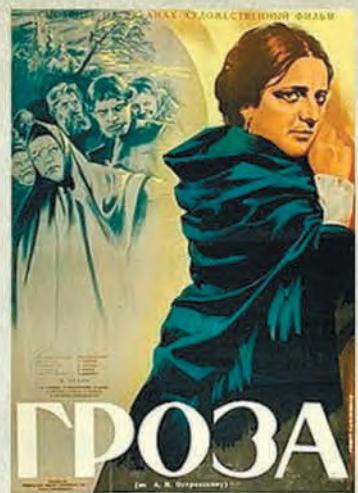

Русская литература 10

Афиша к художественному фильму «Гроза» (1933)

Гравюра XIX века
«Замоскворечье»

С. В. Герасимов.
Иллюстрация
к пьесе «Гроза»

Кадры из фильма
«Жестокий роман» (1984)

В. Ф. Комиссаржевская —
одна из лучших
исполнительниц
роли Ларисы

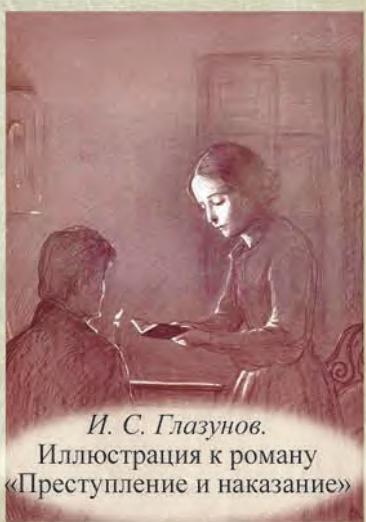
Дом-музей А. Н. Островского
в Москве. Комната посвящена
сценической истории
пьесы «Гроза»

Петербург Ф. М. Достоевского

Кадр из фильма
«Преступление и наказание» (1969)

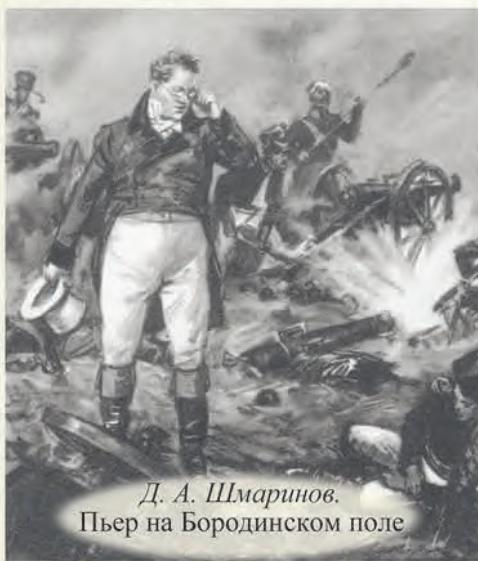

А. П. Шепелюк.
М. И. Кутузов на командном пункте
в день Бородинского сражения

В. В. Верещагин.
На Бородинских высотах

Д. А. Шмаринов.
Пьер на Бородинском поле

Кадры из фильма «Война и мир» (1967)

О. Л. Книппер
в роли Раневской

В. Я. Левенталь.
Эскиз декораций к первому действию
пьесы «Вишнёвый сад»

Фotoоткрытки
спектакля «Дядя Ваня»

Афиша первого
спектакля «Вишнёвый сад»
17 января 1904 года

Издания пьес А. П. Чехова
разных лет

Русская литература

Учебное пособие для **10** класса
учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения
(с электронным приложением для повышенного уровня)

Под редакцией С. Н. Захаровой

*Допущено
Министерством образования
Республики Беларусь*

Минск

Национальный институт образования
2019

Правообладатель Национальный Институт образования

УДК 821.161.1.09(075.3=161.3=161.1)

ББК 83.3(2Рос=Рос)я721

Р-89

Авторы:

С. Н. Захарова, В. А. Капцев, Г. М. Чепелева, Г. М. Юстинская

Рецензенты:

кафедра литературы и межкультурных коммуникаций учреждения образования «Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова» (кандидат филологических наук, доцент кафедры *А. В. Иванов*); учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории государственного учреждения образования «Гимназия № 24 г. Минска» *Т. Ю. Пантелейева*; кафедра русской филологии учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (кандидат филологических наук, доцент кафедры *О. Б. Никифорова*); учитель русского языка и литературы квалификационной категории «учитель-методист» государственного учреждения образования «Речицкий районный лицей» *Э. В. Кучер*

Электронное приложение для повышенного уровня
размещено на ресурсе profil.adu.by

Условные обозначения:

- — повторение изученного;
- — определение новых терминов и понятий;
- — вопросы и задания для индивидуальной и/или групповой работы, направленные на осмысление изученного материала или прочитанного произведения;
- — задания для самостоятельной работы по выбору учащихся, как правило, требуется обращение к интернет-ресурсам;
- — справочные материалы историко-культурологического характера;
- — задания из электронного образовательного ресурса «Русская литература. 10 класс», размещённого на национальном образовательном портале <http://e-vedy.adu.by>;
- — ссылки на материалы для изучения на повышенном уровне.

ISBN 978-985-594-519-3

© Оформление. НМУ «Национальный
институт образования», 2019

Введение

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В развитии мировой литературы XIX века выделяют четыре периода, которые хронологически несколько выходят за рамки одного столетия (схема 1).

1789—1830-е годы — время зарождения и расцвета романтизма.

1830—1840-е годы — период, когда наряду с романтизмом существует и постепенно набирает силу реализм.

1850—1870-е годы — развитие критического реализма.

1880—1910-е годы — кризисные явления в реализме, изменения в реализме под влиянием модернизма — нового искусства.

Схема 1. Периодизация литературного процесса XIX века

На начало столетия приходится расцвет романтизма.

 Романтизм — направление в литературе конца XVIII — первой половины XIX века, изображавшее исключительного героя в исключительных обстоятельствах.

Возникновение романтизма было вызвано развитием капиталистических отношений, идеями Великой французской революции, в которых европейское общество быстро разочаровалось. Изменения в общественном сознании, социально-экономические преобразования, новые политические течения, а также научные достижения первой трети XIX века подготовили условия для становления в мировой и русской литературах реализма.

Reализм (от лат. *realis* — «вещественный») — направление в литературе, сформированное в середине XIX века, отражавшее типичного героя в типичных обстоятельствах.

В историю русской литературы XIX столетие вошло как *золотой век*. Особенностью этого периода было то, что в русской литературе сменилось несколько направлений: классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм, но ведущим художественным направлением становится реализм.

В 1820—1830-е годы в русской литературе происходит становление реализма. В это время был сформирован литературный русский язык, в чём состоит огромная заслуга, прежде всего, А. С. Пушкина; освоены жанры, существовавшие в мировой литературе, и созданы новые, которые стали всеобщим открытием. В творчестве А. С. Пушкина, а также в произведениях А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, наблюдается соединение реализма с другими художественными направлениями (классицизмом и романтизмом). Поэтому реализм этого периода называется *синкетическим*. Однако уже тогда проявляются важнейшие эстетические черты реализма как литературного направления:

- *правдивость* в изображении всего многообразия действительности. В реализме всё, что встречается в реальной жизни, становится предметом изображения;
- *типовизация* как основной способ создания художественных образов: писатели-реалисты показали, что герой зависит от той среды, где он сформировался и в которой живёт. Герой реалистического произведения является носителем ценностей, во многом социально обусловленных;
- *историзм* произведений, который проявляется в том, что в реализме характер литературного героя выступает не только как индивидуальное явление, результат его индивидуально-личностного развития, но и как следствие исторически сложившихся общественных отношений;
- *народность* произведений, понимаемая во второй половине XIX века как отражение в литературе ценностей русского народа, которые становятся основным мерилом для оценки героев и их поступков.

Особенностью исторического развития России середины XIX века является политическая реакция после восстания декабристов в 1825 году (правление Николая I, прозванного Палкиным). Это привело к возникновению тайных обществ и кружков, формированию кружка петрашевцев, сделало актуальной писательскую («Былое и думы», «Кто виноват?») и издательскую (журнал «Колокол») деятельность А. И. Герцена. Это время характеризуется началом движения разночинцев в России. Все эти события нашли отражение в развитии литературы.

В середине XIX века, прежде всего в произведениях Н. В. Гоголя, проявляется новый этап в развитии реализма. Он получил название «натуральная школа». В её рамках начинали своё творчество И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов и др.

На вторую половину XIX века приходится период *критического реализма*, проявившегося в творчестве И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Благодаря им русский реалистический роман приобрёл мировое значение. Их писательское мастерство, проникновение в «диалектику» души героев открывали путь художественным исканиям авторов XX века. При этом русский реализм (в первую очередь благодаря И. С. Тургеневу) был тесно связан с мировым историко-литературным процессом. Произведения русских писателей во второй половине XIX века публиковались практически одновременно в России и за рубежом.

Критический реализм способствовал *демократизации* литературы: он значительно шире, чем классицизм или романтизм, представил действительность. Современность отразилась в произведениях критических реалистов как самоуправство помещиков-крепостников, как трагическое положение народных масс — крепостного крестьянства, обездоленного городского люда. Для реализма этого периода характерно изображение человека в единстве с окружающей его средой, социальная и историческая конкретность образа, конфликта, сюжета, широкое использование таких жанров, как роман, драма, повесть, рассказ.

Критический реализм ознаменовался небывалым распространением эпоса и драмы, которые заметно потеснили поэзию. Среди эпических жанров наибольшую популярность приобрёл роман, потому что он позволял писателю-реалисту максимально точно показать причины социальных явлений, исследовать характер героя, отобразить условия, в которых он сформировался.

Много нового внесли в реалистическое искусство писатели-демократы (Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-Щедрин и др.). Общее в их творчестве — отрицание существующего крепостнического строя. Поэтому для произведений названных писателей характерна резкая критика социальных пороков, глубина художественного исследования действительности.

В XIX веке оформилась социальная направленность русской литературы, появился особый тип писателя — не только художника, но и проповедника, пророка. Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, Максима Горького и А. П. Чехова оценивались их современниками как «богатырское служение идее». К их мнению прислушивались правители, зарубежные писатели и общественные деятели. В первую очередь потому, что русские классики XIX века заложили основы гуманизма, народности и демократизма литературы, которые стали ценностями не только для русской, но и для мировой культуры.

Поиски смысла жизни, определение цели деятельности, суть любви и дружбы, их влияние на человека; взаимоотношения народа и власти, сущность истории, роль в ней яркой индивидуальности, личность «маленького человека» — всё это и многое другое стало предметом осмысления русских классиков XIX столетия.

1. Из статьи учебного пособия выпишите ключевые слова. Дайте им определения. Установите, как связаны эти понятия. Покажите их связи графически.

2. Подготовьте развёрнутый ответ на вопрос «Насколько закономерным было формирование и распространение реализма в литературе XIX века?».

3. Проанализируйте предпосылки возникновения реализма. Предположите, почему А. А. Блок считал, что «век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век». Докажите или опровергните справедливость этого утверждения.

Расцвет реализма в литературе XIX века

**Николай Васильевич
ГОГОЛЬ**

1809—1852

Я почитаюсь загадкою для всех...

Н. В. Гоголь

Гоголь создал ряд произведений, которые по праву занимают достойное место не только в русской, но и в мировой литературе, а потому является одним из самых читаемых писателей в мире (по числу интернет-запросов Гоголь находится на третьем месте — после Библии и произведений Ф. М. Достоевского). С именем Гоголя связано немало слухов и легенд, часть из которых Николай Васильевич распространял о себе сам. Он был великим выдумщиком и мистификатором, что, безусловно, отразилось на его творчестве. В юности он поверил в свою, уготованную судьбой, особую, практически невыполнимую миссию — найти путь очищения для человечества. В течение всей жизни писатель старался выполнить эту миссию. Однако сознание невозможности её осуществления приводило Гоголя в уныние и заставляло испытывать сильнейшие душевные муки.

Детские годы. Будущий писатель родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1809 года в семье Гоголей-Яновских в селе

Сорочинцы, на границе Полтавского и Миргородского уездов. Мальчика назвали Николаем в честь чудотворного образа Николая Диканьского.

Предки Гоголя относились к польской шляхте. Его прадед, Ян Гоголь, «вышедши в российскую сторону», поселился в Полтавском крае.

В. А. и М. И. Гоголи-Яновские — родители Н. В. Гоголя

Родители Гоголя были небогатыми помещиками. В воспитании будущего писателя большую роль сыграл отец Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский — человек творческий, остроумный, любящий литературу и театр. В доме, полном гостей, часто звучали рассказы, сочинялись комедии для постановки спектаклей.

Мать Гоголя, «добroe, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с лёгким оттенком самого кроткого юмора», была домовитой и гостеприимной хозяйкой. По мнению исследователей, влияние матери заложило основы глубокой религиозности писателя.

Сначала будущий писатель обучался дома, а затем продолжил учёбу в Полтавском уездном училище. Дальнейшее образование он получил в гимназии высших наук в Нежине, где проучился семь лет. Николай с друзьями любил уходить в тенистый сад гимназии и там набрасывать первые литературные творения, составлять эпиграммы на учителей и товарищей, придумывать остроумные характеристики, в которых проявлялись его незаурядная наблюдательность и меткий юмор. Гоголь научился играть на скрипке, пробовал себя в живописи.

Активно занимаясь самообразованием, Николай с однокурсниками выписывали в складчину журналы и альманахи, сочинения В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и других, часто устраивали спектакли. В гимназических постановках юный Гоголь

пробовал себя в качестве декоратора и комического актёра. Гимназисты выпускали собственный рукописный журнал, редактором которого неизменно выбирался Николай Гоголь.

Будущий писатель мечтал по окончании гимназии устроиться на государственную службу в Петербург, стремился стать юристом, чтобы «пресекать неправосудие».

Служба в Петербурге. В 1828 году Н. В. Гоголь переезжает в Петербург и поступает на государственную службу. Столица равнодушно встретила восторженно настроенного провинциального юношу. Надежды, которые Гоголь связывал с романтической поэмой «Ганц Кюхельгартен», не оправдались. Она, изданная в 1829 году под псевдонимом В. Алов, была встречена насмешливыми рецензиями. Расторгнутый Н. В. Гоголь собрал в книжных лавках все экземпляры поэмы и уничтожил их.

В Петербурге Гоголю сначала предлагают должность учителя в Патриотическом институте, а позже — адъюнкт-профессора всеобщей истории в Санкт-Петербургском Императорском университете. Писатель знакомится с В. А. Жуковским, П. А. Плетнёвым, А. С. Пушкиным.

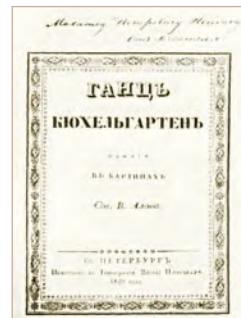
Однако из-за непривычных условий жизни в северной столице, лишений и разочарований Гоголь в мыслях часто обращается к родной Украине, где прошло его детство. Неоднократно писатель просил мать присыпать ему этнографические и фольклорные материалы для работы над украинскими повестями.

В 1820—1830-е годы под влиянием романтизма русское общество проявляло особый интерес к быту, обрядности, произведениям устного народного творчества Украины,

Открытка
«Река Мойка»

Титульный
лист книги
«Ганц
Кюхельгартен»
Н. В. Гоголя

поскольку они имели ярко выраженный национальный колорит. Об Украине писали многие поэты-романтики (К. Ф. Рылеев, Ф. Н. Глинка, А. А. Бестужев и др.) и даже А. С. Пушкин в поэме «Полтава» (1828—1829).

Первое издание
книги
«Вечера на хуторе
близ Диканьки»
Н. В. Гоголя

нико. «Вечера...» были одобрительно встречены критикой, их высоко оценили В. А. Жуковский, П. А. Плетнёв. Повести приветствовал А. С. Пушкин: «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!..»

Творческая зрелость. Знакомство с известными русскими писателями окрыляло Гоголя-литератора и придавало Гоголю-человеку бодрости и энергии. В это время появились такие гоголевские произведения, как «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и др. Своеобразный талант писателя стал очевиден и был высоко оценён критиками, например В. Г. Белинским.

В 1835 году почти одновременно выходят два сборника: «Миргород», в котором содержатся повести о прошлом и настоя-

Повесть «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» (1830) сделала писателя известным. В это же время Гоголь перешёл на новую службу. Активно занимаясь литературным творчеством, Гоголь продолжал испытывать себя и на других поприщах: регулярно бывал в Императорской Академии художеств, совершенствовался в живописи.

Настоящую популярность Н. В. Гоголю принёс сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832). Книга насыщена украинским этнографическим материалом, лиризмом и юмором. Главное место в повестях занимает пасечник Рудый Панько. Его именем Гоголь подписал предисловие, ему же приписал и авторство всего сборника.

«Вечера...» были одобрительно встречены критикой, их высоко оценили В. А. Жуковский, П. А. Плетнёв. Повести приветствовал А. С. Пушкин: «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!..»

Творческая зрелость. Знакомство с известными русскими писателями окрыляло Гоголя-литератора и придавало Гоголю-человеку бодрости и энергии. В это время появились такие гоголевские произведения, как «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и др. Своеобразный талант писателя стал очевиден и был высоко оценён критиками, например В. Г. Белинским.

В 1835 году почти одновременно выходят два сборника: «Миргород», в котором содержатся повести о прошлом и настоя-

щем Украины, и «Арабески», куда вошли три повести о Петербурге: «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего». Тема петербургской жизни продолжается в сатирической повести «Нос» (1834) и в повести «Шинель» (1842), над которой в 1839 году писатель начинает работать. Со временем эти пять произведений стали называть-
ся «Петербургскими повестями». Они соединили в себе фантастическое и реальное, сатирическое и лирическое. Гоголевский Петербург, погружённый в пошлую, смешную, страшную обыденность, всё же не лишен своеобразного величия. Оно проступает там, где Божественное начало, вложенное в человеческую душу, борется с дьявольским наваждением. Это противоборство приводит к гибели художника Пискарева («Невский проспект»), чиновников Поприщина («Записки сумасшедшего») и Башмачкина («Шинель»). Несоответствие реальной жизни и мечтаний героев станет одной из главных тем в произведениях Гоголя о Петербурге.

Открытка
«Невский проспект»

★ Акакия Акакиевича Башмачкина преображает мечта о новой шинели: «С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределённые черты». Изменяется характер мелкого чиновника и сама его жизнь. Мечта превращается в действительность, и Акакий Акакиевич надевает шинель, тем самым словно приобщаясь к «настоящим» чиновникам. Потеря шинели становится причиной трагедии для Башмачкина. Гоголь наполняет частную историю Акакия Акакиевича гуманистическим содержанием. Финал повести является напоминанием каждому человеку о неотвратимости нравственного суда.

Бюрократическому кошмару Петербурга в сборнике «Миргород» противопоставляется стихия народной жизни. Подзаголовок «Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе

близ Диканьки» подчёркивает связь с первым сборником. Однако идеиная направленность «Миргорода» совершенно иная. На это указывал В. Г. Белинский, сравнивая новые повести с «Вечерами...»: «В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни». Гоголь отразил черты современной ему действительности, выявляя причины кризиса натурального помещичьего хозяйства. Например, «высокочеловечный рассказ» (Г. А. Гуковский) «Старосветские помещики» — это грустная эпитафия¹ патриархально-поместному укладу жизни, раскрытому автором с большим сочувствием и грустью. Принцип отображения действительности в её повседневности и обыденности, обозначенный в рассказе, разовьётся далее в основной художественный метод писателя.

Гоголевский реализм стал основой для формирования в русской литературе «натуральной школы».

«Натуральная школа» — литературное течение 1840-х годов, возникшее в результате сближения литературы с жизнью. Её развитие связано с творчеством А. И. Герцена, Д. В. Григоровича, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского и др. Это не было целостное литературное объединение.

Теоретиком данного течения был В. Г. Белинский, который на материале «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя сформулировал основные положения «натуральной школы». Главное содержание произведений — изображение народной жизни, причём без приукрашивания действительности. Для всех писателей «натуральной школы» характерны гоголевские приёмы письма: юмор, ирония, внимание к бытовым деталям, использование канцелярского стиля в комических целях.

Главными изданиями «натуральной школы» были альманахи: «Физиология Петербурга» (части I, II; 1845) и «Петербургский сборник» (1846).

¹ Эпитафия — здесь: прощание, прощальная речь.

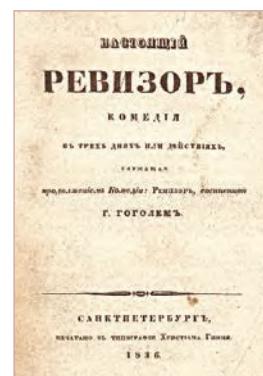
Гоголь-драматург. После успеха «Вечеров...» Гоголь берётся за создание драматического произведения — комедии. Писатель задумал перенести на сцену комизм повседневной жизни. От драматических произведений Гоголь требует жизненной правды, современного содержания, типических характеров.

Гоголь создаёт «невинный» сюжет для семейно-бытовой комедии «Женитьба» (завершена в 1841 году), где отображает купеческо-чиновничью среду. Например, он комично описывает представление героини об идеальном женихе (губы Никанора Ивановича, нос Ивана Кузьмича, дородность Ивана Павловича, развязность Балтазара Балтазаровича). Писатель сопровождает гротескные ситуации (бегство счастливого избранника Подколёсина через окно перед самым венчанием) социальными и психологическими обобщениями.

В комедии «Ревизор» (1842) драматург развивает традиции общественной комедии, сформированные Д. И. Фонвизиным и А. С. Грибоедовым, находит новые изобразительные средства.

 Замысел комедии «Ревизор» относят к 1834 году, первую редакцию — к 1836 году. Однако работа над пьесой не завершилась и с последней гоголевской редакцией 1842 года. Считая, что новизна содержания ускользает от современников, автор написал несколько разъяснений к комедии: «Развязка «Ревизора»», «Дополнение к «Развязке «Ревизора»», «Театральный разъезд после представления новой комедии».

Главная идея комедии — «выставить... на всенародные очи» «пошлость» рабского сознания и полную нравственную несостоительность его носителей. Эпиграф, предваряющий комедию, предупреждает: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». А авторский комментарий к комедии уточняет: «Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался и делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет только признаться...»

Первое издание комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя

Гоголь надеялся, что зрители и читатели «оглянутся» на себя, осознают глубину собственного нравственного падения и благодаря очистительной силе смеха (Н. В. Гоголь подчёркивал, что в комедии есть «одно честное, благородное лицо» — это смех) сумеют возродить в себе человеческое начало.

После постановки «Ревизора» (1836) появилась масса разгромных статей, в которых комедия трактовалась как произведение бессодержательное и нехудожественное, основанное на «невероятности». Драматурга называли олицетворением «юной России во всей её наглости и цинизме». Гоголь с горечью отмечал, что против него «восстали все сословия».

Последние годы. Н. В. Гоголю требовалось время для восстановления сил, поэтому он отправляется в путешествие. Дорогу писатель любил и называл «единственным лекарством». Около 12 лет писатель прожил за границей: в Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Чехии, Италии. Однако он всегда и везде скучал по России: «Я живу... в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перомоё принялось описывать предметы, могучие поразить всякого? Ни одной строки не мог я посвятить чуждому. Непреодолимой цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнажённые пространства предпочёл я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня» (из письма М. Погодину). За границей идёт работа над поэмой «Мёртвые души».

В 1847 году вышла книга Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», которая из-за «учительного», проповеднического тона у многих читателей вызвала резкое неприятие (В. Г. Белинский и др.).

Вернувшись в Россию в 1849 году, писатель обосновался в Москве, о которой писал другу: «Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и вообще Россия всё мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть в ней что-то выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной». Он планировал «проездиться по России»,

совершить путешествие от монастыря к монастырю, активно общаясь с духовником, старцем Матвеем, мечтал о монастырской жизни.

В марте 1851 года писатель посещает Васильевку и берётся за строительство дома. Но осенью, с наступлением холодов, Гоголь снова испытывает беспокойство и решает выехать в Крым. Позже, почувствовав себя плохо (впервые дорога не лечит!), возвращается в Москву.

Н. В. Гоголь прожил всего 42 года. Писатель умер 21 февраля (4 марта) 1852 года в доме друзей. Во дворе дома сейчас находится знаменитый памятник Н. В. Гоголю.

Значение творчества Н. В. Гоголя. Вклад писателя в развитие русской литературы огромен. Гоголь оказал существенное влияние на развитие сатиры в творчестве Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского и особенно — М. Е. Салтыкова-Щедрина. В день смерти Гоголя Некрасов пишет стихотворение «Блажен незлобивый поэт...», в котором получает развитие гоголевская идея о двух типах писателей — «возвышенном», избравшем «одни немногие исключения», сокрывшем «печальное в жизни», и «сугоровом», «дерзнувшем вызвать наружу... всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь».

Цензурное ведомство запретило публикацию каких-либо материалов о Гоголе. И. С. Тургенев, воспринявший смерть писателя как личное горе, откликнулся словами: «Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? ... Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем... горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!»

Н. А. Андреев,
Ф. О. Шехтель.
Памятник Н. В. Гоголю в Москве

1. Перечислите факты из биографии Н. В. Гоголя, которые оказали решающее влияние на формирование личности писателя.
2. Какие темы, проблемы поднимает Н. В. Гоголь в сборнике «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Что характерно для его творческой манеры?
3. Расскажите о петербургском периоде жизни автора. Что нового сказал Н. В. Гоголь о Петербурге в своих произведениях?
4. В чём заключается новаторство гоголевской драматургии? Почему комедию «Ревизор» активно ставят в театрах и сегодня?
5. Расскажите, как в последние годы жизни изменилось представление писателя о целях творчества. В чём трагизм судьбы Гоголя?
6. Ф. М. Достоевскому приписывают знаменитую фразу: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Как вы понимаете её смысл?

МЁРТВЫЕ ДУШИ

Замысел, история создания, публикация. По свидетельству самого Н. В. Гоголя, идею будущего произведения подсказал писателю А. С. Пушкин, который находил сюжет хорошим уже тем, что он даёт полную свободу изъездить всю страну и вывести множество самых разнообразных характеров. Поэт сам во время кишинёвской ссылки был свидетелем мошеннических сделок с «мёртвыми душами» — купли-продажи крестьян, которые уже умерли, но числились в «ревизских списках».

В России с начала XVIII века регулярно проводилась перепись крестьян для взимания налога с их владельцев — помещиков. Составленные при ревизии списки назывались ревизскими сказками, а занесённые в них крестьяне — ревизскими душами. Согласно этому списку помещики уплачивали налог в казну за каждого крестьянина — «душу». Государственные ревизии проводились один раз в 12—15 лет, и умершие за это время крестьяне продолжали числиться живыми до новой переписи, что было крайне невыгодно для их владельцев.

Вероятно, покупки «мёртвых душ» были распространены в России и известны Гоголю. Писатель раскрыл суть этого явления с совершенно иной стороны. «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет “Мёртвых душ”», — уточнит Гоголь в 1845 году.

Начиная работу над произведением, писатель не представлял себе ясно, каким будет оно в целом, каков будет его финал: «Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, на-ведёт меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными».

Сюжет произведения достаточно прост: за бесценок Чичиков скапивает «мёртвые души». Потом он собирается объявить их переселёнными в Херсонскую губернию и заложить не существующее в реальности имущество государству по сто рублей за душу. Далее герой поэмы хочет объявить крестьян умершими от эпидемии и прикарманить полученные деньги. За одну тысячу «мёртвых душ» Чичиков собирается получить чистый доход в сто тысяч рублей. Однако чтение первых глав Пушкину показало, что произведение получается вовсе не смешным.

«Когда я начал читать Пушкину первые главы из “Мёртвых душ” в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моём чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться всё сумрачнее и сумрачнее и наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнёс голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!”» (Н. В. Гоголь).

Даже к моменту написания нескольких глав и их чтения А. С. Пушкину замысел поэта не был определён полностью.

Первое издание
поэмы
«Мёртвые души»
Н. В. Гоголя

Поэтому, чтобы «основательно поразмышлять», Гоголь покидает Россию и в 1836 году отправляется в Европу: «Мне хочется поправиться в своём здоровье, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постоянное пребывание, обдумать труды будущие. Пора уже мне творить с большим размышлением».

В это время писателя настигает трагическое известие о смерти А. С. Пушкина. Оно было воспринято Н. В. Гоголем как глубокая личная утрата: «Ничто не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание».

Оставив позади Германию, Швейцарию, Францию, писатель обосновывается в Риме, где живёт до 1848 года. За границей продолжается работа над книгой о России (табл. 1). Произведение постепенно перестаёт соответствовать задуманному жанру романа и перерождается в поэму.

Таблица 1

Этапы работы Н. В. Гоголя над поэмой «Мёртвые души»

Период	Содержание работы над текстом
1835 год, октябрь	«Начал писать “Мёртвых душ”. Сюжет растянулся на пре-длинный роман, кажется, будет сильно смешон... Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь»
1836 год, ноябрь	«...я принялся за “Мёртвых душ”, которых было начал в Петербурге. Всё начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись... Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нём! Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет моё имя»
1836 год, ноябрь	«“Мёртвые” текут живо... мне совершенно кажется, что будто я в России: передо мной всё наше, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы — словом, вся православная Русь»
1837 год, апрель	«Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать с меня взял слово Пушкин... и который обратился для меня с этих пор в священное завещание»

Период	Содержание работы над текстом
1840 год, октябрь	«Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мной в величии таком, что всё во мне почувствовало сладкий трепет»
1840 год, декабрь	«Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том “Мёртвых душ”. Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсё... Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колосальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет...»
1842 год, май	«“Мёртвые души” — преддверие немного бледное той великой поэмы, которая таится во мне и разрешит, наконец, разгадку моего существования»

Писатель предполагал создать произведение, состоящее из трёх частей.

Ориентиром для Н. В. Гоголя была «Божественная комедия» Данте Алигьери, состоящая из трёх частей: «Ад», «Чистилище», «Рай». Им должны были соответствовать три тома «Мёртвых душ».

В первом томе Гоголь стремился отразить «ад» русской жизни, показать уродливые стороны современной ему России. Это мир перевёрнутых ценностей, где духовные ориентиры утрачены, а законы существования аморальны. Писатель показывает, как страшна и комична такая жизнь. Однако в finale первой части поэмы звучит гимн России, «птице-тройке». «Это пока ещё тайна, — так писал Гоголь по окончании работы над первым томом, рассуждая о замысле поэмы, — которая должна была вдруг, к изумлению всех... раскрыться в последующих томах... это тайна, и ключ от неё покамест в душе у одного только автора».

Во второй части главный герой должен был встретиться с некоторыми положительными персонажами. Содержание этого тома исследователи восстанавливают по черновикам (сохранились четыре пронумерованные Гоголем главы второго тома «Мёртвых душ» и ещё одна, незавершённая, называемая в изданиях поэмы как «Одна из последних глав») и по письмам Гоголя. Предполагается, что второй том «Мёртвых душ» сознательно или по ошибке был сожжён автором за 9 дней до смерти.

В так и не написанном третьем томе Чичикову предстояло пройти через ссылку в Сибири и встать на путь нравственного очищения.

В мае 1842 года в книжных лавках Москвы и Петербурга появилось новое произведение Н. В. Гоголя — первый том поэмы «Мёртвые души».

1. Пользуясь хронологической таблицей «Этапы работы Н. В. Гоголя над поэмой “Мёртвые души”», расскажите, как менялся замысел произведения.
2. Подготовьте историческую справку «Скупка “мёртвых душ” — правда или вымысел?».
3. Рассмотрите обложку к первому изданию поэмы «Мёртвые души» (с. 17). Она выполнена по эскизу автора. Какой смысл Н. В. Гоголь стремился передать с помощью рисунков и разных шрифтов?

Смысл названия поэмы. Само выражение «мёртвые души» противоречиво: оно состоит из исключающих друг друга понятий. Один из цензоров московского цензурного комитета, увидев название произведения, понял его так: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бессмертна, мёртвой души не может быть, автор вооружается против бессмертия», — и не дал разрешения на печать. В петербургском цензурном комитете дали разрешение на издание, но потребовали изменить название и удалить «Повесть о капитане Копейкине». Гоголь вынужден был внести в произведение правки: поэма стала носить название «Похождения Чичикова, или Мёртвые души». Однако по настоянию автора

вторая часть названия поэмы была выделена крупным шрифтом и сразу бросалась в глаза читателю.

Заглавие поэмы символично и содержит в себе множество разных значений (схема 2). Оно связано с сюжетом и развитием действия в поэме, выражает основную идею произведения.

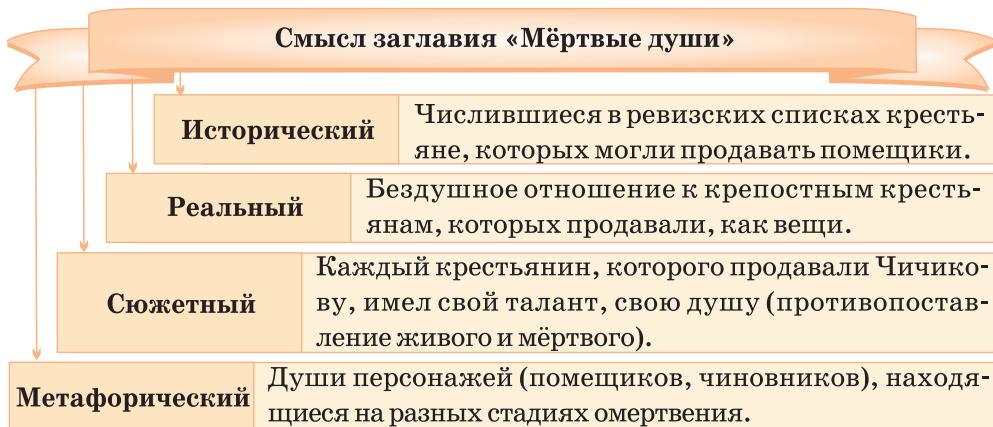

Схема 2. Многозначность названия поэмы «Мёртвые души»

Н. В. Гоголя

Используя слово «мёртвые», писатель придал особый смысл всему произведению (позже словосочетание «мёртвые души» стали включать в сборники крылатых выражений со ссылкой на поэму Н. В. Гоголя).

«...“мёртвых душ” в русском языке нет. Есть души “ревизские, приписные, убыльные, прибыльные”. Трудно поверить, что Гоголь не знал этого, но всё равно вложил в уста героев поэмы по отношению к приобретаемым Чичиковым душам слово “мёртвые”» (М. П. Погодин).

Писатель показывает разные варианты «смертьвения» души человека: перед читателем предстают «мёртвые души» крестьян, помещиков, чиновников, самого Чичикова. Гоголь пишет, например, о Собакевиче: «Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как

у Бессмертного Кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что всё, что ни ворочалось на дне её, не производило решительно никакого потрясения на поверхности». О прокуроре в поэме сказано так: «Увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Только тогда с соболезнованием узнали, что у покойника была точно душа, хотя он по скромности своей никогда её не показывал».

В заглавии поэмы заключается не только обличительная сила, но и богатый духовный смысл. «Мёртвые души» — это особый художественный образ, отражающий противоречивую картину русской жизни.

1. Установите значение слова «мёртвый» по «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля. Какое значение соответствует авторскому замыслу?

2. Объясните высказывания.

1. «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник» (Н. В. Гоголь).

2. «Гоголь чувствовал — и многие другие чувствовали с ним — позади мёртвых душ души живые» (А. И. Герцен).

П. М. Боклевский.
Чичиков

Павел Иванович Чичиков. Чичиков — типичный «господин средней руки». В системе образов поэмы Чичиков стоит несколько обособленно, но является действующим лицом в каждом эпизоде и соотносится со всеми помещиками (схема 3).

Чичиков «движется» во времени, имеет свою историю, настоящее, прошлое, даже будущее: «ещё не мало пути и дороги придётся» автору и герою «пройти вдвоём рука в руку; две большие части впереди» (глава 11).

По этому признаку он противопоставлен всем остальным героям поэмы, у которых биографии отсутствуют.

Реально-историческое время поездки Чичикова — начало 1830-х годов, после эпидемии холеры. Но признаки конкретного времени в НН и его окрестностях стёрты, в губернии время как

Схема 3. Сходство Чичикова с помещиками

будто застыло. Поместная и городская провинциальная жизнь описана в общих чертах, характерных для быта первой половины XIX века.

Знакомство с Чичиковым начинается с указания на социальный статус: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в которой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки». Ещё имя незнакомо читателю, но описание уже дано: «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод». Так, маниловская характеристика «человека ни то ни сё» стала полностью соответствовать и Чичикову. Портрет Чичикова воспринимается сквозь призму известных читателью толстых и тонких чиновников. Как мастер индивидуализации и типизации, автор вводит сопутствующие образу Чичикова

сквозные детали, указывающие на мечту героя о роскошной жизни: бричка, шкатулка с «потаённым ящиком для денег, выдвигавшимся незаметно сбоку», косынка, фрак. Поэтому Павла Ивановича логичнее отнести к «толстым», лучше умеющим «обделять свои дела».

В отличие от статичных образов помещиков и чиновников Гоголь даёт характеристику главному герою в динамике, показывая его в разных жизненных ситуациях: на прогулке, на балу, при совершении сделки и т. д. Писатель целую главу посвящает рассказу о прошлом Чичикова.

В наследстве у героя «оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сюртука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег». В жизни Чичиков придерживался родительского наставления: «Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, всё пойдёшь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными... <...> больше всего береги и копи копейку: эта вещь надёжнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надуёт и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой».

Чичиков наделён рядом ценных качеств, обладание которыми полезно для любого человека. Он целеустремлён, умеет нравиться, входить в доверие, поэтому успешно строит отношения и со школьным начальством, и с иными важными лицами: «Всё оказалось в нём, что нужно для этого мира: и приятность в обротах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко». Чичиков наделён огромной энергией и предприимчивостью, которые позволяют ему после каждой неудачи начинать карьеру заново.

Однако для достижения своей цели герой пользуется любыми средствами, что делает его антигероем. При этом Чичиков всегда оправдывает свои неблаговидные поступки и искренне считает себя хорошим человеком и достойным гражданином.

Антигерой — литературный персонаж, в котором наиболее полно воплощены отрицательные черты и качества. В русской литературе второй половины XIX века антигероем считался человек, чьё существование бессмысленно, бездуховно или подчинено стереотипам среды и собственным эгоистическим побуждениям.

В образе Чичикова материальные потребности полностью вытесняют духовные запросы. Жажда обогащения — это черта героя из нового, буржуазного мира, где деньги — средство достижения карьеры, комфорта. Как обывателю, для которого важны только материальные потребности, Чичикову мерешилась «впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его».

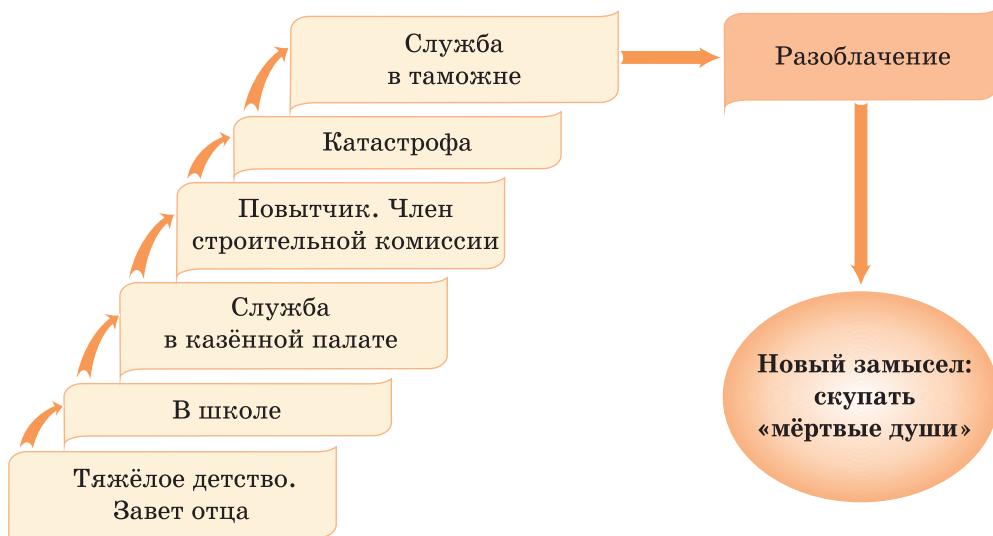

Схема 4. Путь Чичикова к богатству

Образ главного героя «Мёртвых душ» дал название социальному явлению — «чичиковщине». Так называют поведение и мировоззрение людей, занимающихся приобретательством, добивающихся личного благополучия любой

ценой. В поэме Гоголя «чичиковщиной» заражены все помешники и губернский город в целом. Однако заметно, что чичиковское предприятие вызывает среди губернских обывателей некоторое отторжение.

Но не всё в характере героя измеряется приобретательским духом. Не случайно городские обыватели сравнивают Чичикова с капитаном Копейкиным и Наполеоном. В этих фантастических сравнениях есть определённый позитивный смысл.

Чичикову были не чужды душевные порывы: «Видно, так уж бывает на свете; видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов».

По авторскому замыслу, уже во втором томе должно было произойти нравственное перерождение главного героя. К этому готовят читателя постоянные размышления самого Чичикова и финальные строки поэмы, глубоко оптимистичные, проникнутые верой в будущее слова о птице-тройке: «Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Образ птицы-тройки символичен. Он объединяет историю Чичикова, ярославского расторопного мужика (а значит, и всего русского народа), собравшего бричку, на которой едет Павел Иванович, и необъятную Россию, чей путь пока чётко не определён. Именно поэтому нет ответа на вопрос «Куда несёшься ты?».

Символичность имени Чичикова, связанный с этим героем образ птицы-тройки, мотив дороги помогают реализовать замысел писателя — раскрыть возможности для духовного воскресения и возрождения человека.

А. М. Лаптев.
Птица-тройка

Павел (от лат. *paulus* — «маленький», «младший») — имя одного из апостолов. Сначала он преследовал Христа, но, уверовав и приняв крещение, стал одной из главных фигур в христианстве, способствовал его распространению и укреплению.

