийся книзу столб, увенчанный скульптурными изображениями головы бога или героя, первоначально лишь бога Гермеса (отсюда название).

² Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ, чьё учение в его реакционных чертах использовали идеологи немецкого фашизма.

Я почувствовал, как чужие руки пошарили у меня в кармане, потом чиркнула спичка, и во рту у меня оказалась зажжённая сигарета. Я затанулся.

— Спасибо, — сказал я.

Всё это, думал я, ещё ничего не доказывает. В конце концов, в любой гимназии есть рисовальный зал, есть коридоры с зелёными и жёлтыми стенами, в которых торчат гнутые старомодные вешалки для платья; в конце концов, это ещё не доказательство, что я нахожусь в своей школе, если между «IVa» и «IVb» висит «Медея», а между «Ха» и «Хб» — усы Ницше. Несомненно, существуют правила, где сказано, что именно там они и должны висеть. Правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии: «Медея» — между «IVa» и «IVb», там же «Мальчик, вытаскивающий занозу», в следующем коридоре — Цезарь, Марк Аврелий и Цицерон, а Ницше на верхнем этаже, где уже изучают философию. Фриз Парфенона и универсальная олеография — Того. «Мальчик, вытаскивающий занозу», и фриз Парфенона — это, в конце концов, не более чем добрый старый школьный реквизит, переходящий из поколения в поколение, и наверняка я не единственный, кому взбрело в голову написать на банане «Да здравствует Того!»¹. И выходки школьников, в конце концов, всегда одни и те же. А кроме того, вполне возможно, что от сильного жара у меня начался бред.

Боли я теперь не чувствовал. В машине я ещё очень страдал; когда её швыряло на мелких выбоинах, я каждый раз начинал кричать. Уж лучше глубокие воронки: машина поднимается и опускается, как корабль на волнах. Теперь, видно, подействовал укол; где-то в темноте мне всадили шприц в руку, и я почувствовал, как игла проткнула кожу и ноге стало горячо...

Да это просто невозможно, думал я, машина наверняка не прошла такое большое расстояние — почти тридцать километров. А кроме того, ты ничего не испытываешь, ничто в душе не подсказывает тебе, что ты в своей школе, в той самой школе, которую покинул всего три месяца назад. Восемь лет — не пустяк, неужели после восьми лет ты всё это узнаешь только глазами?

Я закрыл глаза и опять увидел всё как в фильме: нижний коридор, покрашенный зелёной краской, лестничная клетка с жёлтыми стенами, памятник воину, площадка, следующий этаж: Цезарь, Марк Аврелий... Гермес, усы Ницше, Того, маска Зевса...

Я выплюнул сигарету и закричал; когда кричишь, становится легче, надо только кричать погромче; кричать — это так хорошо, я кричал как полоумный. Кто-то надо мной наклонился, но я не открывал глаз, я почувствовал чужое дыхание, тёплое, противно пахнущее смесью лука и табака, и услышал голос, который спокойно спросил:

¹ ... написать на банане «Да здравствует Того!» — с конца XIX в. Того стало колонией Германии, позднее оказалось под управлением Франции. Надпись имеет подтекст — призывает к повторной колонизации Того Германией.

— Чего ты кричишь?

— Пить, — сказал я. — И ещё сигарету. В верхнем кармане.

Опять чужая рука шарила в моём кармане, опять чиркнула спичка и кто-то сунул мне в рот зажжённую сигарету.

— Где мы? — спросил я.

— В Бендорфе.

— Спасибо, — сказал я и затынулся.

Всё-таки я, видимо, действительно в Бендорфе, а значит, дома, и, если бы не такой сильный жар, я мог бы с уверенностью сказать, что я в классической гимназии; что это школа, во всяком случае, бесспорно. Разве не крикнул внизу чей-то голос: «Остальных в рисовальный зал!»? Я был одним из остальных, я жил, остальные и были, очевидно, живыми. Это — рисовальный зал, и если слух меня не обманул, то почему бы глазам меня подвести? Значит, нет сомнения в том, что я узнал Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, а они могли быть только в классической гимназии; не думаю, чтобы в других школах стены коридоров украшали скульптурами этих молодцов.

Наконец-то он принёс воду; опять меня обдало смешанным запахом лука и табака, и я поневоле открыл глаза, надо мной склонилось усталое, дряблое, небритое лицо человека в форме пожарника, и старческий голос тихо сказал:

— Выпей, дружок.

Я начал пить; вода, вода — какое наслаждение; я чувствовал на губах металлический привкус котелка, я ощущал упругую полноводность глотка, но пожарник отнял котелок от моих губ и ушёл; я закричал, он даже не обернулся, только устало передёрнул плечами и пошёл дальше, а тот, кто лежал рядом со мной, спокойно сказал:

— Зря орёшь, у них нет воды; весь город в огне, сам видишь.

Я это видел, несмотря на затемнение, — за чёрными шторами полыхала и бушевала огненная стихия, чёрно-красная, как в печи, куда только что засыпали уголь. Да, я видел: город горел.

— Какой это город? — спросил я у раненого, лежавшего рядом.

— Бендорф, — сказал он.

— Спасибо.

Я смотрел прямо перед собой на ряды окон, а иногда на потолок. Он был ещё безупречно белый и гладкий, с узким классическим лепным карнизом; но такие потолки с классическими лепными карнизами есть во всех рисовальных залах всех школ, по крайней мере всех добрых старых классических гимназий.

Это ведь бесспорно.

Я не мог более сомневаться: я в рисовальном зале одной из классических гимназий в Бендорфе. В Бендорфе всего три классические гимназии: гимназия Фридриха Великого, гимназия Альберта и... может быть, лучше вовсе не упоминать о ней... гимназия имени Адольфа Гитлера. Разве на лестничной площадке в гимназии Фридриха Великого не висел портрет Старого Фрица, необыкновенно яркий,

необыкновенно красивый, необыкновенно большой? Я учился в этой школе восемь лет подряд, но разве точно такой же портрет не мог висеть в другой школе, на том же самом месте; и настолько же яркий, настолько же бросающийся в глаза, что взгляды каждого, кто поднимался на второй этаж, невольно на нём останавливались?

Вдали постреливала тяжёлая артиллерия. А вообще было почти спокойно, лишь время от времени прожорливое пламя вырывалось на волю и где-то во тьме рушилась крыша. Артиллерийские орудия стреляли равномерно, с одинаковыми промежутками, и я думал: славная артиллерия. Я знаю, это подло, но я так думал. О Боже, как она успокаивала, эта артиллерия, каким родным был её густой и низкий рокот, мягкий, нежный, как рокот органа, в нём есть даже что-то благородное; по-моему, в артиллерии есть что-то благородное, даже когда она стреляет. Всё это так солидно, совсем как в той войне, про которую мы читали в книжках с картинками... Потом я подумал о том, сколько имён будет высечено на новом памятнике воину, если новый памятник поставят, и о том, что на него водрузят ещё более грандиозный позолоченный Железный крест и ещё более грандиозный каменный лавровый венок; и вдруг меня пронзила мысль: если я в самом деле нахожусь в своей старой школе, то моё имя тоже будет красоваться на памятнике, высеченное на цоколе, а в школьном календаре против моей фамилии будет сказано: «Ушёл на фронт из школы и пал за...»

Но я ещё не знал, за что... И я ещё не был уверен, нахожусь ли я в своей старой школе. Теперь я непременно хотел это установить. В памятнике воину тоже нет ничего особенного, ничего исключительного, он такой, как всюду, стандартный памятник массового изготовления, все памятники такого образца поставляются каким-то одним управлением...

Я оглядывал рисовальный зал, но картины были сняты, а о чём можно судить по нескольким партам, сваленным в углу, да по узким и высоким окнам, частым-частым, как полагается в рисовальном зале, где должно быть много света? Сердце мне ничего не подсказывало. Но разве оно молчало бы, если б я оказался там, где восемь лет, из года в год, рисовал вазы, прелестные, стройные вазы, изумительные копии с римских подлинников, — учитель рисования обычно ставил их перед классом на подставку; там, где я выводил шрифты — рондо¹, латинский прямой, римский, итальянский? Ничто я так не ненавидел в школе, как эти уроки, часами глотал я скуку и никогда не мог нарисовать вазу или воспроизвести какой-нибудь шрифт. Но где же мои проклятия, где моя ненависть к этим тоскливым тусклым стенам? Ничто во мне не заговорило, и я молча покачал головой.

