

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*

Запорожье
«Премьер»
2009

ББК 83.3(0)я721

И85

*Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(приказ Министерства образования и науки
от 2 февраля 2009 г. № 56)*

Издано за государственный счёт. Продажа запрещена

Независимые эксперты: **Е. Н. Гирченко**, старший учитель школы № 57 г. Артёмовска Донецкой области; **В. П. Ковалёва**, учитель специализированной школы № 19 с углублённым изучением английского языка Севастопольского городского Совета; **Л. Ф. Оранчук**, методист РМК Балтского отдела образования Одесской области; **Н. Р. Мазепа**, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник-консультант Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины; **С. П. Паламарь**, кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории литературного образования Института педагогики АПН Украины.

Ответственные от Министерства образования и науки Украины за подготовку учебника: **Ж. А. Кошкина**, главный специалист МОН Украины; **Н. М. Винникова**, старший научный сотрудник Института инновационных технологий и содержания образования.

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. Бёлль*», «*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 зарубежная) : учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е.А.Исаева, Ж.В.Клименко, А.О.Мельник. — Запорожье : Премьер, 2009. — 288 с. : ил.

ISBN 978-966-685-195-4

ББК 83.3(0)я721

© Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко,
А. О. Мельник, 2009

ISBN 978-966-685-195-4

© Издательство «Премьер», 2009



*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 сюртучной.
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:

*Неумимо 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) (<i>Перевод В. Жуковского</i>)	20
<i>О древнегреческой лирике</i>	24
Саффо и Анакреонт — создатели сольной лирики	24

Саффо. Гимн Афродите (<i>Перевод В. Иванова</i>).	25
Анакреонт. Пирующим (<i>Перевод Л. Блуменау</i>)	26
Театр в Древней Греции	27

Эсхил: «Отец трагедии».	30
<i>О трагедии.</i>	33
Прометей прикованный (<i>отрывки</i>) (<i>Перевод С. Анта</i>)	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 (<i>отрывки</i>) (<i>Перевод Н. Заболоцкого</i>)	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 (<i>Переводы В. Иванова, И. Бунина</i>)	72
Сонет 35 (<i>Перевод Ю. Верховского</i>)	74
Сонет 61 (<i>Переводы В. Иванова, А. Эфроса</i>)	75
<i>Создание собственного комментария к стихотворению</i>	76
Сонет 134 (<i>Перевод В. Иванова</i>)	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 (<i>в сокращении</i>)	102
<i>Понятие об оде</i>	106
Денис Иванович Фонвизин: «Сатиры смелый властелин...».	110
<i>К изучению комедии «Недоросль»</i>	113
Николай Михайлович Карамзин: Воспитатель сердечных чувств	118
Бедная Лиза	120
<i>Понятие о сентиментализме</i>	134
● ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА	
Литература эпохи романтизма	142
Джордж Ноэль Гордон Байрон: «Властитель наших дум».	146
Хочу я быть ребёнком вольным... (<i>Перевод В. Брюсова</i>)	149
Душа моя мрачна... (<i>Перевод М. Лермонтова</i>)	151
Ты кончил жизни путь, герой! (<i>Перевод А. Плещеева</i>).	152
<i>О мотиве в лирическом произведении</i>	152
Паломничество Чайльд Гарольда (<i>отрывки</i>) (<i>Перевод В. Левика</i>)	153
<i>О байронизме и байроническом герое</i>	165
Василий Андреевич Жуковский: Душа и сердце русской поэзии	168
Певец во стане русских воинов (<i>фрагменты</i>)	171
Море (<i>Элегия</i>)	175
Песня	177
Желание (<i>Романс</i>)	178
Мина (<i>Романс</i>)	179
Александр Сергеевич Грибоедов: «Ум и дела твои бессмертны...»	182
<i>К изучению комедии «Горе от ума»</i>	185
<i>Понятие о реализме как художественном направлении</i>	190
<i>Составление тезисов к литературно-критической статье</i>	193
Александр Сергеевич Пушкин: «Одна свобода мой кумир»	196
Деревня.	199
<i>Понятие о лирическом герое</i>	201
К Чаадаеву	202
Вакхическая песня	204
19 октября 1827	206
Арион	207
К морю	208