1. Поразмышляйте на тему «Чичиков: кто он?». Используйте следующие высказывания.

1. «Он несомненно принадлежит к семейству небокоптилей, потому что в его существовании тоже нет решительно никакого смысла» (В. Ф. Перееверзев).
 2. «Глупостью было торговать мёртвые души у старухи, которая боялась привидений, непростительным безрассудством — предлагать сомнительную сделку хвастуну и хаму Ноздрёву» (В. В. Набоков).
 3. «Заурядность, серость Чичикова, этого “господина средней руки”, постоянно подчёркивается автором. <...> Ограниченност — главная черта Чичикова. И судьбу свою строит он из скучных кирпичиков — бережливости, терпения, усердия. Мечты его приземлены и ничтожны... <...> Чичиков слишком мелок для России» (П. Л. Вайль, А. А. Генис).
 4. «Но как раз трудностью и сложностью Чичикова предопределено не только его центральное место в первом томе поэмы, но и его предполагаемый жизненный путь в последующих томах... <...> Ведь, имея за спиной прошлое, он мог иметь и будущее. Развиваясь во времени, он способен претерпевать изменения. Да и сосредоточенность Чичикова на одной “идее”, определённость страсти облегчили бы исправление» (Ю. В. Манн).
 5. «Чичиков по-настоящему сильная личность, что особенно ярко раскрывается в заключительной главе “Мёртвых душ”» (В. В. Кожинов).
2. Опираясь на схему 4, расскажите, какие изменения в социальном положении и роде занятий произошли с главным героем поэмы.
3. Пользуясь схемой 3, расскажите, как Чичиков соотносится с другими персонажами поэмы.
4. Ознакомьтесь с рассказом В. М. Шукшина «Забуксовал». Его герой слушает, как сын учит отрывок о птице-тройке, и вдруг понимает, что в тройке едет подлец Чичиков. Вопрос, почему именно Чичиков

оказался в этой тройке, не даёт покоя герою Шукшина. Он хочет докопаться до сути, но не может. А как бы вы ответили на вопрос, измучивший героя? Может ли Чичиков мчаться на птице-тройке?

«Один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого» (образы помещиков в поэме). Путешествие Чичикова позволило автору изобразить целую галерею помещиков. Повествование о них подчёркивает интерес писателя не к авантюрной интриге произведения, а к глубокому анализу противоречий русской жизни.

Последовательность образов помещиков продиктована внешними жизненными обстоятельствами — развитием сюжета. На балу у губернатора Чичиков познакомился с Маниловым и Собакевичем, которые пригласили его к себе. Чичиков сначала поехал к Манилову, от Манилова — к Собакевичу, но заблудился и оказался у Коробочки. Затем по дороге остановился в трактире и неожиданно встретился с Ноздрёвым, который решительно заявил: «К чёrtу Собакевича. Поедем ко мне». От Ноздрёва Чичиков отправился к Собакевичу. Когда Павел Иванович узнал от Собакевича, что в пяти верстах живёт Плюшкин, владелец 800 крепостных душ, которые «мрут у него, как мухи», то отправился к этому помещику.

На первый взгляд может показаться, что писатель расположил помещиков в порядке увеличения их дохода и количества крестьян, которых они продали Чичикову. Но в последовательности, в которой Гоголь знакомит читателя с помещиками, есть и другой смысл: писатель показывает в своих героях постепенную деградацию души, вызванную бесцельностью существования поместного дворянства и бесконтрольным владением «душами», богатством, землёй.

Ещё одна точка зрения, объясняющая последовательность помещиков, связана с их отношением к материальному миру. Помещики делятся условно на накопителей и расточителей: Манилов — расточитель; Коробочка — накопитель; Ноздрёв — расточитель; Собакевич — накопитель; Плюшкин — «прореха на человечестве» (расточитель от накопительства, накопитель от расточительства).

Любопытна точка зрения Ю. В. Манна: помещики расположены в тексте поэмы по степени возможности возрождения их души. Литературовед обратил внимание на тот факт, что, описывая Манилова, Гоголь отмечает только вещи, его окружающие. Тем самым подчёркивает, что душа Манилова умерла. И только у Плюшкина, как отмечает автор, «живые глазки», а известно, что глаза — зеркало души, следовательно, только Плюшкин способен к возрождению души.

Безнравственных людей, утративших всё человеческое, формирует социальная среда, общественный строй. Гоголь сумел изобразить такую картину дворянских усадеб, ленивой бессмысленной жизни их владельцев, которая уничтожает в человеке высокие душевые порывы и глубокие чувства. И это потрясло всю мыслящую Россию.

1. Проанализируйте главы 2—6. Какие приёмы использует Н. В. Гоголь для создания образов помещиков?
2. Заполните в тетради таблицу «Галерея помещиков в поэме “Мёртвые души”».

Фамилия помещика	Авторская характеристика	Детали, описывающие героя	Определяющая черта, характеризующая помещика как социальный тип	Отношение к просьбе о продаже «мёртвых душ»
------------------	--------------------------	---------------------------	---	---

3. На основании глав 2—6 составьте «универсальный» план-схему, в соответствии с которым можно дать характеристику каждому из помещиков. По разработанному плану подготовьте рассказ о Манилове, Ноздрёве, Собакевиче, Плюшкине и Коробочке (индивидуальная или групповая работа).
4. Перечитайте историю Плюшкина (глава 6). На её основе составьте схему, отражающую этапы духовной деградации Плюшкина. Можно ли определить, насколько «умертели» души других помещиков?
5. Почему именно Плюшкин завершает галерею помещиков в поэме? Существует ли какая-то композиционная закономерность, объясняющая порядок «появления» в поэме помещиков?
6. Что в характере и поступках Чичикова делает его похожим на помещиков? Составьте опорный конспект или таблицу «Сходство Чичикова и помещиков».

7. Объясните мнение Андрея Белого о том, что каждый последующий помещик, с которым судьба сталкивала Чичикова, «более мёртв, чем предыдущий». Покажите на схеме, какие черты постепенно утрачивает человек, двигаясь от Манилова к Плюшкину.
8. Объясните смысл высказывания А. И. Герцена: «...Не ревизские — мёртвые души, а все эти Ноздрёвы, Маниловы и все прочие».
9. Разработайте визитные карточки для одного-двух помещиков. Используйте для этого факты из текста произведения, подберите к тексту визуальный ряд.
10. Существует мнение, что в героях поэмы Н. В. Гоголя от природы были хорошие задатки, но их души изуродовало крепостное право. Напишите небольшое рассуждение, в котором докажите или опровергните это утверждение. Только ли социальные условия влияют на изменения во внутреннем мире человека?

«Город никак не уступал другим губернским городам». Местом действия в поэме становится заурядный город NN, похожий на уездный город из комедии «Ревизор». В «Мёртвых душах» это центр губернии, но он оказывается ничуть не лучше, чем город, которым управляет Сквозник-Дмухановский. Описанием жизни этого провинциального города Гоголь начал и закончил первый том поэмы.

Город произвёл положительное впечатление на Чичикова: «Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворён, ибо нашёл, что город никак не уступал другим губернским городам». В нём люди разделяются не по человеческим достоинствам и качествам, а по качествам физическим: «мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие <...> другой род мужчин составляли толстые...»

Атмосферу «мёртвенности» жизни губернского города писатель передаёт, описывая повторяющиеся действия. Безделье, пустота существования, отсутствие истинной культуры и нравственности, чинопочтание, воровство, круговая порука — вот что такая жизнь чиновников. Государственная должность, которую они занимают, для них лишь средство обеспеченной и праздной жизни. Городские власти безразличны к нуждам местных обывателей, а потому в городе неустроенность, грязь, запустение.

Мир чиновников раскрывается в главах, которые следуют после «помещичьих глав». Такая последовательность подчинена внутренней логике поэмы — постепенному раскрытию всё более страшных картин крепостной России.

Гоголь не ограничивается изображением губернских чиновников. Во многих эпизодах так или иначе упоминается Петербург. А в «Повести о капитане Копейкине» описываются столичные чиновники.

«Герои мои вовсе не злодеи, но они все пошли без исключения», — писал Н. В. Гоголь. Пошлость, оборачивающаяся омертвением души, моральным одичанием, — вот главная опасность для человека.

- 1. Перечитайте главы 7—10. Чем отличается галерея портретов чиновников от галереи портретов помещиков?
2. Каков духовный мир горожан? Что они читают? О чём говорят на балу у губернатора? Каковы дамы?
3. Почему чиновники, «хозяева города», проявляют нерешительность по отношению к Чичикову, не арестовывают его после того, как афера раскрыта?
4. Перечитайте «Повесть о капитане Копейкине». Какими Н. В. Гоголь рисует петербургских чиновников? Выпишите ключевые фразы (слова), доказывающие омертвение их душ.
5. Что в истории с «мёртвыми душами» встревожило инспектора врачебной управы, председателя и других чиновников до такой степени, что «они даже похудели от этих забот и тревог»?
- 6. Насколько к чиновникам применимо понятие «мёртвые души»? Почему писатель не ограничивается изображением помещичьей дореформенной России, а включает в повествование и чиновничество? Покажите взаимосвязь «городских» и «помещичьих» глав.
7. О чём свидетельствует расположение города NN «не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц»?

Изображение крестьян в поэме. Особое место в поэме при надлежит крестьянам. Их мир неразрывно связан с помещичьим, но одновременно противопоставлен ему. Крестьяне в поэме показаны в двух обличьях: это дворовые люди или крестьяне, проданные Чичикову как «мёртвые души».

В поэме «Мёртвые души» Гоголь показал то страшное воздействие, которое оказывала на народ зависимость его от «хозяев». Эту мысль подчёркивают образы дяди Митяя и дяди Миняя, крепостного слуги Плюшкина — Прошки, девчонки Пелагеи, не умевшей различать, «где право, где лево». Все эти персонажи несут на себе печать своего рабского состояния. Социальная давленность, приниженнность определяет их духовную неразвитость. Находящиеся под властью коробочек и плюшкиных, они являются живым воплощением того гнёта, который испытывают на себе крестьяне, обречённые на нечеловеческое существование.

Черты духовной неразвитости присутствуют также в образах Петрушки и Селифана. Петрушка «имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг», в котором, однако, его привлекало «не то, о чём читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чёрт знает что и значит». В отличие от молчаливого Петрушки, словоохотливый Селифан склонен к длинным рассуждениям, но они вращаются в весьма тесном кругу его ограниченных интересов. В образах Петрушки и Селифана раскрываются инертность, неподвижность, порождённые условиями их жизни. К этому добавляется разворачивающее влияние той среды, в которой Петрушка и Селифан постоянно пребывают. Гоголь показывает, что крепостничество губит крестьян, обрекает их на нищету и невежество.

В то же время писатель отмечает и могучую силу народа, его ум и наблюдательность, верит в его жизнеспособность и прекрасное будущее. Бегло обрисованы в «Мёртвых душах» отдельные представители этого бойкого народа: каретник Михеев, Степан Пробка, Милушкин. С любовью и восхищением говорит автор о трудолюбивом русском народе, о талантливых мастерах-умельцах, о «расторопном ярославском мужике», собравшем русскую тройку, о «бойком народе», «бойком русском уме» и с болью в сердце рассказывает об их судьбах. Сапожник Максим Телятников, который хотел обзавестись своим домиком да лавочкой, спивается. Нелепа и бессмысленна смерть Григория Доезжай-не-доедешь, который от тоски заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь. Незабываем образ Абакума Фырова, который полюбил вольную

жизнь, пристав к бурлакам. Горька и унизительна судьба беглых крепостных Плюшкина, которые обречены всю оставшуюся жизнь проводить в бегах. «Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью!» — рассуждает Чичиков. Но купленные им «мёртвые души» предстают перед читателем более живыми, чем помещики и чиновники, которые живут в условиях, омертвляющих человеческую душу, в мире пошлости и несправедливости.

В народном творчестве Гоголь видел выражение стремления к прекрасному будущему России: «Ещё доселе загадка, — писал он, — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несётся куда-то мимо жизни и самой песни, как бы сгорая желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания человек».

Гоголь не идеализирует русское крестьянство. О его вопиющем невежестве, узости духовного мира говорят, например, образы бестолковых дяди Митяя и дяди Миняя, которые никак не могут развести лошадей. Юмористически описывает автор в начале поэмы «глубокомысленный» разговор двух мужиков, рассуждающих о том, доедет ли колесо до Москвы или до Казани.

В поэме слышится протест крестьянства против своих мучителей и угнетателей — помещиков и чиновников. Например, он выражается в бунте крестьян сельца Вшивая Спесь и сельца Боровки, которые стерли с лица земли земскую полицию — заседателя Дробяжкина. Тот же протест звучит и в народном слове, в метких пословицах и поговорках. Например, когда Чичиков расспрашивал встретившегося мужика о Плюшкине, тот наградил этого барина убийственно точным прозвищем «заплатанной».

В конце первого тома «Мёртвых душ» Гоголь ещё раз с восхищением упоминает о русском народе: «птица-тройка», летящая по необозримым просторам русской земли, могла родиться только у «бойкого народа». Образ русской тройки приобретает в поэме символическое значение. Он неразрывно связан для писателя с образами «ярославского расторопного мужика», ямщика, примостившегося «чёрт знает на чём» и лихо, под весёлую русскую песню управляющего бешеной тройкой... В завершающем романтическом образе Руси — «птицы-тройки» — выражены и любовь Гоголя к России, и вера в её великое будущее.

1. В чём Н. В. Гоголь видит силу и слабость русского народа? Подберите из текста цитаты для ответа на вопрос.
2. Продолжите заполнение в тетради таблицы «Изображение народа в поэме “Мёртвые души”».

Номер главы	О ком идёт речь	Основные характеристики русского народа
2, 3, 7, 10	Слуги Чичикова — Петрушка и Селифан	
4	Крепостная девчонка Коробочки	
5	Дядя Митяй и дядя Миняй	
6	Слуга Плюшкина	
6	Рассуждения Собакевича о крестьянах	
7	Размышления Чичикова над списком купленных крестьян	Талантливость народа
7	Авторское отступление о метком русском слове	

3. Используя текст поэмы Н. В. Гоголя, подготовьте «экскурсионную речь» для проведения тура «Крестьянская Россия начала XIX века». Выберите вид транспорта, в котором будут ехать ваши экскурсанты, определите маршрут движения, соблюдая точную хронологию перемещений Чичикова.
4. Какими качествами должен обладать человек, чтобы сохранить «живую» душу?

Образ автора. Особое место в системе образов поэмы занимает образ автора. Он выступает в качестве лирического героя, чьи мысли и чувства выражаются через прямые оценочные суждения и лирические отступления, а также является рассказчиком — персонажем, который знакомит читателя с развитием сюжета.

Лирический герой — в лирическом произведении своеобразный «двойник» писателя, автора произведения, наделённый отдельными чертами личности, иногда даже собственной биографией; именно его переживания, мысли и чувства отражены в произведении.

Образ автора создаётся через прямые комментарии к поступкам героев, описываемым событиям, через мелкие замечания, разбросанные по всему тексту поэмы, развёрнутые сравнения и лирические отступления.

Представление об авторе как о лирическом герое поэмы читатель получает, анализируя «литературные» лирические отступления, в которых отражены размышления Гоголя об избранности писателя, о двух типах писателей, о двух типах портретов, о языке художественного произведения, о выборе главного героя. Речь автора тесно переплетается с образами персонажей, поэтому иногда сложно понять, где же слова самого автора.

Автор постоянно общается с читателем, причём в отношении к читателю часто сквозит ирония, скрытая под стремлением угодить. Например, автор делится своими творческими замыслами: «И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма». Автор беседует с читателем о своём положительном идеале, говорит о своём отношении к Чичикову.

Некоторые высказывания автора связывают отдельные эпизоды поэмы между собой («...Мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперёд») или лирические отступления с основным повествованием.

1. В поэме автор является самостоятельным персонажем. У него своя биография, своя система ценностей и принципов. Какие факты из биографии автора упоминаются в тексте? Связаны ли они с жизнью Н. В. Гоголя?

2. В каких изученных ранее произведениях наиболее отчётливо выражен образ автора? Подумайте, в чём можно сопоставить эти образы.

Своеобразие жанра «Мёртвых душ». В начале работы над произведением в письмах Н. В. Гоголя часто встречается слово «роман». Позже писатель указал, что по жанру «Мёртвые души» являются поэмой, чем вызвал удивление своих современников.

 Поэма — это крупное или среднее по размеру поэтическое произведение, эпический, лирический или лиро-эпический жанр, для которого характерно наличие сюжета (как в эпосе) и образа лирического героя (как в лирике).

В «Мёртвых душах» обнаруживаются некоторые черты поэмы (схема 5).

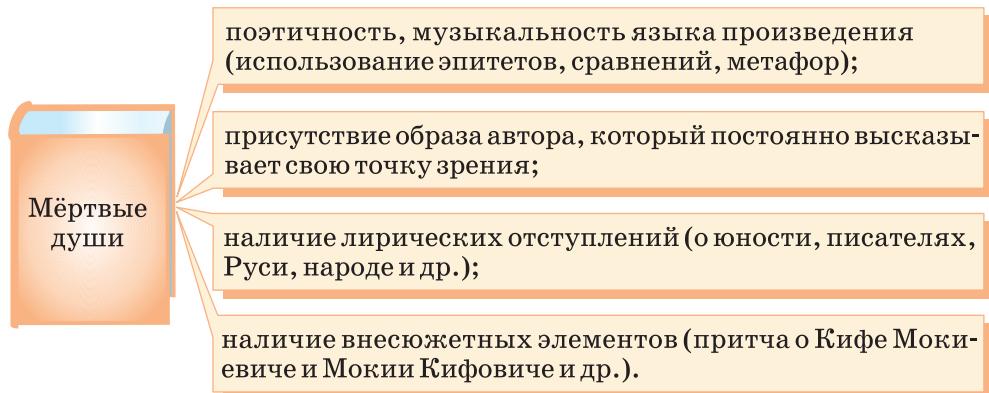

Схема 5. «Мёртвые души» Н. В. Гоголя как поэма

В набросках к «Учебной книге для русского юношества» Гоголь определил жанр своего произведения как «*малую эпопею*». Писатель подчёркивал, что в его произведении нет «всемирности содержания», но оно включает в себя «полный эпический объём замечательных частных явлений» и особого героя. Большая эпопея избирает героем «лицо значительное», в центре малой эпопеи — «частное и невидимое лицо, но, однако же, значительнее во многих отношениях для наблюдателя души человеческой...».

Сложность определения жанра «Мёртвых душ» связана с тем, что Н. В. Гоголь создал уникальное по сюжету и композиции произведение.

- 1. В чём состоит своеобразие жанра «Мёртвых душ»? Почему, ознакомившись с произведением, Л. Н. Толстой говорил: «Возьмите «Мёртвые души» Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное»?

2. Вспомните, какие произведения XIX века имеют уникальный жанр. Соберите «коллекцию» уникальных жанров, дайте каждому из них определение, приведите пример произведения, указав его автора.

Сюжет и композиция поэмы. Произведение имеет трёхэлементную композицию. Поэма состоит из трёх внешне не замкнутых, но внутренне взаимосвязанных кругов — помещики, город, жизнеописание героя, — объединённых образом дороги, сюжетно связанных аферой Чичикова (схема 6).

Глава 1

«Вступление» в поэму, набросок всего, что впоследствии будет развито автором (приезд Чичикова в губернский город NN, встреча с чиновниками, подготовка почвы для авантюры).

Главы 2—6

Изображение жизни российских помещиков.

Главы 7—10

Изображение жизни губернского города, в его пределах завершается характеристика владельцев усадеб, но центральное место отведено изображению мира чиновников.

Глава 11

Повествование о судьбе героя поэмы — Чичикова.

Схема 6. Композиция поэмы «Мёртвые души»

В поэме два места действия, которые сменяют друг друга: город и окрестные помещичьи усадьбы. Примерно одинаковое количество глав связано с каждым местом действия.

В поэме пять портретных глав (2—6), в которых показаны разные типы помещиков. Ещё пять глав (1, 7—10) описывают чиновников. «Помещичьи» главы построены по одной схеме: начинаются изображением усадьбы, дома и построек, содержат портрет хозяина и детальную характеристику внутреннего убранства помещения. В каждой главе подробно описана сцена

сделки по продаже «мёртвых душ». Наконец, завершается глава отъездом Чичикова.

Описанием города поэма начинается и заканчивается, однако события заключительной главы являются зеркальным отражением начала произведения. Если в главе 1 указывается, что приезд Чичикова «не произвёл в городе никакого шума», то уезжает герой из городской суматохи в день похорон прокурора. Сначала Чичиков произвёл на всех положительное впечатление, а в конце поэмы он же становится предметом скандальных сплетен. Такое композиционное кольцо связано с сюжетом, основанным на заблуждениях относительно Чичикова.

Весь сюжет поэмы построен как разоблачение аферы Чичикова. В центре повествования находится его махинация с куплей-продажей «мёртвых душ». Основу сюжета составляет путешествие героя. Причём оно представляет собой не столько передвижение человека во времени и пространстве, сколько путешествие по человеческой душе: перед читателем раскрывается внутренний мир автора, Чичикова, других героев поэмы.

1. Возвращение Чичикова в город и оформление купчей крепости является кульминацией сюжета. Определите другие сюжетные элементы в поэме (заязку, основные моменты в развитии действия, развязку).

2. Какую функцию в композиции произведения выполняет глава 11? Почему автор не поместил её в начале поэмы?

3. В каких ещё произведениях используется сюжет-путешествие? Почему разные авторы прибегают к такому сюжету? Что ещё объединяет произведения-путешествия?

«Повесть о капитане Копейкине». Особое место в поэме занимает «Повесть о капитане Копейкине». Она считается внесюжетным элементом, так как напрямую не связана с действием поэмы. Назначение «Повести...» — раскрыть идеально-художественный смысл произведения.

«Повесть о капитане Копейкине» дала Н. В. Гоголю возможность перенести читателя в Петербург, создать образ города, ввести в повествование тему войны 1812 года и рассказать историю о судьбе героя войны, защитника Отечества — капитана Копей-

кина. Здесь Гоголь обличает не только чиновничий произвол, но и произвол властей, несправедливость существующего строя в целом. В «Повести о капитане Копейкине» автор поднимает вопрос о том, что роскошь отвращает человека от нравственности.

Место «Повести...» определено развитием сюжета. Когда по городу стали распространяться нелепые слухи о Чичикове, чиновники, встревоженные назначением нового губернатора и возможностью их разоблачения, собрались вместе, чтобы прояснить ситуацию и оградить себя от неизбежных «распеканий». Рассказ о капитане Копейкине не случайно ведётся от имени почтмейстера. Будучи главой почтового ведомства, он, возможно, читал газеты и журналы и мог почерпнуть немало сведений о столичной жизни. Он любил «порисоваться» перед слушателями, пустить пыль в глаза своей образованностью. Историю о капитане Копейкине почтмейстер рассказывает в момент наибольшего переполоха, охватившего губернский город. «Повесть о капитане Копейкине» — ещё одно подтверждение того, что крепостнический строй приходит в упадок, а новые силы, пусть и стихийно, но уже готовятся к борьбе с социальным злом и несправедливостью.

История Копейкина как бы завершает изображение всего российского общества и показывает, что произвол царит не только в среде чиновников, но и в высших слоях, вплоть до министра и царя.

1. Какую функцию выполняет в поэме «Повесть о капитане Копейкине»? Как она связана с основной сюжетной линией?

2. Перечитайте «Повесть о капитане Копейкине». Соберите сведения о биографии и внешности Копейкина. Сравните их с аналогичными данными о Чичикове. Результат оформите в виде сравнительной таблицы. Сделайте вывод: похожи ли эти два героя, почему их могли отождествить?

3. Вспомните (узнайте по дополнительным источникам), в каких ещё произведениях используются вставные новеллы. О ком (или о чём) в них рассказывается? Поясните с точки зрения литературоведения, для чего используются вставные новеллы в художественных произведениях.

Единство сатирического и лирического начал в поэме

Поэма в понимании Гоголя представляет собой свободное повествование, насыщенное лирическими отступлениями (табл. 2).

Таблица 2
Лирические отступления в поэме «Мёртвые души»

Номер главы	Тема	Проблема
1	Сатирическое изображение общества — о «толстых» и «тонких» чиновниках	Всеобщая продажность, корыстолюбие чиновников всех рангов
2	Сложность писательского труда	О том, какие характеры легче изображать писателю
6	Воспоминания о днях своей юности	Проблема духовных утрат, которые несёт человек
7	Размышления о типах писателей	Гоголь определяет себя как реалиста-сатирика, как гражданина-борца
11	Размышления о русском народе и России	Истинный и ложный патриотизм

В поэме появляются два предмета изображения: с одной стороны — внутренний мир личности, связанный с образом автора в «Мёртвых душах» (отличительная черта лирики), с другой стороны — объективная действительность (это характерно для эпических произведений). Задачи эпического и лирического планов поэмы существенно различаются: для эпоса важно было показать «хотя с одного боку всю Русь», для лирики — создать положительный для автора идеал.

Каждому плану произведения соответствуют свои средства создания образа. В лирической части Гоголь прибегает к метафорам, эпитетам, гиперболам, риторическим фигурам (вопросы, восклицания, обращения), использует повторы, градацию, инверсию.

Для эпического плана поэмы характерна индивидуализация речи героев, наличие разговорной лексики, пословиц и поговорок, выраженная сатирическая окраска повествования.

 Сатира — проявление комического начала, которое сопровождается резким обличением каких-либо отрицательных социальных явлений (привычек, черт характера, образа жизни, мировоззрения и т. п.).

Сатира Н. В. Гоголя в поэме направлена против ограниченности помещиков и чиновников, жизнь которых сводится к бездумному накопительству, что приводит к «смертьвению» их душ. Яркий сатирический образ создаёт, например, сравнение гостей на балу у губернатора с роем мух на сахаре.

Для характеристики персонажей писатель прибегает к гиперbole и гротеску.

 Гипербола — троп, основанный на резком преувеличении свойств изображаемого объекта.

Так, никто из городских чиновников не имеет фамилии, а лишь чин, имя и отчество. Гоголь выделяет в каждом образе только одну черту или деталь, гиперболизируя её. Например, у Ивана Антоновича Кувшинное Рыло «вся середина лица выступала... вперёд и пошла в нос».

 Гротеск — художественный приём, связанный с причудливым сочетанием реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма.

С помощью гротеска писатель может изобразить чиновника как «какую-то светло-серую куртку... <...> которая, своротив голову набок и положив её почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол».

Привычки, образ жизни и внешность помещиков изображены гротескно. В этих образах Гоголь выделяет не только типичные черты, но и гротескную деталь. Например, Манилов вручает Чичикову список крестьян, перевязанный розовой ленточкой, гротескны все детали облика Плюшкина. Кажется абсурдным сравнение Чичикова с Наполеоном, что подчёркивает узость интересов и глупость чиновников.

 Ирония — скрытая насмешка, выражение насмешки или лукавства через иносказание.

Ирония присутствует практически в каждом эпизоде поэмы: в описании губернского города, где разворачивается действие поэмы, и характеристике его жителей. Предметом насмешки выступают и крестьяне (разговор Селифана и Пелагеи, эпизод о дяде Митяе и дяде Миняе).

Н. В. Гоголь, работая над поэмой «Мёртвые души», писал: «...Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так... достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так яро изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашёл их в себе самом». Именно поэтому особенностью этого произведения является сочетание лирического и сатирического начал.

-
1. Докажите, что «Мёртвые души» имеют черты, свойственные лирике как литературному роду. Для этого найдите в поэме наиболее близкие лирическим произведениям фрагменты и определите в них средства художественной выразительности.
 2. «Комизм кроется везде, — говорил Н. В. Гоголь. — Живя среди него, мы его не видим; но если художник перенесёт его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смехом». Выберите 1—2 эпизода поэмы «Мёртвые души» и покажите на их примере, над чем смеётся писатель и какими художественными средствами достигается комический эффект.
 3. В каких эпизодах «Мёртвых душ» наиболее ярко звучит обличительный смех писателя? Против каких явлений современной Н. В. Гоголю жизни направлена его сатира? Обобщите свои наблюдения в тетради в виде таблицы «Сатирическая направленность поэмы «Мёртвые души»».

Социальное явление	Глава (эпизод) поэмы	Цитата

-
4. Можно ли назвать поэму «Мёртвые души» реалистическим произведением? Вспомните черты реализма как художественного направления и покажите, как они проявляются в поэме Н. В. Гоголя. Письменно оформите тезисный ответ.
 5. Сопоставьте лирическое отступление в главе 10 поэмы Н. В. Гоголя со стихотворением «Дума» М. Ю. Лермонтова. Что даёт Н. В. Гоголю основания верить в возможность духовного возрождения России?

Литература второй половины XIX века

ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века

Вторая половина XIX века начинается «мрачным семилетием» — последними годами царствования Николая I. Отличительными чертами и наиболее важными событиями эпохи были:

изменения в общественно-политической жизни, которые были связаны со смертью Николая I;

поражение России в Крымской войне (1853—1856), которое продемонстрировало экономическую и техническую отсталость России от Европы;

необходимость отмены крепостного права;

появление новой социальной силы — разночинства;

вытеснение со сцены общественно-политической жизни дворянской интеллигенции как исчерпавшей свои возможности.

В России складывается революционная ситуация, чётко проявляется кризис крепостнической системы. Коренным образом изменили социальное положение в России реформы Александра II — Освободителя (так народ прозвал царя-реформатора за отмену крепостного права).

Аграрная реформа 1861 года уничтожила крепостное право и положила начало развитию капитализма в Российской империи. Крестьяне получили имущественную

и личную свободу, но должны были выкупить у помещика свою землю и усадьбу или платить за пользование ими. Цена за землю была значительно выше рыночной, поэтому крестьяне, недовольные реформой, отказывались выкупать землю и стали бороться за смягчение условий передачи земли в их собственность. Начались восстания по всей России. Самое крупное из них — восстание 1863—1864 годов.

В 1881 году народовольцами был убит Александр II. Начался период реакции — эпоха безвременья.

Народовольцы — члены революционной организации «Народная воля», возникшей в 1879 году. Они считали своей задачей произвести переворот в России, чтобы передать власть народу. Главным инструментом в этой борьбе избрали террор: так народовольцы хотели устраниТЬ отдельных политических деятелей, препятствовавших достижению народного блага.

Были закрыты многие прогрессивные издания, введена жёсткая цензура. Быстро распространяются социалистические идеи, растёт влияние рабочего революционного движения, создаются подпольные кружки и т. п.

1. Какие события общественно-исторического развития России во второй половине XIX века отразились в литературе и других видах искусства?

2. Создайте карту памяти¹ «Общественно-исторические условия развития русской литературы во второй половине XIX века» по ма-

¹ Кarta памяти (интеллект-карта) — способ работы с учебным материалом. Составление ментальной карты начинается с центрального поля, где располагается образ (рисунок, понятие, схема, слово), отражающий тему. От него расходятся ветви-линии, раскрывающие центральную тему. Затем по принципу свободных ассоциаций эти линии дополняются информацией, которая связана с основной темой, как ветви со стволом дерева. Каждая новая тема становится исходной ниточкой для продолжения разветвления, то есть от неё отходят связанные с ней идеи.

териалам учебного пособия. Для этого определите, какое понятие будет центральным, в каких направлениях следует двигаться, чтобы раскрыть смысл этого понятия, какие факты и фамилии будут иллюстрировать каждое из выбранных направлений, как эти направления могут быть связаны между собой.

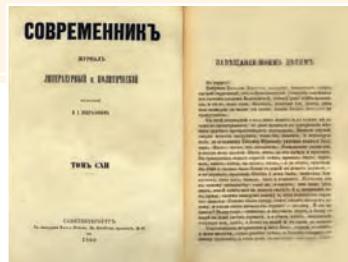
Раскол в журнале «Современник». Революционно-демократическое движение группировалось вокруг журналов «Современник» (1847—1866) и «Отечественные записки» (1868—1890-е).

 Журнал «Современник» был основан А. С. Пушкиным в 1836 году. После его смерти журнал издавала группа писателей во главе с П. А. Вяземским (1837), затем — П. А. Плетнёв (1837—1846). «Современник» пришёл в упадок. В сентябре 1846 года П. А. Плетнёв продал его Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву, которые сумели сделать журнал популярным изданием.

Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, Н. А. Добролюбов и другие отстаивали идею грядущей крестьянской революции и обосновывали возможность построения социализма при опоре на крестьянскую общину.

С перечисленными именами связано становление «реальной» критики, которая выдвигала перед собой особую задачу — вынести приговор обществу, его порокам. Первоначально с «Современником» сотрудничали также И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков и др.

С 1858 года Добролюбов вошёл в число редакторов журнала вместе с Некрасовым и Чернышевским. Каждый из них отвечал за определённый раздел в журнале: критикой занимался Добролюбов, публицистикой — Чернышевский, беллетристикой — Некрасов. Переход «Современника» на позиции революционного демократизма привёл к изменению самого характера издания: журнал из литературного превратился сначала

Разворот журнала
«Современник»

в общественно-политический и литературный, а позже стал исключительно общественно-политическим. В нём публиковались материалы, характеризующие отмену крепостного права с точки зрения интересов крестьянства. Журнал пропагандировал революционный путь уничтожения крепостнической системы. Именно это и стало причиной раскола в издании. Его революционная направленность привела к тому, что либерально настроенные Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Д. В. Григорович покинули журнал.

В июне 1862 года «за вредное направление» издание журнала «Современник» было приостановлено на 8 месяцев, а 7 июля был арестован Н. Г. Чернышевский. Поводом для ареста послужило перехваченное на границе письмо А. И. Герцена и Н. П. Огарёва, в котором предлагалось издавать «Современник» в Лондоне или Женеве. Приостановка «Современника», смерть Н. А. Добролюбова в 1861 году, И. И. Панаева — в 1862 году, арест и последовавшая затем ссылка Н. Г. Чернышевского привели к закрытию журнала (июнь 1866 года).

Продолжателем дела «Современника» стал журнал «Отечественные записки», издававшийся в 1868—1884 годах в Петербурге Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным.

1. Почему произошёл раскол в редакции журнала «Современник»? Какие последствия для развития литературы имел этот факт?

2. История литературы и журналистики говорит о существовании трёх «Современников». По дополнительным источникам узнайте, как складывалась дальнейшая судьба журнала «Современник» и существует ли сейчас издание с таким названием.

Утверждение реализма в литературе. Во второй половине XIX века литература приобрела в России особую значимость. Писатели обращаются к общественно-политическим проблемам российской действительности. В произведениях И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, И. А. Гончарова, которые

отличает особый психологизм, преобладает общественно-политическая, философская проблематика.

В литературе наблюдается рост демократизма, связанный с появлением нового героя-разночинца (Базаров — у И. С. Тургенева, Гриша Добросклонов — у Н. А. Некрасова, многие герои Ф. М. Достоевского), расширением тематики и творчеством ряда писателей-разночинцев (Н. Г. Помяловский, Г. И. Успенский и др.). Ведущим направлением становится *критический реализм*. Этому помогло развитие демократической критики (Н. Г. Чернышевский и др.), продолжавшей традиции В. Г. Белинского и утверждавшей, что правдивое изображение действительности есть главный принцип художественности.

Ведущее место в литературе занимает тема народа и его страданий, главным героем становится разночинец, сменивший «лишнего человека» — дворянина, который недоволен своей жизнью, видит социальную несправедливость, но не ищет выхода из сложившейся ситуации.

Во второй половине XIX века разночинцы — новая политическая сила в России, пришедшая на смену дворянам. Разночинцы — это выходцы из разных сословий (духовенства, крестьянства, мещан, чиновничества, купечества, ремесленников), основным видом деятельности которых был умственный труд; предшественники интеллигенции. Они выступали носителями революционно-демократических идей. Самыми известными разночинцами были В. Г. Белинский, петрашевцы (среди них — Ф. М. Достоевский), Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др.

В литературе 1860-х годов активно идёт поиск положительного героя. В центре повествования эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого оказываются ищащие смысл жизни Пьер Безухов и Андрей Болконский. Ф. М. Достоевский в романе «Идиот» со создаёт тип «положительно прекрасного человека» — князя Мышкина. Н. С. Лесков в своих произведениях выводит галерею «праведников». Иначе новый герой понимается Н. Г. Чернышевским.

Его Рахметов — «человек особенный»: он отвергает все достижения цивилизации, умеет довольствоваться малым, живёт ради других, по взглядам он типичный революционер. В романе «Что делать?» Н. Г. Чернышевский создаёт утопическую модель социалистической коммуны, основанную на равноправии, свободных взаимоотношениях между людьми.

Изменяется тема «маленького человека». А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь показали, что у этого героя есть собственная индивидуальность и он достоин сочувствия. В творчестве А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского «маленький человек» обретает новые черты характера: нравственность, духовность, честность, справедливость. К примеру, Макар Девушкин — герой романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди» — обладает развитым чувством собственного достоинства, высокой нравственностью, душевной честностью. Однако в рассказах А. П. Чехова «маленький человек» проявляется как пошлый, безликий, бездуховный тип, подобный Червякову («Смерть чиновника»), унтеру Пришибееву («Унтер Пришибеев»), околоточному надзирателю Очумелову («Хамелеон») и др.

Благодаря Н. А. Некрасову и его последователям существенно изменился литературный язык: он приблизился к народной разговорной речи.

Появляются новые жанры («крестьянские» поэмы Н. А. Некрасова, эпопея Л. Н. Толстого, развивается жанр реалистического романа).

1. Что такое реализм? Какие новые черты появились в реализме второй половины XIX века?
2. Почему литература второй половины XIX века обратилась к поиску нового героя? Как решали эту проблему разные авторы?
3. Докажите закономерность господства реализма в русской литературе второй половины XIX века.

Полемика о предназначении искусства. Начало спору о предназначении искусства было положено А. В. Дружининым, который выделил в литературе «пушкинскую» и «гоголевскую» школы. Имена Пушкина и Гоголя условно обозначали два противоположных направления в литературе и критике — «чистое

искусство» и «реальную поэзию». По мнению А. В. Дружинина, от Н. В. Гоголя в русской литературе идёт традиция изображать в произведении героя из «низов» общества, тёмные стороны социальной жизни и критиковать их. В 1842—1845 годах именно такой способ изображения жизни был избран «натуральной школой». После смерти В. Г. Белинского название «натуральная школа» было запрещено. Вместо него в литературоведении использовалось понятие «гоголевское направление» в русской литературе.

Во второй половине XIX века идеи «натуральной школы» развивали Н. Г. Чернышевский и Н. А. Некрасов. Они видели главную задачу искусства в отражении реальности такой, какая она есть.

Их позицию оспорили А. А. Григорьев, П. В. Анненков и другие — в литературе оформилось «чистое искусство», которое воспринималось как продолжение «пушкинского» направления. А. В. Дружинин противопоставил «гоголевскому» направлению «пушкинское», поскольку А. С. Пушкин, по мнению критика, уделял всё внимание воспеванию светлых сторон бытия, его произведения проникнуты «здравым» отношением к жизни.

«Чистое искусство» выросло из строчки письма А. С. Пушкина к В. А. Жуковскому: «Цель поэзии — поэзия!» В. Г. Белинский также подчёркивал: «Поэзия не имеет никакой цели вне себя, но сама себе есть цель» («Стихотворения М. Ю. Лермонтова», 1841). Основным девизом этого направления стали пушкинские строки: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв...»

«Чистое искусство» утверждало аполитичность писателя, особое внимание уделяло форме произведения, воспеванию красоты мира. К этому течению относят творчество А. А. Фета, А. А. Григорьева, А. Н. Майкова и др. В их произведениях нет ярких социально-политических черт эпохи и гражданских мотивов. Это было «искусство для искусства», где воспевались красота и любовь, часто отсутствовал сюжет, передавались мимолётные ощущения и впечатления автора.

Таким образом, во второй половине XIX века решался вопрос об общественной роли литературы. Это был спор о том, как будет развиваться русская литература: как «чистое искусство» или пойдёт по пути открытого служения народу, выступив против крепостничества и самодержавия.

1. По каким положениям различалось творчество представителей «гоголевского» и «пушкинского» направлений в литературе? Насколько принципиальными были эти разногласия?
2. На основании выделенных вами положений составьте и заполните в тетради таблицу «Сравнительная характеристика «гоголевского» и «пушкинского» направлений в литературе».
3. В общественно-историческом развитии России второй половины XIX века выделяются 4 этапа:
 - 1) 1848—1855 — «мрачное семилетие»;
 - 2) 1855—1861 — «оттепель», связанная с началом правления Александра II;
 - 3) 1861—1881 — пореформенный период;
 - 4) 1881 и далее — период реакции, эпоха безвременья.

Пользуясь дополнительными источниками и материалами учебного пособия, заполните в тетради таблицу:

Период	События общественно-политической жизни России	Писатели, их произведения	Особенности тематики

 Реализм в живописи, театре, музыке. Критическое отношение к действительности, ярко выраженная гражданская позиция, острые социальные направленности проявляются и в других видах искусства. Реализм становится ведущим художественным методом в музыке, живописи, скульптуре, театральном искусстве.

 В 1863 году 14 выпускников Петербургской академии художеств (И. Н. Крамской, К. Е. Маковский и др.) потребовали разрешения в выпускной работе обратиться к современной тематике, а не к древнескандинавскому эпосу. Получив отказ, они основали Петербургскую артель художников, которая просуществовала недолго, но уже в 1870 году

в Москве возникло Товарищество передвижных выставок, ставившее своей задачей правдиво отражать жизнь и популяризировать живопись через выставки своих картин по всей России. Инициатором создания этой организации выступил Г. Г. Мясоедов, его поддержали В. Г. Перов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин и др.

Реализм ярко проявляется в пейзажной и портретной живописи. Художники А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин и другие на своих полотнах воссоздают природу средней полосы России. Целую галерею портретов деятелей русской культуры оставили потомкам В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин.

Живопись испытывает огромное влияние литературы. «Тройка» (1866) В. Г. Перова идейно перекликается с произведениями Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского. Картина В. Г. Перова «На могиле сына» (1874) используется как иллюстрация к роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».