Снова и снова я рисовал, стирал нарисованное, оттачивал карандаш... и ничего, ничего...

¹ Рондо — здесь: по-особенному закруглённый рукописный, а также печатный шрифт.

Я не помнил, как меня ранило, чувствовал лишь, что не могу пошевелить руками и правой ногой, только левой, и то еле-еле; это оттого, думал я, что всего меня очень туго спеленали.

Я выплюнул сигарету в пространство между набитыми соломой мешками и попытался шевельнуть рукой, но от страшной боли опять закричал; я кричал не переставая, кричал с наслаждением; помимо боли, меня доводило до бешенства то, что я не могу пошевелить руками.

Потом я увидел перед собой врача; он снял очки и, часто моргая, смотрел на меня; он ничего не говорил; за ним стоял пожарник, тот, что дал мне воды. Пожарник что-то шепнул врачу на ухо, и врач надел очки, за их толстыми стеклами я отчётливо увидел большие серые глаза с чуть подрагивающими зрачками. Врач долго смотрел на меня, так долго, что я невольно отвёл глаза. Он сказал:

— Одну минуту, ваша очередь сейчас подойдёт...

Затем они подняли того, кто лежал рядом со мной, и понесли за классную доску; я смотрел им вслед; доска была раздвинута и поставлена наискосок, между нею и стенкой висела простыня, за простыней горел яркий свет...

Ни звука не было слышно, пока простыню не откинули и не вынесли того, кто лежал только что рядом со мной; санитары с усталыми, безучастными лицами тащили носилки к дверям.

Я опять закрыл глаза и подумал: ты непременно должен узнать, что у тебя за ранение и действительно ли ты находишься в своей старой школе.

Всё здесь казалось мне таким холодным и чужим, как если бы меня пронесли по музею мёртвого города; этот мирок был мне совершенно безразличен и далёк, и хотя я его узнавал, но только глазами. А если так, то мог ли я поверить, что всего три месяца назад я сидел здесь, рисовал вазы и писал шрифты, на переменах сбегал по лестнице, держа в руках принесённые из дому бутерброды с повидлом, проходил мимо Ницше, Гермеса, Того, Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия, потом шёл по нижнему коридору с его «Медеей» и заходил к швейцару Биргелеру выпить молока, выпить молока в этой полутёмной каморке, где можно было рискнуть выкурить сигарету, хоть это и строго воспрещалось? Наверняка они понесли того, кто лежал раньше рядом со мной, вниз, куда сносили мертвецов; быть может, мертвецов клали в мглистую каморку, где пахло тёплым молоком, пылью и дешёвым табаком Биргелера...

Наконец-то санитары вернулись в зал, и теперь они подняли меня и понесли за классную доску. Я опять поплыл мимо дверей и, проплывая, обнаружил ещё одно совпадение: в те времена, когда эта школа называлась школой Св. Фомы, над этой самой дверью висел крест, его потом сняли, но на стене так и осталось неисчезающее тёмно-жёлтое пятно — отпечаток креста, чёткий и ясный, более чёткий, пожалуй, чем сам этот ветхий, хрупкий, маленький крест, который сняли; ясный и красивый отпечаток креста так и остался на

выцветшей стене. Тогда новые хозяева со злости перекрасили всю стену, но это не помогло, маляр не сумел найти правильного колера, крест остался на своём месте, светло-коричневый и чёткий на розовой стене. Они злились, но тщетно, крест оставался, коричневый, чёткий на розовом фоне стены, и думаю, что они исчерпали все свои ресурсы на краски, но сделать ничего не смогли. Крест всё ещё был там, и если присмотреться, то можно разглядеть даже кривой след на правой перекладине, где много лет подряд висела самшитовая ветвь, которую швейцар Биргелер прикреплял туда в те времена, когда ещё разрешалось вешать в школах кресты...

Всё это промелькнуло в голове в ту короткую секунду, когда меня несли мимо двери за классную доску, где горел яркий свет.

Я лежал на операционном столе и в блестящем стекле электрической лампы видел себя самого, своё собственное отражение, очень маленькое, укороченное — совсем крохотный, белый, узенький марлевый свёрток, словно куколка в коконе; это и был я.

Врач повернулся ко мне спиной; он стоял у стола и рылся в инструментах; старик пожарник, широкий в плечах, загораживал собой классную доску и улыбался мне; он улыбался устало и печально, и его бородатое лицо казалось лицом спящего; взглянув поверх его плеча, я увидел на исписанной стороне доски нечто, заставившее встрепенуться моё сердце впервые за всё время, что я находился в этом мёртвом доме. Где-то в тайниках души я отчаянно, страшно испугался, сердце учащённо забилося: на доске я увидел свой почерк — сверху, на самом верху. Узнать свой почерк — это хуже, чем увидеть себя в зеркале, это куда более непроверяемо, и у меня не осталось никакой возможности усомниться в подлинности моей руки. Всё остальное ещё не служило доказательством — ни «Медея», ни Ницше, ни профиль киношного горца, ни банан из Того, ни даже сохранившийся над дверью след креста, — всё это существовало во всех школах, но я не думаю, чтобы в других школах кто-нибудь писал на доске моим почерком. Она ещё красовалась здесь, эта строка, которую всего три месяца назад, в той проклятой жизни, учитель задал нам каллиграфически написать на доске: «Путник, придёшь когда в Спа...»

О, я помню, доска оказалась для меня короткой, и учитель сердился, что я плохо рассчитал, выбрал чрезмерно крупный шрифт, а сам он тем же шрифтом, покачивая головой, вывел ниже: «Путник, придёшь когда в Спа...»¹

Семь раз была повторена эта строка — моим почерком, латинским прямым, готическим шрифтом, курсивом, римским, староитальянским и рондо; семь раз, чётко и беспощадно: «Путник, придёшь когда в Спа...».

¹ «Путник, придёшь когда в Спа...» — это начало стихотворения древнегреческого поэта Симонида Кеоского, в котором прославлены погибшие в 480 г. до н. э. в эпоху греко-персидских войн под Фермопилами 300 спартанцев («Путник, придёшь когда в Спарту, поведай народу, что видел лежащими здесь нас, как закон повелел всем спартанцам»).

Врач тихо окликнул пожарника, и он отошёл в сторону, теперь я видел все строчки, не очень красиво написанные, потому что я выбрал слишком крупный шрифт, вывел слишком большие буквы.

Я подскочил, почувствовав укол в левое бедро, хотел опереться на руки, но не смог; я оглядел себя сверху донизу — и всё увидел. Они распеленали меня, и у меня не было больше рук, не было правой ноги, и я внезапно упал навзничь: мне нечем было держаться; я закричал; пожарник и врач с ужасом смотрели на меня; передёрнув плечами, врач всё нажимал на поршень шприца, медленно и ровно погружавшегося всё глубже; я хотел опять взглянуть на доску, но пожарник загораживал её; он крепко держал меня за плечи, и я чувствовал запахи гари, грязный запах его перепачканного мундира, видел усталое, печальное лицо — и вдруг узнал его: это был Биргелер.

— Молока, — сказал я тихо...

Перевод Ирины Горкиной

Размышляем, обсуждаем

1. Какие мысли и чувства вызвало у вас это произведение?
2. Проследите по тексту, как главный герой узнаёт свою гимназию.
3. Почему достаточно долго ничто не подсказывало юноше, что он находится в родной школе?
4. Когда впервые отозвалось его сердце? Выразительно прочитайте этот эпизод.
5. Как рассказ связан с историческим фактом гибели спартанских воинов под Фермопилами?
6. Какие воспитательные принципы фашистов изобличает автор? Сравните эту систему воспитания со спартанской.
7. Подумайте, почему автор избегает конкретизации в изображении главного героя, в частности не называет его имени?
8. Какую роль в этом произведении играют описания запахов и звуков?
9. Как автор относится к политике Гитлера? Аргументируйте ответ художественным текстом.
10. Определите сюжетные элементы рассказа.

Из тайников искусства слова

О ПОДТЕКСТЕ

В 8 классе вы уже узнали, что, анализируя художественное произведение, литературоведы часто употребляют термин «подтекст». Его название говорит само за себя: *подтекст* — то, что находится под текстом, то есть **скрытый смысл** высказывания. В своё время американский писатель Эрнест

Хемингуэй сравнивал содержание произведения с айсбергом. Верхняя часть, которая возвышается над гладью океана, — это то, что прямо высказано в тексте. Но в хорошем литературном произведении всегда есть то, что нужно искать между слов, на что автор только лишь намекает отдельными фразами, деталями, поворотами сюжета. Именно этот скрытый материал текста напоминает ту значительно большую часть айсберга, которая спрятана под водой и манит своей таинственностью. Поэтому, приступая к общению с художественным произведением, стоит вспомнить слова Марины Цветаевой: «А что есть чтение — как не разгадывание, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами слов?..».