К ***	211
Я вас любил.....	213
Редет 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 Бёлл: Литературный посол	249
«Путник, придёшь когда в Спа...» (Перевод И. Горкиной)	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 темой 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 пройдёт 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. словно 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 Геркулес», 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* — песня), 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 (совершалася 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 чудовищами 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 известно — «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 высypал 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 многочисленных пира
Вздумать не мог, чтоб один человек на толпу их замыслил
Дерзко ударить и разом предать их губительной Кере¹.
15 Выстрелил, грудью подавшись вперёд, Одиссей, и пронзила
Горло стрела; острие смертоносное вышло в затылок;
На бок упал Антиной; покати́лась 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 волнообъятной 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 волны беспощадно вы грабить Дом мой, насильствуя гнусно моих в нём служанок, тревожа Душу моей благородной жены сватовством ненавистным, Правду святую богов позабыв, не страшася ни гнева
- 40 Их, ни от смертных людей за дела беззаконные мести! В сеть неизбежной гибели все наконец вы попали». Так он сказал им, и были все ужасом схвачены бледным; Все, озираясь, глазами искали дороги для бегства. Тут Евримах, сын Полибиев, бросил крылатое слово:
- 45 «Если ты подлинно царь Одиссей, возвратившийся в дом свой, Праведны все обвиненья твои. Беззаконного много В доме твоём и в твоих областях совершилось; но здесь он, Главный виновник всего, Антиной, поражённый тобою, Мёртвый лежит. Он один, зломышлений всегдашний зачинщик,
- 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: иль со мной, защищаяся, 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 свалился наземь; он об пол стучал головою,
Болью проникнутый; ноги от судорог бились; ударом
Пяток он стул опрокинул; его, наконец, потемнели
Очи. Тогда Амфином благородный, вскочив, устремился
- 90 В бой; уповая, 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 нападши,
Кто из ахейя его, занятого копья исторженьем,
Острым мечом не пронзил неожиданно; свой совершивши
Смертный удар, под защиту отца поспешил он укрыться.
- 100 Близко к нему подбежавши, он бросил крылатое слово:
«Щит, два копья медноострых, родитель, и крепкий из твёрдой
Меди, к твоей голове приспособленный, шлем принесу я;
Сам же надену и латы; Евмею с Филойтием¹ верным
Также надеть их велю; безопаснее в латах нам будет».
- 105 Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный:
«Дельно! Беги и, пока не истратил я стрел, возвратися;
Иначе буду, оставшись один, оттеснён от защитных
Притолок». Так он сказал; Телемах всё исполнил поспешно:
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
 Промаха; 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 убаживание богов. В их честь слагались хвалебные песни — *гимны*, которые строились по специальным правилам. Каждый гимн обычно состоял из трёх частей: обращение к богу, рассказ о нём, просьба к нему.

В Древней Греции были распространены и песни, связанные с другими обрядами. Так, неотъемлемым атрибутом свадьбы был *гимней* — песнь, величавшая жениха и невесту (Гимней — имя бога, покровительствующего браку). Провожая человека в последний путь, исполняли песнь, названную *треносом* (греч. — *плач*). Популярными также были песни во славу победителя — *эпипикии* (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 двустиший, 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 издали;
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...»

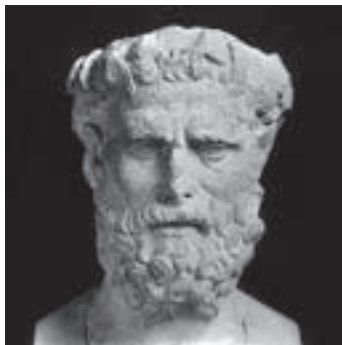
¹ *Кознодейка* — строящая козни, обычный эпитет Афродиты.

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.

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. Рылского и многих других мастеров слова.



Анакреонт.
 Античная скульптура

АНАКРЕОНТ Пирующим

Мил мне не тот, кто, пируя, за полною чашею речи
 Только о тяжбах ведёт да о прискорбной войне,
 Мил мне, кто, Муз и Киприды¹ благие дары сочетая,
 Правилom 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

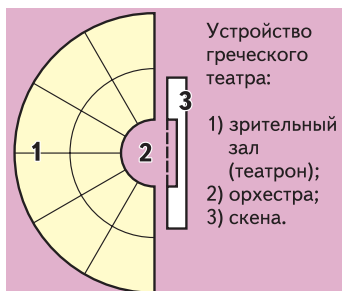
Особое место в Древней Греции занимал театр. Театральные представления давались три раза в году в честь Диониса — бога оживающей природы, покровителя виноградарства и виноделия. Ему даже посвящали специальные гимны — *дифирамбы*.

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 орхестры. 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 орхестру. Впоследствии чередовались *эпизодии* (диалогические части в исполнении актёров) и *стасимы* (песни хора). В заключение звучал *эксод* — песня, под которую хор уходил с орхестры.