Благодаря А. Н. Островскому формируется национальный театр. Актёры Малого театра — М. Щепкин, П. Садовский, М. Ермолова и другие — утвердили реалистическую актёрскую школу в российском театре («школу Щепкина»).

Во второй половине XIX века продолжает развиваться русская национальная музыкальная школа, основанная М. И. Глинкой. Его традиции продолжали композиторы «Могучей кучки».

«Могучая кучка» образовалась в 1862 году в Петербурге.

В группу вошли М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков. Организатором этого творческого союза был М. А. Балакирев, название придумал критик В. В. Стасов. Все они боролись за укрепление и развитие национального стиля в музыке, собирали и издавали народные песни. Часто в своём творчестве композиторы обращались к сюжетам русской истории и фольклора (оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского; «Князь Игорь» А. П. Бородина; «Снегурочка», «Псковитянка», «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова).

1. В каких видах искусства, кроме литературы, ярко проявился реализм? По материалам учебного пособия создайте опорную схему «Реализм в искусстве второй половины XIX века».
2. Поясните, почему во второй половине XIX века реализм охватывает все виды искусства, становится ведущим методом отражения действительности.
3. Подготовьте электронный музыкальный и/или художественный альбом «Реализм в разных видах искусства второй половины XIX века». Кроме самих произведений (или их фрагментов), добавьте в альбом высказывания об их авторах и оценочные суждения о произведениях.

Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ

(1823—1886)

Литературе вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр». Он, по справедливости, должен называться «Театр Островского».

И. А. Гончаров

Александр Николаевич Островский родился в Замоскворечье в семье судебного чиновника.

Островские были родом из Костромы, выходцами из духовного сословия. Дед писателя перебрался в Москву, стал монахом Донского монастыря. Отец, Николай Фёдорович, окончил духовную семинарию, а позже и академию, однако стал судебным чиновником. Он был человеком строгих правил и принципов, честным и порядочным.

Александр был в семье наследником, старшим сыном. В девять лет он испытал первое большое потрясение в своей жизни — смерть матери. Отец много работал ради того, чтобы обеспечить большую семью, был человеком образованным. Именно поэтому в доме была хорошая библиотека, выписывались «толстые» литературные журналы. При этом большое внимание уделялось домашнему образованию: с детьми занимались учителя.

Можно сказать, что дома Александр, любивший чтение, получал больше знаний из прочитанных книг, чем в гимназии, в которую его отдали в сентябре 1835 года. Островский был самым обыкновенным учеником, особыми способностями не выделялся, но учился старательно. Он получил аттестат с хорошими оценками и «отлично» за поведение, что давало ему право поступать в университет без экзаменов.

В 1840 году у Островского произошёл первый конфликт с отцом. Александр хотел поступать на факультет словесности, но отец настоял на более основательном, по его мнению, образовании. Будущий драматург подчинился воле отца и отправился на юридический факультет Московского университета. К этому времени в доме был достаток: отец выкупил право на дворянство, мог позволить себе заниматься частной практикой.

Первоначально учёба в университете Александру нравилась. Однако неожиданно он увлёкся театром, став заядлым московским театралом.

Москва была одной из театральных столиц. Здесь располагались Большой (Петровский) и Малый театры (второй позже будут называть «Домом Островского»), где служили известные в то время актёры.

О театре писали в газетах («Московские ведомости» и др.) и специальных журналах («Музыкальный и театральный вестник», «Русская сцена», «Музыка и театр» и др.). Интерес к театру был огромен.

Литография начала XIX века.
Большой (Петровский) и Малый театры

Увлечение театром было настолько сильным, что Островский оставил университет. Отец решил преподать урок и отправил Александра служить писцом в Московский совестный суд, а затем канцелярским чиновником в Московский коммерческий суд. Это был ценный опыт для начинающего драматурга: он открыл для себя новую, чиновничью, среду («мир судей» с их нравами и порядками). Островскому оставалось только наблюдать и запоминать.

В 1847 году А. Н. Островский пишет свои первые произведения — очерк «Записки замоскворецкого жителя» и пьесу «Картина семейной жизни». Первое принесло похвалы критиков за точность наблюдений (сам автор навсегда получил прозвище «Колумб Замоскворечья»). Но главное — Островский окончательно убедился, что его призвание — это не карьера чиновника или юриста.

В 1849 году выходит комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтёмся» (её он писал дольше всего — целых три года). Сюжет пьесы предельно прост и «подсмотрен» у самой жизни: задолжавший купец решается на судебную аферу.

С пьесы «Свои люди — сочтёмся» начинается «театр Островского». Она содержит черты, которые создают неповторимый стиль Островского-драматурга:

- яркие характеры героев, словно зашедших прямо с улицы;
- использование «говорящих» фамилий;
- отражение народной нравственности;
- конфликт отцов и детей на повседневном, бытовом уровне;
- смешение трагического и комического (как в самой жизни);
- афористичное название;
- простонародная речь.

Пьесу к постановке запретили, за Островским был установлен негласный надзор, целый год его нигде не печатали. Только в марте 1850 года пьеса «Свои люди — сочтёмся» была опубликована в журнале «Москвитянин».

На чтении пьесы «Свои люди — сочтёмся» (первоначальное название — «Банкрот») 3 декабря 1849 года в доме М. П. Погодина, профессора Московского университета, редактора журнала «Москвитянин», присутствовал Н. В. Гоголь. Современники отмечали, что он внимательно слушал пьесу, а позже Островскому передали записку, в которой Гоголь тепло приветствовал его талант.

Писатель В. Ф. Одоевский, оценивая значение этой пьесы, сказал: «Я считаю, на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкроте» я ставлю номер четвёртый».

Следующая пьеса «Бедная невеста» также не была разрешена к постановке на сцене. Однако постепенно, шаг за шагом Островский создаёт русский национальный театр.

В. Я. Лакшин, исследователь творчества драматурга, автор его биографии, отмечает: «14 января 1853 года — день обручения Островского со сценой».

В этот день в Малом театре состоялась премьера пьесы «Не в свои сани не садись». Москва праздновала успех и открытие нового драматурга. Дальше было главное испытание — премьера в Александринском театре в Петербурге, на которой присутствовал сам Николай I. Неожиданно пьеса императору понравилась, и он произнёс знаменитую фразу: «Это даже не пьеса, это — урок».

Цензурные запреты были сняты. Успех следующей пьесы «Бедность не порок» превзошёл все ожидания.

А. Н. Островский едет в Петербург. Драматург начинает сотрудничать с журналом «Современник».

Зимой 1856 года в редакции журнала «Современник» состоялся «генеральный обед» в честь Островского, после чего Александр Николаевич стал считаться официальным сотрудником журнала.

В 1862 году А. Н. Островский совершил путешествие по Европе — Венеция, Флоренция, Париж, Лондон. Но больше всего он любил своё имение Щелы́ково в Костромской губернии, которое досталось ему по наследству. Барина или помещика из него не получилось. Он пахал и косил вместе с мужиками, писал пьесы в уединённом флигеле. Во многом природа в Щелы́кове повлияла на написание пьесы-сказки «Снегурочка».

Музей-усадьба
А. Н. Островского
в Щелы́кове

Двадцать последних лет жизни — это изнуряющая работа, долги и одновременно почёт и уважение. Так, в 1886 году Островского назначили управляющим московскими театрами. В конце жизни давали знать о себе и многочисленные болезни. 2 (14) июня 1886 года А. Н. Островский скончался в своём имении и был похоронен на обычном сельском кладбище.

А. Н. Островский как создатель русского национального театра. Уникальность А. Н. Островского как автора в том, что он единственный из русских писателей XIX века целиком посвятил себя театру, считая его самым демократичным видом искусства.

Н. А. Андреев,
Ф. О. Шехтель. Памятник
А. Н. Островскому перед
зданием Малого театра
на Театральной площади
в Москве

А. Н. Островский написал свою первую пьесу в 24 года, 40 лет своей жизни посвятил драматургии. Иногда, чтобы содержать большую семью (у писателя было шестеро детей, которых он называл «своими лучшими произведениями»), он работал одновременно над несколькими пьесами.

Островский фактически создал репертуар для российских театров, написав около пятидесяти произведений в различных драматических жанрах: комедия, драма, пьеса-сказка.

Островский воспитал нового зрителя, считая, что именно театр с его «правдой жизни» должен быть понятен не только для разночинцев, купцов, но и для обычных мастеровых. В творчестве писателя представлена «вся Россия»: купцы-«самодуры», мещане, провинциальные актёры, обедневшее дворянство, чиновники, новые хозяева жизни — дельцы-«миллионщики».

И хотя лучше всего у Островского выходили сатирические комедии и психологические драмы из жизни купечества, своим самым «задушевным» произведением автор называл пьесу-сказку «Снегурочка», в которой воплотился русский национальный миф (были использованы мотивы и образы славянской мифологии).

А. Н. Островский открыл русскому читателю новую Россию: Замоскворечье и Поволжье.

«До сих пор было известно только положение и имя этой страны. Что же касается до обитателей её, т. е. образ жизни их, языка, нравы, обычаи, степень образованности, — всё это было покрыто мраком неизвестности» (А. Н. Островский).

Театр Островского отличается особой целостностью, которая проявляется в трактовке ролей, режиссёрских приёмах и оформлении сцены. Главным в пьесе является не сюжет, а характер, яркая и запоминающаяся индивидуальность, которую создаёт на сцене актёр.

Автор выстраивает не только конфликты, которые он «подсмотрел» у самой жизни, но и воссоздаёт саму среду, состоящую из повседневных мелочей (часто создаётся впечатление, что на сцене ничего не происходит). Критики писали, что на сцене присутствуют (а не играют) обычные люди, а не актёры. При этом особенно важна сценическая речь — разговоры, реплики на бытовые темы, которые не имеют определяющего значения и выглядят как фон.

Как и в жизни, у А. Н. Островского нет «пустого» пространства на сцене. Драматург умеет раскрыть индивидуальность

героя не только через само действие и поступки, но и через яркую самобытную речь. Нередко именно речевая характеристика, искусство построения диалога восполняет в его пьесах недостаток сценического движения.

У А. Н. Островского можно выделить два типа героев: первые создают конфликт, вторые выступают как представители нравов, бытовой среды.

Также в творчестве «зрелого» А. Н. Островского большую роль играют философско-психологические детали-символы (к примеру, образ грозы в одноимённой драме).

Пьесы «Гроза» и «Бесприданница» в театре и кино. Пьеса «Гроза» — одно из самых репертуарных произведений русского театра. В своё время знаковые постановки осуществляли В. Мейерхольд (Александринский театр, 1916), А. Таиров (Камерный театр, 1924), В. Немирович-Данченко (Московский Художественный театр, 1934).

Существуют две экранизации пьесы «Гроза». В 1933 году режиссёр В. Петров создал фильм, где представил произведение Островского как бытовую драму, а в 1977 году художественный кинофильм сняли режиссёры Ф. Глямшин и Б. Бабочкин.

Первая экранизация пьесы «Бесприданница» состоялась в 1912 году. Фильм был снят режиссёром К. Ганзеном, а роль Ларисы Огудаловой исполнила знаменитая театральная актриса В. Пашенная.

Кадр из фильма «Жестокий роман», 1984 (режиссёр Э. Рязанов)

К числу наиболее удачных киноверсий произведения относится фильм режиссёра Я. Протазанова, вышедший на экраны в 1936 году (Лариса — актриса Н. Алисова). В 1974 году появилась киноверсия режиссёра К. Худякова, в которой снялись тогдашние звёзды советского кино: Т. Доронина, В. Гафт, А. Джигарханян.

Экранизация Э. Рязанова «Жестокий роман», вышедшая в 1984 году,

вызвала разноречивые суждения критиков, однако во многом стала культовой благодаря блестящей игре актёров (Л. Гузеевой, Н. Михалкова и др.).

В 2011 году режиссёр А. Пуустусмаа снял фильм «Беспринцессница» (в главной роли — М. Александрова). Название говорит само за себя и в очередной раз убеждает нас в актуальности тем, сюжетов драматургии А. Н. Островского.

1. В чём уникальность появления А. Н. Островского в русской литературной и театральной традиции? Каким образом на его жизнь повлияло происхождение?
2. Почему А. Н. Островского называют «Колумб Замоскворечья»? В чём важность литературно-географического открытия драматурга?
3. По дополнительным источникам установите, в чём состоит мировое значение творчества А. Н. Островского. Тезисно сформулируйте 3—4 положения, отражающие влияние писателя на развитие мировой литературы.

Социально-психологическая драма

Драма (в узком смысле — жанр драматургии) как самостоятельный жанр сложилась во второй половине XVIII века, когда в искусстве усилился интерес к укладу, нравственным идеалам демократической среды, к психологии обычного человека. Но наибольшее распространение драма получила в литературе XIX века, начиная с творчества А. С. Пушкина.

Драма (от греч. *dráma* — буквально «действие») — жанр в драматургии: произведение, в котором изображается частная жизнь человека, находящегося в конфликте с обществом.

Драма часто соединяет трагическое и комическое, поэтому её иногда называют «средним жанром». Действие в драме чрезвычайно концентрированно. Напряжённость действия, самораскрытие героя требуют сильных страстей, тех условностей игры, которые нелогичны в жизни, но всё же должны оставаться правдоподобными на сцене.

Существует несколько жанровых разновидностей драмы.

Социально-психологическая драма — разновидность драмы, в которой конфликт героев обусловлен их социальным положением и большое внимание уделяется изображению внутреннего мира и переживаний героев, мотивов, определяющих их поступки.

Социально-психологическая драма характеризуется вниманием автора к жизненному укладу героев, подробностям быта. В данных произведениях содержится бытовой конфликт (несогласие матери и невестки, ссора купца и приказчика и т. п.), который в большинстве случаев является внешним и углубляется внутренним конфликтом, отражающим существенные социальные и личностные противоречия. Поступки героев обязательно получают психологическое объяснение.

Пьесы «Гроза» и «Бесприданница» А. Н. Островского — образцы социально-психологической драмы в русской литературе второй половины XIX века.

1. Пользуясь материалами учебного пособия, расскажите о драме как о литературном жанре.

2. Сформулируйте 3—5 признаков, по которым можно отличить драму от других драматических жанров.

3. По дополнительным источникам установите, как развивался жанр драмы в кино, какие кинофильмы считаются образцами драмы. Посмотрите самостоятельно один из них и напишите отзыв, отметив жанровые особенности выбранной вами картины.

ГРОЗА

История создания. Премьера пьесы «Гроза» состоялась 2 декабря 1859 года в Александринском театре в Петербурге.

Долгое время считалось, что основой пьесы стали наблюдения А. Н. Островского во время его экспедиции по Волге. Поводом послужило знаменитое «дело Клыковых». Жители города Костромы даже указывали конкретное место

самоубийства Катерины и дом, где она жила. Позже исследователи творчества драматурга установили, что работа над пьесой началась до того, как молодая купчиха Клыкова бросилась в Волгу.

Здесь следует отметить удивительное совпадение и прозорливость Островского, уловившего конфликт «старого» и «нового» в купеческой среде и сумевшего в бытовом конфликте передать шекспировские страсти накануне реформы 1861 года.

Образ города Калинова. Город Калинов стал самой известной географической точкой в драматургии А. Н. Островского. Образ города глубоко символичен. Странница Феклуша называет его «землёй обетованной», поскольку в этом городке ничего не меняется, кажется, в нём остановилось время. Например, Кулигин, механик-самоучка, вдохновенно декламирует Ломоносова и Державина, Кабаниха требует, чтобы невестка прочитала по уехавшему мужу на крыльце, как во времена «Домостроя». Где-то есть большой и враждебный мир, в котором живут «люди с пёсими головами» и запрягают огненного змия. А здесь царят порядок и покой. Для жителей города он кажется маленьkim раем. Замкнутость на бытовой жизни и показная религиозность — две главные черты Калинова. В нём нет места просвещению, а невежество и покорность принимаются за добродетель.

В этом городе есть свои злодеи и их жертвы. Однако никто не выходит за рамки жизненного уклада и миропонимания Калинова. Даже Катерина тянется к новой жизни неосознанно, интуитивно.

Город в пьесе — это люди, которые замерли в тревожном ожидании перемен, из последних сил охраняют границы своих владений. Именно они устраивают суд над главной героиней. Калинов со своим патриархальным укладом словно затаился в ожидании жертвы. И она является под раскаты грома и сверкание молний.

Мастерство А. Н. Островского в создании характеров Кабанихи, Дикого. Критик Н. А. Добролюбов в своей статье назвал

устои города Калинова «тёмным царством». Действительно, представители старшего поколения — Дикой и Кабаниха — пытаются сохранить прежние правила жизни, где нужно беспрекословно подчиняться, где деньги определяют право и силу. Так, чем более богатым становится Дикой, тем грубее и бесцеремоннее он выглядит в пьесе, «у него вся жизнь основана на ругательстве». Люди слабее и беднее его — это «червяки». Будучи сильным материально, Дикой слаб духовно. Он одинок, потому что в каждом человеке видит разбойника. Дикой жалуется Кабановой: «Ты только одна во всём городе умеешь меня разговаривать». Грубость, произвол, невежество делают героя жертвой собственного своеволия и безнаказанности.

С. В. Герасимов.
Дикой и Кабаниха

Если Дикой внешне и внутренне такие, каков он есть, — груб, жесток, ограничен, то Кабаниха скрывает самодурство «под маской благочестия». Она выступает в пьесе как символическое воплощение устоев старого мира. Это одна из самых характерных ролей в пьесе и одновременно литературный тип, более других указывающий на то, что в пьесе парадоксальным образом соединились черты классицизма и реализма. Деспотизм в целом отличительная черта купеческого мира. Однако патриархальные устои находятся на грани распада. Это понимает драматург и интуитивно чувствуют сами герои.

Образ Катерины. Характер Катерины имеет национальные истоки и ассоциируется с народной песней, широтой Волги, желанием героини стать птицей и полететь. Критик Д. И. Писарев назовёт главную героиню «мечтательницей». Именно чувство пробуждает в Катерине личность, несовместимую с традиционным укладом, и понимание того, что за него она должна давать ответ не перед мужем и свекровью, а только перед своей совестью и Богом. Она не боится людского суда: «Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?»

Важную роль в пьесе выполняет рассказ героини о своём детстве и юности. Здесь Островский прибегает к антитезе, подчёркивая подчинённый, несвободный статус замужней женщины. Воспоминания Катерины пронизаны чистотой и наивностью, где главным образом-символом становится родительский дом. Героиня видит ангелов (Борис влюбляется в её «ангельскую улыбку») «в солнечный день»: «Рано утром в сад уйду, ещё только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу...» В отличие от Кабанихи её Бог светлый, солнечный, добрый.

Сама Катерина способна на страдание и сострадание, что редкость для жителей города. Так, она не любит своего мужа Тихона, но сочувствует ему, мучается оттого, что не сохранила супружескую верность.

Противоречивость Катерины в том, что она полюбила Бориса, как сказал Н. А. Добролюбов, «на безлюдье». «Хороший человек», — сказал Кулигин о племяннике Дикого. Борис выделяется среди калиновских обитателей — честный, порядочный, пришедший из другого мира, но безвольный. В отличие от Катерины, которая становится на протяжении пьесы личностью, он ею никогда не был и не станет. Без Бориса жизнь главной героини теряет всякий смысл. В христианстве самоубийство — это один из самых тяжёлых грехов, но в этом её бунт против «тёмного царства»: «Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться...» Смерть в данной ситуации парадоксально становится освобождением от «тёмных сил». Вспомним слова Кулигина: «...душа теперь не ваша: она теперь перед Судиёй, который милосерднее вас!»

Жанр пьесы. Особенности конфликта. Конфликт в пьесе основывается на противостоянии социальной атмосферы Калинова и психологически утончённого, чувственного мира главной героини. Островский в пьесе наделил нравственный конфликт особой социальной значимостью (схема 7).

И. С. Глазунов.
Катерина

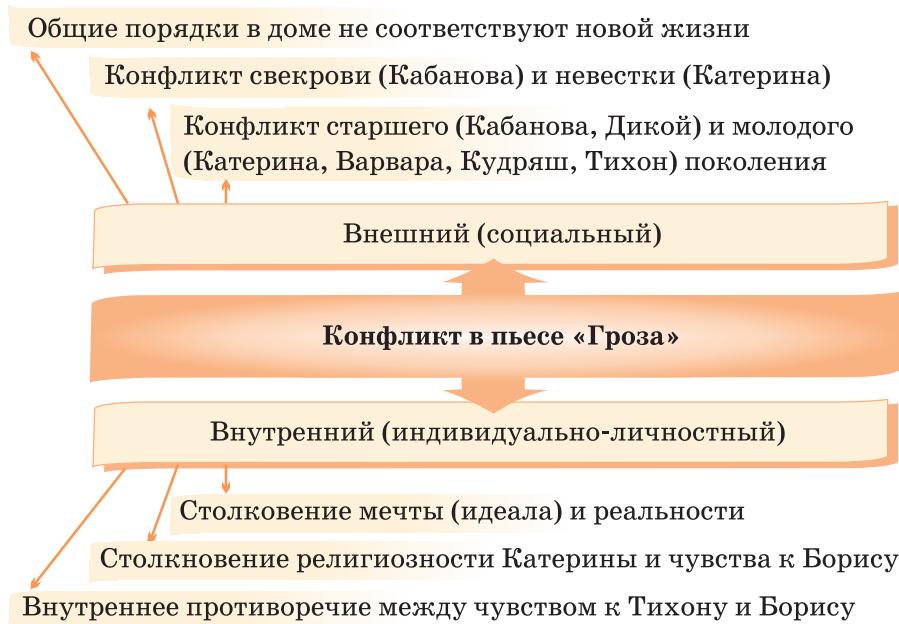

Схема 7. Своеобразие конфликта в драме «Гроза»

А. Н. Островского

Основной конфликт пьесы заключается в столкновении старых, изживших себя авторитарных социально-бытовых принципов, носителями которых в первую очередь выступают Кабаниха и Дикой, и новых, прогрессивных стремлений к равноправию, свободе человеческой личности — они свойственны Катерине. В этом заключается внешний, социальный конфликт пьесы.

Он продолжается в бытовом противостоянии свекрови и невестки, которое обозначено уже в первом действии. Кабаниха вечно недовольна Катериной, постоянно её укоряет за то, что «не очень-то нынче старших уважают». Кабаниха считает, что невестка настраивает сына против матери. Катерина возражает на это: «Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь». К этому противоборству присоединяется ещё и столкновение идеалов главной героини с жестокой реальностью — внутренний конфликт. Его кульминацией является последний монолог героини, в котором Катерина прощается не с жизнью, а с любовью: «Друг мой! Радость моя! Прощай!»

Старшее поколение, властвуя, чувствует, что жизненные устои меняются (и ничего с этим не поделать). Представители младшего поколения (купеческие дети — Варвара, Кудряш, Тихон) демонстрируют показное благочестие. Главная героиня тоже является частью этого мира. Поэтому сама Катерина не противопоставляет себя купеческому укладу. Другой она становится уже в процессе действия, когда в её жизнь неожиданно приходит любовь. Это позволяет считать «Грозу» социально-психологической драмой.

Смерть Катерины, которая обладает обострённым чувством справедливости и испытывает отвращение ко лжи, не может жить с грехом, поэтому совершает ещё больший грех, является чертой трагедии. В этом случае финал пьесы трактуется как неизбежный результат столкновения двух миров — старого и нового.

Поведение Дикого, способы, которыми он управляет своими делами, рассказы Феклушки, рассуждения калиновцев о мироустройстве имеют комическую окраску. Критик А. М. Пальховский ещё в 1859 году отметил: «Итак, драма “Гроза” — драма только по названию, в сущности же это сатира, направленная против двух страшнейших зол, глубоко вкоренившихся в тёмном царстве, против семейного деспотизма и мистицизма».

Внимание к деталям быта обитателей города Калинова, достаточно подробное описание уклада жизни купечества позволяет увидеть в «Грозе» черты социально-бытовой драмы.

1. Проанализируйте список действующих лиц пьесы «Гроза». Есть ли среди них те, кто носит «говорящие» фамилии или имена?
2. Опираясь на материал учебного пособия и текст произведения, составьте опорный конспект «Система образов в пьесе "Гроза"».
3. Как вы считаете, что явилось главной причиной гибели Катерины? При каких условиях финал произведения мог быть менее трагичным?
4. Почему, на ваш взгляд, такие люди, как Кулигин, не могут найти себя в жизни города Калинова, приносить конкретную пользу? Можно ли его назвать героем-резонёром в пьесе?
5. Можно ли сказать, что конфликт в пьесе «Гроза» обусловлен разным возрастом героев? Условно разделите персонажей пьесы на «отцов» и «детей». Носителями каких ценностей выступает каждое поколение в пьесе?

6. Н. А. Добролюбов характеризовал произведения А. Н. Островского как «пьесы жизни». Используя статью из учебного пособия выпишите пять критериев, которые дают ему право на подобную формулировку.
7. Рассмотрите гравюру с изображением Замоскворечья (форзац 1). Сравните её с описанием города Калинова в пьесе. Есть ли сходство между городами? В чём оно состоит?
8. Используя материалы учебного пособия и текст пьесы, заполните в тетради таблицу «Речевые характеристики представителей младшего поколения».

Образ	Цитата	Комментарий
Катерина		
Тихон		
Варвара		
Кудряш		
Борис		

9. Какие ремарки позволяют судить о внешности героев? Какими вы представляете героев пьесы «Гроза»? Рассмотрите иллюстрации на форзаце 1 и на с. 62, 63. В чём ваши представления совпадают с авторским видением героев?
10. Напишите мини-сочинение «Душа Катерины как народная песня». Фрагменты каких народных песен можно использовать для характеристики внутреннего мира героини?
11. Представьте себя актёром школьного театра. Какую роль из «Грозы» вам хотелось бы сыграть и почему?

БЕСПРИДАННИЦА

История создания. Это произведение — «купеческая пьеса» нового времени — знаковое во всех смыслах. Оно стало «юбилейным» (сороковым) в творчестве драматурга. Работа над пьесой продолжалась в течение четырёх лет — с 1874 по 1878 год. Премьерные спектакли по «Бесприданнице» состоялись осенью 1878 года и завершились провалами, вызывая протест у зрителей и театральных критиков. Нравственные вопросы были поставлены автором уж очень радикально для своего времени и не могли понравиться новым «хозяевам жизни». Впервые пьеса

была опубликована в журнале «Отечественные записки» (1879, № 1). Лишь через десять лет после смерти автора, во второй половине 1890-х годов, к «Бесприданнице» пришло признание зрителей. Оно было связано с именем знаменитой актрисы В. Ф. Комиссаржевской. И сам автор, и критики называли «Бесприданницу» одним из лучших произведений в творчестве драматурга.

Актуальность темы, как и в случае с пьесой «Гроза», была подсказана самой жизнью. В 1870-х годах Александр Островский занимал должность почётного мирового судьи в Кинешемском уезде. Участие в процессах и знакомство с криминальной хроникой давали ему возможность находить новые темы для своих произведений.

Русское купечество в новую историческую эпоху. А. Н. Островский обладал необычайной способностью улавливать дух времени. Пьесы «Гроза» и «Бесприданница» разделяют почти двадцать лет. Если сравнить два города на Волге, то очевидно, насколько изменилась сама Россия. Купечество как сословие отходит от патриархального быта и становится основой будущей русской буржуазии. Сыновья и внуки Диких и Кабановых из успешных торговцев стали «миллионщиками», будущими капиталистами. Они не боятся покидать пределы родного города. Напротив, перехватывают инициативу у разорившегося дворянства и в определённый момент становятся ведущей социальной силой в России. Поездка в Париж, на торговую выставку, — дело престижа.

Эти просвещённые «новые русские» не невежественные самодуры, которые слепо и из последних сил держатся за свои тысячелетние устои, но настоящие «хозяева жизни». Они модно одеты, говорят на правильном литературном языке, получили европейское образование и хорошо воспитаны. Знают классическую литературу, любят романсы.

При этом они самолюбивы и тщеславны, любят жить с шиком, сорить деньгами на публику. Так, утро Вожеватова начинается с того, что он заказывает у Гаврилы шампанское, которое

ему для конспирации приносят в чайнике. Такой чай обходится ему в тринадцать рублей.

В пьесе по-новому интерпретируются излюбленные мотивы творчества Островского: торговля, деньги, купеческий «кураж». По сути ничего не изменилось: сила у того, у кого деньги, а поведение лучших людей города можно назвать «просвещённым самодурством».

Власть денег и сила человеческих чувств в пьесе. В отличие от других пьес А. Н. Островского в «Бесприданнице» большую роль играет тема не просто денег, а именно больших денег. Коммерческая выгода и подлинные чувства находятся по разные стороны. К примеру, Параторов никак не скрывает, что женится без любви на миллионах и золотоносных приисках своей невесты. И ни у кого это не вызывает ни малейшего порицания. Напротив, купцы ему завидуют и одобряют его выбор.

Главная героиня Лариса на протяжении всей пьесы является именно «дорогой вещью», о чём прямо говорится в finale. Никто, даже мать, не скрывает, что бесприданницу одни хотят подороже продать, а другие — вовремя купить подешевле, как и любой другой товар. Вершиной подобной пошлой, безобразной сделки становится эпизод, когда Кнуров и Вожеватов попросту разыгрывают, кому из них «достанется» Лариса, подбрасывая монету.

А. А. Парамонов.
Лариса и Параторов

Деньги — главная сила в произведении. Ими измеряется всё: уважение в обществе, подлинность чувств. Даже Параторов, «блестящий барин», неординарная личность, ходивший с бурлаками по Волге и учившийся у них русскому языку, не скрывает цинизма и обозначает свои жизненные принципы: «ничего заветного нет; найду выгоду, так всё продам, что угодно». Это новая философия жизни, когда можно рисоваться, «шиковаться», пускать пыль в глаза другим, но дело есть дело, выгода есть выгода.

Развитие конфликта и система образов. Система образов традиционна для пьес А. Н. Островского. Это определённые типажи, которые встречаются практически в каждом произведении драматурга: купцы, мелкий чиновник, девушка на выданье, её мать, стремящаяся «продать» дочь подороже, провинциальный актёр.

Каждый из героев стал запоминающимся образом.

 А. Н. Островский использует приём «говорящих» имён и фамилий. Большинство из них имеют не только исконно русские, но и греческие, латинские корни. К примеру, имя матери героини — Харита — в переводе с греческого означает «прелестная», «любезная», а «огудать» в словаре В. И. Даля означает «обольстить», «обмануть». Дословно получается «прелестная обманщица», которая стремится выгодно выдать дочь замуж, умеет правильно выпросить денег у купцов. Отчество Карапышева (от Капитон) в переводе с латинского означает «упрямый», а «карапыш», согласно словарю В. И. Даля, — «коротышка». Имя Лариса в переводе с греческого означает «чайка».

«Бесприданница» — это пьеса о любви. Сюжет произведения — это борьба за девушку как красивую игрушку, забаву, вещь, воплощение собственного статуса в обществе. Однако никому из героев нет дела до её чувств и переживаний. Каждый из них понимает любовь по-своему и, как следствие, по-разному относится к Ларисе. Для Кнурова и Вожеватова — это предмет купеческой роскоши. Заполучив бесприданницу, они готовы тратить немалые деньги и на её наряды, и на драгоценности, вывозить её как «дорогую вещь» в Париж. Для них важно, что Лариса образованна, умеет петь романсы и музенировать.

Паратов не верит в высокую любовь, думает, что есть только любовь для «домашнего обихода», поэтому считает свои отношения с Ларисой любовным экспериментом: «Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека: на другой день после разлуки с ним, через неделю или через

месяц». С другой стороны, он хочет переложить вину на девушку, которая собирается выйти замуж.

Карандышеву Лариса нужна для самоутверждения в глазах жителей Бряхимова. Собираясь жениться на ней, он лишь тешит собственное самолюбие.

Для Ларисы любовь — непременная и высшая потребность души. В финале жизнь для неё теряет всякий смысл именно потому, что она «любви искала и не нашла».

Образ Ларисы Огудаловой. Лариса — это тонко организованная натура. Как и Катерина Кабанова в «Грозе», она является центральным персонажем пьесы, образом сложным, многомерным и противоречивым. Её любовный конфликт внутренний. Она романтическая провинциалка, которая мечтает о настоящем чувстве, описанном в книгах, и о богатой, роскошной жизни. Всё это могло реализоваться в счастливой семье, но у Ларисы нет приданого, поэтому она становится «товаром», «дорогой вещью».

Однако у Ларисы есть выбор, в отличие от Катерины Кабановой, которая изначально была жертвой бытовой среды и обстоятельств, а любовный конфликт, в котором она оказалась, являлся формой протеста. Лариса всему этому может и не подчиниться, однако обман Паратова, низкое поведение Карандышева на званом обеде переломили её душевно, заставили разочароваться

в поиске настоящей любви. Она уже психологически готова к роли «дорогой вещи» и во многом благодарна Карандышеву только лишь за то, что он хотя бы внешне относится к ней иначе, чем остальные.

Финальный монолог героини делает её образ подлинно трагедийным. Лариса попытается броситься в Волгу, но осуществить это намерение у неё недостаёт силы: «Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил! Вот какая я несчастная! А ведь есть люди, для которых это легко». В порыве отчаяния Лариса способна лишь бросить болезненный вызов

А. А. Парамонов.

Лариса

миру наживы и корысти: «Уж если быть вещью, так одно утешение — быть дорогой, очень дорогой». Смерть от пули Карандышева становится для девушки единственной возможностью сохранить себя человеком, не превратиться в бездушную вещь.

Карандышев и тема «маленького человека» в русской литературе. А. Н. Островский по-новому переосмыслил в произведении и тему «маленького человека». В Карандышеве сочетаются комическое и зловещее. Это «маленький человек с амбициями», «запасной» жених, который не вызывает у читателя и зрителя ни жалости, ни малейшего сострадания.

Парадоксально, но именно он мог развернуть ход действия пьесы, если бы согласился на просьбу Ларисы не давать обед и уехать сразу в Заболотье. Однако Карандышев лишь жалкое подобие «сильных» этого города. Его любовь к Ларисе — это синоним тщеславия, часть большой мечты — экипаж с музыкой, роскошная женщина, возможность сорить деньгами.

Лариса, способная принять Карандышева не за богатство, а за душевые качества и жить с ним тихой семейной жизнью, разочарована и не скрывает своей неприязни к жениху: «Для меня самое тяжкое оскорбление — это ваше покровительство; ни от кого никаких других оскорблений мне не было».

-
1. Как вы понимаете смысл названия драмы «Бесприданница»?
 2. Выпишите из пьесы характеристики купцов нового времени. Что их объединяет? Есть ли существенные различия между Паратовым — представителем дворянства, Кнуровым и Вожеватовым — купцами нового времени?
 3. В чём «внутренний» драматизм положения Ларисы в пьесе? Кто, на ваш взгляд, больше других виноват в гибели девушки?
 4. Выступите журналистом местной Бряхимовской газеты и напишите заметку о происшествии. Придумайте название для газеты и заголовок для своего материала.
 5. Подумайте, с какими женскими образами русской литературы можно сравнить главную героиню пьесы А. Н. Островского.
 6. Напишите мини-сочинение «Душа Ларисы как роман». Фрагменты каких романов можно использовать для характеристики внутреннего мира героини?

Фёдор Иванович ТЮТЧЕВ

1803—1873

...Тютчев может сказать себе, что он...
создал речи, которым не суждено умереть,
а для истинного художника выше подобного
сознания награды нет.

И. С. Тургенев

Фёдор Иванович Тютчев родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года в селе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии в дворянской семье.

Детские, отроческие и юношеские годы поэта прошли в среднерусской полосе. Отсюда, из срединной Руси, Ф. И. Тютчев вынес и восприимчивую любовь к природе, и острое чувство русской истории. Позже в стихотворениях о природе поэт соединил приметы северной и южной полосы России.

Отец Тютчева, Иван Николаевич, был хорошо образованным человеком. Мать будущего поэта, Екатерина Львовна Тютчева, происходила из старинного дворянского рода Толстых, давшего русской литературе писателей Льва Николаевича и Алексея Константиновича Толстых.

Будущий поэт получил домашнее образование. Его обучал Семён Раич, поэт и переводчик. По воспоминаниям учителя,

мальчика отличали «необыкновенные дарования», « страсть к просвещению» и «любознательный ум».

Своё образование Ф. И. Тютчев завершил в 1821 году в Московском университете: он досрочно окончил словесное отделение со степенью кандидата. В студенческие годы у Тютчева сложились дружеские отношения с писателем В. Ф. Одоевским, литературным критиком И. В. Киреевским,

Музей-усадьба
Ф. И. Тютчева в Овстуге

философом и поэтом А. С. Хомяковым и другими «любомудрами», которые оказали большое влияние на становление будущего писателя.

Любомудры — участники литературно-философского кружка «Общество любомудрия» (1823—1825), которые занимались популяризацией идей немецкого философа Шеллинга. Писатель В. Ф. Одоевский был руководителем кружка. Собрания проходили часто у историка М. П. Погодина, друга Ф. И. Тютчева. Общество было тайным, после восстания декабристов В. Ф. Одоевский сжёг все бумаги, связанные с деятельностью кружка. Любомудры завершили своё существование в 1830 году после закрытия журнала «Русский вестник».

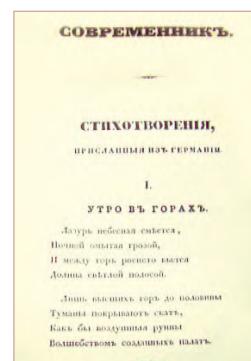
В 1822 году Тютчев приезжает в Петербург. После службы в Коллегии иностранных дел он направлен в русскую миссию в Мюнхене. Поэт покидает Россию на долгие 22 года.

В Мюнхене, который называли «германскими Афинами», Тютчев знакомится с поэтом Г. Гейне, философом Ф. Шеллингом (слушает его лекции в недавно открывшемся университете), другими литераторами, художниками, музыкантами. Тютчев занимается переводами произведений И. В. Гёте, Г. Гейне, Ф. Шиллера, В. Шекспира, Дж. Г. Байрона.

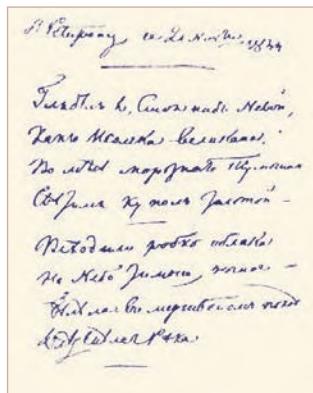
За границей у Ф. И. Тютчева появилась семья: он женился на Элеоноре Петерсон, у них родились три дочери. Языком семьи, службы и переписки поэта был французский. И только стихи он писал на русском языке.

В альманахе «Урания» в 1826 году были помещены три стихотворения Тютчева. Затем С. Е. Раич в журнале «Галатея» (1829—1830) опубликовал ещё несколько произведений поэта, но и они не принесли автору известности.

В 1836 году в журнале «Современник» А. С. Пушкин опубликовал «Стихотворения, присланные из Германии» за подписью

Страница журнала «Современник» (1836)

Автограф стихотворения «Глядел я, стоя под Невою»

Ф. И. Тютчева

«Папство и римский вопрос» (1850)). Он чувствовал, что европейская цивилизация стоит накануне грандиозных исторических потрясений, и отразил это не только в публицистических статьях, но и в стихотворениях (например, «Цицерон»).

В 1850 году Н. А. Некрасов вновь публикует в «Современнике» стихотворения Ф. И. Тютчева, сопроводив их статьёй, в которой высоко оценил лирику талантливого поэта. А уже в 1854 году был издан первый поэтический сборник, который принёс автору общее признание. При этом сам Ф. И. Тютчев относился к своему творчеству по-особому: называл его «бумагомаранье», считал, что «стихи как кровоточащее сердце, которое нельзя выставлять напоказ».

Последнее десятилетие жизни поэта омрачено многими потерями: смертью матери и брата Николая, возлюбленной — Елены Денисьевой, уходом из жизни четверых детей. 1 января 1873 года у поэта случился инсульт, а через полгода Ф. И. Тютчева не стало.

Значение творчества Ф. И. Тютчева в русской литературе. Творчество Ф. И. Тютчева было открыто для читателей лишь во второй половине века благодаря публикации двух сборников стихов. Н. А. Некрасов увидел талант поэта «в живом, грациозном, пластически верном изображении природы».

«г. Ф. Т.». Эти произведения Тютчева тоже остались незамеченными читателями, хотя были высоко оценены В. А. Жуковским, П. А. Вяземским и др.

В 1844 году поэт возвращается в Россию. «...Мне надоело существование человека без родины», — признавался он. С 1848 года Тютчев служит старшим цензором при канцелярии Министерства иностранных дел, а позже — председателем Комитета иностранной цензуры. На родине Фёдор Иванович продолжает активно заниматься политической жизнью России и Европы (статьи «Россия и Германия» (1844), «Россия и революция» (1849),

«...Каждое его стихотворение начиналось мыслию, но мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления; вследствие этого... мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлечённою, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы, проникается им и сама его проникает нераздельно и неразрывно» (И. С. Тургенев).

Ф. И. Тютчев в русской литературе стоял у истоков философской лирики. Это дало право А. А. Фету назвать его «поэтом мысли».

ХХ век поставил поэта на вершину русской литературы. Его стихотворения были созвучны новому столетию с его ощущением трагизма и одиночества человека в мире.

-
1. Какие этапы в жизни и творчестве Ф. И. Тютчева можно выделить на основании материалов, изложенных в учебном пособии?
 2. Какое влияние на творчество поэта оказала его профессиональная деятельность?
 3. Почему Н. А. Некрасов в статье 1850 года назвал Тютчева «одним из замечательнейших наших поэтов, завещанных нам приветом и одобрением Пушкина»?
 4. Создайте мультимедийную презентацию «Ф. И. Тютчев и его эпоха», используя материалы воспоминаний современников поэта (А. А. Фет, В. П. Мещерский, П. А. Плетнёв) и произведения других видов искусства (И. И. Левитан «Тихая обитель» и др.).