1. Продолжите предложение: «Подтекст — это ...».
2. Прокомментируйте слова М. Цветаевой о подтексте.

В творческой лаборатории мастера

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАНИХ РАССКАЗОВ Г. БЁЛЛЯ

Генрих Бёлль признан мастером краткого рассказа. В чём же секреты его мастерства? Как подчёркивает К. Шахова, язык его рассказов спокоен, лишён пафоса. Писатель, как правило, избегает ужасающе ярких картин или образов. Эта манера изложения настолько сильно влияет на читателя, что художественный текст как будто оживает в его душе.

Г. Бёлль выбирает для своих рассказов несложные, но необычайно ёмкие по своему значению сюжеты. Хотя его короткие истории не насыщены событиями, зачастую лишены интриги, но они наполнены значимым содержанием.

К особым приёмам Г. Бёлля относится и выбор нескольких предметов, которые рассказывают нам целые истории. Вспомните вещи школьной гимназии, попадающиеся на глаза тяжело раненому безымянному герою: портреты, бюсты, картины; отпечаток креста как напоминание о школе святого Фомы; доска, на которой осталась незаконченная фраза. Всё это повествует читателю о жизни героя до встречи с ним, об атмосфере, из которой он ушёл на фронт.

Кроме того, к мастерским решениям писателя относятся неожиданные завершения его текстов. Так, читая «Путник, придёшь когда в Спа...», мы видим перед глазами раненого, но и не догадываемся о характере его увечий. И только в самом конце рассказа приоткрывается завеса над страшной картиной, которая до боли поражает наше воображение.

По книге К. А. Шаховой
«Пять немецких лауреатов Нобелевской премии по литературе»

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Абсурдность судеб вещей — это абсурдность социальных отношений. Герои Бёлля чувствуют её даже тогда, когда жизнь ещё существует для них как Большое Неизвестное».

Василь Стус

«... Рассказ «Путник, придёшь когда в Спа...» является бёллевским шедевром, одним из наиболее острых антивоенных произведений мировой литературы нашего времени вообще».

Кира Шахова

На заметку юному исследователю

Одной из ярких страниц жизни Г. Бёлля является его деятельность, связанная с защитой политических узников и диссидентов¹. Некоторым из них он давал приют в своём доме, помогал материально, многих поддерживал выступлениями в прессе, письмами. Писатель беспокоился о судьбе таких известных русских мастеров слова, как А. Солженицын, Г. Владимов, В. Войнович. С особенным уважением он относился к украинскому писателю и правозащитнику Василю Стусу, которого выдвигал на Нобелевскую премию по литературе. Интересно, что В. Стус посвятил Г. Бёллю статью под названием «Глазами гуманиста».

Подытожим изученное

1. Объясните смысл названия рассказа.
2. Какие художественные средства использовал писатель для изображения войны?
3. Подготовьте сообщение на одну из тем:
 - «Подтекст в рассказе Г. Бёлля “Путник, придёшь когда в Спа...”, «Отображение творческой манеры Г. Бёлля в прочитанном рассказе».
4. Можно ли утверждать, что этот рассказ является автобиографическим? Аргументируйте свою точку зрения.
5. Согласны ли вы с тем, что ведущий мотив рассказа — «мёртвые и остальные»?
6. Прокомментируйте высказывания из рубрики «Постигаем глубину литературно-критической мысли».
7. Смотрели ли вы фильмы на военную тематику, в которых рассказывается о судьбе сверстников безымянного героя? Если да, то перекликаются ли они чем-то с рассказом Г. Бёлля?
8. Согласны ли вы с мыслью, высказанной современной старшеклассницей: «Рассказ “Путник, придёшь когда в Спа...” — произведение, актуальность которого со времени его написания значительно возросла»?

¹ *Диссидент* — инакомыслящий человек, не согласный с господствующей идеологией.

Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ

(1910–1971)

Главным героем для Александра Трифоновича Твардовского ... во всей его деятельности Поэта с большой буквы, понимающего своё время и свою ответственность перед ним, был всегда народ — его вдохновитель и его судья...

Михаил Дудин

ПЕВЕЦ НАРОДНОЙ ДУШИ

Александр Трифонович Твардовский — один из наиболее ярких русских поэтов XX века. Родился он 21 июня 1910 г. на Смоленщине, на хуторе Загорье в семье деревенского кузнеца. Отец будущего поэта с большим уважением относился к книгам. В доме было заведено по вечерам читать вслух какое-либо художественное произведение. Именно благодаря таким семейным чтением состоялось первое знакомство Александра Твардовского с «Полтавой» и «Дубровским» Пушкина, «Тарасом Бульбой» Гоголя, стихотворениями Лермонтова и Некрасова. Впоследствии, став известным поэтом, он напишет об отцовской кузнице такие строки:

*На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И академией наук.*

Значительное влияние на формирование сына оказала и мать, которая была чутким и очень впечатлительным человеком, умевшим ценить красоту природы, восторгаться звучанием пастушьей дудки или народной песней, доносившейся с деревенских полей.

В автобиографии Александр Твардовский рассказывал: «Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое моё стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнёзд, я пытался записать, ещё не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея

понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда — ничего от стиха, но я отчётливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого — и лада, и ряда, и музыки, — желание родить их на свет — и немедленно, — чувство, сопутствующее и доныне всякому новому замыслу».

С 14 лет Твардовский начал посылать небольшие заметки в редакции смоленских газет. Когда мальчику едва исполнилось 15, в одной из них было напечатано его первое стихотворение. Но на пути талантливого юноши к настоящему литературному успеху оказалось немало преград. Его молодость совпала с годами сталинских репрессий, волна которых затронула и семью Твардовских. В марте 1931 г. она была «раскулачена» и вывезена в Северное Зауралье. На Смоленщине удалось остаться одному Александру. Можно только представить, что переживал молодой человек, от которого силой оторвали родных. Твардовскому удаётся собраться с духом, и в 1932 г. он поступает в Смоленский педагогический институт, параллельно работает корреспондентом газет, перебиваясь небольшими литературными заработками. Но обстоятельства сложились так, что Александр, преследуемый борцами против «врагов народа», был вынужден уйти с третьего курса. Поскольку по анкете он считался «сыном кулака», его имя попало в составленный в 1937 году список «неблагонадёжных писателей» Смоленщины. Твардовскому чудом удалось избежать ареста. Память об этих трагических событиях, о выпавших на долю народа гонениях нашла отражение в его дальнейшем творчестве — поэмах *«Задалью даль»*, *«По праву памяти»*, лирике, статьях, опубликованных в журнале «Новый мир». Следует отметить, что это печатное издание сыграло особую роль в судьбе поэта. В 1950–1954, 1958–1970 гг. он был его главным редактором. «Новый мир» этих лет многие читатели называли самым популярным литературным журналом, вестником духовной свободы. С его страниц зазвучали произведения таких мастеров русского слова, как Виктор Астафьев, Фёдор Абрамов, Василий Шукшин, Юрий Бондарев, Александр Солженицын.

Признание пришло к Александру Твардовскому в 1936 году вместе с выходом поэмы *«Страна Муравия»*, рассказывающей о нелёгком пути в колхоз крестьянина-единоличника. Осенью 1939 г. поэт был призван в армию. С этого времени его жизнь связана с работой корреспондента военной газеты. Именно в этой должности вместе с действующей армией он прошёл всю Великую Отечественную войну. Поддерживая веру народа в

победу, Твардовский пишет стихи, очерки, статьи, фельетоны, заметки.

Главным делом не только военных лет, но и всей его жизни стала поэма *«Василий Тёркин»* (*«Книга про бойца»*). Её герой — простой русский солдат, олицетворяющий собой весь народ. Интересно, что персонаж Вася Тёркин появился на страницах печати ещё в 1939 г. в период войны с Финляндией. Это была фельетонная фигура весёлого, удачливого бойца, придуманная коллективом разных авторов. Первые главы поэмы *«Василий Тёркин»* были опубликованы в 1942 г., но некоторые стихи, вошедшие в это произведение, увидели свет гораздо раньше. Символично, что работа над книгой была закончена с 9 на 10 мая 1945 г. Поэма настолько полюбилась фронтовикам, что многие из них интересовались, вымышленным или заимствованным из жизни является образ её главного героя. В ответе читателям *«Как был написан “Василий Тёркин”»* Твардовский объяснял, что это образ вымышленный от начала до конца, плод его воображения. И хотя отдельные черты, воплощённые в персонаже, автор наблюдал у многих людей, ни одного из них он не называл прототипом Тёркина.