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 Миколы Зерова, который создал прекрасные циклы сонетов «Мотивы Одиссеи», «Образы веков». Максима Рыльского античная классика вдохновила 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, сохранённой в Ватиканском дворце. Вокруг

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



Рафаэль Санти. Фреска «Парнас»

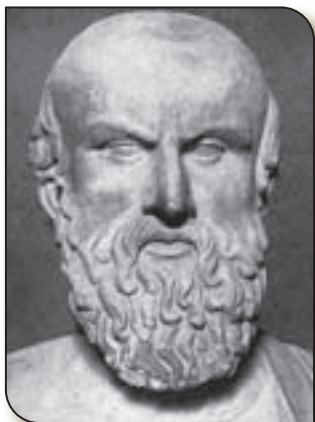


Подытожим изученное

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

Вергилий	«Одиссея»
Сафо	«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, завёрнутое 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 месть: отказал им в животворящем огне. Прометей же снова решил встать на защиту человеческого рода. Тайно похитив из жилища Зевса искру священного огня, он спрятал её в поллом 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 насыляет 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. Презируя вкрадчивость
И всякое лукавство, те надеялись,
Что грубой силой без труда захватят власть.
А мать моя — и Геий и Фемидою
- 210 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
Усестья, сразу должности и звания
- 230 Богам он роздал, строго между ними власть
Распределил. А человеческим 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.
 Благодеянье 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 всяческому.
 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
 Невзгодах, а спуститесь и о будущих
 Услышите 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 Богом в удел назначил и почёт и власть?
Об этом, впрочем, помолчу: всё знаете
И так прекрасно. Лучше вы послушайте
О бедах человеков. Ум и сметливость
Я в них, дотоле глухых, пробудить посмел.
Об этом не затем, чтоб их кольнуть, скажу,
А чтоб понять вам, как я к людям милостив.
Они глаза имели, но не видели,
Не слышали, имея уши. Теням снов
Подобны были люди, весь свой долгий век
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 выспрашивай.
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 писателя



Генрих Фридрих Фюгер.
 Прометей несёт людям огонь

О НОВАТОРСТВЕ ЭСХИЛА

До Эсхила трагедия являлась хорovým 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 связанные 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 світлив 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 отображённой 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 «Апофеоз 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 Прометея 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 «Повучении».



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 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 *«Поучение 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.

Возникновение летописей и создание 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 Сергея 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.



Михаил Несторов.
Юность преподобного Сергия

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 протопопа 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 *П е с н о п о в е с т ь*, 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 мглу.

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 Редедей 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, —
Вздрагивали 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 мыслию 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 мыслию по древу...»*? Вовсе нет! Оказывается, что выражение *«растекался мыслию 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 мыслию 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 слагли песни в древности.



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

Часть первая

З

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 пренебрѣг 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 золотое 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 ковылях 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 особая гордость 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.lfond.spb.ru>.



«Под сенью нежных 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 «Заклиание» (1920) и подумайте, как идея этого произведения перекликается со «Словом о полку Игореве»:

Заклиание

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращённых в прах,
Из мук казнённых поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, иступлений —
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.



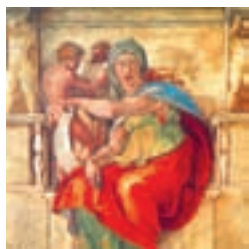
Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами

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. Прокомментируйте слова М. Грушевского о «Слове...»: *«Это произведение перелистывайте денно и ночью — и каждый раз вы найдёте в нём новую красоту и новый смысл!»*
17. 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, создававшей 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 пожелаешь 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

«**Н**е 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 подвиги 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 фортуна», — 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 спасать из огня любимые книги сына: произведения Вергилия и Цицеронову «Риторику» — и вернуть 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 Клуз.
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 стрóf и заключительной укороченной стрóфы.



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 Петраркой.

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 пишушим». 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 куплету,
Пов'язані в дзвінкі рифмові сплети, —
Лиш те ім'ям сонета слід хрестити.*

Сонет, как форма стихотворного произведения, возник в Италии. Первый известный нам сонет написан юристом из Сицилии Джакомо да Лентине в 30-е годы XIII века. Этот лирический жанр быстро распространился 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 обличии проходит
Сама Любовь меж сверстниц молодых,
Растёт мой жар, — чем ярче жён других
Она красой победной превосходит.

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

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

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

Перевод 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 вышнему 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 обращались 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 сгорает странно
 Вся жизнь моя, что недоступна взорам.

И пусть пути все дики, все пустынно,
 Не скройтесь 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.

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

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

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

Перевод 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 славянского 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 собственнo 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.