ЛИРИКА Ф. И. ТЮТЧЕВА

Философская лирика Ф. И. Тютчева. Один из известных исследователей творчества Ф. И. Тютчева Ю. Н. Тынянов считал стихи поэта лирическими фрагментами — это небольшие лирические произведения, не имеющие чётких жанровых признаков, сочетающие в себе элементы оды, элегии, дружеского послания, эпиграммы и других жанров. Лирические миниатюры свидетельствуют о нарушении поэтом жанровых канонов. Все вместе тютчевские фрагменты образуют своеобразный лирический

дневник, местами незавершённый, не претендующий на полноту, подразумевающий возможность «домысливания» читателем.

Лирика Ф. И. Тютчева драматична и философична. Главная черта его творчества — «мысль чувствующая и живая». Поэт стремился решить вопросы о Вселенной, судьбе человека, его месте в мире, тайнах рождения и смерти и др.

«Он казался влачашим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска собственной неугасимой мысли» (И. С. Аксаков).

В 1830 году Ф. И. Тютчев пишет стихотворение **«Silentium!»**, где трагически звучит тема «невыразимого». Исток трагичности — в разрыве между внутренним и внешним, содержанием и формой, в узости логики произнесённого («мысль изречённая есть ложь») перед неисчерпаемостью скрытой внутренней жизни личности. В этом стихотворении Ф. И. Тютчев опережает свой век и обращается к проблеме, наиболее популярной в XX веке, — пониманию себя, своего внутреннего мира и другого человека.

Название «Silentium» с латинского языка переводится как «тишина», «молчание». Известно, что во времена службы в Германии Ф. И. Тютчев посещал лекции в Мюнхенском университете. Там это латинское выражение служило призывом к тишине и вниманию, когда начиналось занятие.

Первая строфа произведения содержит монолог лирического героя, обращённый к самому себе. Автор подчёркивает, что внутренний мир человека слишком деликатен и тоонок. Каждый из нас не всегда может понять собственные движения души, ускользающие от внимания в суете дня, поэтому они сравниваются с ночными безмолвными светилами. Как вывод звучит выражение о том, что изречённая мысль является ложью, поскольку точно передать состояние души не могут никакие слова. Автор уточняет, что между речью и сознанием лежит пропасть, но человек может обрести чувство гармонии в своём внутреннем мире.

В третьей строфе утверждается мысль о том, что только внутренне богатый, чуткий человек может жить, наслаждаясь движениями души. Но эти тонкие и нежные движения могут не выдержать столкновений с внешним миром, и герой вынужден молчать о них, чтобы сохранить себя и свой внутренний мир. Поэтому лирический герой, как и поэт, для которого важно точно выразить в словах только им воспринимаемые образы, обречён на одиночество.

1. В чём состоит жанровое своеобразие лирики Ф. И. Тютчева?
2. Прочитайте стихотворение «Silentium!» и выполните задания.
 1. Проследите, как развивается лирический сюжет стихотворения, определив границы и содержание каждой его части.
 2. Кто является адресатом стихотворения? Какой наказ от лирического героя он получает? Поясните смысл этого наставления.
 3. Всякая ли «изречённая мысль» является ложной? О каких мыслях говорит поэт в стихотворении?
 4. Покажите на примерах, как в стихотворении сочетаются лексика «высокого» стиля и разговорный синтаксис.
 5. Поясните, почему Д. С. Мережковский в 1915 году назвал стихотворение Ф. И. Тютчева «Silentium!» «сегодняшним» и «завтрашним».
3. «Двумя силами движется мир человеческий, так же как стихийный: силой притяжения и силой отталкивания атомов-личностей. Из этих двух сил только одну — силу отталкивания утверждает Тютчев. Но если бы исполнилось то, чего он хочет, то мир человеческий, так же как стихийный, распался бы в хаос», — писал о стихотворении «Silentium!» Д. С. Мережковский. Только ли «силу отталкивания» утверждает Ф. И. Тютчев в своих стихотворениях? Можете ли вы привести примеры стихотворений поэта, в которых изображалась бы «сила притяжения»?
4. Литературовед Л. М. Лотман утверждала, что «любовь и само творчество, являясь продолжением глубин человеческого духа, несут вместе с тем опасность нарушения гармонии личности и разрушения её целостности. Этой идеей проникнуто знаменитое стихотворение «Silentium!» (1830). Признание, самоанализ, исповедальная лирика чреваты опасностью распада внутреннего мира человека...». Согласны ли вы с этим высказыванием? Объясните свою точку зрения. Проиллюстрируйте поэтическими строками поэта то, что можно отнести к «признанию», «самоанализу», «исповедальной лирике».

Мир природы и человека. Ф. И. Тютчев вошёл в историю литературы XIX века как «певец природы».

«В русской литературе до Тютчева не было автора, в поэзии которого природа играла бы такую роль. Природа входит в поэзию Тютчева как основной объект художественных переживаний» (Б. Я. Бухштаб).

Среди стихотворений Ф. И. Тютчева немало ярких пейзажных зарисовок, в которых природа одухотворена, наделена колдовской силой. Поэт воспевает природу как источник чувств и переживаний для человека. Она полна жизненных сил, играет яркими красками. Все времена года «оживают» в стихотворениях Ф. И. Тютчева: осень («Есть в осени первоначальной...», «Осенний вечер» и др.), зима («Чародейкою-зимою оклодован лес стоит...», «Зима недаром злится...» и др.), лето («Как весел грохот летних бурь...») и, конечно, весна («Весенняя гроза», «Весенние воды» и др.). В понимании и способах изображения природы проявляется романтизм Ф. И. Тютчева.

В стихотворениях Тютчева природа выступает не только как объект для восхищения. Для поэта окружающий мир — повод для философских размышлений, осознания взаимоотношений природы и человека, понимания мироустройства и его законов.

«Каждый стих хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблён» (Н. А. Некрасов).

Многие стихотворения могут начинаться с вопроса или восклицания, которые дают возможность увидеть в произведении не только поэтический пейзажный эскиз, но и драму, связанную с быстротечностью человеческой жизни, невозможностью остановить мгновение.

Тютчев активно использует приём олицетворения, поэтому в его стихотворениях природа предстаёт как «разумное существо». Поэт сожалеет, что другие этого не видят, что живая жизнь природы для них чужда и непонятна. Об этом Тютчев рассуждает в стихотворении **«Не то, что мните вы, природа...»** (1836).

Отсутствие заглавия у произведения придаёт ему большую глубину. По форме это обращение к тем, кто не понимает скрытого смысла природной жизни, не ощущает её красоты, потому что слишком далёк от неё или очерствел душой. Замкнутая жизнь плода «в родимом чреве» не даёт человеку возможности ощутить гармонию, царящую в природе: «Лучи к ним в душу не сходили, // Весна в груди их не цвела, // При них леса не говорили, // И ночь в звездах нема была!»

Не рационалистическое мышление, а чувство и созерцание способны приоткрыть двери в тайны мироздания и вселенской души. В последней строфе Тютчев метафорично называет природу «оргáном», объясняя, что человек, для которого жизнь «оргáна» беззвучна, не способен встревожиться даже голосом матери: «Не их вина: пойми, коль может, // Оргáна жизнь глухонемой! // Души его, ах! не тревожит // И голос матери самой!..»

По словам В. Я. Брюсова, «этую душу природы, этот язык и эту её свободу Тютчев стремится уловить, понять и объяснить во всех её проявлениях». Слияться с природой и раствориться в ней, глубоко погрузиться во власть её бессознательно-стихийной жизни — всё это становится предметом изображения поэта в стихотворении **«Природа-сфинкс...»** (1869).

Стихотворение «Природа-сфинкс...» появилось, когда поэту было 66 лет. В его жизни уже случились потери, страдания и горести. В период усталости от жизни и угнетённого состояния природа представлялась Тютчеву бессмысленной вечностью. Иногда раздумья о тайнах окружающего мира, смысле жизни и любви казались поэту бесполезными. Однако, стремясь разгадать тайну мироздания, Тютчев с настойчивым постоянством продолжал размышлять над вечными вопросами бытия: в чём смысл человеческой жизни, что таит в себе природа, какое место занимает в ней человек.

Краткое, в четыре строки, произведение ставит философскую проблему о смысле бытия и месте человека в нём. Поэт, прибегая к слову «сфинкс», признаёт природу огромным всемиальным живым существом, непостижимость которого рождает в душе человека страх.

Сфинкс — мифическое существо, которое разные народы представляли по-своему. В Древнем Египте его изображали с головой женщины, лапами и телом льва, крыльями орла и хвостом быка. В Древней Греции сфинкс — это чудовище с женским лицом, телом собаки, крыльями грифона. Оно подстерегало путников, идущих в Фивы, и задавало каждому загадку о человеке: «Скажи мне, кто ходит утром на четырёх ногах, днём — на двух, а вечером — на трёх? Никто из всех существ, живущих на земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырёх ногах, тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время».

Тютчев высказывает предположение, что у природы нет загадки. Она, спокойная и мудрая, живёт своей жизнью и ни в ком не нуждается. Открытый финал стихотворения порождает новые вопросы, заставляя заново переосмысливать мир природы, саму возможность умиротворения, покоя, исцеления в природе для человека.

1. Какие мотивы звучат в стихотворениях Ф. И. Тютчева о природе? Определите главную мысль стихотворения «Не то, что мните вы, природа...».
2. С помощью каких приёмов и средств поэт показывает, что природа — живое, одушевлённое существо? В чём автор видит «родство» природы и человека?
3. Порассуждайте о том, как тема свободы зарождается и развивается в стихотворении Ф. И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа...».
4. Какую роль играет антитеза в лирике Ф. И. Тютчева? Приведите 2—3 стихотворения, в которых поэт использовал этот приём.
5. По утверждению Л. М. Лотман, в стихотворении «Не то, что мните вы, природа...», написанном в традициях гражданской обличительной лирики XVIII в., Ф. И. Тютчев обрушивается в выражениях,

сходных с теми, которыми Г. Р. Державин клеймил недостойных властителей, на равнодушных к природе, видящих в ней «слепок», «бездушный лик». Какие традиции гражданской обличительной лирики XVIII века вы помните? Согласны ли вы с высказыванием Л. М. Лотман? Каким настроением и чувствами проникнуто это стихотворение?

6. Стихотворение Ф. И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа...» было подвержено цензурным правкам. Проведите учебное исследование по восстановлению изъятых из произведения поэтических строк. Представьте итоги работы на уроке.
7. Ф. И. Тютчев писал: «Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле». Какой смысл вкладывает поэт в слово «процветать»? Порассуждайте, имеют ли прочитанные вами стихотворения Ф. И. Тютчева «корни в земле». Какие черты, приметы природы «подсмотрел» поэт?

Любовная лирика. Любовь в творчестве Ф. И. Тютчева — роковая страсть, неподвластная разуму стихия.

В 1850 году судьба соединила поэта с Еленой Денисьевой. Отношения с ней отразились в стихотворениях, которые составляют «денисьевский цикл».

Елена Александровна Денисьева (1826—1864) — музя и последняя любовь Ф. И. Тютчева. Поэт познакомился с девушкой, когда она училась в Смольном институте благородных девиц. После окончания учёбы Елена Александровна должна была стать фрейлиной при императорском дворе, если бы не связь с Ф. И. Тютчевым. Их страстные и мучительные отношения продолжались 14 лет. Литературовед Н. Н. Скатов отмечал: «... любовь Тютчева и Денисьевой... была “незаконна”, ставила их в положение необычное, кризисное».

А. А. Иванов.
Е. А. Денисьева

Счастливая и трагическая любовь озарила творчество Тютчева, вдохновила его на создание шедевров.

В стихотворении **«О, как убийственно мы любим...»** (1851) образ возлюбленной создаётся на основе реальных отношений, связанных с Еленой Денисьевой. Именно поэтому любовь представлена здесь как слепая, губительная страсть, вызывающая страдания, мучения, навлекающая позор.

При первой встрече героиня казалась воплощением цветущей юности. Лирического героя поразили «волшебный взор», свежий румянец, «смех младенчески-живой». Однако она изменилась: «Год не прошёл — спроси и сведай, // Что уцелело от нея?» Причиной всему стали глубокие душевные переживания: «Всё опалили, выжгли слёзы // Горячей влагою своей». Герой осознаёт, что его вина в том, что в возлюбленной произошли перемены, очень велика. Его любовь внесла в жизнь героини незаслуженные страдания, потребовала отречься от земных радостей: «...И незаслуженным позором // На жизнь её она легла!» В душе героини любовь превратилась в «...злую, боль ожесточенья, // Боль без отрады и без слёз!».

«Цикл этот почти целиком обращён к переживаниям женщины. С первых стихотворений этого цикла любовь предстаёт как грозный рок; характерно настойчивое повторение эпитета “роковой” (“встреча роковая”, “роковое слиянье”, “поединок роковой”, взор, “как страданье, роковой”). <...> То, чему женщина “молилась с любовью, что, как святыню, берегла”, обрачивается для неё “судьбы ужасным приговором”, толпа “вламывается” и топчет в грязь “то, что в душе её цвело”. Любимый человек, в её представлении, “бесчеловечно губит” её. Наконец от “любви и радости убитой” остается только “злая боль ожесточенья” — и трагически растерзанная душа погибает, оставляя своего невольного палача в непомерной муке страданья от утраты и раскаянья» (Б. Я. Бухштаб).

Тютчев часто раскрывает не прекрасные мгновения взлёта любовных чувств, а моменты их распада. Стихотворение **«Она сидела на полу...»** (1858) посвящено жене Эрнестине Тютчевой.

Эрнестина Тютчева (1810—1894) — вторая жена поэта. Они познакомились с Ф. И. Тютчевым, когда оба состояли в браке. В 1833 году барон Дёрнберг, почувствовав себя плохо и собираясь уехать с бала, обратился к Тютчеву: «Поручаю Вам свою жену». Через несколько дней барон умер, а Тютчев влюбился в Эрнестину. Их брак был заключён в 1839 году в Швейцарии, куда поэт уехал самовольно, за что был уволен со службы.

Эрнестина изучила русский язык, чтобы глубоко понимать творчество мужа. Как хорошая мать, она старалась как можно больше времени проводить с детьми, чаще всего находясь с ними за границей или в Овстуге.

Эрнестина
Тютчева

Если не знать предыстории, то при чтении стихотворения «Она сидела на полу...» создаётся впечатление волнующей картины о том, как таинственная незнакомка перебирает старые письма. Между тем произведение основано на драматических событиях.

Отношения с Е. А. Денисьевой Ф. И. Тютчеву скрыть не удалось. В порыве отчаяния Эрнестина Тютчева уничтожила значительную часть личной переписки с мужем, в которой содержалось множество посвящённых ей стихов, восстановить которые не удалось. Именно этот эпизод стал основой для написания стихотворения «Она сидела на полу...».

В стихотворении зафиксирован момент осознания того, что когда-то сильные чувства безвозвратно ушли. Всё внимание читателя сосредоточено на героине, которая «чудно так» глядит на «знакомые листы», как-то отстранённо рассматривает их, «...как души смотрят с высоты // На ими брошенное тело...». Лирический герой стоит «молча в стороне», понимая, что ничего исправить нельзя. Хрупкие листы являлись доказательством «любви и радости», обречённых на гибель. Осознание этого

вызывает у поэта глубокую грусть, словно бы ещё одна страница его непростой жизни оказывается перевёрнутой и рассыпается пеплом, как старые письма.

Любовь у Тютчева лишена гармонии, просветлённой пушкинской чистоты, но возрождение чувства рождает упоение и умиление.

Баронесса Амалия фон Крюденер (1808—1888) — известная петербургская красавица. В девичестве — графиня Лерхенфельд. По свидетельству современников, она нравилась А. С. Пушкину, П. А. Вяземскому, И. С. Тургеневу. С секретарём русского посольства Фёдором Тютчевым она познакомилась в Мюнхене. Поэт посвятил Амалии два стихотворения: «Я помню время золотое...» и «К. Б.».

К. Штилер.
Амалия
Крюденер

Стихотворение «К. Б.» написано на закате жизни, в 1870 году. Поэт с теплотой вспоминает минувшее, его сердце ожило, а жизнь — заговорила: «Я встретил вас — и всё былое // В отжившем сердце ожило; // Я вспомнил время золотое — // И сердцу стало так тепло...»

Главная тема стихотворения — воскрешение в душе человека желания жить и быть счастливым. Герой произведения уже устал от жизни. Он убеждён, что всё хорошее в его судьбе уже случилось, что важные и радостные события ушли в прошлое и ждать больше нечего. И вот неожиданно для лирического героя происходит встреча с девушкой, в которую он когда-то был пылко и нежно влюблён. Этот момент подобен свиданию с юностью. Автор подробно описывает взволнованное состояние своего героя. Вспоминания, словно волны, нахлынули и пробудили желание жить. Становится понятно, что герой ещё полон сил и открыт для новых эмоций, переживаний, чувств.

Многие композиторы пытались переложить стихотворение «К. Б.» на музыку. Самым удачным считается исполнение этого романса И. С. Козловским на музыку

Л. Д. Малашкина. Романсу уже исполнилось более ста лет, но он продолжает нравиться слушателям.

1. Перечитайте стихотворения о любви Ф. И. Тютчева. Как в них раскрывается любовная тема? Почему любовь в лирике Ф. И. Тютчева неизбежно трагичная?
2. Сквозной мотив любовной лирики Ф. И. Тютчева — тема воспоминаний. Внимательно перечитайте стихотворение «Она сидела на полу...» и выполните задания.
 1. Определите тему стихотворения.
 2. Каков сюжет стихотворения?
 3. Какие образы могут являться символами?
 4. Как поэт передаёт психологическое состояние лирического героя?
 5. Найдите пушкинские строки в стихотворении Ф. И. Тютчева. Какой дополнительный, новый смысл получают они в произведении Ф. И. Тютчева?
 6. Определите особенности лексики стихотворения. Приведите примеры слов с ярко выраженной эмоциональной окраской.
 7. Объясните финал стихотворения.
3. Поразмышляйте, почему стихотворения «денисьевского цикла» называют романом о любви. Нарисуйте психологический портрет героини цикла.
4. Сравните любовную лирику Ф. И. Тютчева со стихотворениями о любви А. С. Пушкина и Н. А. Некрасова. В чём состоит особенность любовной лирики поэтов?

Тема России. В позднем творчестве Ф. И. Тютчева особое место занимает тема Родины. Поэт стремится осознать «русскую идею», миссию России в мире, обращается к российской истории, глубоко переживает трагическое настоящее своей страны.

«Россия была для него высшим интересом жизни; к ней устремлялись его мысли даже на смертном одре» (И. С. Аксаков).

Тютчев большую часть своей жизни провёл за границей и замечал, что европейцы не могут понять особенностей русского менталитета. Об этом поэт рассуждает в стихотворении **«Умом Россию не понять...»**.

28 ноября 1866 года Ф. И. Тютчев записал миниатюру «Умом Россию не понять...» на маленьком листе бумаги, который теперь хранится в Пушкинском Доме¹. Это стихотворение было напечатано в 1868 году.

Миниатюра представляет собой всего одну строфиу. Оно написано четырёхстопным ямбом, что придаёт стихотворению возвышенность, свойственную патриотической лирике. В миниатюре утверждается уникальность России, её особое место среди других государств, подчёркивается её внутренняя сила и непостижимая суть. Основной образ представляет собой яркое олицетворение: Россия предстаёт живой, мыслящей, имеющей твёрдый характер и особый нрав. Стихотворение стало афоризмом, известным всему миру.

1. На основании стихотворения «Умом Россию не понять...» докажите, что Ф. И. Тютчеву свойствен глубокий патриотизм.
2. Исследователь Ю. Н. Тынянов указывал, что в лирическом фрагменте сначала раскрывается образ, интересующий поэта, а затем даётся противоположный ему. Какие образы в стихотворении «Умом Россию не понять...» противопоставляются? Каков смысл этого противопоставления?
3. Почему современники называли Ф. И. Тютчева «последним романтиком»? Ответ обоснуйте.
4. Вспомните, что такое афоризм. Какие строки из произведений Ф. И. Тютчева стали афоризмами? Запишите 3—5 таких строк и поясните, по какому поводу уместно будет их цитировать.
5. «Поэтическая сила, т. е. зоркость г. Тютчева, — изумительна. Он не только видит предмет с самобытной точки зрения, — он видит его тончайшие фибри и оттенки», — писал А. А. Фет. Согласны ли вы с этим высказыванием? Проиллюстрируйте слова поэта примерами из прочитанных стихотворений Ф. И. Тютчева.
6. Проведите учебное исследование «Поздняя лирика Ф. И. Тютчева». Понаблюдайте за переменами, которые произошли в поэзии пи-

¹ Пушкинский Дом — неофициальное название Института русской литературы (ИРЛИ) Российской академии наук, расположенный в Санкт-Петербурге.

сателя. Объясните, с какими событиями и явлениями в жизни или творчестве поэта они связаны. Используйте для работы разделы учебного пособия, электронного образовательного ресурса и собственные наблюдения. Ознакомьте с итогами работы своих одноклассников на интернет-страничке или школьном литературном мероприятии.

7. Составьте сборник избранных произведений Ф. И. Тютчева. Отберите тексты, сопроводите их необходимым комментарием, напишите предисловие. Продумайте художественное оформление книги.

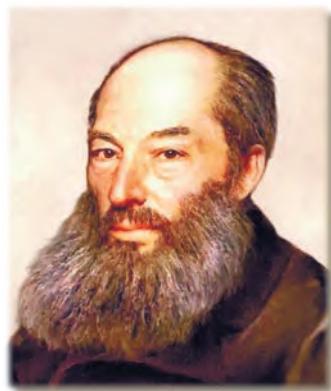

Афанасий Афанасьевич ФЕТ

1820—1892

И пока святым искусством
Радуется свет,
Будет дорог нежным чувством
Вдохновенный Фет.

К. М. Фофанов

Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) родился в 1820 году (точная дата рождения поэта не установлена) в усадьбе помещика А. Н. Шеншина Новосёлки Мценского уезда Орловской губернии.

До четырнадцатилетнего возраста будущий поэт носил фамилию своего отца и считал себя потомственным русским дворянином. В 1834 году, когда мальчик обучался в немецком пансионе, Орловской духовной консисторией¹ было установлено, что брак А. Н. Шеншина с немецкой подданной Шарлоттой-Елизаветой Фёт был оформлен уже после рождения их первенца — сына Афанасия. Из письма отца будущий поэт узнал, что должен теперь именоваться Афанасием Фётом, поскольку считается сыном первого мужа матери.

¹ Консистория — в русском православии орган управления, который занимался также бракоразводными делами.

Музей-усадьба А. А. Фета
в Курской области

Юноша не имел привилегий, связанных со званием дворянина, и даже подписывался так: «К сему иностранец Афанасий Фёт руку приложил». Почти 30 лет своей жизни он потратил на то, чтобы вернуть себе фамилию Шеншин и дворянский титул.

А. А. Фет продолжил образование в пансионе профессора истории М. П. Погодина для подготовки в Московский университет, куда он был зачислен в 1838 году.

Университет положил начало становлению юноши как поэта. Первый поэтический сборник Фета «Лирический пантеон» был опубликован уже в 1840 году и одобрен В. Г. Белинским. Во время обучения в университете Фет особенно сдружился с будущим известным критиком и поэтом А. А. Григорьевым.

Окончив словесное отделение Московского университета, в 1845 году Фет поступил на военную службу, чтобы получить офицерский чин, а с ним — и принадлежность к дворянству.

В период службы в 1848 году А. А. Фет встретил свою самую большую любовь — Марию Лазич. По воспоминаниям современников, она, дочь отставного генерала, была талантливой пианисткой — её способности оценил известный французский композитор Ф. Лист во время гастролей по России. Несмотря на взаимное чувство, свадьба не состоялась: Мария была бесприданницей, а Фет не мог вернуть дворянство и существовал на армейское жалованье. Девушка не вынесла разлуки: в 1850 году она трагически погибла при загадочных обстоятельствах. А. А. Фет до конца жизни считал себя виновным в её смерти. Памяти возлюбленной поэт посвятил стихотворения: «Старые письма», «Ты отстрадала, я ещё страдаю...», «Светил нам день, будя огонь в крови...» и др.

В 1850 году вышел второй сборник стихотворений поэта. К этому времени в чине поручика А. А. Фет стал служить ближе

к Санкт-Петербургу. Это позволило ему в 1854 году войти в литературный круг «Современника» и познакомиться с Н. А. Некрасовым, И. А. Гончаровым и И. С. Тургеневым, критиками А. В. Дружининым и В. П. Боткиным. Под руководством И. С. Тургенева второй сборник стихотворений был тщательно переработан и в 1856 году опубликован ещё раз под названием «Стихотворения А. А. Фета». Воодушевлённый успехом, Фет начал писать поэмы, повести в стихах, прозу, а также путевые очерки и критические статьи, переводил произведения Г. Гейне, И. Гёте, А. Мицкевича и других поэтов.

Так и не получив дворянского титула, в 1858 году А. А. Фет вышел в отставку, а в 1861 году приобрёл в Орловской губернии небольшое имение Степановка. Здесь у поэта открылся новый талант: он показал себя незаурядным хозяином. Степановка стала образцовой усадьбой: показатели урожаев его имения были едва ли не лучшими в губернии, а яблочную пастилу Фета доставляли прямо к императорскому двору.

В 1863 году вышел двухтомник стихотворений А. А. Фета, получивший неоднозначную оценку. Одни критики указали на «прекрасный лирический талант» автора, другие обрушились на него с резкими статьями и пародиями. Один из друзей Фета отмечал: «Может показаться, что имеешь дело с двумя совершенно различными людьми... Один захватывает вечные мировые вопросы так глубоко и с такой шириной, что на человеческом языке не хватает слов, которыми можно было бы выразить поэтическую мысль, и остаются только звуки, намёки и ускользающие образы, другой как будто смеётся над ним и знать не хочет, толкуя об урожае, о доходах, о плугах, о конном заводе и мировых судьях. Эта двойственность поражала всех, близко знавших Афанасия Афанасьевича».

В 1873 году поэту были возвращены звание дворянина и фамилия Шеншин, однако стихотворения он продолжал подпisyывать как А. А. Фет. Он сам так писал об этом: «Я между плачущих Шеншин, // И Фет я только средь поющих». В 1877 году Афанасий Афанасьевич купил дом в Москве и деревню Воробьёвку в Курской губернии, где и провёл остаток своей жизни, лишь на зиму уезжая в столицу.

Полное собрание
стихотворений

А. А. Фета.
Том I (1912)

Четыре сборника его стихотворений были объединены под общим названием «Вечерние огни» (1883—1891). Композитор П. И. Чайковский, поэт Я. П. Полонский, поэт и философ В. С. Соловьёв, писатель Л. Н. Толстой высоко оценили его стихотворения.

В предисловии к сборнику «Вечерние огни» А. А. Фет писал: «Скорбь никак не могла вдохновить нас. Напротив, жизненные тяготы и заставляли нас в течение пятидесяти лет по временам отворачиваться от них и пробовать будничный лёд, чтобы хотя на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии».

«Читаешь Фета — и сдаётся: вся ещё твоя жизнь впереди. Сколько доброго сулит идущий день. Стоит жить! Таков Фет» (Л. А. Озеров).

В последние годы жизни А. А. Фет получил общественное признание. В 1884 году за перевод сочинений Горация он стал первым лауреатом полной Пушкинской премии Императорской Академии наук. Через два года поэта избрали её членом-корреспондентом. В 1888 году Афанасия Фета лично представили императору Александру III и присвоили придворное звание камергера.

В 72 года завершился жизненный путь поэта в его доме на Плющихе в Москве.

Творчество А. А. Фета оказало огромное влияние на русскую поэзию. Оно вдохновило многих поэтов Серебряного века: И. Ф. Анненского, А. А. Блока, В. Я. Брюсова, Андрея Белого, А. А. Ахматову.

1. В чём состоит главный парадокс личности поэта? Какие таланты он смог совмещать?
2. Л. Н. Толстой отметил «непопулярность» поэзии А. А. Фета среди современников: поэт «намного выше своего времени, не умеющего его ценить». Когда и почему наступила эпоха А. А. Фета?

Черты импрессионизма в лирике А. А. Фета

А. А. Фет по-своему отвечал на вызовы, которые ставила перед искусством эпоха 1860-х годов. Поэт в своём творчестве демонстративно уходил от острых социальных проблем, которые волновали Россию. Он чуждался прямой гражданственности. По мнению лирика, поэзия как искусство слова одной гражданственностью не исчерпывается, поэзия — это «воспроизведение не всего предмета, а только его красоты».

«Для чистого лирика вся история человечества есть только случайность, ряд анекдотов, а патриотические и гражданские задачи он считает столь же чуждыми поэзии, как суету будничной жизни... Две темы: вечная красота природы и бесконечная сила любви — и составляют содержание чистой лирики» (В. С. Соловьёв).

Художественный дар Фета наиболее полно соответствовал принципам «чистого искусства». В своих произведениях поэт сосредоточился на прекрасных мгновениях в жизни человека и природы. Его поэзия стала прорывом из мира скорби в мир красоты: «Жизненные тяготы и заставляли... пробивать будничный лёд, чтобы хотя на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии».

Исследователи говорят о чертах импрессионизма в творчестве А. А. Фета.

Импрессионизм (с фр. *impressionnisme*, от *impression* — «впечатление») — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX века, представители которого стремились передать свои мимолётные впечатления от постоянно изменяющегося реального мира. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи, но его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке.

Подобно художникам-импрессионистам, А. А. Фет утверждал: «Для художника впечатление, вызвавшее произведение, дороже самой вещи, вызвавшей это впечатление».

В 1860-е годы XIX века в парижском Салоне (знаменитой выставке) были представлены картины художников, которых И. Е. Репин назвал храбрецами, а французская пресса — «бандой сумасшедших»: К. Моне, Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуара. Их картины с неожиданных ракурсов передавали сложную динамику современного городского быта, отличались непосредственностью восприятия мира, не копировали жизнь, а передавали впечатление от неё. Название новому направлению в искусстве дала картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца».

К. Моне. Впечатление. Восход солнца

Фет стремится запечатлеть не столько движения души и природы, сколько впечатления от этих движений, и передать свои настроения читателю. Для этого поэт использует музыкально-ритмические особенности поэзии (звукопись, все виды повторов), экспериментирует с формой произведений.

В стихах А. А. Фета звуковая организация, законы мелодики проявляются на фонетическом, синтаксическом и композиционном уровнях. Повтор (звука, слова, фразы, строки, периода, строфы, ритмического рисунка) является основным принципом создания мелодического образа в поэзии Фета. Этот принцип оформления слов роднит напевный лирический стих с музыкой, где приём повтора является ведущим.

Музыкальность лирики А. А. Фета чувствовал П. И. Чайковский: «...Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область... Ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределами слова. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают, а есть даже и такие господа, которые смеются над ним или находят,

что стихотворения вроде “Уноси моё сердце в звенящую даль...” есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности немузыкального, пожалуй, это и бессмыслица, но ведь недаром же Фет, несмотря на свою несомненную для меня гениальность, вовсе не популярен».

1. Прокомментируйте высказывание А. А. Фета: «Художественное произведение, в котором есть смысл, для меня не существует». Насколько оно соответствует положениям «чистого искусства»?
2. Какие черты импрессионизма присутствуют в поэзии А. А. Фета? Проиллюстрируйте ответ примерами из стихотворений поэта.
3. Критик А. В. Дружинин отметил в поэзии А. А. Фета «уменье ловить неуловимое». А. А. Фет утверждал: «Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор». Подтвердите эти высказывания цитатами из стихотворений поэта.
4. Можно ли применить к стихам А. А. Фета характеристику поэта Б. Л. Пастернака: «высокое косноязычье»? Докажите с помощью цитат свою точку зрения.

ЛИРИКА А. А. ФЕТА

Особенности лирики А. А. Фета. Согласно принципам А. А. Фета, красота разлита в мире, но её нужно увидеть, а затем передать в поэзии. Это не означает, что нужно отвергнуть жизнь в пользу «чистого искусства». По мнению поэта, бытовая сторона жизни, гражданская борьба не должны быть предметом творческого изображения, потому что эти жизненные сферы сковывают свободу самовыражения души, устремлённой к прекрасному. Красота в понимании А. А. Фета не только абсолютна, безусловна и идеальна. Она конкретна, материальна, так как её источник — жизнь природная и человеческая во всём её многообразии.

«Что же такое фетовский мир? Это природа, увиденная вблизи, крупным планом, в подробностях, но в то же время чуть отстранённо, вне практической целесообразности, сквозь призму красоты» (И. Н. Сухих).

Для романтической поэзии характерно разграничение мира идеального и мира реального, что свойственно и лирике Фета. Использование контраста чётко прослеживается в образах дня и ночи. Они, являясь основными в поэзии Фета, противопоставлены друг другу.

«Мир Фета — это ночь, благоуханный сад, божественно льющаяся мелодия и переполненное любовью сердце...»
(М. Л. Гаспаров).

Поэт никогда не стремился к завершённому образу природы. Он наблюдает за переходными состояниями, трудноуловимыми явлениями и оттенками. Изображение внешнего, природного, мира в стихотворениях А. А. Фета является способом выражения психологического состояния лирического героя, как и в романтической лирике.

«Поэзия Фета — ликующая, праздничная. Даже трагические его стихи несут какое-то освобождение... “Безумного счастья томительный трепет” — этими словами из одного раннего стихотворения обозначено господствующее в его лирике настроение, вплоть до самых поздних стихов»
(В. Л. Коровин).

Слова в стихотворениях А. А. Фета многозвучны и многозначны. Подобно Тютчеву, Фет нарушает традиционную условность метафорического языка. У поэта «цветы глядят с тоской влюблённой», «звёзды молятся», «грезит пруд» и «дремлет тополь сонный». Всякие преграды между человеком и природой устранены.

А. В. Дружинин так определил сильные и слабые стороны лирики поэта: «Очевидно, не обилием внешнего интереса, не драматизмом описанных событий» остановил внимание читателя Фет. «Равным образом у Фета не находим мы ни глубоких мировых мыслей, ни остроумных афоризмов, ни сатирического направления, ни особенной страстности в изложении. Поэзия его состоит из ряда картин природы, из антологических очерков,

из сжатого изображения немногих неуловимых ощущений души нашей. Стало быть, сердце читателя волнуется... от уменья поэта ловить неуловимое, давать образ и название тому, что до него было не чем иным, как смутным мимолётным ощущением души человеческой, ощущением без образа и названия... Сила Фета в том, что поэт наш, руководимый своим вдохновением, умеет забираться в сокровенейшие тайники души человеческой. Область его не велика, но в ней он полный властелин...»

Мир природы и человека в лирике А. А. Фета. Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье...» соединяет описание природы и любовных переживаний героев произведения. В нём передана романтическая атмосфера ночной встречи влюблённых, которые ощущают вдохновение и счастье.

Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье...» А. А. Фета написано в 1850 году. Современники поэта, в том числе Л. Н. Толстой и М. Е. Салтыков-Щедрин, подвергли произведение критике за «узость мышления» автора.

Не выделяя деталей внешнего облика, автор описывает красоту, нежность любимого героем образа. Фет пишет штрихами, мазками. В стихотворении нет ни одного цельного образа. Она, возлюбленная, — это «шёпот, робкое дыханье», милое лицо. Ночь — это «трели соловья», сонный ручей, «тени без конца». Свидание — «и лобзания, и слёзы». Словно ночные зарницы выхватывают из тьмы какие-то смутные детали, слышатся неясные звуки под соловьиное пение.

А. А. Фет использует банальные, потерявшие художественную ценность образы: «трели соловья», «серебро ручья», «ночные тени», «пурпур розы» — даже в XIX веке они воспринимались как речевые штампы.

Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье...» вызвало «широкий общественный резонанс». Ни одно произведение XIX века не становилось предметом такого количества пародий. Одни из них были направлены против подчёркнуто асоциальной поэзии А. А. Фета, уходящей от острых проблем современности,

другие — против его поэтического стиля, который многим представлялся бессмысленным набором слов.

Стихотворение «**Это утро, радость эта...**», наполненное звуками, запахами, цветами, заражает радостью от ощущения весны. В стихотворении нет ни единого глагола, но оно динамично.

Стихотворение «Это утро, радость эта...» написано в 1881 году. Оно относится к поздним произведениям поэта. В последние годы классик всё острее ощущал несовершенство собственной жизни и неудовлетворённость ею.

Всё, что наблюдает герой лирического стихотворения «Это утро, радость эта...» в природе, ему уже знакомо. В его жизни уже была не одна весна с пением птиц, зорями «без затменья», ночами без сна. Время прошло. Природа так же прекрасна, но изменился сам герой.

В произведении описывается весенний день. Отдельная строфа символизирует один из временных промежутков этого дня, причём каждый «отрезок» времени окрашен своими красками. Поэт, «импрессионист в поэзии», тонко подмечает детали окружающей его природы.

В стихотворении «**Учись у них — у дуба, у берёзы...**» объединяются две темы: философские размышления о жизни человека и связанные с ними описания природы.

Стихотворение «Учись у них — у дуба, у берёзы...» написано в самый разгар русской зимы — 31 декабря 1883 года.

Поэт с большим уважением относится к родной природе — обладательнице знания и мудрости. Монолог лирического героя стихотворения напоминает призыв-наставление учиться у деревьев, потому что природа величава и мудра.

Состояние замёрзших деревьев автор сопоставляет с состоянием человека, оказавшегося в трудных жизненных обстоятельствах. Дуб и берёза, будто мужчина и женщина, наделены в стихотворении способностью чувствовать боль и страдания. Дуб

имеет силу, крепко держится за землю. Берёза жизнелюбива, женственна, нежна, готова противостоять невзгодам. Фет, описывая выносливость мощного дуба и стойкость хрупкой берёзки, отмечает, что при любых условиях не надо терять веры в лучшее, нужно уметь достойно переносить страдания: «Они... молчат; молчи и ты!». Тёплые весенние дни скоро настанут, «переболит скорбящая душа», а время всё расставит на свои места.

Утешение нужно искать в вере, дружбе, знании, любви. С наступлением весны души людей согреются теплом, их поступки станут правильными, никому не приносящими зла. Автор стихотворения учит нас переносить невзгоды. Не избегать страданий, без которых жизнь невозможна, а уметь достойно их переносить.

Стихотворение **«Я пришёл к тебе с приветом...»** (1843) описывает нежные чувства влюблённого героя и красоту окружающего мира. Оно отличается предельной простотой и ясностью фраз. Автор не упускает ни одной детали, описывая раннее яркое утро.

«В четырёх его строфах, с четырёхкратным повторением глагола “рассказать”, Фет как бы во всеуслышание именовал всё то, о чём пришёл он рассказать в русской поэзии, о радостном блеске солнечного утра и страстном трепете молодой, весенней жизни, о жаждущей счастья влюблённой душе и неудержимой песне, готовой слиться с веселием мира» (А. Е. Тархов).

Поэт размеренно, но торжественно пишет о показавшемся солнце, повествует о пробуждении леса «веткой каждой», несдерживаемом беспредельном счастье лирического героя.

Поэт рассказывает читателю о том, что мир прекрасен, надо ощущать его свежесть и красоту и проживать каждый день с пользой. Природа является живым существом, которое имеет желания, потребности, характер и особенную манеру поведения.

1. Сам поэт называл себя «природы праздным соглядатаем». Согласны ли вы с его точкой зрения? Почему?
2. По мнению исследователей творчества А. А. Фета, «пейзаж души» дан поэтом «в движении, насыщен живыми деталями предметного

1. Сам поэт называл себя «природы праздным соглядатаем». Согласны ли вы с его точкой зрения? Почему?

2. По мнению исследователей творчества А. А. Фета, «пейзаж души» дан поэтом «в движении, насыщен живыми деталями предметного

мира, наглядными образами, богат слуховыми, зрительными и даже обонятельными... ощущениями». Проиллюстрируйте характеристику примерами из стихотворений поэта, уделив особое внимание «слуховым», «зрительным», «обонятельным» ощущениям.

3. Есть мнение, что стихотворение «Шёпот, робкое дыханье...», «состоящее из одного предложения», «есть целостность, ничем не разъединимая, как это свойственно... романтическим текстам», «речевая система стихотворения образована по преимуществу именами существительными...» (по Ф. П. Фёдорову). О чём свидетельствует такая форма стихотворения? Какие вы увидели особенности стихотворения, свойственные «романтическим текстам»? Поразмышляйте, какой характер приобретает стихотворение при «обилии» существительных.
4. Проанализируйте стихотворение А. А. Фета «Учись у них — у дуба, у берёзы...». С помощью каких приёмов показан внутренний мир человека?
5. При издании сборника стихотворений А. А. Фета в 1856 году И. С. Тургенев предложил поэту в стихотворении «Я пришёл к тебе с приветом...» убрать концовку. Автор согласился, однако позже восстановил стихотворение. Как вы думаете, какое значение для идеи стихотворения имела его концовка?
6. Л. Н. Толстой высказал о стихотворении А. А. Фета «Шёпот, робкое дыханье...» такую точку зрения: «Это мастерское стихотворение; в нём нет ни одного глагола (сказуемого). Каждое выражение — картина... Но прочтите эти стихи мужику, он будет недоумевать, не только в чём их красота, но и в чём их смысл. Это — вещь для небольшого кружка лакомок в искусстве». Объясните, каким делают стихотворение А. А. Фета особенности, которые отметил писатель: «в нём нет ни одного глагола»; «каждое выражение — картина». Устно нарисуйте увиденные вами картины. Какие чувства и настроение они у вас вызывают? Согласны ли вы с мнением Л. Н. Толстого о том, что стихотворение предназначено только для «небольшого кружка лакомок в искусстве»? Обоснуйте ответ.
7. А. А. Фет в своих стихотворениях «вступает в разговор с природой, благоговеет перед печальной берёзой, любуется беспредельными просторами, вслушивается в тишину, наблюдает бег саней...» и др. (по А. Ф. Захаркину). Расскажите, какие вопросы затрагивает поэт, «вступая в разговор с природой».
8. Сопоставьте понравившееся стихотворение А. А. Фета с близким по тематике стихотворением А. С. Пушкина. Выделите общее и раз-

личное в идейно-содержательном, образном, лексическом, композиционном строе стихотворений. Итоги работы представьте на школьной литературной конференции.