Теме войны посвящены и многие стихотворения Александра Твардовского. Среди наиболее ярких — *«Я убит подо Ржевом»* (1945–1946), *«В тот день, когда окончилась война»* (1948), *«Я знаю, никакой моей вины...»* (1966). Вот что об этих произведениях писал сам поэт: *«Стихи эти продиктованы мыслью и чувством, которые на протяжении войны и в послевоенные годы заполнили душу. Навечное обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвения, неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе, — так приблизительно можно определить эти мысль и чувство».*

Александр Твардовскому удалось в своём творчестве с таким глубоким мастерством выразить духовное состояние народа в годы войны и послевоенное время, что в историю литературы он вошёл как певец народной души.

1. Какое влияние на формирование творческой личности А. Твардовского имела его семья?
2. Какой факт из биографии поэта показался вам наиболее интересным? Почему?
3. Расскажите, что вы узнали о поэме *«Василий Тёркин»*.
4. В чём актуальность слов А. Твардовского о невозможности забвения павших за общее дело?

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
~~В пятой роте, на левом,~~
При жестоком налёте.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрывки.
И во всём этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастёрки моей.
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядёт, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было всё на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колёсами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мёртвому — как?
И у мёртвых, безгласных,
Есть отрада одна:

Мы за родину пали,
 Но она — спасена.
 Наши очи померкли,
 Пламень сердца погас,
 На земле на поверке
 Выкликают не нас.
 Нам свои боевые
 Не носить ордена.
 Вам — всё это, живые.
 Нам — отрада одна:
 Что недаром боролись
 Мы за родину-мать.
 Пусть не слышен наш голос, —
 Вы должны его знать.
 Вы должны были, братья,
 Устоять, как стена,
 Ибо мёртвых проклятье —
 Эта кара страшна.
 Это грозное право
 Нам навеки дано, —
 И за нами оно —
 Это горькое право.
 Летом, в сорок втором,
 Я зарыт без могилы.
 Всем, что было потом,
 Смерть меня обделила.
 Всем, что, может, давно
 Вам привычно и ясно,
 Но да будет оно
 С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
 И не Дон потеряли,
 И в тылу у Москвы
 За неё умирали.
 И в заволжской дали
 Спешно рыли окопы,
 И с боями дошли
 До предела Европы.
 Нам достаточно знать,
 Что была, несомненно,
 Та последняя пядь
 На дороге военной.
 Та последняя пядь,
 Что уж если оставить,
 То шагнувшую вспять
 Ногу некуда ставить.

Владимир Минаев.
 Памяти пропавших без вести

Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мёртвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нём, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше всё! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Всё отдав, не оставили
Ничего при себе.

Всё на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрёк
Этот голос ваш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,

Кто из рук наших знамя
 Подхватил на бегу,
 Чтоб за дело святое,
 За Советскую власть
 Так же, может быть, точно
 Шагом дальше упасть.
 Я убит подо Ржевом,
 Тот ещё под Москвой.
 Где-то, воины, где вы,
 Кто остался живой?
 В городах миллионных,
 В сёлах, дома в семье?
 В боевых гарнизонах
 На не нашей земле?
 Ах, своя ли, чужая,
 Вся в цветах или в снегу...
 Я вам жизнь завещаю, —
 Что я больше могу?
 Завещаю в той жизни
 Вам счастливыми быть
 И родимой отчизне
 С честью дальше служить.
 Горевать — горделиво,
 Не клонясь головой,
 Ликовать — не хвастливо
 В час победы самой.
 И беречь её свято,
 Братья, счастье своё —
 В память воина-брата,
 Что погиб за неё.

* * *

Я знаю, никакой моей вины
 В том, что другие не пришли с войны,
 В том, что они — кто старше, кто моложе —
 Остались там, и не о том же речь,
 Что я их мог, но не сумел сберечь, —
 Речь не о том, но всё же, всё же...

Размышляем, обсуждаем

1. Какие мысли и чувства вызвали у вас прочитанные стихотворения?
2. Как вы думаете, почему для стихотворения «Я убит подо Ржевом» поэт избрал форму рассказа от первого лица?
3. Благодаря каким художественным деталям перед читателем предстаёт образ безымянного солдата?

4. Можно ли стихотворение «Я убит подо Ржевом» назвать поэтическим памятником безымянному солдату?
5. Какое чувство вы назвали бы доминирующим в стихотворении «Я знаю, никакой моей вины...»?
6. Что объединяет эти два стихотворения?
7. Подготовьте выразительное чтение наизусть стихотворения «Я знаю, никакой моей вины...» или отрывка из стихотворения «Я убит подо Ржевом».

К ИЗУЧЕНИЮ ПОЭМЫ «ВАСИЛИЙ ТЁРКИН»

Размышляем, обсуждаем

1. Какими автор изображает бойцов в главе «Переправа»? Подтвердите ответ текстом.
2. Какое впечатление на вас произвела первая встреча с Тёркиным?
3. Сравните ваше представление о Василии Тёркине с портретом героя, созданным художником О. Верейским.
4. Найдите в тексте примеры авторской характеристики героя.
5. Какие слова в этой главе часто повторяются? Какую художественную роль выполняют такие повторы?
6. Какой штрих к портрету Тёркина добавляет глава «О награде»?

Орест Верейский. Василий Тёркин

7. С помощью каких художественных средств автор рисует картину тягот прифронтовой дороги (глава «Гармонь»)?

8. Каково значение главы «Гармонь» в раскрытии характера Тёркина?
9. Какую русскую народную сказку вам напомнила глава «Два солдата»? Чем именно?
10. Как вы думаете, почему Твардовский включил в поэму рассказ о двух солдатах?
11. Какие два звука противопоставляются в главе «Кто стрелял?» Выразительно прочитайте их описания. Найдите в тексте другие примеры контраста.
12. Можно ли совершённое Тёркиным назвать подвигом (глава «Кто стрелял?»)?

Из тайников
искусства слова

О ГЕРОЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТИПЕ

Вы уже знаете, что термином «герой» чаще всего обозначают главное действующее лицо произведения. Литературный герой может быть ярким *художественным типом* (от греч. *typos* — образец), то есть *образом-персонажем*, который концентрирует в себе черты характера, способ мышления, мировоззренческие ориентации определённой группы людей или нации, оставаясь при этом ярко индивидуальным и неповторимым.

Как же рождаются художественные типы? Писатель, наблюдая за реальными людьми, собирает материал, затем обобщает свои знания и на их основе создаёт персонажи, которые наделяет типичными характерами. Знакомясь с ними, читатель узнаёт особенности различных типов людей, которые представляют определённое общество, живут в определённое время. Так, читая комедию Мольера «Мещанин во дворянстве», вы смеялись над господином Журденом — ярким типом человека, стремящегося во что бы то ни стало «выбиться в люди». А путешествуя вместе с байроновским Чайльд Гарольдом, постигали особенности совершенно другого типа людей — искателей приключений, свободолюбивых личностей, отрицающих несовершенную действительность.

Размышляя над типичными характерами, описанными в художественных произведениях, творческий читатель стремится найти ответы на множество вопросов: каким человеком хочу быть я? как строить свои отношения с окружающими? к чему стремиться? Художественная литература как своеобразное зеркало отражает жизнь в её самых различных проявлениях. Она показывает нам прекрасное и уродливое, грустное и весёлое, то, что вызывает

восторг или возмущение. Помогая отличить добро от зла, честность от лицемерия, высокую мечту от низкой, писатели прокладывают нам путь к условной сокровищнице человеческих благодетелей.

1. Продолжите определение: «Художественный тип — это ...».
2. Можно ли назвать типичным характер Василия Тёркина? Почему?
3. Как вы думаете, в чём смысл постижения различных художественных типов?