9. Ознакомьтесь с двумя мнениями о лирике А. А. Фета.

1. А. А. Фету доступны только «маленькие треволнения» его «собственного узенького психического мира: как дрогнуло сердце при взгляде на такую-то женщину, как сделалось грустно при такой-то разлуке, что шевельнулось в груди при воспоминании о такой-то минуте — всё это описано, может быть, и верно, всё это выходит иногда очень уж мило, только уж больно мелко; кому до этого дело...» (Д. И. Писарев).

2. «Лирика Фета обладает бесспорным общественным содержанием, но не конкретным социально-историческим, а прежде всего психологическим и философским» (В. И. Коровин).

Какая точка зрения вам близка? Почему?

Тема любви в лирике А. А. Фета. Тема любви является главной в творчестве А. А. Фета. Она для поэта «всегда останется зерном и центром, на который навивается всякая поэтическая нить». Божественный дар любить дан человеку свыше.

А. А. Фет называл себя певцом русской женщины. Многие стихотворения о любви поэт посвятил конкретным женщинам (своей жене М. П. Боткиной, А. Л. Бржеской и др.), но в его любовной лирике отсутствует индивидуализированный образ любимой девушки. Он сливается с трелями соловья, отражается в колеблющейся глади вод, румянце утреннего неба («Шёпот, робкое дыханье...», 1850). Характер и судьба героини обычно подробно не описаны («На заре ты её не буди...», 1842).

Для поэта чувство любви — свет, который он пронёс «чрез жизнь земную» и который сделает бессмертной его земную любовь.

Трагической героиней любовной поэзии А. А. Фета стала Мария Лазич. Спустя 40 лет после её смерти поэт говорит о верности возлюбленной. Ранняя смерть навсегда оставила её молодой, а чувства — неу可观аемыми.

Мария Лазич

В последние годы жизни поэт был влюблён в женщину, имя которой осталось тайной. Ей посвящено стихотворение «**Я тебе ничего не скажу...**».

О стихотворении «Я тебе ничего не скажу...» почти ничего не известно: ни при каких обстоятельствах оно было написано, ни кто его адресат. Известна только дата написания — 2 сентября 1885 года (поэту тогда было уже 65 лет).

Лирический герой стихотворения предаётся мечтам и воспоминаниям: «Раскрываются тихо листы, / И я слышу, как сердце цветёт.» Его любовь призрачна, но именно она даёт ощущение полноты жизни: «И в больную, усталую грудь / Веет влагой ночной... я дрожу...» Только в такие моменты герой бывает по-настоящему счастлив.

В произведении выражена часто встречающаяся у романтиков мысль о том, что языком слов нельзя передать жизнь души, все тонкости чувства. Герой стихотворения «молча» твердит слова любовного признания. Стихотворение «Я тебе ничего не скажу...» неоднократно вдохновляло многих композиторов своей напевностью, тонкостью и изяществом выраженных в нём чувств и естественностью, простотой их словесного выражения.

1. Перечитайте стихотворение «Я тебе ничего не скажу...». Письменно ответьте на вопросы и выполните задания.

1. Какое настроение вызывает у вас стихотворение? Что рождает в нём грусть, печаль, а что — тихую радость, счастье?
2. Какие слова в стихотворении говорят о юности чувств поэта?
3. Объясните смысл выражений «ночные цветы», «слышу, как сердце цветёт».
4. Подумайте, почему поэт говорит «не скажу», «не встревожу», «не решусь... намекнуть».

2. Сравните начало окончательной версии стихотворения «Шёпот, робкое дыханье...» с началом стихотворения, опубликованного в 1850 году («Шёпот сердца, уст дыханье...»). Чем, на ваш взгляд, вызваны правки? Имеют ли они принципиальное значение?

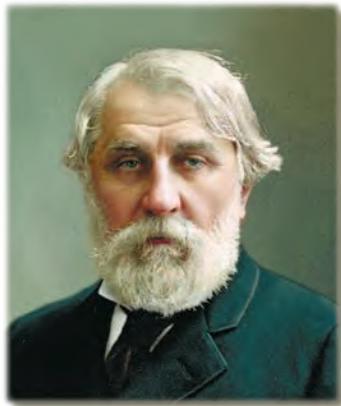
3. П. И. Чайковский считал А. А. Фета не просто поэтом, а поэтом-музыкантом. В чём проявляется музыкальность поэзии А. А. Фета?

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ

(1818—1883)

Вся моя биография — в моих
сочинениях.

И. С. Тургенев

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в Орле. Детство его, которое прошло в семейном имении Спасское-Лутовиново, нельзя назвать радостным и беззаботным.

С. Н. Тургенев —
отец
И. С. Тургенева

Красоту свою он унаследовал от отца Сергея Николаевича, представителя древнего и славного дворянского рода. Отец был человеком своего времени: участвовал в Бородинском сражении и был награждён за храбрость Георгиевским крестом, но мало занимался воспитанием сыновей — Николая и Ивана.

Именно мать Варвара Петровна (из старинного поместного рода Лутовиновых) становится на долгие годы главным человеком в жизни будущего писателя. Она была женщиной властной, деспотичной и не терпела ни малейшего проявления своеволия: «что хочу, то и делаю, мои люди — мои вещи». Мать в Ванечке души не чаяла, но могла и сурово наказать. Однако она понимала необходимость хорошего образования, поэтому нанимала для детей «дорогих» домашних учителей. В итоге Иван уже в детстве свободно говорил на трёх европейских языках: немецком, английском и французском, хотя его любимым

В. П. Лутови-
нова — мать
И. С. Тургенева

И. Пиркс.
И. С. Тургенев
в 12 лет

учителем стал поэт и актёр Леонтий Серебряков, который привил ему любовь к родному языку и литературе.

Именно в детстве Тургенев навсегда влюбился в красоту русской природы.

Позже мать отправила обоих сыновей учиться дальше. Тургенев, благодаря своему домашнему образованию, в 15 лет поступил в Московский университет. Однако уже через год Варвара Петровна переводит его под при-смотр старшего брата Николая в Петербург-ский университет, который будущий писатель

успешно окончил в 1838 году и, получив степень кандидата наук, отправился учиться в Германию.

Тургенев пробует себя в литературе, но главное — он успел дважды увидеть А. С. Пушкина и некоторое время слушал лекции Н. В. Гоголя. В Петербургском университете и в Германии Иван Сергеевич общался с передовой демократической молодёжью — Н. В. Станкевичем, М. А. Бакуниным, позже тесно сдружился с критиком В. Г. Белинским. В 1841 году Тургенев возвращается в Россию и проводит счастливое лето в Спасском. Он приехал в Россию молодым человеком с блестящим образованием, настоящим франтом (носил разноцветные жилеты и лорнет), воспитанным на европейский манер, свободно владеющим иностранными языками.

К. А. Горбунов.
И. С. Тургенев
в 1838 году

Природа наделила И. С. Тургенева умом и талантом быть наблюдательным. Он всегда отличался внешней красотой, богатырским телосложением, необыкновенной образованностью и кажущейся счастливой судьбой. Наследник богатого имения, он никогда не чувствовал стеснения в денежных средствах, прожив большую часть жизни вдали от родины, чувствовал себя «своим» в светских салонах не только обеих российских столиц, но и Парижа, Лондона, Рима, Вены.

Именно И. С. Тургенев «откроет» Европе русскую литературу, будет переводить А. С. Пушкина на французский язык, станет сопредседателем В. Гюго на Всемирном конгрессе писателей в Париже в 1878 году.

Французская литература во второй половине XIX века была самой известной и авторитетной. Тургенев стал первым, кого приняли в свой круг французские писатели: Г. Флобер, Г. де Мопассан, братья Э. и Ж. Гонкуры, А. Доде, Э. Золя. Все они восхищались человеческой добротой писателя, говорили, что он знает французскую литературу лучше, чем французы. Братья Гонкур назовут его красоту «почтенной», сравнят его глаза с голубым небом и напишут в своём дневнике: «Это очаровательный колосс, нежный беловолосый великан, он похож на доброго старого духа гор и лесов, на друида и на славного монаха из “Ромео и Джульетты”».

Однако счастье его было только кажущимся. Самый европейский из русских писателей и живой символ русской культуры в просвещённой Европе, он прожил большую часть своей жизни вдали от дома, был часто не понят в России.

Осенью 1843 года происходит навсегда изменившая жизнь И. С. Тургенева встреча с оперной певицей Полиной Виардо, приехавшей в Россию на гастроли. Она станет главной любовью в его жизни, даже последние слова писателя будут обращены к Полине Виардо: «Вот царица из цариц».

Т. Нефф.
Полина Виардо

Полина Виардо (1821—1910) — французско-испанская оперная певица. Она владела несколькими иностранными языками, писала музыкальные произведения, например, романсы и комические оперы на либретто И. С. Тургенева, пропагандировала во Франции достижения русской культуры. Полина Виардо обладала удивительным голосом, пела во всех знаменитых оперных театрах Европы.

В первом номере некрасовского «Современника» (январь 1847 года) в разделе «Смесь» вышел рассказ «Хорь и Калиныч» — первый из цикла «Записки охотника». Начиналось «вхождение» Тургенева в «большую» литературу. Деловитый Хорь и романтически настроенный Калиныч воплощают много-мерный русский национальный характер.

Значение «Записок охотника» для общественной жизни России трудно переоценить. Император Александр II утверждал, что, прочитав это произведение, он окончательно убедился в необходимости отмены крепостного права в России. Сам Тургенев рассказывал историю, которая произошла на вокзале: двое мастеровых подошли к нему, удостоверились, что он автор «Записок охотника», сняли шапки и, поклонившись в пояс, сказали: «Кланяемся вам в знак уважения и благодарности от лица русского народа».

1850 год станет самым страшным и мучительным в жизни писателя: письмо больной матери, её отказ от официального раздела имущества между сыновьями, в гневе разбитый портрет Ванечки, который она запретила убирать до своей смерти. А после — опоздание Тургенева на похороны (известие пришло слишком поздно — не успел) и материнский дневник, который он нашёл в первую ночь, читал и открывал как человека свою мать заново.

При разделе наследства И. С. Тургенев попросил только своё любимое Спасское и зажил жизнью беззаботного помещика.

Тургеневу удалось повстречаться с Н. В. Гоголем незадолго до его смерти. Тот высоко оценил «Записки охотника». Позже Тургенев будет глубоко переживать кончину последнего классика первой половины XIX века и напишет некролог, находясь под впечатлением от смерти Н. В. Гоголя. Статью запретят, а её автора арестуют и посадят в участок. Здесь Тургенев напишет свой знаменитый рассказ «Муму» — историю трагической дружбы глухонемого крепостного Герасима и собаки.

В мае 1852 года писателя отправили в Спасское, под домашний арест, который был снят только осенью 1853 года. Здесь,

исходя из принципов цивилизованного европейского человека, он прошёл крестьянские реформы в своём имении, переведя крестьян с барщины на оброк и предоставив им больше свободы. И. С. Тургенев много охотился, бродил по лесам и лугам — это был последний отрезок его жизни, когда он так долго был дома, у себя на родине. В дальнейшем его жизнь разобъётся на многочисленные фрагменты местопребывания, но Франции в ней будет несоизмеримо больше, ведь там была Полина Виардо.

В 1856 году начинается новый этап в творчестве писателя. Завершается работа над романом «Рудин», который открывает знаменитое «шестикнижие» И. С. Тургенева. Затем будут написаны романы «Дворянское гнездо» (1858), «Накануне» (1859), один из главных романов своей противоречивой эпохи — «Отцы и дети» (1861). Именно это произведение было самым актуальным и востребованным в свою эпоху.

В 1860 году происходит разрыв И. С. Тургенева с некрасовским «Современником». Революционно настроенные критики-нигилисты Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский не принимают либеральных политических взглядов Тургенева.

На протяжении 20 лет И. С. Тургенев выступал подлинным летописцем времени, отражая в своих произведениях малейшие изменения социальной жизни, споры между «отцами» и «детьми», либералами и демократами. В романах Тургенев создаёт уникальные для русской литературы женские образы, которые критики определят как «тургеневские девушки», и критически переосмысливает понятие «лишний человек».

 «Тургеневская девушка» — особый тип героини, возвышенной, утончённой, образованной, наделённой талантами, способной тонко чувствовать мир и других людей, внешне слабой, но с огромной внутренней силой.

Музей-усадьба
И. С. Тургенева.
Спасское-Лутовиново

«Лиший человек» — в первой половине XIX века это образ прогрессивно мыслящего, либерально настроенного русского дворянина, наделённого значительными способностями, но не нашедшего своего места в жизни, не увидевшего применения своим силам. Считается, что галерею «лишних людей» в русской литературе открывает Евгений Онегин, продолжает Печорин и замыкает Илья Ильич Обломов (герой романа «Обломов» И. А. Гончарова).

А. И. Курнаков,
Л. И. Курнаков.
Портрет И. С. Тургенева с собакой

В 1870-е годы будут написаны романы «Дым» и «Новь», повесть «Вешние воды», знаменитые стихотворения в прозе.

Свою старость И. С. Тургенев принял благородно: успел построить в 1876 году своё поместье Буживаль, которое находилось недалеко от замка Виардо (всё-таки свой дом у него появился), в 1881 году последний раз побывать в родном Спасском. Умер И. С. Тургенев в августе 1883 года во Франции и (согласно его воле) похоронен в Петербурге, на Волковом кладбище.

1. В чём уникальность появления И. С. Тургенева в русской литературной традиции? Каким образом на его жизнь повлияло происхождение?

2. Используя материалы учебного пособия, составьте хронологическую таблицу жизни и творчества И. С. Тургенева. Выделите не менее трёх периодов в биографии писателя.

3. Опираясь на статью пособия, объясните, как вы понимаете высказывание о И. С. Тургеневе писателя Д. С. Мережковского: «В России, стране всяческого, революционного и религиозного максимализма, стране самосожжений, стране самых неистовых чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный, после Пушкина, гений меры и, следовательно, гений культуры. Ибо что такое культура, как не измерение, накопление и сохранение ценностей?»

4. И. С. Тургенев создал в литературе образы, которые в литературоведении получили специальные названия: «дворянское гнездо», «тургеневская девушка». Объясните, как вы их понимаете. Почему

эти образы были настолько актуальны для своего времени? Напишите об одном из этих понятий статью для энциклопедического словаря о жизни и творчестве И. С. Тургенева.

5. Сравните приведённое в учебном пособии высказывание братьев Гонкур о И. С. Тургеневе с фотографиями и портретами разных лет, размещёнными в пособии. Какие изменения вы замечаете во внешности писателя? Как они связаны с биографией и творчеством Тургенева?
6. По дополнительным источникам установите и тезисно сформулируйте 2—3 положения, отражающие, в чём состоит мировое значение творчества И. С. Тургенева.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Сюжет и композиция романа.

Замысел романа «Отцы и дети», по словам И. С. Тургенева, родился в августе 1860 года. Писатель всегда проводил кропотливую подготовительную работу перед созданием своих романов, составлял планы-конспекты, выверяя сюжетные линии, работал над образами. Далее читаем: «...вернувшись в Париж, я снова принялся за неё — фабула понемногу сложилась в моей голове: в течение зимы я написал первые главы, но окончил повесть уже в России, в деревне, в июле месяце». Роман был напечатан в феврале 1862 года в журнале «Русский вестник», однако позже И. С. Тургенев его несколько раз дорабатывал.

Сюжет романа всецело связан с главным героем — нигилистом, химиком-естествоиспытателем Евгением Базаровым. Критик Д. И. Писарев определяет его как «центрального героя» и «лицо трагическое». Все сюжетные линии сходятся к нему как к сюжетному и проблемному центру произведения. Все герои в большей или меньшей степени оттеняют масштаб личности Базарова, заполняя собой художественное пространство произведения. Именно они становятся воплощением России на переломе: праздный аристократ Павел Петрович, прогрессивный помещик

и хороший человек Николай Петрович, добрый друг, но идеально далёкий от нигилизма Аркадий, мещаночка Фенечка, живущая «по уму» Анна Одинцова, пародийные «люди времени» Ситников и Кукшина.

Произведение имеет кольцевую композицию (схема 8). Весь роман — это своеобразное «путешествие» Базарова и Аркадия Кирсанова по маршруту, который они проделали дважды: имение Кирсановых (Марьино) — имение Одинцовой (Никольское) — небольшое «именнице» Базаровых. Первый приезд в каждое из названных имений для главного героя становится поводом для новых встреч и знакомств, второй — это расставания, мучительные разрывы и прощания. Поэтому роман делится на две части, очень разные по эмоциональной окраске: во второй части во всём чувствуется обречённость, предсказуемость трагического финала. Это всецело зависит от внутреннего состояния главного героя. К примеру, Базаров, который не мыслит себя без постоянной работы, в свой второй приезд в Марьино «работал упорно и угрюмо».

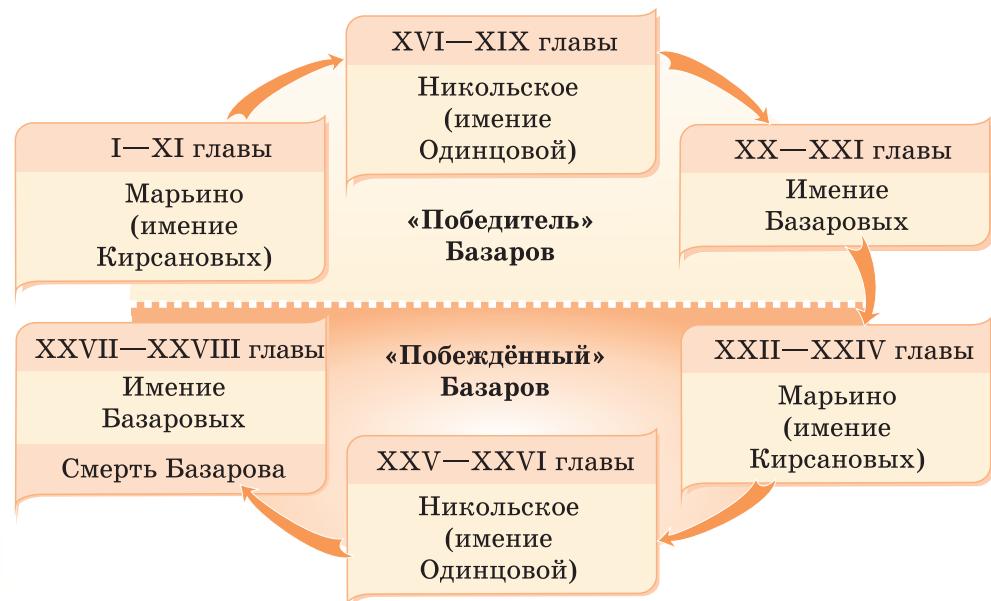

Схема 8. Особенности композиции романа «Отцы и дети»
И. С. Тургенева

Во второй части романа Базаров изменяется и уже не может только отрицать, следуя своей философии. Очень скоро он сам это осознаёт. Для И. С. Тургенева важно было показать, что «новый герой» русской литературы — фигура трагическая. Базаров приезжает к Кирсановым уверенный в своих взглядах, а затем вступает в конфликт со своими убеждениями и чувствами и под влиянием любви к Одинцовой преображается.

Нигилизм и нигилисты. Своё произведение И. С. Тургенев написал в переломную для России эпоху. Время действия романа определено очень точно. Аркадий приехал к отцу 20 мая 1859 года, а финальные события происходят зимой 1860 года. Это сложный для России период.

В 1855 году на престол взошёл Александр II. Ему предстояло решить много проблем как во внешней политике, так и внутри страны. Готовилась самая масштабная реформа — отмена крепостного права. Общество замерло в ожидании небывалых перемен. В жизни России появляется новая социальная группа, которую называют разночинцами.

Как в социальном, так и в духовном плане разночинцы сознательно не признавали социальную среду, к которой принадлежали по рождению, при этом придерживались демократических взглядов, становились атеистами и материалистами, стремились к рациональному познанию мира и человека, признавали пользу образования и приоритет естественных наук. Крайней степенью такого социального поведения стал нигилизм.

Нигилизм (от лат. *nihil* — «ничто»; согласно словарю В. И. Даля, «голое отрицание всего») — одна из форм мировосприятия, определяющая социальное поведение. Это жизненная философия, ставящая под сомнение общепринятые ценности и выражая негативное отношение личности к моральным нормам, культурному наследию, к определённым или даже ко всем сторонам общественной жизни.

Сама жизнь предрешила появление в русской литературе такого героя, как Евгений Базаров. Как «летописец» своего времени Тургенев тонко чувствовал, насколько изменились общественные настроения, понимал, что настало время для появления «нового героя» в русской литературе, не «лишнего», не «маленького человека», а подлинного бунтаря — нигилиста.

Нигилист как новый литературный тип, герой своего времени получил общественный резонанс и был подхвачен «тысячью голосов». Современница И. С. Тургенева А. Я. Панаева, близкая к литературным кругам, отметила: «Я не запомню, чтобы какое-нибудь литературное произведение наделало столько шума и возбудило столько разговоров, как повесть Тургенева «Отцы и дети». Можно положительно сказать, что «Отцы и дети» были прочитаны даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки».

Нигилизм не был однороден. Тургенев это осознавал, поэтому в романе нигилизм представлен во всех своих многообразных проявлениях (схема 9).

Схема 9. Нигилизм и нигилисты в романе «Отцы и дети»

Базаров — герой своего времени. Не испытывая симпатии к героям базаровского типа, Тургенев не мог преодолеть в себе восхищение перед их личностными качествами. Такие исключительные люди были в реальной жизни России.

Одним из прототипов Базарова считался критик-демократ Н. А. Добролюбова, с которым у Тургенева не сложились отношения в «Современнике». Посвящение к роману указывает на определённое влияние на образ главного героя В. Г. Белинского, материалиста и атеиста, с которым И. С. Тургенев тесно общался некоторое время.

В целом образ Евгения Базарова собирательный. И. С. Тургенев стремился воссоздать в своём произведении портрет современного нигилиста, осознать, каковы причины умонастроений в обществе, которые сделали его «героем времени». Главным идейным противником нигилизма в романе выступает сам автор, считавший, что отказ от вечных, несомненных культурных и общественных ценностей недопустим.

Базаров обладал необычной внешностью: «человек высокого роста, в длинном балахоне с кистями», «обнажённые красные руки», «ленивый, но мужественный голос». Особое внимание Тургенев уделяет описанию лица героя: «Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заострённым носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно ожидалось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум».

Образ Базарова сложный и противоречивый, как и эпоха, в которую он живёт. Тургенев называл Евгения Базарова своим «любимым детищем». Однако при этом писатель заметил: «Если читатель не полюбит Базарова со всею его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью — если он его не полюбит, повторяю я — я виноват и не достиг своей цели». Хотя в другом случае И. С. Тургенев признавался: «Хотел ли я

Д. Б. Боровский.
Базаров

обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю ли я его или ненавижу».

Парадокс Базарова и его трагедия в том, что, проповедуя теорию нигилизма, он в душе (в существование которой не верит) остается глубоко нравственным человеком. Именно поэтому в романе следует различать Базарова как личность и «базаровщину» как проявление нигилизма.

«Базаровщина» — духовная жизнь человека, характеризующаяся резким негативным отношением к культуре своего народа и семьи, отрицанием и неисполнением традиций, обычая, привычек. Данное явление порождает цинизм по отношению к людям и их действиям, крайние формы рационализма и прагматизма, недооценивает духовно-нравственные ценности. Результатом «базаровщины» становится разрушение социальных устоев.

«Поединок» Базарова с аристократами. Базаров является идейным и сюжетным центром романа (схема 10). Его характер и философия раскрываются в столкновениях с другими героями романа.

Схема 10. Место Евгения Базарова в системе образов романа

Павла Петровича Кирсанова часто называют вторым по значимости героем произведения Тургенева, видят в этом образе повзрослевшего Печорина. Разочарованность в жизни, несостоявшейся любви он укрывает культом нарочитой обыденности: кабинет, одежда, английские газеты и в целом англомания. Он, как и Николай Петрович, в романе получает право на биографию: подробную историю жизни дяди рассказывает в его оправдание Базарову Аркадий.

Аристократические привычки Павла Петровича выглядят нелепо в деревне, куда он приехал, спасаясь от одиночества. В романе у него два антагониста — явный (Евгений Базаров) и скрытый (брать **Николай Кирсанов**).

Брат представляется его полной противоположностью. Это тихий и неконфликтный «барин лет сорока», по словам Аркадия, «добрый папаша» и «золотой человек», «божья коровка», деревенский мечтатель, читающий Пушкина. Николай Петрович хочет жить в мире со всеми, считая, что во всём можно найти компромисс. В общественной жизни для него главными были и есть мера и норма, высшая жизненная ценность — семья, забота о близких. Он женился по любви, с трудом пережил смерть своей жены, неожиданно нашёл новое семейное счастье. Он любит общаться с молодёжью, не боясь выглядеть нелепо, учиться чему-то новому. Эта способность находить радость жизни в малом, повседневном — важная черта Николая Петровича.

В отличие от брата у Павла Петровича всё в прошлом: бывший светский лев, бывший военный, которому прочили блестящую карьеру, человек без семьи, который втайне завидует «тихому» счастью своего брата. Его главное положительное качество — безукоризненная честность.

Д. Б. Боровский.

Павел Петрович

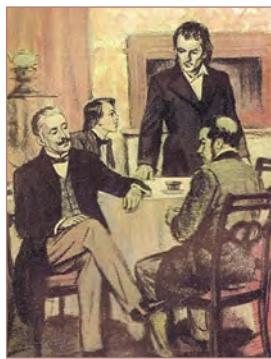
Кирсанов

К. И. Рудаков.

Николай Петро-

вич Кирсанов

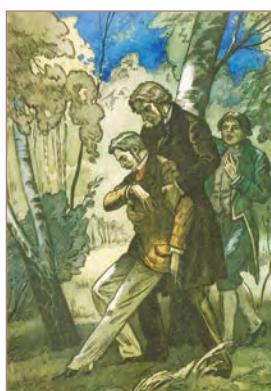

Д. Б. Боровский.
Спор Базарова
с Павлом
Петровичем

утверждали, что автор «высек отцов», показал их идейную несостоятельность. Но доля правды есть на стороне каждого из героев.

В поединке Базарова и Кирсанова затрагиваются все важные общественно-политические темы современности:

- духовная организация личности («Всякий человек себя сам воспитывать должен — ну хоть как я, например...»);
- пути дальнейшего развития страны и необходимость реформ («Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между тем Базаров, — подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человечку они даром не нужны. <...> Мы действуем в силу того, что мы признаём полезным, — промолвил Базаров. — В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем»);
- судьба русского народа («Мой дед землю пахал, — с надменною гордостию отвечал Базаров. — Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете»);
- отношение к природе («Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»);

А. А. Парамонов.
Дуэль Базарова
и Павла Петровича

Приезд Базарова прерывает в его жизни правильное, но постылое единобразие. Между ними очень быстро выстраиваются натянутые отношения: со стороны Базарова — неприязнь, со стороны Кирсанова-старшего — откровенная ненависть.

Базаров метко называет Павла Петровича «архаическим явлением», безжалостно высмеивает его ногти, которые «хоть на выставку посытай», и словно «каменные воротнички».

Для современников главным эпизодом романа стала словесная дуэль Павла Петровича и Базарова, либерала-аристократа и разночинца-нигилиста. Молодые демократы

- приоритет материализма, а не идеализма («принципов нет... а есть ощущения») и, как следствие, значимость науки, а не искусства («Рафаэль гроша медного не стоит...»).

Композиция романа выстроена таким образом, что между героями-антагонистами происходит две дуэли — словесная и реальная. Однако вторая, настоящая, дуэль носит откровенно пародийный характер: аристократ стреляется с сыном отставного лекаря, пусть и дворянином, но стоящим гораздо ниже по сословной лестнице, а единственным секундантом становится камердинер Пётр.

Базаров и женские образы в романе. Важнейшим жизненным испытанием, в котором проверяется истинность любой философии, является любовь. Роман «Отцы и дети» имеет несколько любовных линий (схема 11).

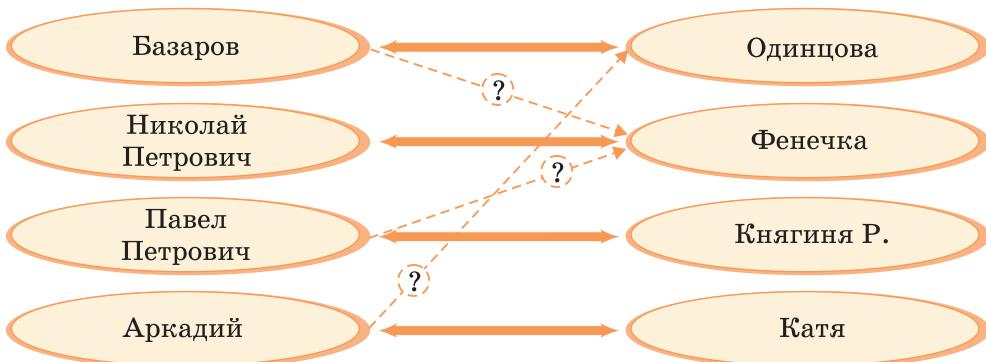

Схема 11. Любовные линии в романе «Отцы и дети»

С образом Евгения Базарова связаны сразу несколько женских персонажей: Кукшина, Одинцова, Фенечка.

Евдокия Кукшина — это пародийная соратница, которая готова следовать тем принципам любовных отношений, которые декларирует нигилизм. Однако она изначально вызывает у Базарова лишь усмешку.

П. М. Боклевский.
Кукшина

Д. Б. Боровский.
А. С. Одинцова

К. И. Рудаков.
Фенечка

Анна Сергеевна Одинцова не похожа на прежних тургеневских героинь. Она тоже человек своего времени, в ней сочетаются внутренние противоречия: красивая особой магнетической красотой, «ласковой и мягкой силой» (Аркадия поразили звук её голоса, плавность движений), хорошо образованная и воспитанная, не узнавшая любви (мужа своего не выносила и вышла замуж по расчёту), без предрассудков и сильных верований («её ум был пытлив и равнодушен в одно и тоже время»), богатая вдова.

Их первая встреча производит странное впечатление. Герой пытается «играть» в нигилиста: «Этакое богатое тело! — продолжал Базаров, — хоть сейчас в анатомический театр». Она же называет его «странным лекарем». На фоне прочих жителей уезда Базаров, безусловно, выделяется во всех смыслах.

Однако именно здравый смысл, богатство (она имеет немалое состояние, а Базаров беден) и независимость сдерживают её чувства: «Он поразил воображение Одинцовой; он занимал её, она много о нём думала. В его отсутствие

она не скучала, не ждала его, но его появление тотчас её оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он сердил или оскорблял её вкус, её изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать». Во второй приезд Базарова в Никольское, когда Евгений пытается с ней объясниться, ей «стало страшно и больно за него»: «...она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за неё — и увидала за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразие». Напротив, Базаров, «великий охотник до женщин и женской красоты», начинает понимать, что такое чувство, как любовь, существует и с этим ничего нельзя поделать. Хотя до этого он не стеснялся в её определениях, называя белибердой, непростительной дурью, уродством, болезнью.

Если к Одинцовой Базаров испытывает любовь- страсть, то к Фенечке он испытывает тёплые, «домашние» и во многом дружеские чувства. Если и могла быть в романе счастливая любовь, то это любовь Фенечки, которая при других обстоятельствах могла ответить ему взаимностью, а сейчас

Базаров стал «жестоким тираном её души». Её живое, естественное начало, неброская красота («вся беленькая и мягкая», «с детски пухлявыми губками и нежными ручками», «с круглыми плечами») в чём-то напоминала ему собственную мать («кругленькую», «низенькую»), с Фенечкой он «отводил душу, и охотно беседовал»: «Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Даже лицо его изменялось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе, и к обычной его небрежности примешивалась какая-то шутливая внимательность». Именно при общении с Фенечкой Базаров нежен и способен на комплименты: «Все умные дамы на свете не стоят вашего локотка». Хотя при последней встрече с Одинцовой он именно ей признаётся в любви: «...я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно».

Режиссёр В. Мейерхольд, который собирался экranизировать роман в эпоху немого кино, сказал: «Базаров умер от любви», т. е. от осознания героя внутреннего противоречия его жизненной философии и пробудившегося в нём чувства, понимания того, что в мире всё движется любовью.

Проблема «отцов» и «детей». В заголовок романа И. С. Тургенев вынес главный конфликт произведения — противостояние «отцов» и «детей». Название имеет несколько толкований (схема 12).

Главная особенность романа Тургенева — это многоплановость конфликта «отцов» и «детей». Он носит одновременно социальный, философский, психологический и культурно-исторический характер.

Ил. И. Д. Архипова

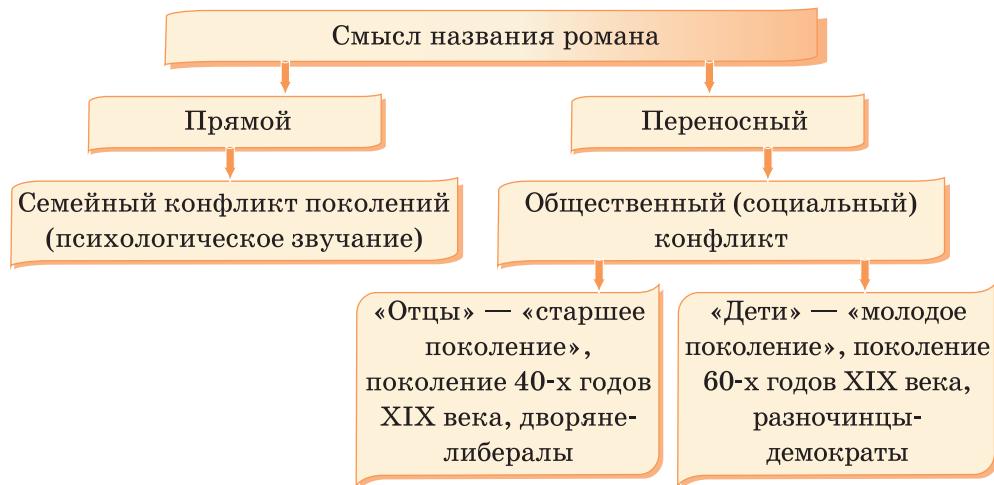

Схема 12. Многозначность названия романа «Отцы и дети»

Социальный аспект конфликта обусловлен разным положением героев в обществе. Дворяне Кирсановы принадлежат иному окружению, чем разночинец Евгений Базаров. Мировосприятию «отцов» свойственна гармония, которая вступает в конфликт с философией всеобщего отрицания, несущей раскол и хаос.

Политическое противостояние героев связано со взглядами на социальные преобразования, которые ожидались в России. Павел Петрович как умеренный либерал стоит за сохранение существующего общественного строя, «старых» порядков. Он согласен лишь на мелкие изменения, приспособление к новым условиям, как это делает его брат.

Тургенев понимал нигилизм Базарова как революционность. Но в политических взглядах Базарова есть недостатки: главную задачу нигилизма Евгений видит в том, чтобы «место расчистить». Строить что-то на разрушенном месте он не считает своим делом. У Базарова нет положительной программы, поэтому его политические идеи не могут считаться прогрессивными, а Кирсановы на этом фоне отстаивают социальную стабильность и не выглядят как отсталые реакционеры.

Важным аспектом противостояния «отцов» и «детей» является отношение к искусству. Павел Петрович считает, что нигилизм, «этая зараза», уже захватил эту область. По его мнению,

новые художники-передвижники отказываются от академических традиций, от следования старым образцам, в том числе и Рафаэлю, поэтому они «бессильны и бесплодны до гадости». Базаров отрицает и старое, и новое искусство, потому что плохо знает эту часть культуры. Его интересует только наука, он рассматривает её как силу, поэтому природу Базаров не отрицает, но видит в ней только источник познания и сферу для человеческой деятельности. У него хозяйствский взгляд на природу. Он понимает её как «мастерскую», в которой человек — «работник».

По мнению писателей П. Л. Вайля и А. А. Гениса, в романе происходит столкновение «цивилизаторского порыва с порядком культуры». Это борьба мировоззрений, жизненных философий. В этом главное и неразрешимое противоречие эпохи: те, кто являются хранителями культуры, и те, кто стремятся к обновлению всего, не способны найти ни малейших точек соприкосновения и пойти на компромисс.

Отказываясь от ценностей, важных в жизни «отцов», Базаров не может отрицать любовь и смерть: «Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста!» Масштаб личности Базарова не позволяет ему вписаться, найти место в своём времени. Он человек из будущего, герой-одиночка, которого не понимает даже свой народ.

При своей последней встрече с Одинцовой умирающий Базаров скажет: «Задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... <...> Я нужен России... нет, видно, не нужен...» Не случайно жизнь в Марьино после его смерти пошла опять неспешно, своим чередом. Даже свадьбы отца и сына состоялись в один день. Фенечка стала хозяйкой имения, «в свежем шёлковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах», Николай Петрович получил общественно полезное дело и разъезжает по уезду, «либеральный барич» Аркадий стал «ръяным хозяином» своей «фермы», Одинцова «вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей», «лишний» Павел Петрович уехал в Европу, в Дрезден.

Экранизации романа И. С. Тургенева. Первая экранизация романа Тургенева состоялась уже в 1915 году, в период немого кино (режиссёр В. К. Висковский). Затем была экранизация 1958 года (режиссёры А. С. Бергункер и Н. С. Ращевская) и фильм-спектакль 1974 года (режиссёры А. В. Казьмина и Е. Р. Симонов).

В 1983 году на киностудии «Беларусьфильм» был снят новый фильм (режиссёр В. А. Никифоров), который считается лучшей экранизацией романа Тургенева. В 2008 году на свет появился сериал (режиссёр А. А. Смирнова).

Сценическая версия романа была неоднократно представлена в российских и мировых театрах: Королевском национальном театре (Лондон), театре г. Торонто (Канада), Московском театре О. Табакова, Московском молодёжном театре под руководством В. С. Спесивцева и др.

1. Какую роль играет природа в произведении? Посмотрите на неё глазами разных героев: Николая Петровича, Аркадия, Базарова и др. Сравните картины природы в эпилоге и главе III произведения.
2. Опираясь на материал учебного пособия и текст произведения, составьте опорный конспект «Базаров и женские образы в романе».
3. Что привлекает и отталкивает в позиции каждого из участников спора? Можно ли однозначно признать правоту Базарова?
4. Перечитайте описания Фенечки на разных этапах развития действия романа (главы IV, VIII, XXIII). Найдите в каждом из них деталь-символ, которая указывает, как меняется её статус в доме Кирсановых.
5. Составьте цитатную характеристику одного из героев романа (по выбору), сравнив портретные характеристики в разных фрагментах произведения. Выделите в каждом из описаний внешности наиболее важные детали и определите их символический смысл.
6. Заполните в тетради таблицу «Сравнительная характеристика семей Базаровых и Кирсановых».

Портрет	Социальное происхождение	Образ жизни	Взгляды и убеждения	Описание имени	Отношение главного героя

7. Объясните, как повлияла на творчество И. С. Тургенева переломная эпоха 1850—1860-х годов. Почему он обратился к теме нигилизма. В чём различие между Базаровым и «базаровщиной»?

8. Как вы объясните высказывание друга писателя — П. А. Кропоткина: «...Тургенев больше восхищался Базаровым, чем любил его».
9. Работая над романом, И. С. Тургенев вёл дневник от имени главного героя. Попробуйте написать фрагмент дневника от лица любого персонажа романа.
10. Вспомните, в каких ещё произведениях главным является конфликт «отцов» и «детей». Как его решает каждый автор? Можно ли отнести взаимоотношения поколений к неразрешимым проблемам? Предлагают ли произведения литературы разные способы преодоления межпоколенных конфликтов?

Роман как эпический жанр

Своё развитие роман начинает в эпоху Возрождения. По мнению исследователя М. М. Бахтина, именно он стал жанром, «идущим во главе процесса развития всей литературы Нового времени». Это значит, что именно в реализме роман получает наибольшее распространение.

На становление жанра романа в русской литературе повлияли повести Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина, а также уникальные по сюжету и композиции произведения: «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя. Расцвет русского романа приходится на вторую половину XIX века и связан с традицией психологического реализма и именами И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.

 Роман — литературный жанр, как правило, прозаический, который предполагает развёрнутое повествование о жизни и развитии личности одного или нескольких героев в кризисный, нестандартный период его жизни или в эпоху общественно-исторических перемен.

Повествование в романе сосредоточено на судьбе отдельной личности в процессе её становления и развития, она становится интересной сама по себе, являясь предметом изображения. По определению Белинского, роман — «эпос частной жизни».

Роман как жанр эпической прозы отличается фундаментальностью. Выделяют несколько отличительных черт романа, которые, однако, редко проявляются одновременно в реалистическом романе (схема 13):

- множественность изображаемых событий;
- сложное переплетение нескольких сюжетных линий;
- широта пространственной панорамы (места действия);
- большая протяжённость во времени описываемых событий;
- динамичный сюжет;
- типичность и жизненность героев и ситуаций;
- психологический анализ;
- богатство языковых средств.

Схема 13. Отличительные черты романа как эпического жанра

1. Создайте опорный конспект, раскрывающий особенности романа как эпического жанра.
2. И сам автор, и А. Я. Панаева называли произведение «Отцы и дети» не романом, а повестью. Выберите черты, которые дают для этого основание. Обратите внимание на локализацию конфликта, позицию автора в произведении, немногочисленность персонажей, актуальные идеологические споры, объём произведения, образ нового «героя времени».

Николай Алексеевич НЕКРАСОВ

(1821—1877/78)

Пусть не читает меня светское общество, я не для него пишу... Моё авторское самолюбие вполне будет удовлетворено, если бы, хотя после моей смерти, русский мужик читал мои вещи.

Н. А. Некрасов

Поэт-трибун¹ и тонкий лирик, прозаик и драматург, журналист и издатель, редактор и талантливый организатор — всё это о Н. А. Некрасове. Ф. М. Достоевский говорил о нём: «Это было раненное в самом начале жизни сердце...»