В творческой лаборатории мастера

О ФОЛЬКЛОРНОЙ ОСНОВЕ ПОЭМЫ «ВАСИЛИЙ ТЁРКИН»

Поэма А. Твардовского «Василий Тёркин» тесно связана с русским фольклором. Некоторые её главы насыщены сказочными мотивами и элементами (вспомните рассказ о двух солдатах). Кроме того, в поэме встречаются пословицы, поговорки, прибаутки, песни. Интересно, что многие из них не заимствованы из сокровищницы народного творчества, а придуманы самим поэтом по фольклорному образцу. Например, плясовая прибаутка из главы «Гармонь» («Эх, друг, кабы стук...»). Автор использует также сравнения, которые часто употребляются в народной речи: «как от клюквы, кривит губы», «и в руках его пила, / Точно поднятая щука, Острой спинкой повела» (глава «Два солдата»).

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«Я только что прочитал книгу А. Твардовского “Василий Тёркин” и не могу удержаться — ... я совершенно восхищён его талантом, — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаля, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный народный солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, то есть литературно-пошлого слова».

Иван Бунин

Прогулки по местам великих вдохновений

В 1995 г. в российском городе Смоленске был открыт оригинальный памятник. В тенистом сквере в самом центре города скульптор А. Г. Сергеев изобразил двух задушевных собеседников. Александр Твардовский, набросив на плечи шинель, внимательно слушает рассказ Василия Тёркина, который придерживает правой рукой, кажется, ещё совсем недавно звучавшую гармонию.

Подытожим изученное

1. Перечитайте ещё раз эпиграф к статье об А. Твардовском. Согласны ли вы с высказыванием М. Дудина? Аргументируйте свой ответ.
2. Сравните стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом» и «Я знаю, никакой моей вины...». Что объединяет эти поэтические произведения?
3. Составьте план характеристики Василия Тёркина.

Памятник Твардовскому и Тёркину в Смоленске

4. На основе составленного плана подготовьте устный рассказ на тему:
 - «Василий Тёркин — яркий представитель русского народа».
5. Объясните роль фольклорных элементов в поэме.
6. Каково отношение автора к своему герою? Аргументируйте ответ текстом поэмы.
7. В каких из прочитанных глав звучат юмористические нотки? С какой целью автор использует юмор?
8. Каково ваше отношение к образу Василия Тёркина? Чем он может быть интересен для современного человека?
9. Прокомментируйте высказывания, приведённые в рубрике «Постигаем глубину литературно-критической мысли».
10. Сравните образ Тёркина с другими фольклорными и литературными героями, в которых воплощён бессмертный дух народа.
11. Напишите сочинение на тему:
 - «Ради жизни на земле» (Тема войны в творчестве А. Твардовского).
12. Подумайте, что именно в характерах писателя и созданного им персонажа хотел подчеркнуть автор памятника в Смоленске.

Николай Михайлович РУБЦОВ
(1936–1971)

*...он поэт истинный, с редким
лирическим даром,
умеющий простыми
и точными словами говорить
о живых связях души и родины.*

Станислав Куняев

**«И СЧАСТЛИВ Я, ПОКА НА СВЕТЕ БЕЛОМ ГОРИТ,
ГОРИТ ЗВЕЗДА МОИХ ПОЛЕЙ...»**

Середина XX столетия — время поисков и полемик в литературе, бурных споров о дальнейших путях развития русской поэзии. Появляется новое направление, получившее название «тихая лирика». По словам поэта Льва Анненского, «откровенный человек уступил место сокровенному». Ярким представителем «тихой поэзии» был Николай Михайлович Рубцов.

Всего 35 лет отвела ему судьба для жизни. Трудные это были годы. Ему было шесть, когда умерла мама. Позже в автобиографии он напишет: «Я, Рубцов Н. М., родился в 1936 году в Архангельской области в селе Емецк. В 1940 г. переехал вместе с семьёй в Вологду, где нас и застала война. Отец ушёл на фронт и погиб в том же 1941 году. Вскоре умерла мать, и я был направлен в Никольский детский дом Тотемского района Вологодской области, где окончил 7 классов Никольской НСШ...».

Никольское, откуда после школы отправился учиться в лесотехнический техникум в город Тотьму, он и считал своей родиной. Но мальчика манили дальние города. Никогда не видевший моря, он просто, что называется, заболел им. Эта мечта и привела юношу в Архангельск. В шестнадцать лет он поступил кочегаром на рыболовецкое судно.

Безрадостное сиротское детство, детский дом, работа кочегаром, военная служба на Северном флоте, странствия по бескрайним просторам страны — всё это нашло отражение в поэзии Н. Рубцова.

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую тесную связь.*

Недостаток образования он восполнял чтением. Так, годы военной службы на Северном флоте прошли под знаком поэзии Сергея Есенина. Писатель Валентин Сафонов, служивший вместе с Николаем Рубцовым, рассказывает, что они очень много говорили о Есенине, читали друг другу его стихи. В последние годы жизни Н. Рубцов не расставался с томиком Ф. И. Тютчева.

Первую книгу поэт выпустил, когда ему не было ещё и 30 лет. За свою недолгую жизнь он успел издать только четыре книги. Но сейчас уже трудно представить русскую поэзию без лирики Николая Рубцова. Проникают в душу строчки:

*До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!*

1. Расскажите, что вам известно о жизни и творчестве поэта.
2. Прокомментируйте название статьи о Николае Рубцове.
3. Объясните, как вы понимаете понятие «тихая лирика».

РУССКИЙ ОГОНЁК

Погружены
в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели.
Оцепенели маленькие ели,
И было небо тёмное, без звёзд.
Какая глушь! Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мёртвом поле!
Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне,
как сторожевой...
Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услышал, отряхивая снег:
— Вот печь для вас и тёплая одежда...—
Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде
Жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...

Как много жёлтых снимков на Руси
 В такой простой и бережной оправе!
 И вдруг открылся мне
 И поразил
 Сиротский смысл семейных фотографий:
 Огнём, враждой
 Земля полным-полна,
 И близких всех душа не позабудет...
 — Скажи, родимый,
 Будет ли война?
 И я сказал: — Наверное, не будет.
 — Дай Бог, дай Бог...
 Ведь всем не угодишь,
 А от раздора пользы не прибудет...—
 И вдруг опять:
 — Не будет, говоришь?
 — Нет, — говорю, — наверное, не будет.
 — Дай Бог, дай Бог...
 И долго на меня
 Она смотрела, как глухонемая,
 И, головы седой не поднимая,
 Опять сидела тихо у огня.
 Что снилось ей?
 Весь этот белый свет,
 Быть может, встал пред нею в то мгновенье?
 Но я глухим брэнчанием монет
 Прервал её старинные виденья...
 — Господь с тобой! Мы денег не берём.
 — Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья!
 За всё добро расплатимся добром,
 За всю любовь расплатимся любовью...

Спасибо, скромный русский огонёк,
 За то, что ты в предчувствии тревожном.
 Горишь для тех, кто в поле бездорожном
 От всех друзей отчаянно далёк,
 За то, что, с доброй верою дружа,
 Среди тревог великих и разбоя
 Горишь, горишь, как добрая душа,
 Горишь во мгле, и нет тебе покоя...

Размышляем, обсуждаем

1. Поделитесь своими впечатлениями от прочитанного.
2. Раскройте значение образа-символа «русский огонёк».
3. Согласны ли вы с утверждением известного композитора Георгия Свиридова о поэте Николае Рубцове: «Николай

Рубцов — тихий голос великого народа, потаённый, глубокий, скрытый»? Обоснуйте свой ответ на примере стихотворения «Русский огонёк».

4. В каких строчках раскрывается главный пафос произведения? Обоснуйте свой ответ.
5. Подготовьтесь к выразительному чтению произведения в классе.

ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

Размышляем, обсуждаем

1. Понравилось ли вам стихотворение «Звезда полей»? Обоснуйте свой ответ.
2. Расскажите, какие ассоциации вызывает у вас образ «звезда полей».
3. Проанализируйте роль антитез и повторов в произведении.
4. Раскройте символическое значение этого стихотворения.

НОЧЬ НА РОДИНЕ

Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.
И тихо так, как будто никогда
Природа здесь не знала потрясений!

И тихо так, как будто никогда
Здесь крыши сёл не слыхивали грома!
Не встрепенётся ветер у пруда,
И на дворе не зашуршит солома,

И редок сонный коростеля крик...
Вернулся я — былое не вернётся!
Ну что же? Пусть хоть это остаётся,
Продлится пусть хотя бы этот миг.

Когда души не трогает беда,
И так спокойно двигаются тени,
И тихо так, как будто никогда
Уже не будет в жизни потрясений,

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром...