Детство. Годы учёбы. Родился Н. А. Некрасов 28 ноября (10 декабря) 1821 года в местечке Немирово Подольской губернии. Глава семьи в 1824 году вышел в отставку и поселился в родовом имении Грешнево Ярославской губернии, где и прошли детские годы будущего поэта. Серьёзный отпечаток на мировосприятие Н. А. Некрасова наложило жестокое отношение отца к крепостным и членам семьи. Полной противоположностью отцу была мать Елена Андреевна — умная, тонкая, образованная женщина. Она обучала своих детей всему, что знала и умела сама, приобщила сына к литературе.

В 1832—1837 годах Некрасов учился в Ярославской гимназии, где начал писать стихи. В 1838 году он уехал в Петербург. Отец прочил ему карьеру военного, а сын, сообщив о своём решении только матери, сдал экзамены в Петербургский университет. Знаний оказалось недостаточно — Некрасов определился вольнослушателем² на филологический факультет. Отец, узнав

¹ *Поэт-трибун* — здесь: общественный деятель, отстаивающий в выступлениях и творчестве позиции определённой социальной группы (применительно к деятельности Н. А. Некрасова — крестьян).

² *Вольнослушатель* — в XIX веке человек, допущенный к слушанию лекций и участию в других занятиях без зачисления в студенты.

о поступке сына, пришёл в ярость и лишил его материальной поддержки. Так в 16 лет, без связей, без денег, голодный, поэт стал зарабатывать на хлеб сам.

Петербург. Начало литературного творчества. Первые годы, проведённые в Петербурге, оказались труднейшими в жизни Некрасова: нищета заставляла браться за любую работу в журналах, писать за гроши письма и прошения для крестьян. Эти испытания закалили характер поэта, открыли ему жизнь петербургских низов, сформировали то отношение к столице, которое поэт и критик А. А. Григорьев назвал лихорадочным, болезненным чувством.

«Ровно три года я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Не раз доходило до того, что я отправлялся в один ресторан на Морской, где позволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросил себе. Возьмёшь, бывало, для вида газету, а сам пододвинешь себе тарелку с хлебом и ешь» (Н. А. Некрасов).

В 1840 году был издан первый сборник «Мечты и звуки» — подражательные, ученические стихи романтического содержания. Сборник получил резкую оценку критиков, в частности В. Г. Белинского. Отчаявшийся поэт уничтожил весь тираж своей первой книги. И всё же литературный талант заметили: издаватель Ф. А. Кони предлагал Н. А. Некрасову попробовать силы в театральной критике. В 1840-х годах были написаны стихотворные фельетоны («Чиновник» и др.), несколько водевилей.

В 1843 году поэт познакомился с В. Г. Белинским и стал активным сторонником «натуральной школы». Под её влиянием в некрасовском творчестве появились реалистические стихи. Первое из них — «В дороге» (1845) — получило высокую оценку В. Г. Белинского: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный!»

Издательская деятельность. В 1840-е годы Н. А. Некрасов выступает и как издатель. При непосредственном его участии были собраны материалы для двух альманахов «натуральной школы»: «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский

сборник» (1846). Здесь были напечатаны очерки, рассказы, повести Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, В. Г. Белинского, В. И. Даля, А. И. Герцена и др.

В 1847—1866 годах Н. А. Некрасов был издателем и фактически редактором «Современника». Значение Некрасова-издателя для русской литературы огромно. Он заново открыл читателям Ф. И. Тютчева, разглядел писательский талант Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, напечатав в своём журнале их первые произведения; регулярно помещал на страницах «Современника» произведения И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. А. Гончарова; привлёк к сотрудничеству талантливых критиков Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.

Второй сборник стихотворений. В 1856 году после семнадцати лет напряжённого труда выходит вторая, по сути — первая, книга произведений Н. А. Некрасова. Сборник имел громадный успех: «стихотворения, собранные в один фокус, жгутся» (И. С. Тургенев). Н. Г. Чернышевский отметил: «Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли “Ревизор” или “Мёртвые души” имели такой успех, как Ваша книга».

«Любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии» (Н. А. Добролюбов).

Сборник открывался программным стихотворением «Поэт и гражданин» (1853—1856), где выразились взгляды Некрасова на гражданское предназначение поэзии. Это стихотворение — спор о гражданской доблести и чести между достойным гражданином и уставшим в борьбе поэтом. Один из доводов, приведённых гражданином поэту, стал афоризмом: «Поэтом можешь ты не быть, // Но гражданином быть обязан». Идея стихотворения перекликается с «Гражданином» К. Ф. Рылеева и «Памятником» А. С. Пушкина. Поэт у Некрасова — «избранник неба, глашатай истин вековых», он служит искусству, должен жить для блага ближнего, «свой гений подчиняя чувству Всеобнимающей Любви».

В сборнике выделено четыре раздела с продуманной внутренней структурой. Первый раздел называют «поэмой о народе»,

которую открывает стихотворение «В дороге» и завершает «Школьник». Сквозным для этого раздела является мотив дороги. Второй раздел имеет остросатирическую направленность. Третий раздел представлен поэмой «Саша», где поэт показывает процесс становления нового героя-разночинца, резко отличающегося от «лишних людей». Завершили сборник «Последние элегии» — тяжёлая болезнь дала о себе знать ещё в 1853 году, когда создавался этот цикл, поэтому весь сборник автор считал своим поэтическим завещанием. «Последние элегии» — «панайевский цикл», часто называемый «поэзия сердца», где собраны любовные стихи, посвящённые А. Я. Панаевой, гражданской жене Н. А. Некрасова («Я не люблю иронии твоей...», «Давно — отвергнутый тобой...», «Прости» и др.).

Авдотья (Евдокия) Яковлевна Панаева (урождённая Брянская) (1820—1893) была дочерью актёров Александринского театра: мать играла в опереттах, а отец считался неплохим трагиком. В юности узнала о творчестве Жорж Санд и решила стать писательницей. В 1837 г. стала женой писателя И. И. Панаева, который совместно с Н. А. Некрасовым издавал журнал «Современник». С 1848 года — гражданская жена Н. А. Некрасова, вместе с которым А. Я. Панаева написала романы «Три страны света» (1848—1849) и «Мёртвое озеро» (1851). Собственные произведения публиковала под псевдонимом Н. Станицкий.

К. А. Горбунов.
Авдотья Панаева

Стихотворения этого цикла близки по лиричности и силе чувства к шедеврам пушкинской интимной лирики, похожи на психологический роман с продолжением. Некрасов увидел красоту любви в повседневных проявлениях чувства, даже в размолвках и ссорах с любимой. Лирический герой любовных стихотворений — личность тоскующая, страдающая, мучительно ища себя, постоянно анализирующая ситуацию. Сам образ

героини оказывается новаторским для литературы второй половины XIX века: до этого женщина представлялась поэтами как источник страданий или вдохновительница творчества. У Н. А. Некрасова она иронична, свободна и независима, равна по силе характера мужчине.

Новым словом в поэзии Н. А. Некрасова стала поэма «Коробейники» (1861). Произведение выросло из рассказов костромского крестьянина Г. Захарова о жизни коробейников, но этим сюжет не исчерпывается: путешествие героев является способом глубоко и всесторонне показать народную жизнь. «Коробейники» пронизаны песенной стихией, а некрасовская «Коробушка» стала народной песней. Одновременно с «Коробейниками» были написаны «Крестьянские дети».

В 1862 году поэт побывал в родных местах, Грешневе и Абакумцеве, купил под Ярославлем усадьбу Карабиха, где проводил каждое лето.

В 1863 году выходит поэма «Мороз, Красный нос» — одно из самых известных и самых совершенных произведений Н. А. Некрасова. Поэма задумывалась как рассказ о смерти крестьянина, о чём свидетельствует публикация в 1863 году в журнале «Время» отдельных глав под названием «Смерть Прокла». В процессе работы над произведением на первый план вышла крестьянка — знаменитый «тип величавой славянки», воплощённый в образе Дарьи.

Редактор «Отечественных записок». Последнее десятилетие. В 1868 году Н. А. Некрасов приобрёл права на издание журнала «Отечественные записки», редактором которого был до конца своей жизни. В эти годы поэт работает над поэмами о декабристах («Дедушка», 1870) и их жёнах («Русские женщины», 1871—1872), пишет сатирическую поэму «Современники» (1875), трудится над эпopeей «Кому на Руси жить хорошо» (1863—1877).

В поздней лирике Н. А. Некрасова усиливаются элегические мотивы, обусловленные обострением болезни, ощущением исчерпанности жизни, общего неблагополучия, ожиданием катастрофы. Центральным стихотворением этого периода считается «Элегия» (А. Н. Е^лраков^у) (1874), где Некрасов как бы

подводит итог всему своему творчеству и выражает ещё раз своё художественное кредо. Стока «Я лиру посвятил народу своему...» обычно рассматривается как эпиграф ко всему наследию поэта.

В цикле «Последние песни» (март, 1877) поэт стремился к максимальной обобщённости, философскому осмыслению мира. Лучшие стихи этого предсмертного цикла посвящены супруге поэта — Зинаиде Николаевне Некрасовой.

Зинаида Николаевна Некрасова (1847—1914) — дочь солдата, сирота, не имевшая никакого образования.

С 23-летней девушки Н. А. Некрасов познакомился в 1870 году. Настоящее её имя — Фёкла Анисимовна Викторова — Н. А. Некрасов считал простонародным, поэтому представлял друзьям Зинаидой Николаевной, образовав отчество от своего имени. Супругой Некрасова она стала в 1875 году, когда поэт был уже смертельно болен. З. Н. Некрасова помогла примириться своему мужу с И. С. Тургеневым.

З. Н. Некрасова

В последнем стихотворении «О Муза! Я у двери гроба!» (1877) появляется образ Музы, бледной, в крови, иссечённой кнутом. Но именно она не даст разорваться «живому, кровному союзу» между поэтом и его читателем ещё многие годы.

Умер Н. А. Некрасов 27 декабря 1877 года (8 января 1878 года). Похороны поэта в Петербурге превратились в стихийную демонстрацию.

Значение творчества Некрасова для развития литературы. Влияние творчества Н. А. Некрасова на последующую литературу огромно, хотя ещё при жизни поэта его произведения оценивались неоднозначно. И. С. Тургенев предрекал, что имя Некрасова быстро «покроется забвением», так как в его стихах «её-то, поэзии-то, и нет на грош». «Брось воспевать любовь ямщиков, огородников и всю деревенщину. Это фальшь, которая режет ухо», — поучал В. П. Боткин. Критики указывали на

слишком прозаичные рифмовки, обилие варваризмов¹, остроСиाlьную направленность. Но именно это и составляло основу индивидуального авторского стиля Н. А. Некрасова, сделало его творчество уникальным.

Н. А. Некрасов считается одним из первых урбанистических поэтов в русской литературе — тема города, жизнь городских «низов» необычайно остро раскрыта в его стихотворениях.

Поэт глубоко и всесторонне показал стихию народной жизни, внёс фольклорную составляющую в литературное творчество через широкое использование трёхсложных размеров, разговорные интонации и песенные ритмы своих произведений. В некрасовские стихотворения и поэмы органично вошли народная фразеология, диалектизмы, просторечная и сниженно-бытовая лексика. В этом Н. А. Некрасов проложил дорогу для В. В. Маяковского, А. А. Блока, А. Т. Твардовского и других поэтов XX века.

Из белорусских авторов Н. А. Некрасову наиболее близок Янка Купала, который перевёл ряд стихотворений, отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» на белорусский язык.

«В умах большинства ценителей г. Некрасов есть человек с озлобленным умом, ловкий стихотворец-памфлетист, которого читать полезно для уразумения человеческих пороков. <...> Но не в дидактике значение Некрасова как поэта настоящего... Это значение приобрёл он энергией своего таланта, рядом картин, достойных кисти Рембрандта, сотнею строк, исполненных жизни и крови...» (А. В. Дружинин).

Некрасовское наследие обогатило также музыку и живопись. Многие стихи поэта ещё при его жизни стали народными песнями, известными и сегодня («Коробушка», «Меж высоких хлебов...» и др.). Русские композиторы (П. П. Бородин, П. И. Чайковский,

¹ *Варваризм* (от греч. *barbarismos* — «чужеземный») — иностранные слова или выражение, нарушающее общепринятые языковые нормы.

Ц. А. Кюи, А. К. Глазунов, Д. Д. Шостакович) охотно писали музыку на его тексты: 42 произведения написаны на стихотворение «Прости!» (самый известный роман П. И. Чайковского), 12 — на «Тройку» (М. В. Коваль и др.).

В русской живописи с XIX века существует некрасовская тема, связанная, в первую очередь, с изображением русских просторов, крестьян-тружеников, крестьянских детей. Духу некрасовской поэзии созвучны работы В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. М. Васнецова и др. В качестве иллюстраторов к произведениям Н. А. Некрасова выступали Б. М. Кустодиев, В. А. Серов («Кому на Руси жить хорошо», 1948—1949), А. А. Пластов («Мороз, Красный нос, 1949), И. С. Глазунов («Мороз, Красный нос», «Орина, мать солдатская», 1970—1979) и др.

1. Какие события из жизни Н. А. Некрасова вы считаете определяющими? Докажите свою точку зрения.
2. Какое значение для русской литературы имела издательская и редакторская деятельность Н. А. Некрасова?
3. «Мне борьба мешала быть поэтом, // Песни мне мешали быть борцом», — писал Н. А. Некрасов в стихотворении «Зине» (1876). Какие два начала своего таланта подчёркивал поэт? Как они соединились в его жизни?
4. В чём Н. А. Некрасов видел предназначение поэта? Соберите коллекцию афоризмов Некрасова по теме поэта и поэзии, подобрав к каждому высказывание-антитезу, принадлежащее его современникам или предшественникам.

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

История создания. Начало работы над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» принято относить к 1863 году.

«Я задумал изложить в связном рассказе всё, что я знаю о народе, всё, что мне привелось услыхать из уст его, и я затеял “Кому на Руси жить хорошо”. Это будет эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов).

К этому времени Н. А. Некрасов создал ряд произведений, которые можно рассматривать как шаги к последней поэме. Уже опубликована поэма «Коробейники», имеющая в основе сюжет-путешествие и связанная со стихией народной песни, написан «Мороз, Красный нос», где выведен тип русской женщины, глубоко и разносторонне показана народная жизнь. В 1862 году было написано стихотворение «Зелёный Шум», где впервые апробирован трёхстопный нерифмованный ямб, использованный в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Исследования текста произведения указывают, что масштабность в изображении по реформенной России поэтом задумывалась изначально.

Автор говорил о том, что поэма «по словечку» собиралась на протяжении последних 20 лет его жизни (табл. 3). И всё же она осталась неоконченной, что повлекло за собой споры о жанре и композиции произведения.

Таблица 3

История создания поэмы «Кому на Руси жить хорошо»

Дата	Этап работы над поэмой
Не позднее 1863 года	Начало работы над текстом поэмы
1865 год	Окончена часть «Помещик»
1872 год	Окончание работы над частью «Последыш»
1873 год	Завершена часть «Крестьянка»
1877 год	Окончание части «Пир на весь мир»

1. Какие произведения были «вехами», подготовившими появление поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?
2. Поясните, исходя из текста поэмы, почему датой начала работы над произведением не может быть 1861 год.
3. Сравните время создания отдельных частей поэмы и их расположение в полном тексте произведения. Совпадают ли хронологическая и текстуальная последовательность? По дополнительным источникам установите, почему Н. А. Некрасов создавал свою поэму, переходя от одного эпизода к другому, а не развивая сюжет произведения линейно, в соответствии, например, с передвижениями мужиков-странников. Обоснуйте свою гипотезу, объясняющую этот факт.

Жанрово-композиционное своеобразие. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» имеет все черты эпопеи (схема 14).

На уровне сюжета	<ul style="list-style-type: none">В поэме описана переломная для России эпоха, наступившая после отмены крепостного права в 1861 году.Поэма-путешествие позволяет показать всесторонне жизнь всех слоёв населения пореформенной России.
На уровне композиции	<ul style="list-style-type: none">Произведение состоит из отдельных частей, каждая из которых имеет свою завязку, кульминацию и развязку.
На уровне героев	<ul style="list-style-type: none">Главным героем является народ.В отдельных представителях народа воплощены исконные черты русского национального характера, национальное представление о счастье и горе.

Схема 14. Черты эпопеи в поэме «Кому на Руси жить хорошо»

«Это не поэма в обычном смысле слова и даже не роман в стихах, а эпопея нового времени (“главный герой” — народ), сохранившая связь с древнерусским эпосом...» (А. А. Илюшин).

В поэме «Кому на Руси жить хорошо» эпическое начало соединяется с лирическим (в лирических отступлениях звучит авторская позиция) и драматическим (некоторые эпизоды сценичны, велика роль монологов и диалогов, в «Последыше» крестьяне, как скоморохи, разыгрывают «комедь» перед барином).

Д. А. Шмаринов.
Семь мужиков

В произведении двойной сюжет: внешний, который представлен путешествием по Руси мужиков в поисках счастливого, и внутренний, показывающий рост самосознания народа.

Для всестороннего раскрытия идеи произведения Н. А. Некрасову понадобилась сложная система образов. Всех героев поэмы

«Кому на Руси...» можно разделить по сословной принадлежности и по главным жизненным ценностям (схема 15).

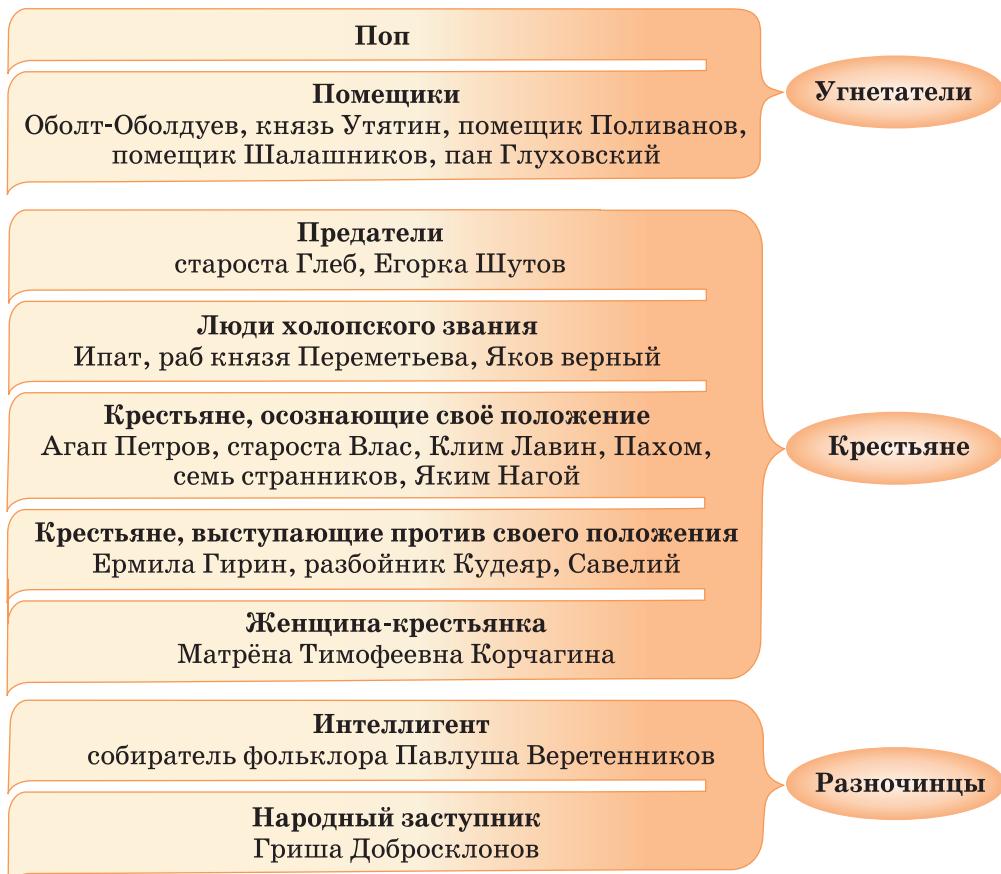

Схема 15. Система образов в поэме «Кому на Руси жить хорошо»

Тема счастья изначально не связана с крестьянской жизнью (в «Прологе» со своим вопросом мужики хотят обратиться к попу, помещику, купцу, министру, царю). Формулу счастья задаёт поп: «В чём счастье, по-вашему? // Покой, богатство, честь...» На ярмарке в Кузьминском появляется идея искать счастье среди крестьян, здесь же указывают на Ермила Гирина, рассказывает о себе Яким Нагой. От представлений о личном благополучии, богатстве, почестях странники приходят к пониманию личного счастья, неотделимого от народного.

Композиция автором не была определена точно (поэма осталась неоконченной). Последовательность частей до сих пор является предметом литературоведческих исследований. Наиболее известны на этот счёт две точки зрения (табл. 4).

Таблица 4

Последовательность частей в поэме «Кому на Руси жить хорошо»

Позиция К. И. Чуковского	Полное собрание сочинений Н. А. Некрасова
Обоснование последовательности	
Авторское указание, что «Пир — на весь мир» следует непосредственно за «Последышем»	Учёт логики подзаголовков
<p>«Пролог. Часть первая» ↓ «Крестьянка» ↓ «Последыш» ↓ «Пир — на весь мир»</p>	<p>«Пролог» ↓ «Последыш» ↓ «Крестьянка» ↓ «Пир — на весь мир»</p>

Существуют и другие точки зрения на последовательность частей некрасовской поэмы, но и они не являются абсолютно достоверными.

1. Черты каких жанров объединяются в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?
2. Изучите таблицу 4. Дополните её графой «Основное содержание части». Заполните в тетради таблицу и для композиции, описанной К. И. Чуковским, и для классической композиции поэмы. Подумайте, что может измениться в понимании произведения при перестановке частей.
3. Почему литературовед Н. Н. Скатов назвал произведение Н. А. Некрасова «одиссеей нового времени»?

Многообразие крестьянских типов. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов ищет ответ на главный вопрос своего творчества, который сформулирован в «Элегии» (1874): «...Народ

освобождён, но счастлив ли народ?..» Поэтому в центре произведения находится собирательный образ народа, изображаемый в массовых сценах и индивидуализированных персонажах.

Временнообязанный — крестьянин, освобождённый от крепостной зависимости по реформе 1861 года, но ещё плативший помещику оброк или выполнявший другие повинности за пользование земельным наделом.

Ермила Гирин прославился необычайной справедливостью, лишь однажды за семь лет своей работы бурмистром он воспользовался положением: избавил брата от рекрутчины, отдав в солдаты другого крестьянина. Гирин, конечно, был осуждён «миром», но покаялся и исправил свой проступок. Огромный авторитет Ермилы основан на народном доверии. Ему, отдавая последнее, могут собрать на ярмарке за полчаса тысячу рублей, чтобы Гирин, а не купец Алтынников, купил мельницу. Даже власти признают авторитет Ермилы, обращаясь к нему за помощью в усмирении бунтующих крестьян. Но Гирин, будучи истинным народным заступником, вместо этого произносит «крамольную» речь в поддержку мужиков. Ермила отказался от спокойной жизни в достатке и оказался в остроге. Его история поколебала представления странников о личном счастье.

С. В. Герасимов.
Ермила Гирин

Литературоведы считают, что прототипом Гирина был управляющий графскими поместьями Орловых А. Д. Потанин. Он вышел из крестьянских низов. Потанин известен бескорыстием по отношению к жителям имений, честностью поведения и справедливостью управления. Поэт вводит в речь персонажа мысли, близкие к фактам из биографии Потанина.

Матрёна Тимофеевна Корчагина также прославлена народной молвой. Героиня, в отличие от Ермилы Гирина, сама рассказывает о себе и делает вывод: «Не дело — между бабами // Счастливую искать!» Внешняя красота, сердечность, доброта, сообразительность, слава счастливицы характеризуют Матрёну как личность исключительную, «тип величавой славянки».

B. A. Серов.
Матрёна Тимофеевна

Жизнь Матрёны, типичная для большинства крестьянок, отразилась в большом количестве фольклорных жанров, использованных ею в рассказе о своей нелёгкой жизни: в плачах, легендах, сказках, пословицах, песнях. Родительская семья этой женщины была хорошей, но, выйдя замуж за печника, Матрёна словно попала в ад, где суеверная свекровь и пьяница-свё-

кор беспрестанно бранят и унижают её. За Матрёну некому заступиться, кроме деда Савелия, но по его недосмотру погибает первенец Дёмушка. В неурожайный год случилась ещё одна беда: мужа отдали в солдаты. Матрёна просит губернаторшу вернуть семье кормильца — и эта просьба выполняется, за что Матрёну называют счастливицей. Итог её жизни становится обобщением: «Ключи от счастья женского, // От нашей вольной волюшки // Заброшены, потеряны // У Бога самого!»

И. Н. Крамской.
Мужичок
с клюкой

В роли выразителя народного самосознания в поэме выступает также **Яким Нагой**, обладающий мудростью и опытом земледельца и питерского рабочего-отходника. Он показан через восприятие собирателя фольклора Павлуши Веретенникова: «грудь впалая», «сам на землю-матушку похож», «шея бура», «кирпичное лицо», «рука — кора древесная, а волосы — песок». Портрет крестьянина нарисован красками, заимствованными у земли-матушки, от которой идёт сила невзрачного на вид героя,

живущего в деревне Босово. Яким — грамотный, любознательный человек, он искал справедливость в городе, но пострадал от неправедных судей. Яким имеет своё мнение о народе: «У каждого крестьянина // Душа что туча чёрная — // Гневна, грозна, — и надо бы // Громам греметь оттудова, // Кровавым лить дождям». Яким переживает личную беду, когда во время пожара не спасает накопленные тяжёлым трудом деньги, а срывает со стен лубочные картиночки, за что его считают чудаковатым. Он защитник народных интересов, который считает, что в бедности крестьян виноваты угнетающие мужиков «три дольщика: Бог, царь и господин».

Сходные мысли высказывает **Савелий Корчагин**, похожий во взглядах на Нагого, но и противоположный Якиму во внешности и в характере. Тот тщедушен, неказист, а Савелий и в сто лет богатырь, смахивающий на медведя. За убийство управляющего Фогеля дед провёл 20 лет на каторге, ещё 20 — на поселении, но не смирился с положением угнетённого. Для него свобода превыше всего: «Клеймёный, да не раб!..» Народ в рассказе Савелия похож на былинного богатыря Святогора: «Покамест тягу страшную // Поднять-то поднял он, // Да в землю сам ушёл по грудь // С натуги! По лицу его // Не слёзы — кровь течёт». Савелий утратил веру в Божью помощь и в доброго царя и живёт по принципу «Бог высоко, царь далеко».

В. А. Серов.
Савелий Корчагин

«Некрасовский крестьянин титаничен и уже поэтому не может выглядеть жертвой... мелкого и ничтожного эксплуататора-помещика...» (А. А. Илюшин).

Крестьяне так и не нашли счастливого человека, но в последней части поэмы — «Пир — на весь мир» — появляется образ народного заступника **Гриши Добросклонова**, который «пел... воплощение счаствия народного». Гриша — семинарист, сын

B. A. Серов.
Гриша Добросклонов

дьячка из деревни Большие Вахлаки. Его мать рано умерла, оставив о себе «Соленую» песню, в сознании героя её образ соединён с образом Родины. Гриша собирается в Москву учиться, а пока с братом помогает мужикам, возможным прототипом которого был Н. А. Добролюбов.

Среди литературоведов нет единого мнения о данном герое. Часть

исследователей считает образ Гриши Добросклонова недостаточно убедительным, не дающим ответа на вопрос о счастливом человеке. Например, литературовед Н. Н. Скатов утверждал: «Сам по себе образ Гриши не даёт ответа ни на вопрос о счастье, ни на вопрос о счастливце. Счастье одного человека (чтим бы оно ни было и что бы под ним ни понималось, пусть даже борьба за всеобщее счастье) — ещё не разрешение вопроса...»

Некрасовские народные образы сложны и противоречивы: это и крестьяне, задумывающиеся над своей жизнью, и холопы вроде Ипата, которого помещик «рукою собственной в тележку запрягал», но он остался верен хозяину и после отмены крепостного права. Большую роль в раскрытии народного мышления и образа жизни играют массовые сцены: сельская ярмарка и ночь после неё в первой части, сенокос в «Последыше», поминки по креплям в «Пире».

1. Каким показан народный мир в произведении Н. А. Некрасова? Какие черты народного миропонимания проявляются в массовых сценах?
2. Как и почему изменяются представления странников о счастье?
3. В каких эпизодах поэмы Н. А. Некрасов выступает как сатирик? Кого из крестьян и с помощью каких приёмов высмеивает поэт?
4. Как в поэме решается проблема смирения и бунтарства?
5. К. И. Чуковский считал, что образ Савелия «принадлежит к числу наиболее монументальных» из всех созданных Н. А. Некрасовым. Подтвердите это высказывание. Можно ли назвать Савелия «народным заступником»? Почему?

6. Определите, какой тип Некрасов воплотил в крестьянских образах и в чём состоит символическое значение каждого из них. Заполните в тетради таблицу «Многообразие крестьянских типов в поэме «Кому на Руси жить хорошо»».

Имя героя	Социальный тип	Символическое значение образа

Образы помещиков. В поэме крестьяне и помещики представлены как две враждебные, однако взаимосвязанные силы.

Оболт-Оболдуев — разорившийся помещик средней руки, который гордится своим происхождением. Он считает себя крестьянским благодетелем, но над ним смеются. Идеалом этого помещика является крепостничество, покорность власти. Оболт-Оболдуеву ненавистны и проповедники просвещения, и непокорные ему крестьяне, которые «шалят» в его лесу, уклоняются от работы на его полях. В монологе-исповеди этого помещика присутствует не только сатира, но и поэтизация дворянской усадебной жизни, присущая произведениям И. С. Тургенева, И. А. Бунина.

Главный приём в создании образа **Последыша**, князя Утятина, — гротеск. Это последний из помещиков, не сумевший пережить отмены крепостного права. Он деспотичен и жесток. Освобождённые крестьяне за хорошую плату (им обещаны заливные луга после смерти князя) прикидываются крепостными. Перед барином разыгрывается импровизированная комедия с пением, плясками, декорациями, имитирующими крепостную идиллию. Одни выполняют свою роль лучше, другие — хуже, поэтому роль бурмистра играет не угрюмый, серьёзный Влас (настоящий бурмистр), а бойкий, находчивый Клим (беспутный пьяница и никчёмный человек). В отчаянном положении оказался мужик Агап Петров, не стерпевший придирок Утятина, когда наговорил барину грубостей и рассказал всю правду. Крестьяне опять придумывают «театральную» расправу, опоив на конюшне Агапа, кричавшего, как под розгами. Но почти в тот же

день Агап умирает мучительной смертью, смысл которой в том, что имитация наказания может травмировать человека не меньше, чем сами побои. В целом же, разыгрывая «комедь», мужики смеются не только над Последышем, но и над своим прошлым.

Некрасовский крестьянин может точно объяснить, за что не любит барина. Зато другие социальные симпатии и антипатии крестьянина менее определены. Например, почему в народе попов зовут «породой жеребячьею», братья Губины ответить не могут: «Не сами... По родителям // Мы так-то...» Подчинение традиции — одна из черт русского национального характера, которую нельзя объяснить опытом какого-нибудь Митродора Губина.

1. Что сообщают читателю «говорящие» фамилии помещиков? Почему помещики изображены сатирически? Сравните способы создания их образов с приёмами описания крестьян. Сделайте вывод об отношении Н. А. Некрасова к представителям разных социальных групп.
2. Как в изображении помещиков автор использует предметную деталь, гиперболы, гротеск? Подберите соответствующие цитаты.
3. Какие народные оценки угнетателей звучат в главах? Можно ли считать образы помещиков однолинейными или в них есть сложность, внутренние противоречия?

Фольклорная основа произведения

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» является подлинно народным произведением по содержанию и форме.

«Русь дана в волшебно-сказочном освещении; в блёстках народного юмора, насыщенного фольклорной образностью (песни, поговорки, пословицы, шутки и загадки, народные анекдоты и прибаутки); люди, природа, вещи — всё здимо, осязаемо» (А. А. Илюшин).

В поэме использованы разные фольклорные жанры. На мотивах волшебной народной сказки построен «Пролог». Из сказок заимствован зacin («В каком году — рассчитывай...»), завязка

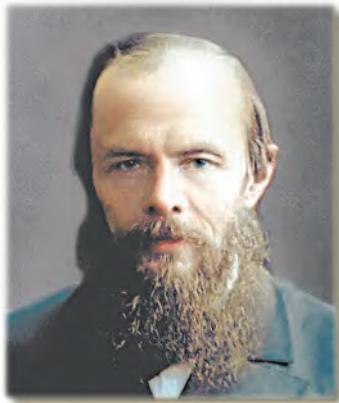
действия в поэме сказочная (семь мужиков случайно встретились и, оставив свои дела, отправились искать счастливого), встречаются сказочные формулы («Шли долго ли, коротко ли, // Шли близко ли, далёко ли...»). Семь странников — это тоже фольклорный образ, это условные фигуры, необходимые для развития сюжета.

Сюжет построен, как и в сказке, в форме путешествия крестьян-правдоискателей, которые решили найти счастливого человека среди представителей всех сословий тогдашней Руси. Но главная их цель — найти счастье мужицкое, поэтому в поэме много фольклорных элементов: прибауток, примет, загадок, песен. Некрасов использует народные произведения и создаёт собственные по их образцу, например, в текст поэмы в виде вставок-стилизаций включены свадебные, семейно-бытовые, любовно-лирические песни.

В поэме Н. А. Некрасова широко используется разговорная лексика («приубожилось», «доведать», «смеючись»), постоянные эпитеты («ветры буйные», «море синее», «очи ясные», «добрый молодец»), повторы («рад-радёшнек», «полным-полна»), народные песни, плачи, былины. Нерифмованный белый стих поэмы позволяет максимально приблизить язык произведения к народной речи.

- 1. Покажите на примерах из текста связь некрасовской поэмы с фольклором. Для этого найдите:
 - сходства со сказкой;
 - загадки;
 - народные приметы;
 - пословицы и поговорки.
2. На основании текста составьте маршрут передвижения странников. Проанализируйте географические названия, использованные Н. А. Некрасовым. В чём их символический смысл?
- 3. Известно, что поэма «Кому на Руси...» не была завершена Н. А. Некрасовым. Исходя из тесной связи эпопеи с фольклором, предположите, как мог бы поэт завершить произведение. Какие фольклорные жанры могут дать «подсказку» в поиске финала поэмы?

Фёдор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ

(1821—1881)

В произведениях г. Достоевского мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всём, что он писал: это боль о человеке...

Н. А. Добролюбов

Этот великий классик был приговорён к смертной казни Николаем I, а позже преподнёс в подарок его внуку, тогда будущему императору Александру III, издание собственного романа «Бесы». Глубоко верующий, Ф. М. Достоевский создал самые известные в XIX веке образы атеистов-революционеров. Его творчество имело шумный успех при жизни писателя, но не менее популярно оно и сейчас, почти полтора столетия спустя.

Детство и юность писателя. Ф. М. Достоевский принадлежал к древнему роду Ртищевых, родоначальнику которого, Даниилу Ивановичу Ртищеву, за распространение православия в 1506 году было даровано имение Достоево (тогда Пинский погост). Отсюда и пошла фамилия предков писателя, среди которых были судьи, хорунжие, епископы.

Постепенно род Достоевских обеднел. Дед писателя был уже протоиереем в Брацлаве, и только его младший сын Михаил Андреевич — отец Достоевского — «вышел в люди»: сбежав из дома, поступил в Московскую медико-хирургическую академию. Он прошёл войну 1812 года, работал в полевых лазаретах, видел много страданий и крови, что сделало его вспыльчивым, раздражительным, даже неуживчивым. Зато в жёны он выбрал жизнерадостную девушку — Марию Фёдоровну Нечаеву, дочь московского купца. Выйдя в отставку, Михаил Андреевич стал работать лекарем в Мариинской больнице для бедных (в Москве её называли Божедомкой). Во флигеле этой больницы 30 октябрь

ря (11 ноября) 1821 года родился Фёдор Михайлович Достоевский — второй ребёнок из семерых детей.

Будущий писатель рано познакомился с фольклором благодаря няне Арине Архиповне, а увлечение романами началось с творчества малоизвестной сегодня писательницы XVIII века Анны Радклиф. Её захватывающие романы об эпохе Средневековья дополнялись на семейных чтениях произведениями В. А. Жуковского и А. С. Пушкина (их любила мать), а также «Историей государства Российского» Н. М. Карамзина, которого предпочитал отец.

Отец Фёдора Михайловича придавал очень большое значение образованию, считая его условием жизненного успеха. Поэтому Михаил и Фёдор получали образование в лучших учебных заведениях Москвы того времени. Сначала это был полупансион Н. И. Сушара (отец сам преподавал в это время детям латынь), а позже пансион Л. И. Чермака.

Трагическим в жизни писателя стал 1837 год: прожив всего лишь 36 лет, умирает его мать. Семья практически распалась. Отец в этом же году отвозит сыновей в Петербург, где, успешно сдав экзамены, но не имея ни малейшего желания стать профессиональным военным, Фёдор, как и Михаил, был зачислен в Военно-инженерное училище. Там Ф. М. Достоевский увлекается иностранными языками, много читает, больше всего его захватывает О. де Бальзак (в 1844 году он переведёт на русский язык «Евгению Гранде» — один из бальзаковских романов).

В Военно-инженерном училище середины XIX века большое внимание уделялось изучению и специальных, и гуманитарных дисциплин. Из стен училища вышли художник К. А. Трутовский, физиолог И. М. Сеченов, писатель Д. В. Григорович, организатор Севастопольской обороны Э. И. Тотлебен.

В 1839 году при неясных обстоятельствах в сельце Даровом Тульской губернии скоропостижно умирает отец писателя. Ходили слухи, что его убили крестьяне за крутой нрав и барские прихоти, но следствие не обнаружило следов насилия. Известие

об этом событии вызвало у писателя нервный припадок — предвестник эпилепсии, которая будет мучить его всю жизнь. После долгих мытарств из-за наследства, получив некоторую независимость, Ф. М. Достоевский живёт всё равно очень бедно.

Начало литературного творчества. «Бедные люди». После окончания училища в августе 1843 года Ф. М. Достоевский был зачислен в Инженерный департамент, но через год вышел в отставку, решив посвятить себя литературе.

Роман «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1847) лён яркой индивидуальностью и способностью к самоанализу. В его образе Ф. М. Достоевский затеял «тяжбу со всею русской литературою», а больше всего — с гоголевской «Шинелью».

Достоевский не знал, как быть дальше с законченным романом. Д. В. Григорович, сам ещё только начинавший тогда писать, посоветовал отнести десять страниц «на пробу» Н. А. Некрасову, а потом они (Некрасов и Григорович) вместе читали роман всю ночь.

Назавтра Н. А. Некрасов принёс рукопись В. Г. Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился!» Критик встретил такую оценку холодно: «У вас Гоголи-то как грибы растут». Но уже к вечеру, восхищённый произведением, потребовал привести к нему автора, так как «...роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него не снились

никому». Ф. М. Достоевский так вспоминал об этой встрече: «Я вышел от него в упоении... Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни».

После публикации «Бедных людей» Ф. М. Достоевский сблизился с В. Г. Белинским и вошёл в круг представителей «натуральной школы». Однако следующая повесть — «Двойник» (1846), несмотря на попытку оригинально показать раздвоение сознания, не понравилась критику явной подражательностью Н. В. Гоголю и затянутостью действия. Ещё более холодно была воспринята Белинским третья повесть — «Хозяйка» (1847): «...ерунда страшная!» В это же время Ф. М. Достоевский поссорился из-за грубоватой эпиграммы с Н. А. Некрасовым и И. С. Тургеневым, ушёл из «Современника», порвав со всем литературным кружком.

Кружок Петрашевского. Каторга и ссылка. Болезненно восприняв резкие отзывы, Ф. М. Достоевский всё-таки продолжил писать. В 1848 году появились «Белые ночи» (повесть о чиновнике-мечтателе, который влюбился в простую девушку и помог ей отыскать возлюбленного), а в 1849 году — «Неточка Незванова» и ряд других произведений. В это же время писатель начал посещать «пятницы» Петрашевского и увлёкся теорией французского социалиста-утописта Фурье.

В 1845—1849 годах у М. В. Буташевича-Петрашевского по пятницам собирались приятели для обсуждения злободневных вопросов русской жизни: отмена крепостного права, цензура. «Пятницы» посетили несколько сотен человек: офицеры, чиновники, учителя, литераторы (Достоевский, Салтыков-Щедрин, Майков и др.). После 13 месяцев тайного надзора кружок был разгромлен, а все его участники арестованы. Всего по делу петрашевцев было арестовано около 40 человек, из них 21 приговорён к расстрелу.

В апреле 1849 года на одной из «пятниц» Ф. М. Достоевский читает запрещённое тогда «Письмо Белинского к Гоголю» (это станет главным поводом для ареста). После длительного

М. М. Достоевский — брат Ф. М. Достоевского

заключения в Петропавловской крепости писателя приговорили к расстрелу. Казнь должна была состояться на Семёновском плацу в канун Рождества 1849 года, но по «высочайшей амнистии» Николая I в последнюю минуту «смертникам» был зачитан царский указ, где расстрел заменялся каторгой и разжалованием в рядовые.

На каторге писатель пробыл с 1850 по 1854 год. Впечатления от этого периода своей жизни писатель передал в «Записках из Мёртвого дома» (1862). За эти годы сильно

изменилось его мировоззрение, от прежних социалистических идей не осталось и следа. В Омском остроге писатель увидел совершенно других людей: ему пришлось столкнуться с миром осуждённых (тогда ещё не делали различия между политическими и уголовными преступниками). Ф. М. Достоевский обращается к Богу. Евангелие (единственная книга, разрешённая для чтения заключённым), подаренное в Тобольске Н. Д. Фонвизиной и П. Е. Анненковой, жёнами декабристов, на четыре года заключения становится для Достоевского, без преувеличения, всем.

После каторги Ф. М. Достоевский был зачислен в пехотный полк, размещённый в Семипалатинске. В 1855 году умер Николай I, а Александр II провёл масштабную амнистию. Писатель после прошения на «высочайшее имя» был восстановлен в правах, произведён сначала в унтер-офицеры, позже — в прапорщики. В 1857 году он женился на вдове мелкого чиновника Марии Дмитриевне Исаевой, а в 1859 году вышел в отставку и получил разрешение вернуться в Петербург.

Возвращение в литературу. «Почвенничество». Вернувшись в столицу, Ф. М. Достоевский окунулся в литературную деятельность. Вместе с братом Михаилом он начал издавать журналы: «Время» (1861—1863), а после его запрещения — «Эпоху» (1864—1865). На страницах этих журналов не только публиковались новые произведения («Записки из Мёртвого дома», «Село

Степанчиково и его обитатели», «Униженные и оскорблённые»), но и излагались философские и общественно-политические взгляды писателя на современность и будущее России, получившие название «почвенничество».

На формирование философии Ф. М. Достоевского решающее влияние оказал опыт, приобретённый на каторге. Именно там он остро ощутил глухую стену, разделявшую дворян, интеллигенцию и крестьянство. Писатель долго искал причину, которая вызвала такой разрыв внутри одной нации, и пришёл к выводу, что она лежит не в сословной принадлежности. По его мнению, источником внутреннего разделения русского народа стали реформы Петра I. Они «европеизировали» только дворянство, так и не изменив полностью его мышления на новый, европейский лад, но оторвав от своей исконной «почвы». Именно тогда дворянство стало носителем «образованности» и культуры, а простой народ сохранил традиционные ценности и «сердечную» веру во Христа, которая, наряду с самопожертвованием, является главной чертой русского национального характера. Эта религиозность, как отмечал писатель, идёт не от знания или разума: русский человек верит так же естественно, как и дышит. Достоевский идеализировал народ, считая, что суть народной жизни в смирении и сострадании и что христианские ценности откроют путь к духовному братству. «Экономическая сила никогда не свяжет, свяжет сила нравственная», — отмечал писатель. Моральное совершенствование каждого отдельного человека могло, по мнению Ф. М. Достоевского, уничтожить политическую борьбу, изменить взаимоотношения между людьми, построить в России, а затем и во всём мире, общество нового типа.

Ф. М. Достоевский считал, что, преодолев разрыв между сословиями, Россия сможет избежать революций и капитализма, т. е. европейского пути развития, ведь, по мнению классика, глубинная духовная связь между правящими классами и народом

Обложка журнала «Эпоха»

не прерывалась никогда. Она то ослабевала, то, как в войну 1812 года, укреплялась. Дворянство и интеллигенция должны будут вернуться к «почве», воспринять у народа исконные моральные ценности, поделиться с ним своими знаниями, приобщить его к мировой культуре. Произойдёт взаимное обогащение, сотрутся сословные различия, русский народ станет средой, которая объединит в будущем все народы, приведёт их к мировой гармонии под знаком христианства.

Позже взгляды писателя будут сближаться с позицией славянофилов и официальной идеологией, основывающейся на формуле «православие, самодержавие и народность». Доказательством этому станет интерес к Ф. М. Достоевскому царской фамилии (Александр II желал познакомить с писателем своих сыновей), его дружба с К. П. Победоносцевым, будущим обер-прокурором Священного Синода.

Продолжение литературной деятельности. «Великое пятикнижие». В 1862 году Ф. М. Достоевский уезжает за границу, путешествует по Франции, Англии, Германии, Швейцарии, северной Италии. Тогда-то и проявилась впервые страсть писателя к карточной игре, ставшая препятствием к материальному благополучию его семьи.

В 1864 году Ф. М. Достоевский писал: «Мне показалось, что мир раскололся надвое, и места мне в нём нет». В апреле умерла жена Мария Дмитриевна, давно болевшая чахоткой, в июле —

А. Г. Сниткина

брат Михаил, в сентябре — близкий друг писатель А. А. Григорьев. Достоевский берёт на себя заботу о семье покойного брата и, чтобы справиться с долгами, много пишет. В это время выходят его произведения: «Записки из подполья» (1864), «Преступление и наказание» (1866), «Игрок» (1866). Писатель вынужден работать очень быстро, поэтому прибегает к помощи стенографистки. Так он познакомился с А. Г. Сниткиной, двадцатилетней ученицей курсов стенографии, ставшей его второй женой и ангелом-хранителем.

Сразу после свадьбы в 1867 году, спасаясь от кредиторов, на четыре года молодожёны уехали за границу. Они много раз переезжали, постоянно испытывая нужду. В Швейцарии и Италии писатель работал над романом «Идиот» (1869), повествующем о «положительно прекрасном человеке».

Творчество Ф. М. Достоевского в 1870-е годы достигает своего расцвета. В 1872 году выходит роман-памфлет «Бесы», в основу сюжета которого было положено нашумевшее дело об убийстве студента Иванова группой анархистов под руководством С. Г. Нечаева. Сразу после публикации этого романа писатель становится редактором еженедельника «Гражданин» (1873—1874), где регулярно печатался «Дневник писателя» — ряд произведений о злободневных вопросах современности, где развивались идеи «почвенничества». Работа в этом издании укрепила славу Ф. М. Достоевского как писателя и общественного деятеля.

В 1875 году в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова выходит роман «Подросток», своего рода «Отцы и дети» Ф. М. Достоевского.

В 1877 году Ф. М. Достоевского избирают членом-корреспондентом Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности, признавая значимость его творчества для мировой литературы.

В последние годы жизни писатель работает над романом «Братья Карамазовы» (1879—1880) — самым известным и неоднозначным произведением. Автор считал его вершиной своего творчества. Особенно популярна «Легенда о великом инквизиторе», часто рассматриваемая отдельно от романа и породившая множество философских и литературных интерпретаций.

Предсмертным триумфом была речь Ф. М. Достоевского на открытии памятника А. С. Пушкину 8 (20) июня 1880 года.

Лучшие писатели XIX века — И. С. Тургенев, А. Н. Майков, Д. В. Григорович и другие — приняли участие в празднествах, посвящённых открытию памятника А. С. Пушкину (скульптор А. М. Опекушин). Ф. М. Достоевского увенчали лавровым венком (его ночью писатель положил к «ногам

своего великого учителя и поклонился ему до земли»), а И. С. Аксаков, который должен был выступать следующим, отказался от своего обращения: «Я не могу говорить после речи Ф. М. Достоевского, этой гениальной речи, которая, конечно же, историческое событие».

Речь Достоевского расценивается как завещание, последнее изложение его взглядов о «всечеловечности, всепримиримости» русской души и о великой миссии России — объединении во Христе всех народов Европы.

Ещё в конце 1879 года врачи обнаружили у писателя прогрессирующую болезнь лёгких, которая стала причиной его смерти 28 января (9 февраля) 1881 года. Ф. М. Достоевский был похоронен на кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

Значение творчества Ф. М. Достоевского для мировой литературы. Максим Горький отмечал, что «по силе изображения его талант равен, быть может, только Шекспиру» и что, наряду с Л. Н. Толстым, он обратил «на Россию изумлённое внимание всей Европы», встав в один ряд с Данте, Сервантесом, Руссо и Гёте.

«Я никогда не видал этого человека... и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек. <...> Опора какая-то отскочила от меня» (Л. Н. Толстой).

У Ф. М. Достоевского учились писатели разных стран. Они перенимали не только способ изображения действительности, но и черпали темы и сюжеты из произведений Ф. М. Достоевского.

Писатель обогатил мировую литературу целым рядом открытий. Задолго до появления психоанализа и литературы «потока сознания» Ф. М. Достоевский сумел показать «пограничное» состояние человеческой души в «пороговой» ситуации, ситуации нравственного выбора, когда в человеке борются добро и зло, вера и безверие. Писатель создал принципиально новый жанр — полифонический роман, ввёл нового героя — человека «высшей идеи».

При всей противоречивости идейно-эстетических взглядов великий гуманист вложил в умы потомков мысль о том, что «красота спасёт мир». Он убедил всех, что счастье всего человечества не может быть построено даже на слезинке одного ребёнка; а в своих произведениях наглядно показал, что каждый «человек есть тайна», а её разгадывание является содержанием жизни любого мыслящего существа.

1. Почему раннее творчество Ф. М. Достоевского называли «гоголевским периодом»?
2. Сформулируйте основные положения «почвеннической» теории Ф. М. Достоевского. Назовите не менее трёх причин, вызвавших формирование «почвеннического» мировоззрения у писателя.
3. Почему Ф. М. Достоевского называют самым жестоким талантом, злым гением и великим гуманистом?
4. Изучите раздел «Ф. М. Достоевский и Беларусь» и объясните, почему можно утверждать, что Ф. М. Достоевский имеет «белорусские корни».
5. Из цитатников «Русские писатели о Ф. М. Достоевском» и «Зарубежные писатели и учёные о Ф. М. Достоевском» выберите высказывания, которые, на ваш взгляд, наиболее полно характеризуют вклад писателя в развитие мировой и русской литературы. Объясните свою точку зрения.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

История создания романа «Преступление и наказание».

Замысел произведения возник задолго до 1866 года, когда роман был опубликован, и неоднократно менялся (табл. 5).

Таблица 5

Основные этапы работы Ф. М. Достоевского над романом «Преступление и наказание»

Дата	Особенности работы над рукописью
9 октября 1859 года	В письме к брату Михаилу из Твери Ф. М. Достоевский рассказывал: «Я задумал его в каторге, лёжа на нарах, в тяжёлую минуту грусти и саморазложения»
Июнь 1865 года	Достоевский работает над романом «Пьяненькие» о семье чиновника-пьяницы и предлагает А. А. Краевскому напечатать его в «Отечественных записках», но редактор отказался, сославшись на отсутствие денег

Дата	Особенности работы над рукописью
Июль 1865 года	С издателем Ф. Т. Степловским заключён контракт, по которому до 1 ноября 1866 года Достоевский должен создать новый роман. В случае невыполнения обязательства писатель терял авторские права на свои произведения. Получив аванс и погасив неотложные долги, Ф. М. Достоевский едет за границу
Август 1865 года	После крупного проигрыша в Германии (в Висбадене) «в самом тягостном положении» и «в совершеннейшем отчаянии» начинается работа над романом «Преступление и наказание», который задуман как «психологический отчёт одного преступления». История Мармеладова уже является лишь его частью
Сентябрь 1865 года	План романа подробно рассказал в письме М. Н. Каткову, редактору журнала «Русский вестник»: «Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключённый из студентов университета, <...> по легко-мыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным, “недоконченным” идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решил убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. <...> Он решает убить её, с тем чтобы сделать счастливою свою матерь <...>, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным <...>. Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы, никаких подозрений на него нет и не может быть. Тут-то и разворачивается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцей, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берут своё, и он кончает тем, что принуждён сам на себя донести»
Конец ноября 1865 года	«Много готово», но первоначальный вариант сожжён автором: рассказ от первого лица не смог убедительно раскрыть характеры героев. Идёт переработка произведения: повествование разрастается по объёму, оно ведётся от третьего лица, углубляется философия Раскольникова

Дата	Особенности работы над рукописью
Январь 1866 года	В первом номере журнала «Русский вестник» опубликовано начало романа «Преступление и наказание»
Октябрь 1866 года	Чтобы расплатиться с издателем Ф. Т. Степловским, прерывается работа над романом «Преступление и наказание», и за 28 дней был написан «Игрок»
Декабрь 1866 года	В двенадцатом номере журнала «Русский вестник» опубликована последняя часть романа «Преступление и наказание»

На написание романа большое влияние оказали события личной жизни автора и общественно-политическая ситуация в России 60-х годов XIX века. Морально надломленный после смерти жены и брата, став фактически банкротом, Ф. М. Достоевский берётся за роман. Теперь писателя волнуют не только проблемы, связанные с прошлым. Он вынужден бесконечно заниматься долгами, ходить по кредиторам, наконец, мучиться от страшной жары, охватившей Петербург в июле 1865 года (всё это отразилось в романе).

В основу сюжета романа положены несколько громких процессов 1865—1866 годов: суд над приказчиком Герасимом Чистовым, убившим двух старух ради ограбления (август 1865 года); дело об убийстве коллежской советницы Анны Дубарасовой (август 1865 года); разбирательство о подделке облигаций профессором А. Т. Неофитовым, который таким образом хотел помочь своей матери (1866 год). Фигуранты этих дел стали своеобразными прототипами Родиона Раскольникова.

Автор является свидетелем того, как изменяется российская жизнь после 1861 года, как в обществе растут атеистические и социалистические настроения, становятся популярными идеи нигилизма, как уходят в прошлое традиционные православные ценности. Ф. М. Достоевский не может остаться в стороне от этих проблем.

1. Какие события общественной жизни России 1860-х годов повлияли на создание романа «Преступление и наказание»?
2. Пользуясь таблицей 5, расскажите, как изменялся авторский замысел в ходе работы над романом.
3. Заполните в тетради пустые ячейки схемы «История создания романа “Преступление и наказание” Ф. М. Достоевского».

4. Определите, какие особенности получает произведение, если в нём повествование ведётся:
 - а) от первого лица;
 - б) от третьего лица.

На основании полученных выводов аргументируйте выбор формы повествования в романе «Преступление и наказание».

Особенности жанра. «Преступление и наказание», по мнению В. В. Набокова, одна из самых сложных книг в истории мировой литературы. Исследователи расходятся даже в определении жанра этого произведения.

«Преступление и наказание» имеет некоторые черты *детектива*. В основу сюжета положена детективная фабула: преступление — поиск преступника — его разоблачение и развязка-наказание. В классическом детективе в центре повествования находится сыщик (от англ. *detective* — «сыщик»), а читатель следит за раскрытием преступления. У Ф. М. Достоевского с первых страниц известно, кто преступник, и главное место в романе отводится его мучительному продвижению к покаянию,

а не следователю и его работе. Хотя детективная интрига сохраняется до конца (пойдёт Раскольников с повинной или нет, остаётся неясным), считать «Преступление и наказание» только детективом нельзя.

Исследователи отмечают в «Преступлении и наказании» черты многих жанров, что объясняется широтой тематики произведения и сложностью образа главного героя, но чаще всего его жанр определяется как *философский* (или «*идеологический*»), *социально-психологический роман*.

Родион Раскольников — не просто убийца, это герой-философ («идеолог»), который попытался ответить на вечные вопросы: «Кто оказывает влияние на ход истории?», «Что даёт этим людям право вести за собой других?», «Как определить в себе великого человека?», «Каким должен быть путь к благородной цели?». Автор даёт Раскольникову возможность изложить свои идеи в виде стройной системы и проверить её правильность в жизни, поэтому роман называют философским.

Теория главного героя не просто надуманная («головная») идея, результат абстрактных размышлений, она имеет вполне реальные корни. Они и в настроениях молодёжи 60—70-х годов XIX века, и в социальном окружении (Раскольников, оказавшись на дне жизни, духовно и интеллектуально выше той среды, где вынужден существовать), и, наконец, в жизненных обстоятельствах, в которых оказался сам Раскольников. Всё это указывает на социальную основу философии героя.

Жизнь столичных «низов», Петербург Сенной площади, убогие интерьеры, обитатели «доходных» домов показаны в романе очень точно. Даже в этих людях писатель смог разглядеть душу. Продолжая традиционную для русской литературы тему «маленького человека» и собственный вариант «униженных и оскорблённых», Ф. М. Достоевский показывает трагедии раздавленных жизненными обстоятельствами людей, что даёт право определить жанр романа как социальный.

У каждого героя романа свой внутренний мир, который более или менее отчётливо изображён в произведении, хотя главное место отводится исследованию психологического состояния

Раскольникова. Писатель приводит своего героя в кризисное состояние, когда обостряются все чувства, и обнажает их перед читателем. Борьба добра и зла в душе Раскольникова становится предметом изображения в романе, поэтому он может быть назван психологическим.

1. Почему «Преступление и наказание» принято считать социально-психологическим и философским романом?
2. В черновиках «Преступления и наказания» под словами «идея романа» Ф. М. Достоевский записал: «Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает своё счастье страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себя». Как эти слова соотносятся с жанром произведения? Могла ли данная идея реализоваться в жанре, например, детектива?

Смысл названия. В заглавие вынесена тема произведения. Название выражает авторскую мысль о том, что преступник сам нравственно, внутренне нуждается в наказании. Два заглавных понятия являются ключевыми и организуют содержание произведения (схема 16).

Схема 16. Смысл названия романа «Преступление и наказание»

Слово «преступление» оказывается у Ф. М. Достоевского шире юридического термина, оно включает значение «перешагивание, переступание какой-то черты». Сам герой на протяжении всего романа не раз скажет, что суть его преступления состояла в том, чтобы перешагнуть через нравственный закон. Причём «переступил» в романе не только Раскольников. По его мнению, Соня «тоже переступила... смогла переступить», пожертвовав собой ради спасения семьи. Семён Мармеладов утверждает, что он место потерял, «ибо черта моя наступила». Спившись, он «перешагнул» через свою жену и детей. Дуне, готовой ради благополучия своей матери и брата выйти замуж по расчёту, Раскольников замечает: «Что ж, похвально; тебе же лучше... и дойдёшь до такой черты, что не перешагнёшь её — несчастна будешь, а перешагнёшь — может, ещё несчастнее будешь...» О матери Раскольникова автор написал: «...всегда была такая черта... за которую никакие обстоятельства не могли заставить её переступить».

Для Ф. М. Достоевского, глубоко верующего человека, есть ещё один аспект преступления, совершённого Раскольниковым, — религиозный. Герой разрушает собственную душу, совершая преступление, становится грешником.

Таким же широким понятием, как и преступление, является в романе наказание. Это не только юридическая кара, которая описана в эпилоге и стала для главного героя шагом к исцелению и возрождению. Это и жизненный урок, который получает Раскольников после убийства, пройдя через все душевные страдания, через «мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения», через кошмарные сны и болезненное полубезумное состояние.

Важную смысловую нагрузку в названии несёт союз «и», указывающий на неразделимость, единство двух, казалось бы, взаимоисключающих понятий. Когда заканчивается преступление и начинается наказание? По Достоевскому, уже в момент убийства (Раскольников хотел убежать, испытывает отвращение к деньгам, трупу старухи) герой переживает вовсе не радость, облегчение или удовлетворение, хотя до официального, «законного» наказания ещё очень далеко.

Содержание романа распадается на две неравные смысловые части, что подчёркивается и композиционно: самому преступлению посвящена первая часть, а наказанию — оставшиеся пять и эпилог (схема 17).

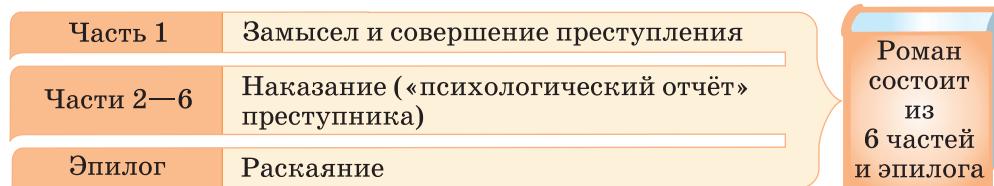

Схема 17. Сюжетно-композиционное своеобразие романа «Преступление и наказание»

Читателю предстоит проследить за движениями души Раскольникова, прежде чем герой сможет прийти с повинной, а затем воскреснуть к новой жизни.

1. Пользуясь схемой (с. 156), расскажите о многозначности заглавия романа «Преступление и наказание». Подумайте, можно ли дополнить предложенную схему. Объясните свою точку зрения.
2. Рассмотрите схему (с. 156). Поясните, по каким внутренним причинам или под влиянием каких внешних обстоятельств Раскольников совершил каждое из преступлений, указанных в схеме.
3. С помощью схемы покажите, как Раскольников готовился к убийству. Укажите в схеме этапы подготовки, особенности душевного состояния героя и наиболее важные художественные детали, отражающие изменения в Раскольникове на каждом из выделенных этапов. Сделайте вывод, просто ли было Раскольникову решиться на преступление.
4. В романе «Преступление и наказание» время течёт не всегда по законам природы. Разделитесь на группы (по количеству частей) и составьте виртуальный «Хронологический отчёт о поведении Раскольникова», указав в нём дату, время, событие, которое случилось с героям.

Образ Петербурга. Местом действия своего романа Ф. М. Достоевский избирает Петербург, воспетый в произведениях русских классиков. Однако его город — это не «Северная Пальмира», «полночных стран краса и диво», как у А. С. Пушкина. Это даже не гоголевская столица, где за внешней пышностью и

блеском скрываются пошлость, лицемерие, нищета. Ф. М. Достоевский рисует легко узнаваемый район Сенной площади, который сам хорошо изучил, прожив в общей сложности 28 лет в бедных кварталах Петербурга. Раскольников живёт в Столярном переулке, известном тем, что в 16 домах, расположенных здесь, было 18 питейных заведений. Рядом находился Вознесенский проспект, знаменитый кабаками, трактирами и винными погребами. В романе приводится множество бытовых подробностей: внешний и внутренний вид домов, точные расстояния, количество ступеней и этажей. Поэтому исследователи могут и сегодня показать дома Раскольникова, Сони, Мармеладовых и др. Однако писатель делает Петербург не только фоном романного действия, но и сложным образом-символом (схема 18).

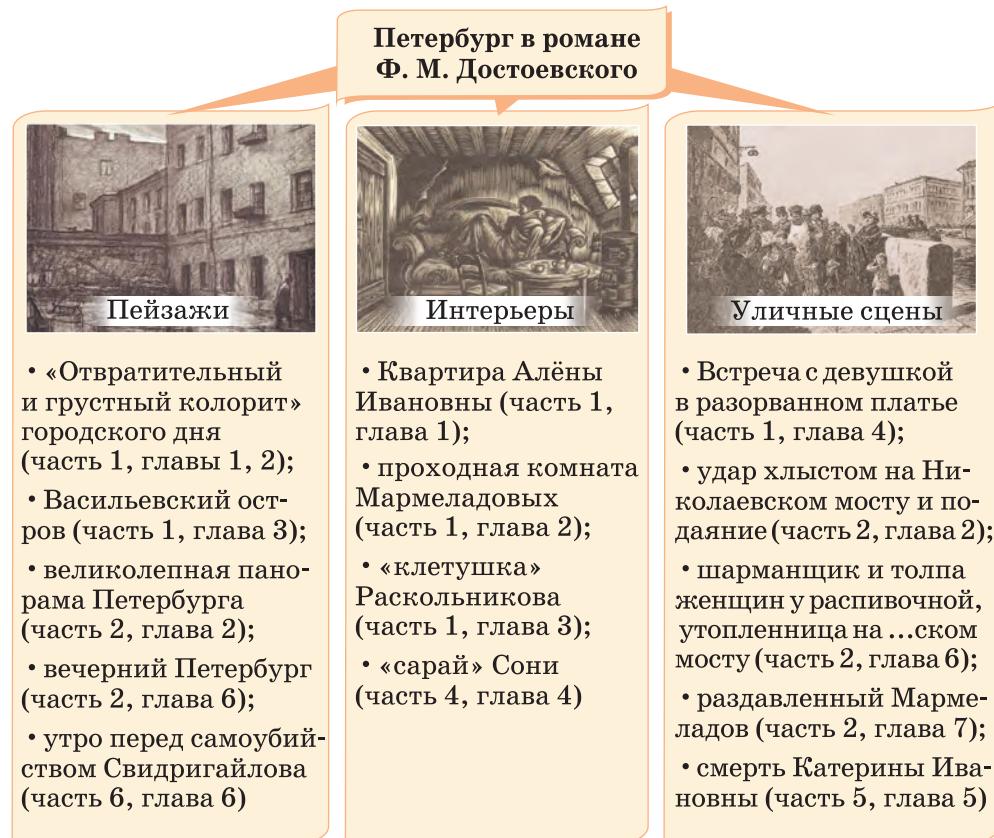

Схема 18. Петербург Ф. М. Достоевского

С первой страницы и до конца романа город предстаёт в самом неприглядном обличье: «вонь из распивочных», грязь, пыль, жара, духота, назойливый жёлтый цвет (хотя он не преобладал тогда в городе), вездесущая праздная толпа. Это не просто авторские впечатления от июля 1865 года, оказавшегося очень жарким («северное лето» чаще дождливое и холодное). Писатель сознательно усиливает неприятные приметы города, придавая ему черты современного Вавилона — библейского символа столпотворения народов, физического и нравственного разврата.

Существует тесная связь между Петербургом и главным героем. Насколько надуманными, призрачными, фантастичными являются идеи Раскольникова, настолько же фантастичным изображён город в романе. Это какой-то «урод», созданный больным сознанием героя. Раскольников не замечает архитектурного ансамбля Сенной площади, красивейшего Юсуповского парка, замечательных церквей, мимо которых он проходит, блуждая по городу. Рассматривая с моста Дворцовую набережную, остаётся равнодушным к прекраснейшему пейзажу: «Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора... так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчётливо разглядеть даже каждое его украшение... Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим была полна для него эта пышная картина».

В целом городской пейзаж противопоставлен живой природе, но и она не радует Раскольникова: «Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к извёстке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие». Оно и понятно: герой болен. Лишь перед его «выздоровлением» жара и духота исчезают, смытые ливнем.

Неотъемлемой частью Петербурга являются интерьеры, символизирующие мёртвое пространство, в котором обитают герои. Это и каморка-«шкаф» («гроб», «сундук») Раскольникова, и похожая на сарай комната Сони. В них, как и на улицах Петербурга, не хватает воздуха, едва помещается убогая мебель.

Каждая из них — уменьшенная копия большого города, продолжающая и усиливающая его гнетущее влияние на человека.

Это мизерное пространство наполняется огромным количеством людей, которые сливаются в безликую, но злобную, бесчувственную толпу. Она жадно следит за уличной жизнью города. Все её события становятся пищей для насмешек и пересудов. Толпа преследует героев не только на улице. Мармеладовы живут в проходных комнатах, поэтому при любой семейной сцене отовсюду «протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в ермолках» и «потешно смеялись». Эта же толпа, но уже невидимая, появляется во сне Раскольникова и злобно смеётся над попыткой героя убить старуху.

Петербург чужд Раскольникову, как и другим героям. Почти все они приехали сюда за лучшей жизнью. Полтора года назад в поисках работы здесь оказался с семьёй Мармеладов. Несколько лет провели в университете Раскольников и Разумихин. Прямо с поезда предстали перед читателями Дуня с матерью и Лужин, решивший здесь жениться и начать своё дело. Спустя несколько лет вернулся Свидригайлов, чтобы здесь умереть. Приехавшие из провинции, они быстро перерождаются, попав под разлагающее влияние столицы. Никому из них, кроме Разумихина и Дуни, этот город не принёс счастья. Петербург приманивает своей загадкой и уничтожает тех, кто оказался слаб, не разгадал её.

Самую жёсткую оценку Петербургу даёт в романе Свидригайлов: «Это город полусумасшедших... <...> Редко где найдётся столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния! Между тем это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всём». В этих словах слышится голос самого Ф. М. Достоевского, считавшего детище Петра I ярким примером бездумного насаждения русским европейских идеалов, которые оторвали народ от его «почвы».

1. Почему Петербург — город, в котором «невозможно быть»? Какие библейские ассоциации характеризуют Петербург как «город грешков»? Кто из русских классиков XIX века в описаниях Петербурга близок Ф. М. Достоевскому?

2. Чьи жилища описаны в произведении? Найдите адреса и описания комнат разных героев. Заполните в тетради таблицу.

Герой	Местонахождение жилища	Ключевые детали в интерьере

Сделайте вывод о том, как душевное состояние героя связано с его жилищем.

3. Рассмотрите на форзаце 1 иллюстрации с видами Петербурга. Найдите и рассмотрите иллюстрации И. С. Глазунова к роману «Преступление и наказание». Обратите внимание на пейзажи. Подберите фотографии или другие изображения тех же мест Петербурга, в которых происходит действие романа. Сравните цветовую гамму, композиционное решение иллюстраций, которые избрал художник, и реальные виды города. Какое впечатление вызывают иллюстрации?
4. Создайте виртуальный коллаж «Петербург Ф. М. Достоевского» или «Петербург Родиона Раскольникова». К каждому изображению подберите короткие цитаты из произведения. Обоснуйте выбор иллюстративного материала и его расположение на коллаже.

И. С. Глазунов.

Раскольников

Родион Раскольников и его теория «сильной личности». Родион Раскольников — не доучившийся студент-юрист. Он знает жизнь с худшой стороны: раздавлен бедностью, живёт в ужасных условиях, всем должен, вынужден прятаться от хозяйки, ушёл из университета. Это типичный представитель разночинцев 60-х годов XIX века, который живёт в столице, оторван от народа, не знает его настоящих ценностей. Раскольников молод, тщеславен и образован, он создаёт свою философию под влиянием нигилизма. Но этот нигилизм не

такой, как у Базарова: Раскольников отрицает Бога и восхищается человеком-индивидуалистом.

За полгода до убийства Раскольников написал статью «О преступлении», где описал свою теорию о разделении людей на «тварей дрожащих» и «право имеющих» (схема 19). Её суть герой обсуждает с Порфирием Петровичем, читавшим статью, и Разумихиным (часть 3, глава 5).

Теория Раскольникова антигуманна по своей сути, поскольку деление людей на две неравные по количественному и качественному составу группы происходит на биологической основе (по неизвестному природному закону), оно фатально (нельзя перейти из одной группы в другую) и не имеет точных критериев. Результат, который эта теория может принести человечеству, герой видит на каторге во сне о трихинах. Если его идея овладеет умами всех, то приведёт к всеобщей вражде и массовым преступлениям. Доказательством губительного влияния теории Раскольникова на человека является и его опыт: герой совершил двойное убийство, проверяя, к какой группе относится он сам.

Исследователи романа неоднозначно оценивали причину, по которой Раскольников совершает преступление. Так, Д. И. Писарев в статье «Борьба за жизнь» (1867) утверждал, что «теорию

никак нельзя считать причиной преступления». По мнению критика, на убийство Раскольникова толкнули «тяжёлые обстоятельства». Н. Н. Страхов в статье «Наша изящная словесность» (1867) писал: «Главный корень, из которого выросло чудовищное преступление Раскольникова, заключается в <...> теории <...> само же убийство произошло из непременного желания приложить к делу свою теорию». Литературоведы XX века отмечали, что сразу несколько причин (социальных, философских, психологических — о них подробно говорит Соне сам герой) подтолкнули Раскольникова на страшный эксперимент.

Автор показывает, что теория Раскольникова была болезнью, подхваченной в Петербурге. Начало её совпадает с появлением замысла преступления, а убийство — что-то вроде кризиса, после которого начинается выздоровление или наступает смерть. Герой находится в лихорадочном состоянии: он не может адекватно воспринимать время, его сознание выхватывает из реальности только ужасные картины (обманутая девочка в парке, женщина-самоубийца на мосту), он постоянно спорит с самим собой, пытаясь убедить себя в неизбежности и правильности своих действий. Постепенно Раскольников осознаёт, что напрасно совершил преступление, пытаясь «внедрить» свою философию в жизнь. Но герой разочаровывается не в теории, а в себе самом, понимая, что он не принадлежит к числу избранных. Только на каторге произойдёт «выздоровление» Раскольникова, освобождение его от власти ложной идеи. Герой выйдет из острожной больницы и впервые почувствует настоящую жизнь, увидит не отвратительный Петербург, а широкие степи с юртами кочевников и, по-новому ощущив свою любовь к Соне, вновь станет перед ней на колени.

Фамилия героя вызывает ассоциацию с раскольниками, которые отъединились от общества ради своей веры. Сам герой тоже живёт уединённо, а после преступления отгораживается от мира, объявляет матери, что уходит навсегда. «Говорящей» фамилией подчёркивается противоречивость натуры главного героя. Порфирий Петрович видит в нём «человека удручённого, но гордого, властного и нетерпеливого». Разумихин говорит, что «в нём два противоположных характера поочерёдно сменяются».

Раскольников — трагический тип. Его преступление обличается духовным самоубийством и показывает герою собственную ничтожность, так как его теория не подтвердилась на практике. И всё-таки убийца Раскольников оказывается ближе писателю, чем нравственно безупречный Разумихин. Авторская симпатия объясняется философией Достоевского, считавшего страдание проявлением настоящей человечности, залогом воскресения, возрождения личности.

-
1. Почему исследователи говорят о многослойности мотивов преступления Раскольникова? Проанализируйте сцену его признания Соне (часть 5, глава 4). Выделите социальные, психологические, философские причины убийства.
 2. Кого Раскольников считает «право имеющими»? Что совершили эти люди в масштабах истории? Кто, по-вашему, ещё может быть причислен к этому списку, почему? В чём антигуманность теории Раскольникова?
 3. Почему для Раскольникова важно не быть «тварью дрожащей»?

Система персонажей в романе. В «Преступлении и наказании» около 90 персонажей, каждый из которых является значимым для понимания идеи произведения. Исследователи выдвинули несколько способов группировки действующих лиц. Можно, например, распределить героев романа по двум идеям, носителями которых они являются: смиренное принятие страдания (Миколка, Лизавета, Соня, Дуня Раскольникова, Семён Мармеладов, Порфирий Петрович) или бунтарство (Раскольников, Свидригайлов, Катерина Ивановна).

«Раскольников — единственный герой книги. Все остальные — “овеществлённые” проекции его души» (П. Л. Вайль и А. А. Генис).

Чаще всего, исходя из характера главного героя, его внутреннего «раскола», всех героев делят на «двойников» и антиподов Раскольникова (схема 20).

«Двойники»	Раскольников		Антиподы
Лужин эгоизм	Разумный эгоизм	Единичный альтруизм	Разумихин альтруизм
Лебезятников отрицание морали и государственных норм	Право человека «необыкновен- ного»	Повиновение «твари дрожащей»	Порфирий Петрович защита государства и морали
Свидригайлов культ силы, индивидуализм	Безверие, индивидуа- листический бунт	Поиск веры, мессианство	Соня вера, христианское смиление, человеколюбие

Схема 20. Система образов в романе «Преступление и наказание»
Ф. М. Достоевского

К числу первых относят Свидригайлова, Лужина, Лебезятникова. Они подчёркивают все отрицательные черты в характере Раскольникова: индивидуализм, эгоизм, нигилизм. Соня, Разумихин, Порфирий Петрович традиционно считаются антиподами главного героя романа, олицетворяя всё лучшее в его душе: сострадание, альтруизм, человеколюбие. Эти герои составляют пары, обозначающие определённый круг проблем главного героя. Пара Лужин — Разумихин связана с выбором цели деятельности: для себя или для других. Лебезятников — Порфирий Петрович показывают социальные противоречия во взглядах Раскольникова: принимать или отвергать существующие нормы. Наконец, пара Свидригайлов — Соня символизирует самый глубокий конфликт Раскольникова: безверие и вера. Внутренний мир Раскольникова изменяется, герой движется от наполеономании, идей сверхчеловека к христианским ценностям.

Антиподы Раскольникова. Соня Мармеладова во многом противопоставлена Раскольникову. Она и жертва, и преступница одновременно. Именно к Соне Раскольников обращается за нравственной оценкой своего поступка, перед ней герой хочет сознать-

ся в убийстве, потому что она «тоже переступила» и её преступление не принесло благополучия Мармеладовым. Поначалу Раскольников не видит разницы в их преступлениях, а она очень существенная: Соня, видя страдания своих близких, переступила через себя ради них, а Раскольников — ради себя через других. При этом её душа осталась чистой, не подверженной пороку. Искренне верующая, она единственная сможет понять Раскольникова и не отвергнуть, а простить и помочь вернуться к жизни. Герой чувствует, что их судьбы связаны, замечая: «по одной дороге пойдём». Раскольников нуждается в Соне, её прощении и любви, хотя и отрицает это, считая проявлением своей слабости. Для Раскольникова их связанность становится очевидной, когда он узнаёт, что Лизавета и Соня дружили, были духовными сёстрами. Соня, услышав страшное признание Раскольникова, пытается заслониться от него таким же жестом, как это сделала в последний миг своей жизни Лизавета.

С образом Сони прямо и косвенно связана библейская тема в романе. Она выражается в покорности героини судьбе, Божьему промыслу, искреннем покаянии девушки, к которому она и призывает Раскольникова. Наконец, центральным эпизодом произведения является сцена чтения евангельской притчи о воскрешении Лазаря. В ней — символическое пророчество о судьбе Раскольникова и Сони, подсказка пути, который поможет главному герою избавиться от своей страшной теории.

Раскольников называет Сонечку «вечной», имея в виду, что всегда найдётся некто, готовый, как она или его сестра Дуня, принести себя в жертву ради других. Соня не возмущается, не протестует, а смиренно несёт свой крест, своё страдание. Именно ему, «всему страданию человеческому» в лице Сони, поклонился Раскольников при первом разговоре с девушкой (часть 4, глава 4).

Бывший университетский товарищ Раскольникова, **Дмитрий Разумихин**, имеет много общего с главным героем. Он тоже

Д. А. Шмаринов.
Сонечка Мармеладова

прервал учёбу из-за бедноты, перебивается случайными доходами. Но «никакие неудачи его никогда не смущали и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли придавить его». Разумихин «имел свойство мигом весь высказываться», а не мучительно вынашивать в себе свои сомнения. В его душе не мог возникнуть такой разлад, как у Раскольникова. Дмитрий считал, что «не имеет права оскорблять других», поэтому он следил за своей внешностью. Возможно, эти черты в характере Дмитрия не позволили ему поддаться «петербургским» болезням. К нему, простому, энергичному, руководствующемуся здравым смыслом, готовому к состраданию, идёт Раскольников после убийства. И Дмитрий приводит доктора, присматривает за матерью и сестрой Родиона, пытается оправдать Раскольникова, объясняя все его поступки болезнью. Разумихин является воплощением идеи единичного альтруизма: даже небольшая помощь, минимальное сочувствие к человеку могут облегчить чью-то жизнь.

Порфирий Петрович едва ли не самый любопытный персонаж в романе Ф. М. Достоевского. Он по должности и по имени (порфира — царское одеяние, знак императорской власти) является носителем законности, выражает государственную идеологию, которую отрицает Раскольников. В его облике подчёркивается неопределённость, двойственность: невысокий, полный, имеющий что-то бабье в фигуре; добродушное, но болезненное лицо и пристальный взгляд, не сочетавшийся со всей фигурой. Не имея ни одного доказательства, Порфирий Петрович детально воспроизводит картину преступления и его причины. Он единственный в романе, кто читал статью героя, причём не только с профессиональным интересом: «...Мне все эти ощущения знакомы, и статейку я вашу прочёл как знакомую». Следователь называет себя человеком, «сочувствующим» Раскольникову, но при этом «поконченным». Возможно, ранее и он пытался придумать, как изменить мир, но безуспешно. Следователь испытывает к Раскольникову двойственные чувства: для Порфирия он не только убийца, но и сильная личность, сумевшая на себе проверить идею. Допросы, проводимые Порфирием Петровичем, не соответствуют «протоколу». М. М. Бахтин называет их полифонически-

ми диалогами, а К. К. Истомин — трагедией с тремя действиями. В них следователь больше похож на искусителя, который заманивает подозреваемого в сети, полностью раскрывая свои карты. Порфирий оказывается героем-резонёром, который подводит итог жизни Раскольникова и убедительно показывает, что явка с повинной — единственно возможный для него выход из сложившейся ситуации.

«Двойники» Раскольникова. Ближе всего к Раскольникову стоит Свидригайлов, который сам замечает: «Мы одного поля ягоды», «...между нами есть какая-то точка общая». У Свидригайлова есть всё то, к чему так стремится герой: деньги, свобода, полное спокойствие и хладнокровие, богатый жизненный опыт, незаурядный ум. Свидригайлову приписывают три убийства (глухонемая девочка-сирота, слуга Филька, жена Марфа Петровна), но он не испытывает мук совести, чем и привлекает внимание Раскольникова. Герои одинаково мыслят: оба испытывают отвращение к Петербургу, ценят самопожертвование в женщине, угадывают друг друга. Но Свидригайлов смелее, практичнее, развращённее Раскольникова, что Достоевский объясняет его «барским» происхождением. Он живёт по принципу «всё дозволено», но именно он хоронит Катерину Ивановну, устраивает её детей, дарит приданое своей невесте, даёт Соне деньги и возможность отправиться с Раскольниковым в Сибирь. Свидригайлов от добрых и злых поступков испытывает одинаковые чувства, в его сознании нет грани между добром и злом. Он понимает, что может позволить себе всё. Но от этой абсолютной свободы теряется смысл жизни, поэтому вечность представляется ему комнатой с пауками. Поскольку искупление для него уже невозможно, он никогда не обратится к Богу, Свидригайлов решается на самоубийство, словно показывая Раскольникову возможный вариант его судьбы.

Пётр Петрович Лужин, новоявленный приобретатель, «современенный» Чичиков, является олицетворением «разумного эгоизма», который лежит в основе «арифметики» Раскольникова. Лужин — юрист, хочет открыть в Петербурге адвокатскую контору, считая, что ему помогут его ум и способности, а также «обаяние прелестной, добродетельной и образованной» жены.

Наслушавшись Лебезятникова (у него Лужин поселился, чтобы сэкономить на жилье и быть в курсе новых идей), Пётр Петрович утверждает, что забота о собственном благосостоянии и есть забота о всеобщем благополучии. В основе действий Лужина лежит чёткий расчёт, будь то выбор жены, окружения или карьеры. Лужин и Раскольников примерно одинаково рассуждают при выборе жертвы. Старуха всё равно умрёт — пусть это произойдёт быстрее и с пользой для кого-нибудь. У Лужина логика не менее жестокая: Соня рано или поздно будет вынуждена украсть, поэтому ей можно подложить сто рублей, а потом обвинить в воровстве, чтобы унизить в глазах Раскольникова и его семьи. Они оба дают себе право решать участь других, и, хотя Лужин никого не убивал, Раскольников утверждает: «А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...» Пётр Петрович не испытывает угрызений совести. Разрыв с Дуней вызывает раздражение, так как его мечта о жене, которая будет «рабски благодарна ему всю жизнь» и над которой он собирался безмерно «владычествовать», не осуществилась.

1. Как формируется система образов романа? Каковы функции образов Лужина и Свидригайлова?