Размышляем, обсуждаем

1. Какие настроения и чувства вызвало у вас стихотворение?
2. Выразительно прочитайте произведение в классе.
3. Докажите, что жанр прочитанного произведения — лирическое стихотворение.
4. Сформулируйте главную мысль стихотворения.
5. Проследите по тексту, с помощью каких изобразительно-выразительных средств языка поэт запечатлел свои мысли и чувства.
6. Раскройте смысл названия стихотворения.

«Под сенью дружных муз...»

Лирика Николая Рубцова необычайно музыкальна. Более 130 песен созданы на его слова. Критик Юрий Селезнёв писал: «Стихи Рубцова сами просятся на музыку, скорее даже музыка просится из стихов: их не нужно перекладывать на музыку, её нужно улавливать в них, слышать её... Многие стихи Рубцова — это песни в их эпическом смысле».

Много песен ещё при жизни поэта на его стихи написал вологодский композитор Алексей Шилов. В те годы это был единственный композитор, чьи мелодии нравились самому автору слов. Интересен тот факт, что и сам поэт часто исполнял свои стихи под гитару или гармонь.

Одна из самых известных песен на слова Николая Рубцова, ставшая настоящим шлягером, — это песня Александра Барыкина «Букет».

БУКЕТ

Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.

Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.

Я ей скажу:
— С другим наедине
О наших встречах позабыла ты,
И потому на память обо мне
Возьми вот эти
Скромные цветы! —

Она возьмёт.
Но снова в поздний час,
Когда туман сгущается и грусть,
Она пройдёт,
Не поднимая глаз,
Не улыбнувшись даже...
Ну и пусть.

Я буду долго
Гнать велосипед,
В глухих лугах его остановлю.
Я лишь хочу,
Чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю...

Евгений Соколов. В минуты музыки. Поэт

Размышляем, обсуждаем

1. Выразительно прочитайте стихотворение «Букет».
2. Расскажите, какие эмоции и чувства вызывает у вас это произведение.

3. Проанализируйте особенности ритмики стихотворения.
4. Прослушайте песню А. Барыкина «Букет» на слова Н. Рубцова. Сравните стихотворение и музыкальное произведение.
5. Рассмотрите репродукцию картины современного русского художника Е. Соколова. Объясните её название.

Постигаем глубину литературно-критической мысли

«У каждого поэта есть свой предмет поэзии. Для кого-то существует поэзия скоростей, но не для Рубцова. Ему роднее переданный в наследство Пушкиным, Кольцовым, Тютчевым интерес к природе, к интимной жизни человеческой души. Современному человеку — увы! — часто оказывается не до этого: в вечной спешке и жаворонка ему не услышать, не увидеть, как почки на деревьях распускаются. И Рубцов тайны зелёного мира открывает для всех...».

Василий Оботуров

Прогулки по местам великих вдохновений

В Вологодской области России в городе Тотьме в парке установлен памятник Николаю Рубцову. Поэт изображён сидящим на простой скамье, скрестившим на коленях руки. А к подножию памятника, на скамью и на скрещённые руки ложатся цветы. Словно сбылись пророческие слова поэта:

*Слово моё верное прозвонит,
стану я, наверное, знаменит,
и поставят мне памятник на селе...*

Автор памятника В. Клыков. На постаменте высечены слова:

*За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью.*

Памятник Рубцову в Тотьме

Подытожим изученное

1. Прокомментируйте высказывание из рубрики «Постигаем глубину литературно-критической мысли».
2. Расскажите, какие «тайны зелёного мира» открыл вам поэт Н. Рубцов.
3. Выразительно прочитайте наизусть одно из стихотворений поэта.
4. Обоснуйте, какие произведения Н. Рубцова вы бы выбрали, представляя творчество поэта человеку, ранее не знавшему его стихотворений.

Подытожим изученное в разделе

1. Подготовьте сообщение о литературе XX века.
2. Объясните, почему поэт Владимир Соколов писал:
*Я устал от двадцатого века,
от его окровавленных рек...*
3. Расскажите, чем схожи, по вашему мнению, судьбы Г. Бёлля и А. Твардовского.
4. Сравните образы безымянного героя рассказа Г. Бёлля «Путник, придёшь когда в Спа...» и Василия Тёркина из одноимённой поэмы А. Твардовского. Что в них общего, а чем они отличаются?
5. Напишите сочинение на тему:
● «Война глазами русского и немецкого писателей» (По произведениям А. Твардовского и рассказу Г. Бёлля «Путник, придёшь когда в Спа...»).
6. Как вы думаете, актуальны ли произведения прошлых лет, посвящённые теме войны? Свой ответ обоснуйте.
7. На примере одного из стихотворений Н. Рубцова раскройте глубокий лиризм, интонационное богатство творчества поэта.
8. Обоснуйте мысль о том, для чего современному жителю стремительного XXI века необходимо читать произведения Н. Рубцова.
9. Напишите отзыв или рецензию на наиболее понравившееся вам произведение из этого раздела.
10. Рассмотрите фотографии памятника XX веку в Лейпциге (Германия) и кованой беседки любви в Челябинске (Россия), помещённые на шмуцтитуле к данному разделу. Как эти уличные скульптуры отражают проблемы, которые поднимаются в художественной литературе XX столетия?

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ ВСТРЕЧИ С ИСКУССТВОМ СЛОВА

Если я привёл вас туда, где вы раньше не бывали, то убедитесь в правильности пути и двигайтесь дальше. Но, может быть, моя попытка была тщетной? И в этом нет ничего страшного, пусть даже мои усилия и ваше время были потрачены зря... Однако думать и говорить о книгах всегда прекрасно, к чему бы это ни привело.

Артур Конан Дойл

ПОЗНАЁМ СЕБЯ ЧЕРЕЗ КНИГУ

1. Поделитесь своими впечатлениями о прочитанных в этом учебном году произведениях. Что вас заинтересовало, удивило, поразило или восхитило в них? Какие из них и почему запомнились вам больше всего? Над какими проблемами заставили задуматься?
2. Повлияли ли уроки литературы на ваши читательские интересы?
3. Как вы думаете, какова цель изучения литературы в школе?
4. Какой из уроков литературы в этом учебном году вам запомнился? Постарайтесь объяснить почему.
5. Известный писатель и переводчик Самуил Маршак утверждал, что *«у каждой книги своя судьба, своя долгота века. Есть книжки — однодневки, и есть, которые переходят от поколения к поколению»*. Какие из прочитанных в этом учебном году произведений вы порекомендуете прочитать своим друзьям, какие — обсудить дома? Есть ли среди них те, которые, по вашему мнению, будут действительно интересны последующим поколениям старшеклассников? Объясните свой выбор.
6. Расскажите, с какой целью вы читаете книги (*выберите свой ответ*):
 - чтобы хорошо учиться;
 - интересно узнавать что-то новое;
 - просто люблю читать;
 - порекомендовали;
 - чтобы провести свободное время;
 - чтобы получить эстетическое наслаждение от общения с книгой.

7. Определите роль книги и чтения в вашей жизни: чрезвычайно важная; существенная; сегодня это неактуально.
8. Франческо Петрарка, с творчеством которого вы познакомились в этом году, писал: *«В книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас»*. Есть ли у вас такие «живые друзья» среди книг? Расскажите о них одноклассникам.
9. Обоснуйте значение художественной литературы среди других средств получения информации (телевидение, Интернет, газеты, журналы, радио и др.).
10. Как вы считаете, способно ли общение с интересным художественным произведением «оторвать» современную молодёжь от компьютера? Знаете ли вы такие произведения?
11. В классе обсудите вопрос, не вытеснит ли в будущем книгу компьютер и интернет.
12. Внимательно рассмотрите форзацы учебника. Расскажите о тех путешествиях в мир литературы, которые вы совершили в 9 классе.
13. Расскажите, какую информацию вы почерпнули из рубрики учебника «Узнаём о выдающейся личности». Что вам запомнилось более всего и почему? Подумайте, что объединяет судьбы этих людей? Можно ли утверждать, что любовь к литературе и искусству помогла многим из них пережить трудные моменты жизни? Свой ответ подтвердите конкретными примерами.
14. Согласны ли вы с высказыванием Д. С. Лихачёва: *«Знание классических произведений, умение ценить их достоинства, чувствовать их внутреннюю красоту и совершенство — обязательное условие образованности»*? Аргументируйте свой ответ.
15. Прокомментируйте, как вы поняли высказывание русского поэта В. Брюсова, спрятанное в криптограмме.

10	19	12	21	19	19	20	3	16
6	19	20	30	17	16	19	20	10
8	6	15	10	6	14	10	18	1
10	15	29	14	10	15	6	18	1
19	19	21	5	16	25	15	29	14
10	17	21	20	33	14	10		

16. Поделитесь своими мыслями на тему:
 - «В ожидании новой встречи с искусством слова...».
 Что вы ждёте от уроков литературы в следующем году?

СЛОВАРИК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Алле́гория — изображение, при котором с помощью сравнения одного явления с другим создаётся конкретный образ, раскрывающий какое-то общее понятие.

Анти́теза — средство художественного изображения, основанное на противопоставлении, контрасте между словами, образами, персонажами, композиционными элементами и т. д.

Байро́низм — идейно-эстетическая концепция, которая проявилась в европейской литературе XX в. под влиянием творчества Байрона.

Байро́нический геро́й — образ романтического героя-бунтаря.

Балла́да — небольшое сюжетное стихотворение, в основе которого чаще всего лежит какой-то необычный случай.

Ба́сня — небольшое по объёму литературное произведение с поучительным смыслом, в котором в образах животных, предметов, разных природных явлений показываются человеческие отношения и характеры.

Были́ны — произведения устного народного творчества, созданные в форме песни-сказания, которые повествуют о героическом событии или каком-либо примечательном историческом факте. Стихотворная форма былин называется былинным стихом.

Ве́чные о́бразы — литературные образы, которые по глубине художественного обобщения выходят за пределы конкретных произведений и отображённой в них эпохи.

Гипе́рбола — средство художественного изображения, основанное на преувеличении.

Граждáнская ли́рика — лирические произведения, посвящённые раскрытию гражданской тематики.

Жа́нр — это исторически сложившийся вид литературного произведения с характерными для него художественными особенностями.

Зву́копись — в поэзии употребление одинаковых или похожих звуков, которые по своему звучанию напоминают изображаемое явление и тем самым помогают создать нужный образ.

Иде́я произведе́ния — основная мысль произведения, выраженная посредством художественных образов.

Изобра́тельно-выра́зительные сре́дства язы́ка — средства художественного изображения в литературном произведении (эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения и другие).

Инте́рьер — 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.

Лирика — род литературы, в основе которого — чувства, настроения, переживания.

Лирический герой — образ, чьи мысли, настроения, переживания и чувства нашли своё отображение в лирическом произведении.

Лирическое отступление — отступление от сюжетной канвы произведения, в котором высказывается прямая авторская оценка событий или героев, его мыслей и чувств по поводу изображаемого.

Новелла — это небольшое по объёму прозаическое произведение, в котором изображается какой-либо необычный случай из жизни одного или нескольких персонажей.

Метафора — средство художественной речи, которое обозначает перенесение свойств одних предметов на другие по принципу их родства или контраста.

Миф — сказание, которое возникло в глубокой древности и отображает представления древних людей о мире, месте в нём человека, о происхождении всего живого на Земле, о богах и героях.

Мотив в лирическом произведении — характерные для поэта лирические темы, которые повторяются от произведения к произведению.

Ода — торжественное стихотворное произведение, восхваляющее отечество, высокие идеи, великие исторические события и государственных деятелей.

Олицетворение — приём изображения, при котором неодушевлённым предметам приписывают свойства живых существ.

Пафос художественного произведения — вдохновение, переживание душевного подъёма, вызванное определённой идеей, событием или картиной. Пафос — это своеобразная «душа произведения».

Пейзаж — описание картин природы в художественном произведении.

Персонаж — общее название любого действующего лица произведения, литературный герой.

По́весть — среднее по объёму прозаическое художественное произведение, в котором раскрывается несколько эпизодов из жизни литературного героя на фоне изображения судеб других персонажей.

Подтѣкст — невысказанное прямо в тексте, но как бы вытекающее из отдельных реплик, деталей и пр.; отношение автора к действующим лицам, их взаимоотношениям, сюжетным ситуациям.

Портрѣт — описание внешности персонажа в художественном произведении.

Поэ́ма — стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется.

Расска́з — небольшое по объёму прозаическое произведение, в котором изображается какой-либо эпизод из жизни персонажа (иногда нескольких персонажей).

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.

Романтизм — литературное направление, сформировавшееся в европейской литературе в начале XIX века, для которого характерны углубление во внутренний мир личности, наличие романтического героя, остро реагирующего на окружающий мир, отвергающего несправедливые законы, царящие в нём.

Сати́ра — разновидность комического изображения, беспощадно осмеивающая несовершенство мира, человеческие пороки.

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.

Сонѣт — стихотворный лирический жанр из 14 стихов, построенный по строгой схеме: два четверостишия (катрены) и два трёхстишия (терцеты).

Сравне́ния — образные выражения, построенные на сопоставлении предметов или явлений, имеющих общие признаки.

Стихотво́рный разме́р — порядок чередования слогов в поэтической строке.

Строфа́ — группа строк (стихов) с определённым повторяющимся расположением рифм.

Сюже́т — развитие событий в художественном произведении. Выделяют такие основные элементы сюжета: завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

Тéма — то, о чём рассказывается в произведении, круг событий или явлений, описанных в нём.

Трагéдия — драматическое произведение, в котором изображаются исключительно острые жизненные конфликты, приводящие, как правило, к гибели персонажа.

Харáктер литературного геро́я — нрав, внутренний герой, его особенности, проявляющиеся в поведении, в поступках, отношении к миру, к окружающим, самому себе.

Хорéй — двухсложный размер стиха, в котором ударение падает на первый слог и другие последующие нечётные слоги.

Художественная деталё — 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.

Эзо́пов язы́к — вынужденное иносказание в условиях отсутствия свободы слова или цензурного гнёта, художественная речь, насыщенная недомолвками и ироническими намёками.

Эпи́тет — образное определение, которое выделяет в изображаемом лице, предмете или явлении какую-либо характерную черту. **Постоянный эпитет** — закреплённое за каким-либо предметом образное определение.

Э́пос — род литературы, в основе которого лежит повествование о событиях.

Ю́мор — добродушный смех над несовершенством мира, человека, отдельных явлений жизни.

Я́мб — двухсложный размер стиха, в котором ударение падает на второй слог и другие последующие чётные слоги.

● **В учебнике использованы портреты писателей кисти художников:**

Андреа ди Бартолио ди Баргильи (с. 68), Шарля-Антуана Куапеля (с. 84), Фёдора Шубина (с. 97), Василия Завьялова (с. 110), Василия Тропинина (с. 118, 196), Ричарда Вестолла (с. 146), Карла Брюллова (с. 168), Ивана Крамского (с. 182, 238), Петра Заболотского (с. 220), Ильи Репина (с. 231), Киры Шаховой (с. 249), Геннадия Осиева (с. 273); помещены репродукции полотен Галины Серебряковой (с. 3, 7), Фёдора Толстого (с. 92), фрагмент фрески Микеланджело (с. 65), а также фотографии памятников Книге в г. Омске (Россия) (с. 1), Книге и Просвещению в г. Хайфе (Израиль) (с. 248), Юному читателю в г. Киеве (с. 287).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ЭПИГРАФОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В УЧЕБНИКЕ

- **Белинский Виссарион Григорьевич** (1811–1848) — русский литературный критик, с. 97.
- **Буало Никола** (1636–1711) — французский поэт, критик, теоретик классицизма, с. 81.
- **Брюсов Валерий Яковлевич** (1873–1924) — русский поэт, прозаик, переводчик, с. 43.
- **Гончаров Иван Александрович** (1812–1891), русский писатель, с. 7.
- **Гамзатов Расул Гамзатович** (1923–2003) — аварский поэт, публицист, политический деятель, с. 248.
- **Доул Артур Конан** (1859–1930) — английский писатель, с. 281.
- **Дудин Михаил Александрович** (1916–1993) — российский поэт, писатель, с. 262.
- **Затонский Дмитрий Владимирович** (1922–2009) — украинский литературовед, с. 249.
- **Каверин Вениамин Александрович** (1902–1989) — российский писатель, литературовед, с. 84.
- **Куняев Станислав Юрьевич** (род. 1932) — российский писатель, литературный критик, с. 273.
- **Лихачёв Дмитрий Сергеевич** (1906–1999) — российский литературовед, историк культуры, общественный деятель, с. 44.
- **Мейлах Борис Соломонович** (1909–1987) — российский литературовед, с. 196.
- **Микеланджело Буонарроти** (1475–1564) — итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт эпохи Возрождения, с. 65.
- **Набоков Владимир Владимирович** (1899–1977) — русский писатель, литературовед, переводчик, с. 3.
- **Наливайко Дмитрий Сергеевич** (род. 1929) — украинский литературовед, с. 141.
- **Слуцкий Борис Абрамович** (1919–1986) — российский поэт, с. 247.

Ответы на литературные игры:

- с. 79 — «Задонщина»;
- с. 245 — «Романтизм — сказка, которую бабушка рассказывает внучке, а реализм — серьёзная история для серьёзных людей»;
- с. 282 — «Искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями».

Навчальне видання
ІСАЄВА Олена Олександрівна
КЛИМЕНКО Жанна Валентинівна
МЕЛЬНИК Анжела Олегівна

ЛІТЕРАТУРА

(російська та світова)

Підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
з російською мовою навчання

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Російською мовою

Редактор *В. Перевозченко*
Художній редактор *Т. Євченко*
Технічний редактор *Г. Данілова*
Коректори *О. Бура, Н. Симоненко*
Комп'ютерне макетування *О. Дружинський*

Формат 60×90 $\frac{1}{16}$. Умов.-друк. арк. 18,0. Обл.-вид. арк. 18,3.
Умов. фарб. відб. 72,5. Наклад 3 000 прим. Зам. 11-0072

Видавничий дім «Освіта»

Свідоцтво «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.osvita-ukrainy.com.ua

Віддруковано з готових діапозитивів

ТОВ «Побутелектротехніка»

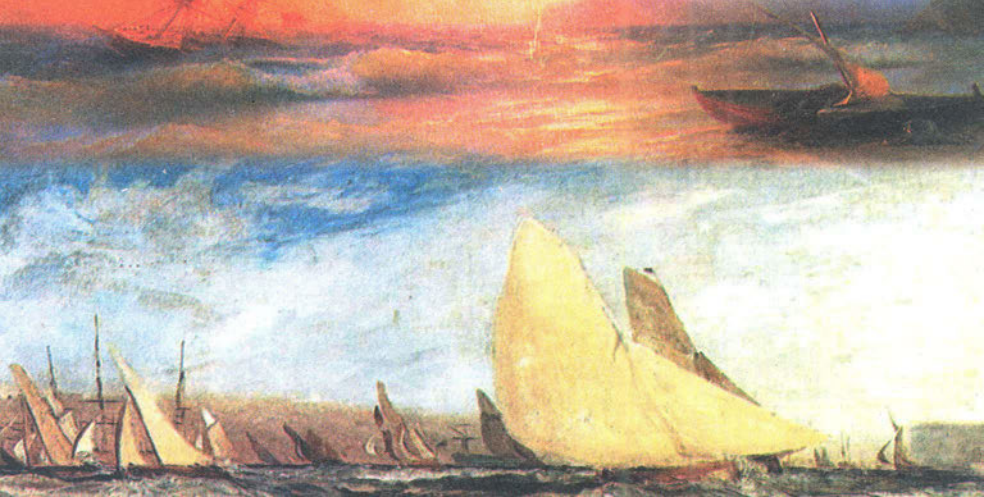
Св. ДК № 3179 від 08.05.2008 р.

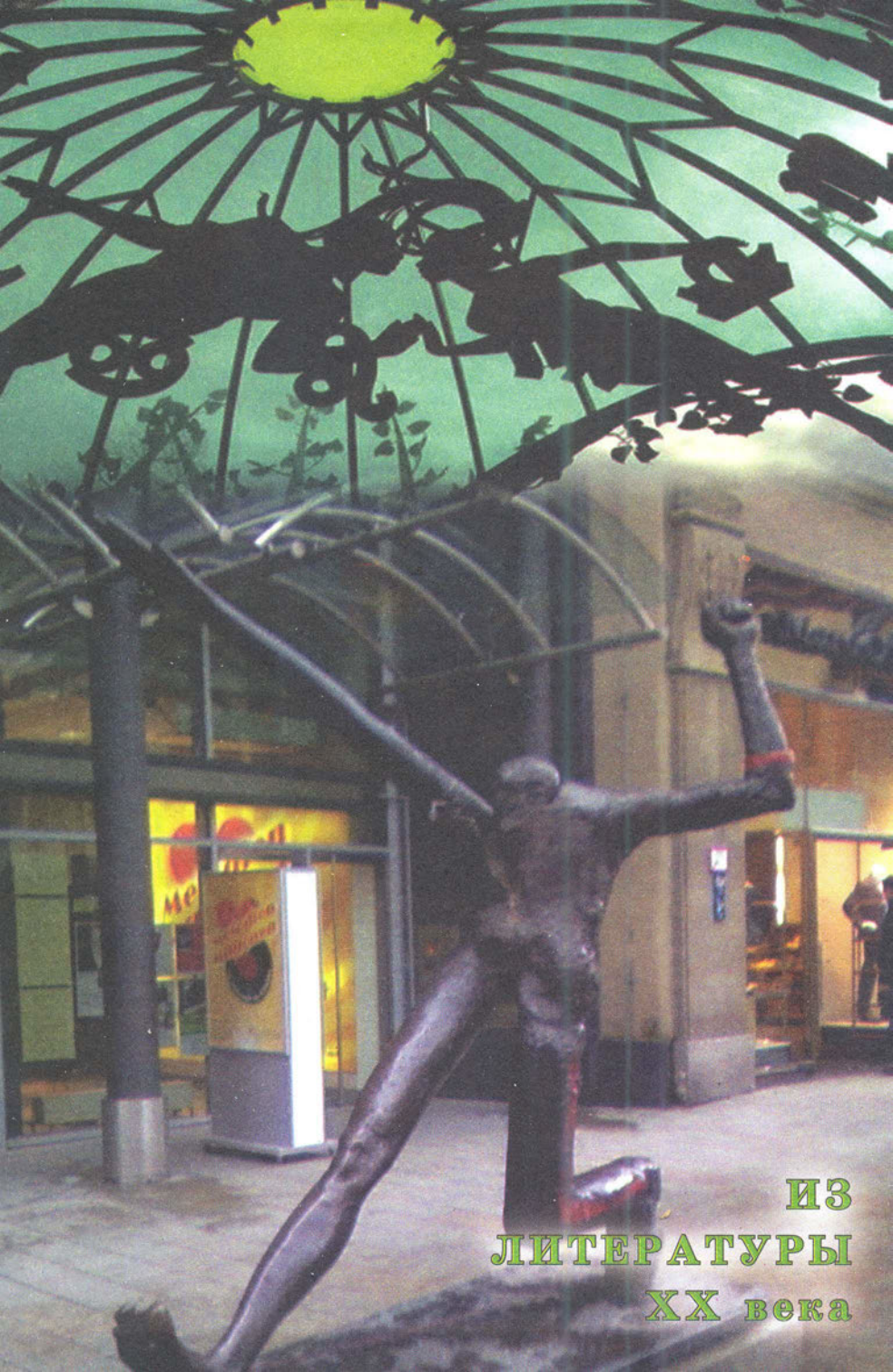
61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 17.

**ИЗ
ЛИТЕРАТУРЫ
XVII—XVIII веков**

**ИЗ
ЛИТЕРАТУРЫ
XIX века**

ИЗ
ЛИТЕРАТУРЫ
XX века

УЧЕБНИКИ, КОТОРЫЕ УЧАТ МЫСЛИТЬ!

Авторы учебников:

Елена ИСАЕВА, Светлана САФАРЯН

- Интегрированный курс «ЛИТЕРАТУРА»
(русская и мировая). 5 класс
- Интегрированный курс «ЛИТЕРАТУРА»
(русская и мировая). 6 класс

Авторы учебников:

Елена ИСАЕВА, Жанна КЛИМЕНКО, Анжела МЕЛЬНИК

- Интегрированный курс «ЛИТЕРАТУРА»
(русская и мировая). 9 класс
- Интегрированный курс «ЛИТЕРАТУРА»
(русская и мировая). 10 класс
- Интегрированный курс «ЛИТЕРАТУРА»
(русская и мировая). 11 класс

Учебно-методический комплекс:

- ✓ Комплексное методическое пособие-практикум
«Настольная книжка словесника» (5-11 классы)
- ✓ Рабочие тетради для тематического оценивания
и творческой работы (5-6 классы)

Видавничий дім «Освіта»

04053, Киев, ул. Артёма, 37-41

Тел.: (044) 496-85-98. Факс.: (044) 496-85-96

www.osvita-dom.com.ua

ISBN 978-617-656-006-7

9 786176 560067 >