2. Можно ли Соню Мармеладову назвать «двойником» Раскольникова?

3. Попытайтесь достроить систему «двойников» и антиподов Раскольникова, определив в ней место Семёна Мармеладова, Катерины Ивановны, сестры и матери Раскольникова, Алёны Ивановны.

4. Выполните задание «Викторина “Угадай героя по описанию” (по роману “Преступление и наказание”)».

Роль эпилога в романе. Одной из особенностей романа «Преступление и наказание» является наличие эпилога.

Эпилог — заключительная часть в литературном произведении, где кратко сообщается о судьбе героев, итогах их жизни. Эпилог может быть не связан с общим повествованием произведения. Часто между событиями, описанными в эпилоге, и основным действием произведения проходит значительное время.

Эпилог в романе Ф. М. Достоевского двухчастный. Первая часть выполняет функцию, типичную для эпилога романа. Здесь писатель повествует о событиях, которые последовали после покаяния и ареста Раскольникова. Вторая часть связана с внутренним миром Раскольникова, его прозрением и возрождением.

Казалось бы, герой теперь находится среди таких же, как и он, преступников и должен получить понимание и сочувствие окружающих. Однако на каторге одиночество Раскольникова ещё более выражено. Каторжане не просто сторонятся его, они открыто показывают своё отношение к нему: «Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть... Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее». Для Раскольникова стало поворотным событием осознание того, что его от других преступников (которые при этом хорошо относятся к Соне!) отделяет пропасть.

Всю антигуманность своей теории Раскольников постигает во сне. Символично, что герою пророческое видение явилось на пасхальной неделе, когда он выздоравливал после болезни. Во сне микроскопические существа, «одарённые умом и волей», вселялись в людей и заставляли убивать. Герой увидел то будущее, к которому должна была привести его теория, если бы она захватила умы многих людей.

Особую роль в эпилоге играет пейзаж. Из мрачного, душного, давящего Петербурга (первая часть эпилога) действие переносится на берега широкой и пустынной реки (вторая часть эпилога): «С высокого берега открывалась широкая окрестность <...> Там была свобода и жили другие люди...» Это не случайно: Петербург мог быть только местом, где зародилась ужасная теория и был проведён страшный эксперимент. В «городе грехов» не могло произойти нравственное возрождение Раскольникова.

В гармонии с миром и с самим собой изображён Раскольников в эпилоге, «он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим...».

На страницах эпилога (в третий раз в романе) упоминается Евангелие и воскресение Лазаря. Это возвращает читателя к главной, глубинной мысли Ф. М. Достоевского — к его надежде

на «восстановление падшего человека» через приобщение к христианскому идеалу «великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех... по Христову евангельскому закону».

1. Какие события произошли в эпилоге? Составьте их список в хронологической последовательности.
2. При каких жизненных обстоятельствах наступает прозрение Раскольникова? Почему важен мотив болезни героя? В чём состоит символическое значение времени года, когда произошло возрождение Раскольникова?
3. Как вы думаете, почему Н. А. Бердяев писал о романе Ф. М. Достоевского: «Путь к свету лежит через тьму. Величие Достоевского было в том, что он показал, как во тьме возгорается свет»?
4. Подумайте, как в эпилоге реализована идея Ф. М. Достоевского: «Любовь к ближнему — единственный выход из безвыходных страданий».
5. Вспомните изученные ранее произведения, в которых содержится эпилог. С какой целью использовали его авторы?

Экранизация романа «Преступление и наказание». Советская экranизация романа 1969 года (с участием Г. Г. Тараторкина, И. М. Смоктуновского, Т. А. Бедовой, В. Я. Фёдоровой) до сих пор считается наилучшей. В ней режиссёру Л. А. Кулиджанову удалось максимально точно передать состояние героя, а обстоятельства действия были воспроизведены очень близко к тексту.

Созданы и другие кинофильмы по роману «Преступление и наказание». Для современных экranизаций существенно перерабатывался сюжет произведения, акценты в нём, как правило, смещались на детективное содержание романа. Режиссёры часто меняли не только состав героев, но и место действия.

1. Посмотрите кинофильм «Преступление и наказание» (1969, СССР). Как вы думаете, почему критики советовали перед просмотром фильма прочитать роман Ф. М. Достоевского?
2. Обратите внимание на соответствие образов из фильма Л. А. Кулиджанова тексту Ф. М. Достоевского. Объясните, почему трудно экranизировать роман «Преступление и наказание».
3. Напишите рецензию на просмотренный фильм или проанализируйте отдельный киноэпизод.

Психологический портрет героя

 Портрет — в литературном произведении описание внешнего облика героя (черты лица, фигура, походка, манера говорить и т. п.).

Самым распространённым и сложным видом литературного портрета является психологический портрет. Его первые образцы появились в русской литературе в первой половине XIX века: портреты Онегина и Татьяны в романе в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, портрет Печорина в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и др.

 Психологический портрет — особым образом построенное описание внешности героя, которое отражает его внутреннее состояние (мысли, чувства, переживания) в определённый момент развития действия или же смену таких состояний.

В отличие от обычного портрета, главная цель которого — представить человека, психологический портрет связывает внешность героя с особенностями его внутреннего мира. Во внешности делается акцент на тех деталях, которые несут информацию о мыслях, чувствах, переживаниях и настроениях. Существует две разновидности психологического портрета (схема 21).

Разновидности психологического портрета

Схема 21. Виды психологического портрета

Стремясь к глубокому психологическому раскрытию характеров персонажей, Ф. М. Достоевский подчиняет этой задаче и портретную характеристику героев.

В портрете Раскольникова автор подчёркивает его ужасающую бедность и нищету: его одежда превратилась практически в лохмотья, шляпа была изношенная, «вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону». Здесь характерен контраст между внешностью героя (Ф. М. Достоевский выделяет его глаза, детскую улыбку) и его костюмом.

Внешность Раскольникова изменяется по ходу повествования. При этом автор описывает в основном изменения ощущений и состояний героя, нежели изменения выражения его лица, мимики, походки, порождённые этими состояниями. Так, после «пробы» героя охватывает «чувство бесконечного отвращения»: «Он шёл по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже на следующей улице». После разговора с Мармеладовым и чтения письма от матери Раскольников вновь думает об убийстве старухи-процентщицы. Ф. М. Достоевский предельно кратко передаёт состояние своего героя, практически не давая его портрета: «Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах». Более подробно внешность Раскольникова описывается при его разговоре с Ильёй Петровичем. Чувства Родиона смешаны. Он испуган возможными подозрениями в убийстве Алёны Ивановны и одновременно испытывает «мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения»: «Раскольников отвечал резко, отрывисто, весь бледный как платок и не опуская чёрных воспалённых глаз своих перед взглядом Ильи Петровича».

Характерен и портрет Раскольникова после его преступления, когда он первый раз выходит на улицу: «Голова его слегка было начала кружиться; какая-то дикая энергия заблисталася вдруг в его воспалённых глазах и в его исхудалом, бледно-жёлтом лице».

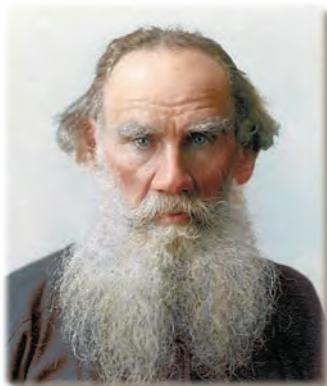
Раскольников радуется встрече с матерью и сестрой (об этом говорит свет, озаривший лицо его), однако он тут же вспоминает

о своём положении и понимает, что теперь ему недоступна обыч-
ная радость родственного участия и любви, как и многое другое
в жизни. Именно поэтому свет в лице его быстро меркнет, а мұка
остаётся.

Изображая своих героев, Достоевский использует «метод
двукратного портретирования» (В. Я. Кирпотин). Развёрнутые,
подробные портреты персонажей писатель создаёт дважды. Дру-
гие описания внешности героев в романе — лишь фиксация их
ощущений и состояний, аналогично описанию внешности Рас-
кольникова. Суть двукратного портретирования состоит в том,
что первый портрет героя представляет собой поверхностное
описание его внешности. Это как будто взгляд незнакомого чело-
века со стороны. Второй портрет героя открывает уже его внут-
реннюю сущность. Он часто даётся в субъективном восприятии
других героев, что характерно также для творчества Толстого и
Тургенева.

1. Найдите портреты главных героев романа. Есть ли что-то общее в подходах к описанию внешности героев? На каких деталях автор фиксирует внимание читателя?
2. Почему писатель несколько раз даёт подробный портрет Раскольникова, Сони, Лужина, Свидригайлова?
3. Сравните описания внешности Раскольникова до преступления (часть 1, глава 1) и после его совершения. Что изменилось в об-
лике героя? Какие изменения в его душе произошли и как они
отразились в портрете?
4. Сопоставьте две портретные характеристики Сони: первую, во
время причащения умирающего Мармеладова (часть 2, глава 7),
и вторую, когда она пришла пригласить Раскольникова на помин-
ки (часть 3, глава 4).
5. У кого из героев романа внешность не соответствует внутреннему
состоянию? Объясните причины этого несоответствия, исходя из
места героев в системе образов романа.

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

(1828—1910)

Лев Толстой — это первый и единственный русский писатель, который раньше всех испытал полную свободу на русской земле... Он был исключением из общего правила.

А. С. Суворин

Лев Николаевич Толстой — это целая эпоха в литературе, культуре и истории России. Величайший романист XIX века написал три крупных романа, отдав каждому из них едва ли не десятилетие собственной жизни, всесторонне осветив в них все основные проблемы своего времени. Его сравнивали с такими титанами Возрождения, как Леонардо да Винчи, или с русскими былинными богатырями, как Святогор, называли вторым царём в период правления Николая II. В начале XX века Толстого неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию по литературе и Нобелевскую премию мира.

Детство, отрочество, юность. В 1828 году 28 августа (9 сентября) в Ясной Поляне в семье Толстых родился сын Лев. Отец будущего писателя — граф Николай Ильич — принадлежал к знатному роду с более чем 600-летней историей, был участником похода 1813—1815 годов. Имея собственную точку зрения на внутреннюю и внешнюю политику России, он отказался от службы в последние годы царствования Александра I и при Николае I. Мать, Мария Николаевна, урождённая княгиня Волконская, была талантливой пианисткой и умелой рассказчицей. Однако писатель почти не помнил её: родив долгожданную дочь Марию, она умерла. Тогда Льву едва исполнилось два года.

Воспитанием детей занималась дальняя родственница — Татьяна Александровна Ергольская. Некогда любившая их отца, она отказалась выйти за него замуж, когда тот овдовел, но заботилась обо всех детях, словно о своих собственных. Внима-

тельная и чуткая женщина, она окружила детей настоящей любовью, создала в доме атмосферу заботы, любви и понимания.

В 1837 году умирает отец, дети некоторое время находятся под опекой бабушки, но и она скончалась в 1838 году. Опекуншей над всеми пятерыми детьми становится родная сестра их отца — Александра Ильинична Остен-Сакен. Она была искренне верующей, общалась со старцами, посещала Оптину пустынь. С раннего детства будущий писатель приобщался к православным духовным ценностям. Неудивительно, что одной из самых любимых игр детей была игра «муравейные братья»¹. Её придумал старший брат Николай, утверждавший, что существует тайна, записанная на «зелёной палочке», как сделать всех людей счастливыми, уничтожить болезни и прочие неприятности. Эту тайну писатель будет разгадывать всю свою жизнь.

Вместе с двумя тёtkами дети живут в Ясной Поляне. Характер и образ жизни маленького Лёвушки достаточно полно раскрыт в автобиографической трилогии². Будущий писатель получил хорошее домашнее образование под руководством гувернёра-немца Фёдора Ивановича Ресселя (в повести «Детство» его черты воплощены в образе Карла Ивановича).

После смерти графини Остен-Сакен в 1841 году опекунство над младшими детьми по просьбе Николая, старшего из них, берёт на себя Пелагея Ильинична Юшкова — ещё одна родная сестра их отца. Она забирает младших из тульского имения в Казань. Сюда переводится из Московского университета Николай, в 1843 году в Казанский университет поступили Сергей и Дмитрий. В 1844 году в это же учебное заведение был зачислен и Лев Толстой. Сначала на философский факультет по разряду арабско-турецкой словесности, а затем переведён на юридический. Окончить университет будущему писателю помешало нежелание учиться по общей программе. Изучение трудов

¹ Сам писатель считал, что Николай имел в виду моравских братьев — представителей протестантской общины, возникшей в XV веке, для которых единственным авторитетом в вопросах веры была Библия.

² Трилогия (от греч. *trilogia*) — три литературных или музыкальных произведения одного автора, объединённых общим замыслом, сюжетом, героями.

Монтескье привело к увлечению идеями Ж. Ж. Руссо, что полностью захватило будущего писателя и стало одной из причин прекращения учёбы.

Образ жизни в доме казанской тётки очень отличался от яснополянского. У Юшковых собирались высшее общество, где ценились родовые связи, богатство. Сам будущий писатель поддаётся влиянию аристократов и стремится быть таким же, как и его окружение. Он следует надуманным, лицемерным правилам комильфо¹, слишком много уделяя внимания собственной внешности, проводя время в развлечениях. Впоследствии писатель по-разному оценивал этот период собственной жизни, например, в «Исповеди» он отзывался о нём с отвращением.

Яснополянский период. После раздела отцовского наследства Л. Н. Толстому досталось родовое тульское имение, поэтому в 1847 году он покидает Казань и переезжает в Ясную Поляну. С этого времени и до самой смерти писателя она становится крупнейшим культурным центром в России. Здесь Толстой разворачивает собственную деятельность. Его интересует абсолютно всё. Он составляет себе план жизни, который включает изучение полного курса юридических наук, занятия педагогикой, открытие собственной школы для крестьянских детей, изучение языков (всего он знал 16 языков, включая классические²), написание диссертации, преобразования в сельском хозяйстве. Этот период собственной жизни станет основой для создания образа Константина Левина в романе «Анна Каренина».

С 1847 года Л. Н. Толстой начинает писать своё самое крупное произведение, занимающее 13 томов в полном собрании сочинений, — *дневник*. Последняя дневниковая запись была сделана за три дня до смерти. Это была колоссальная литературная школа для начинающего автора. Своей задачей онставил не только передать личные наблюдения, замечания, впечатле-

¹ Комильфо (от фр. *comme il faut* — «как должно») — в дворянской среде так говорили о вполне благовоспитанном человеке и о том, что отвечает правилам светского приличия.

² Классическими называют мёртвые языки (не имеющие реальных носителей), оказавшие значительное влияние на развитие мировой культуры. Таковыми считают латинский и древнегреческий.

ния, философские размышления или планы на будущее, но и представить прошедший день так, чтобы было и правдиво, и интересно одновременно. Именно в дневниках появилась и не раз обосновывалась идея нравственного самоусовершенствования человека как цель и смысл жизни. Это, по Толстому, означало, что жить исключительно для себя безнравственно и бессмысленно. Только отдавая себя целиком окружающим, человек постигает гармонию бытия.

1847—1851 годы — период мучительных исканий Л. Н. Толстого. Он перепробовал всё в поисках своего жизненного пути. Мирная жизнь сельского помещика, гармонично сосуществующего со своими крестьянами, его быстро разочаровывает, поэтому Толстой уезжает в Москву (1848). Но светские развлечения надоели ещё скорее. Будущий писатель пытался заняться наукой. Он проходит экстерном испытания в Петербургский университет на степень кандидата права, однако, сдав два экзамена, весной 1849 года всё бросает. Осенью того же года становится канцелярским служащим в Тульском дворянском собрании. В 1850 году начинается работа над повестью «Детство». Но ничто не удовлетворяет будущего писателя.

Служба в армии. Кавказ и Севастополь. В 1851 году Толстой добивается назначения на воинскую службу на Кавказ, где вместе со старшим братом Николаем, профессиональным военным, в качестве добровольца участвует в военных действиях. Своё психологическое состояние накануне отъезда писатель передал в повести «Казаки» (1852—1863). Князь Оленин, морально опустошённый, окончательно разочаровавшийся в жизни, очень напоминающий лермонтовского Печорина, едет в действующую армию. Герой надеется отвлечься на фоне прекрасной природы от прежних разочарований, пытается возвратиться в среде свободного «естественного» народа. Оленин живёт среди казаков, дружит со старым охотником дядей Ерошкой, увлекается казачкой Марьяной. Но, как и у пушкинского Алеко (из поэмы «Цыганы»), «опрощения» не происходит. Станица отвергает чужака, и даже Марьяне куда ближе лихач Лукашкa, чем князь Оленин.

Во время службы на Кавказе появляются первые литературные опыты — рассказы «Набег» (1853), «Рубка леса» (1855).

Их тема — война. Как и в более поздних произведениях, она показана без акцента на героизме, как нечто обыденное, как простое ремесло. Одновременно продолжается работа над автобиографической повестью «Детство». В 1852 году Н. А. Некрасов, увидев «простоту и действительность содержания», опубликовал это произведение под названием «Повесть моего детства», что очень огорчило Л. Н. Толстого. Он посчитал, что такой заголовок обеднил смысл произведения. Но повесть получила положительную оценку в критике, поэтому писатель продолжил свою работу. За «Детством» последовали ещё «Отрочество» (1852—1854) и «Юность» (1855—1857). Сам автор указывал, что был задуман роман «Четыре эпохи развития», но написаны только три части: повесть «Молодость» осталась неосуществлённым замыслом. Главное, на что обращает внимание автор в трилогии, — становление личности ребёнка. Оно, как показывает писатель, происходит в мелких, ничего не значащих для взрослых событиях, но именно под их влиянием растущий человек незаметно взрослеет.

В 1854 году по личной просьбе Лев Николаевич переведён в Севастополь, где участвует в обороне четвёртого бастиона, проявляя редкое бесстрашие (был награждён орденом св. Анны и двумя медалями «За защиту Севастополя»). Это один из самых трагических и героических эпизодов Крымской войны (1853—1856).

Оборона Севастополя, возглавленная вице-адмиралами В. А. Корниловым и П. С. Нахимовым, — финальная часть Крымской войны. Осада города продолжалась 349 дней (с сентября 1854 по август 1855 года). Центром обороны был Малахов курган. Город, защищённый только с моря, подвергался многочасовым артиллерийским обстрелам, было предпринято шесть попыток штурма. Главным хирургом работал Н. И. Пирогов, впервые применивший гипсовые повязки, операции с наркозом, организовавший работу медсестёр по уходу за ранеными. За время боевых действий потери обеих сторон составили более 153 тыс. человек.

Л. Н. Толстой был потрясён героизмом русских солдат. По горячим следам создаются «Севастопольские рассказы» (опубликованы в «Современнике» в 1856 году). Это цикл из трёх произведений («Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года»), объединённых темой, местом действия и героями. «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого совершили настоящий переворот в русской баталистике.

«Достоинства повести первоклассные: меткая, своеобразная наблюдательность, глубокое проникновение в сущность вещей и характеров, строгая, ни перед чем не отступающая правда...» (Н. А. Некрасов).

Л. Н. Толстого интересуют не причины, не диспозиция, а то, как война влияет на человека. Писатель вместо бравых героев-удальцов изображает «будничных людей, спокойно занятых будничным делом». А дело это — война «в настоящем её выражении — в крови, в страданиях, в смерти». Жители осаждённого города и солдаты, выведенные в рассказах (имён очень мало — настолько типично было то, о чём писал Толстой), безо всякой суеты или растерянности, вовсе не ради наград или званий приняли ужасные условия существования в военном Севастополе. Писатель смог разгадать то чувство, которое ими руководило: «чувство, проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине». Именно патриотизм побуждал совершать подвиги. «Севастопольские рассказы» отличаются сдержанностью стиля, по силе воздействия приближаются к публицистике, напоминая репортаж с места боёв или очерк о жизни осаждённого города.

На пути к «Войне и миру». В 1855 году Л. Н. Толстой приезжает в Петербург, входит в литературные круги. Какое-то время живёт на одной квартире вместе с И. С. Тургеневым, но писатели не сошлись во взглядах на жизнь и поэтому близкими друзьями не стали. Сотрудничая с некрасовским «Современником», Толстой знакомится с литературной элитой. Завязывается дружба с поэтом А. А. Фетом, у которого в Степановке впоследствии Л. Н. Толстой любил бывать.

После отставки в 1856 году и заграничного путешествия (побывал во Франции на могиле Наполеона, а также в Швейцарии, Италии, Германии) Толстой возвращается в Ясную Поляну. Здесь он увлекается хозяйством. В 1859 году впервые открывает школу для крестьянских детей (потом он ещё дважды будет это делать), сам в ней преподаёт, помогает открыть ещё около 20 таких школ в окрестностях своего имения. Писатель убеждён, что школа не только учит грамоте. Главная цель любого образования, будь то сельская школа для крестьянских детей или лучший университет, — научить ребёнка любить и уважать людей, жить в соответствии с народными ценностями.

Чтобы изучить систему образования в Европе, писатель вновь едет за границу. Он побывал в школах Франции, Германии, Италии и Англии, а также встретился с А. И. Герценом в Лондоне, посетил одну из лекций английского писателя Чарльза Диккенса.

Вернувшись домой, Л. Н. Толстой продолжает свою педагогическую деятельность, издаёт журнал «Ясная Поляна» (1862). В мае 1861 года становится мировым посредником, т. е. защитником интересов крестьян в суде. Действия писателя были настолько активными и успешными, что тульское дворянство потребовало отстранения его от должности. Сенат уволил Толстого в 1862 году. С этого же времени он попал под тайное наблюдение полиции, а летом того же года жандармы произвели обыск в доме писателя. Тем не менее именно эти годы были, по мнению Толстого, самыми счастливыми в его жизни, так как он давал людям больше, чем мог от них взять, был максимально близок к народу. Это повлекло за собой изменение взглядов на искусство: оно, будучи недоступным абсолютному большинству людей, показалось писателю ненужным. Л. Н. Толстой оказывается перед дилеммой: писательский талант у него есть, но стоит ли заниматься бесполезным искусством?

Литературная деятельность этого периода характеризуется освоением новых тем. В рассказе «Утро помещика» писатель показывает пропасть между 19-летним помещиком князем Дмитрием Нехлюдовым и его крестьянами. Одно за другим выходят произведения: рассказ «Люцерн» (сам автор заметил о нём: «Вот так надо писать!»), философская притча «Три смерти», повесть

«Семейное счастье». Эти произведения получили среднюю оценку критиков. Писатель мало внимания уделяет построению сюжета, редко обращается к описаниям быта, вводит образ автора, поучающего читателей и оценивающего действительность. Взгляды Л. Н. Толстого не укладываются в концепцию революционных демократов, поэтому он порывает в 1858 году с окружением «Современника».

В 1862 году жизнь писателя коренным образом изменилась: он женился на юной (ей было только 18 лет) Сонечке Берс, дочери московского врача. Этот брак длился 48 лет, но только первые 7 лет (время работы над «Войной и миром») были по-настоящему счастливыми и гармоничными. Софья Андреевна во многом помогала мужу: вела хозяйство, переписывала черновики. Собственную семейную жизнь писатель устроил в соответствии со своими педагогическими и моральными установками. Детей (у Толстых их родилось 13) в доме запрещалось наказывать, исключалась ложь с их стороны. Малыши должны были одинаково относиться ко всем старшим, не исключая прислугу. Детей приучали не приказывать, а просить, благодарить за любую помощь.

С 1863 по 1869 год писатель работает над романом «Война и мир». Это произведение становится эталоном, позволяющим определить суть любого человека. Об этом так писал Н. Н. Страхов: «...не «Войну и мир» будут ценить по вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о «Войне и мире»». Публикация «Войны и мира» вызвала колоссальное число откликов. Сразу после журнального издания роман вышел отдельной книгой, а также был включён в собрание сочинений писателя.

1870-е годы. Роман «Анна Каренина». После «Войны и мира» писатель, считая эпоху Петра I ключевым моментом в русской истории, собирается приступить к роману о первом русском императоре. Одновременно идёт работа над созданием «Азбуки» — едва ли не лучшего педагогического труда писателя. Достаточно сказать, что даже современные буквари «выросли» из толстовской «Азбуки». Для неё он пишет несколько детских рассказов: «Акула», «Филипок», «Прыжок» и др.

Изучив многочисленные материалы и создав в 1872—1873 годах несколько набросков к историческому роману о Петре I,

Л. Н. Толстой оставляет начатое, поскольку признаёт петровскую эпоху слишком далёкой и потому непонятной. От истории писатель обращается к современности. Начинается работа над «Анной Карениной» (роман опубликован в 1877 году в журнале «Русский вестник»).

«Роман ваш занимает всех и читается невообразимо. Успех действительно невероятный, сумасшедший. Так читали Пушкина и Гоголя, набрасываясь на каждую их страницу и пренебрегая всем, что писано другими» (Н. Н. Страхов).

Перечитывая «Повести Белкина» А. С. Пушкина в 1873 году, Л. Н. Толстой обратил внимание на отрывок «Гости съезжались на дачу...» — и всего за 50 дней был сделан план нового романа. Однако напряжённая работа над «Анной Карениной» шла на протяжении пяти лет. Роман задумывался как произведение о женщине, «жалкой, но невиноватой», тем не менее писатель не замыкается на проблеме роли женщины в обществе и в семье. «Мысль семейная» в изображении Толстого стала лишь частным случаем, отразившим все глубинные изменения в России, которые произошли после отмены крепостного права, когда «всё переворотилось и только укладывается».

Режиссёры, актёры и музыканты в XX веке обращались к «Анне Карениной» Л. Н. Толстого, создавая шедевры на сцене и экране. По этому роману ставили спектакли В. И. Немирович-Данченко и Р. Г. Виктюк, создавали балеты на музыку П. И. Чайковского и Р. К. Щедрина. Существует около 30 экranизаций романа, где образ Анны Карениной создали Грета Гарбо, Вивьен Ли, Алла Тарасова, Татьяна Самойлова, Жаклин Биссет, Софи Марсо, Кира Найтли, Татьяна Друбич, Елизавета Боярская.

Далеко не просто складывается в этот период семейная жизнь писателя. Хотя Толстой достиг к концу 1870-х годов того, что для большинства людей считается счастьем (слава, почёт, богатство, дети), начинаются ссоры с супругой, связанные с об-

разом жизни и взглядами писателя. Во время создания «Анны Карениной» он сам не раз подумывал о самоубийстве. Жизненный финал Левина, автобиографического героя, стал предвестником мировоззренческого кризиса писателя.

Кризис 1880-х годов. Толстовство. Роман «Воскресение».

Идеи о нравственном усовершенствовании каждого человека как способе достижения мировой гармонии появились у Л. Н. Толстого ещё в юности. Они стали основой его философии, которая нашла своё завершённое выражение в «Исповеди» (1879—1882, полностью опубликована в 1884 году в Женеве).

Бессмысленность жизни, неизбежность смерти обратили Толстого к вере в Бога. Несмотря на искреннюю веру, писатель открыто критикует богословие, отрицает некоторые догматы православия (например, он не признавал Божественной природы Христа), изучает древнееврейский язык, чтобы прочитать Евангелие в оригинале и создать своё собственное на базе четырёх канонических текстов.

Основу его философии, получившей название «толстовство», составляют пять заповедей из Нагорной проповеди. Ключевыми из них стали слова о непротивлении злу насилием (отсюда другое название философии писателя — «непротивлчество»). Толстой утверждает, что нельзя зло остановить другим злом. Едва ли не самая главная беда современности заключалась в том, что правительство и государство всеми возможными способами угнетали народ, а революционеры стремились через рационально обоснованное насилие изменить существующий строй. Писатель считал, что злом являются сама власть, любая собственность, даже научно-технический прогресс, основанный на эксплуатации и ведущий лишь к увеличению роскоши и удовольствий, а не к моральному совершенствованию человечества. К 1880-м годам Толстой пришёл к отрицанию государства, церкви и собственности как разных форм зла. Злу писатель противопоставляет добро, которым является даже воздержание от насилия. Идеалом для писателя становится жизнь простого народа, заполненная трудом, основанная на разумных законах существования.

В 1897 году в дневнике писатель отмечал: «Никакого толстовства и моего учения не было и нет, есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины...» И всё-таки учение Толстого оказалось очень популярным у его современников. Появилась масса последователей, среди них, например, был Н. С. Лесков. «Толстовцы» исповедовали отказ от любого зла, осуждали всякое проявление насилия, стремились к «опрощению», единению с народом. Они организовывали земледельческие колонии, распространяли философию писателя за рубежом. Наибольшее влияние толстовство имело в Болгарии. Его последователи жили по всему миру: в Англии, Германии, Швейцарии, США, Японии.

В 1880-е годы писатель начинает уделять больше внимания публицистике. В своих произведениях Л. Н. Толстой анализировал разные общественные явления и процессы современности и отзывался на каждое важное событие публицистическими статьями.

В начале 1880-х годов семья Толстых переезжает в Москву, чтобы дать образование подраставшим детям. В 1882 году писатель участвовал в переписи населения, близко познакомился с жизнью одной из самых страшных московских трущоб — «Ржановой крепости», которую описал в трактате «Так что же нам делать?» (1882—1886). В нём был сделан вывод о том, что «так нельзя жить». Писатель впервые пытался уйти из дома. Толстой пришёл к полному отрицанию собственного предыдущего творчества и публично отказался от авторских прав на все свои сочинения, а затем и от имущества в пользу жены и детей.

В середине 1880-х годов Толстой участвует в образовании издательства «Посредник», которое должно было выпускать дешёвые книжки для популяризации настоящей литературы. Писатель создает ряд нарочито упрощённых рассказов для этого издательства. Но ими не исчерпывается творчество Толстого этого периода. Появляются повести «Холстомер. История лошади» (1886), «Смерть Ивана Ильича» (1886), «Крейцерова соната» (1891), «Отец Сергий» (1890—1898, опубликована посмертно).

В двух последних ставится небывалый для русской литературы вопрос о власти пола, биологического начала над личностью человека. В 1890-е годы было создано несколько драматических произведений: «Власть тьмы» (1886), «Плоды просвещения» (1886—1890), а также роман «Воскресение» (1889—1899, опубликован в журнале «Нива») — острого социального произведения, где автор резко критикует церковь, государство, брак, революцию.

Последнее десятилетие. В голодные 1891, 1893 и 1898 годы Л. Н. Толстой открывал бесплатные столовые, помогал голодающим, писал статьи о голоде, охватившем центральные губернии России, где упрекал власти в бездействии, равнодушии к судьбе голодающих. После выхода в свет романа «Воскресение» и ряда публицистических статей, критиковавших государство и церковь, Л. Н. Толстой был отлучён от церкви в 1901 году. В этом же году после тяжёлой болезни писатель приезжает в Крым, где знакомится с А. П. Чеховым и Максимом Горьким.

Несмотря на мучительное переживание ненужности искусства, классик продолжает писать. В последних произведениях Толстой соединил черты разных периодов своего творчества. Историческая повесть «Хаджи-Мурат» (1896—1904), драма «Живой труп» (1900), рассказ «После бала» (1903) имеют предельно строгую художественную форму, краткие описания, чёткую обрисовку характеров, основаны на динамичном, драматическом развитии сюжета. Вместо подчёркнуто обыкновенных людей их героями, как и в раннем творчестве писателя, становятся незаурядные натуры вроде горца Хаджи-Мурата.

Писатель не принял революцию 1905—1907 годов, но выступил с протестом против массовых смертных казней, последовавших за ней, написав статью «Не могу молчать» (1908).

В отношениях с женой наступает тяжелейший кризис: она, заботясь о будущем детей, опасаясь непредвиденных поступков мужа, внимательно наблюдает за каждым его шагом. Писатель вынужден начать новый дневник, который вёл тайно ото всех и прятал либо в голенище сапога, либо под обшивкой старого кресла. Ставяясь привести свой образ жизни в соответствие со своими убеждениями, он в ночь на 28 октября (11 ноября) 1910 года тайно покинул Ясную Поляну. Вместе с дочерью Александрой

и доктором Душаном Маковицким он собирался переехать в южные губернии и жить вместе с крестьянами. По дороге Лев Николаевич заболел и скончался от воспаления лёгких 7 (20) ноября на станции Астапово Рязанско-Уральской железной дороги. Перед смертью он простил жену, а последними словами писателя были: «Истина... Я люблю много... как они...» Л. Н. Толстого похоронили в Ясной Поляне, на том месте, где, по семейному преданию, была спрятана зелёная палочка, которую писатель искал всю жизнь, чтобы сделать человечество счастливым.

О смерти великого классика писали абсолютно все: газеты всего мира поместили на первых страницах пространные некрологи, каждый из современников или знакомых счёл нужным высказаться об умершем. Вот так говорил о кончине своего друга В. Г. Чертков: «Лев Николаевич ушёл и умер без приподнятой сентиментальности и чувствительных фраз, без громких слов и красивых жестов, — ушёл и умер, как жил, — правдиво, искренно и просто».

«Совесть ушла, и слава Богу. Спокойнее. Свободнее. Теперь уже никто не помешает, не испугает, не пристыдит, не обрычит, не закричит на ухо:

— Опомнитесь! Что вы делаете?» (Д. С. Мережковский о смерти Л. Н. Толстого).

Значение творчества Л. Н. Толстого. В русской и мировой культуре это был не только писатель, но и философ, создавший оригинальное мировоззрение и попытавшийся воплотить его в жизнь. Жизненным кредо Л. Н. Толстого были слова: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться». Так жили его любимые литературные герои, так жил и он сам, стремясь сделать так, чтобы мир стал лучше.

«Толстой дал России очень много. Он прославил её, как не прославляли победы. Он дал русскому имени за границей особый почёт и значение. Его мнения принимались за душу русского народа. Его гений — народный гений» (А. С. Суворин).

Имя графа Л. Н. Толстого было широко известно и за границей, о чём свидетельствуют воспоминания, письма Ж. Санд, П. Мериме, О. де Бальзака и др. Его произведения переводились и без цензурных правок издавались за рубежом раньше, чем в России, как, например, роман «Воскресение». У Толстого учились писатели всех стран, современники и потомки: Г. де Мопассан, Р. Роллан, Ф. Мориак — во Франции; Т. Драйзер, Э. Хемингуэй, Т. Вулф — в США; Т. Манн и А. Зегерс — в Германии; Дж. Голсуорси и Б. Шоу — в Англии; Э. Ожешко и Б. Прус — в Польше; Максим Горький, М. А. Булгаков и другие — в России. Творчество русского классика стало ориентиром для белорусских писателей — Якуба Коласа, Кузьмы Чорного, И. Мележа и др. Каждый из них в создании собственных гуманистических образов шёл за великим учителем.

Почти всё, что написано о войне в XX веке, несёт на себе влияние Л. Н. Толстого. Это романы А. Барбюса, Э. Хемингуэя, М. А. Шолохова, А. А. Фадеева, К. М. Симонова, А. И. Солженицына, В. Быкова и др.

Л. Н. Толстой вёл обширную переписку с людьми разных сословий и наций: крестьянами, ремесленниками, учителями, гимназистами. Ему присыпали свои первые литературные сочинения, у него просили совета.

Белорусская писательница и фольклористка М. Косич в одном из писем к Л. Н. Толстому обратилась за разрешением перевести на белорусский язык его пьесу «Первый винокур» и получила согласие. Р. Роллан, не зная, чему отдать в своей жизни предпочтение — преподаванию истории или писательскому поприщу, написал в Ясную Поляну. Именно совет русского классика решил судьбу Р. Роллана.

Творчество Л. Н. Толстого считают апогеем и завершением эпохи русского критического реализма. Тематика произведений писателя неисчерпаема. Он сумел глубоко проникнуть в суть человеческой психики, показать людей не только в самые трудные, но и в обычные моменты жизни и смерти. Л. Н. Толстой создал уникальный жанр романа-эпопеи, неповторимые женские

образы (Наташа Ростова, Марья Болконская, Анна Каренина, Катерина Маслова), сумел показать истоки русского патриотизма и красоту человеческих отношений в семье. Всего сохранилось 174 художественных произведения Толстого, причём только 76 из них сам автор считал законченными, поэтому они издавались при жизни писателя.

1. Составьте опорный конспект (таблицу, схему), отражающий основные этапы жизненного и творческого пути Л. Н. Толстого.
2. Как характеризует Л. Н. Толстого составленный им в юности жизненный план? Что из него удалось воплотить в действительность?
3. В чём новаторство Л. Н. Толстого в изображении войны? Какое влияние на писателей XX века оказали его рассказы о войне? Что роднит творчество В. Быкова, А. Адамовича с произведениями военной тематики Л. Н. Толстого?
4. Опираясь на материалы учебной статьи, покажите, как постепенно писатель шёл к созданию собственной философии. Почему философию Л. Н. Толстого называют непротивленчеством? Исчерпывается ли этой характеристикой учение великого писателя? Существуют ли приверженцы толстовства сейчас?
5. Почему творчество Л. Н. Толстого называют вершиной, а иногда и завершением русского реализма? В чём, по-вашему, заключается значение наследия Толстого для русской и мировой культуры?

Жанр романа-эпопеи

Роман-эпопея — жанровая разновидность эпического произведения, обладающая чертами романа и эпопеи, с особой полнотой охватывающая исторический процесс, имеющая многослойный сюжет, повествующая о судьбах многих людей и событиях исторического масштаба.

Исследователи указывают, что произведениям этого жанра в равной мере присущи черты двух жанров — романа и эпопеи.

Эпопея (др.-греч. *ἐποποία*, из *ἔπος* — «слово, повествование» и *ποιέω* — «творю») — крупное эпическое произведение о выдающихся национально-исторических событиях.

Эпопея — крупный эпический жанр, зародившийся в устном народном творчестве.

Фольклорные эпопеи представляли собой повествование героического характера об исторических или мифологических событиях общенационального масштаба и имели, как правило, поэтическую форму (индийская «Махабхарата», германская «Песнь о Нибелунгах»).

Литературные эпопеи возникают значительно позже фольклорных.

Первоначально эпопея — это большое стихотворное произведение, где действующими лицами являются люди и боги и описываются кровопролитные войны («Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия и др.). В этих эпопеях особая композиция: они разделены на несколько относительно самостоятельных частей (песен, глав), каждая из которых имеет собственную завязку, кульминацию и развязку. Значительно позже черты эпопеи появляются в прозаических произведениях («Мёртвые души» Н. В. Гоголя).

В XIX веке появляется жанр романа-эпопеи, где становление и развитие характера героя тесно связано и во многом определяется общенародными по значимости событиями, а сюжет развивается по законам романного действия.

Обычно к жанру романа-эпопеи относят произведение «Война и мир» Л. Н. Толстого (схема 22).

Действие произведения охватывает 15 лет (с 1805 по 1813 год, в эпилоге — 1820 год), включает описание двух войн, рассказывает о почти 600 действующих лицах, среди которых есть и реальные, и вымышленные персонажи. Масштабность повествования, отражение в произведении жизни целой нации, всех её сословий, судьбы государства в переломную для России эпоху — всё это черты эпопеи. Круг проблем, затронутых Л. Н. Толстым в «Войне и мире», необычайно широк. Писатель ставил своей задачей «захватить всё»: причины военных неудач в 1805—1807 годах, роль личности в истории, суть исторического процесса, народный подвиг в войне 1812 года, роль дворянства в государственной жизни, проблему женской эмансипации и т. д. Автор сумел показать и великосветские рауты, и развлечения «золотой» молодежи, и парадные обеды с балами, и охоту. А рядом с этим — бунт богучаровских крестьян, преобразования Пьера Безухова в деревне. Место действия неоднократно меняется: Петербург, Москва, Лысые Горы, Отрадное, Австрия, Россия. Весь этот материал связан общей идеей, которую сам автор определял как «мысль народную».

1. Дайте определение эпопеи как литературного жанра. Расскажите, как появился и какие этапы в своём развитии прошёл этот жанр.
2. Назовите признаки эпопеи, ярко проявившиеся в «Войне и мире».
3. Поясните, какими чертами эпопеи обладают «Мёртвые души» Н. В. Гоголя, «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова.

ВОЙНА И МИР

История создания эпопеи «Война и мир». Это произведение было результатом «безумного авторского усилия» (табл. 6).

Эпопея создавалась на протяжении семи лет, едва ли не самых лучших в жизни Л. Н. Толстого. Исследователи насчитали 34 варианта начала произведения. Эпопея переписывалась семь раз полностью (в этом помогали все домочадцы, особенно жена) — сохранилось более 5 тысяч страниц черновиков, исписанных с обеих сторон.

Таблица 6

История создания эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого

Период	Рабочее название	Содержание произведения
1856 год	Возникновение замысла	После встречи с декабристом С. Г. Волконским и его женой, которые вернулись из сибирской ссылки, Л. Н. Толстой решает написать роман о декабристе, вернувшемся в 1856 году из ссылки и оценивающим себя и своих единомышленников в 1825 году и современный облик России
1860—1861 годы	Повесть «Декабристы»	Были созданы три главы. Но писателю главный герой был не совсем понятен: почему он имеет право выносить приговор всему обществу и почему можно ему верить? Изменяется время действия произведения
1863 год	Трилогия «Три поры»	Л. Н. Толстой пишет трилогию о декабристе, охватывающую 1812, 1825 и 1856 годы. Но личность главного героя отступила на второй план, интерес писателя привлекли другие персонажи, временные рамки и содержание произведения вновь расширились: «Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе против наполеоновской Франции, не описав наших неудач и нашего срама. Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого времени намерен привести даже не одного, а многих моих героян и героев через исторические события 1805, 1812, 1825 и 1856 годов»
1864 год	Отрывок «С 1805 по 1814 год. Роман графа Л. Н. Толстого. 1805 год	Главным героем является декабрист и его семья, но уже четко прослеживается авторский интерес к эпохе наполеоновских войн. Толстой интенсивно изучает исторические документы, масонские книги, акты и рукописи 1810—1820-х годов, мемуары

Период	Рабочее название	Содержание произведения
	Часть 1. Глава 1»	современников, фамильные воспоминания Толстых и Волконских. В роман вводятся реальные исторические лица (Александр I, Наполеон). Усложняется жанровая структура произведения: оно выходит за рамки семейно-бытовой хроники
1865 год	«1805 год»	Под названием «1805 год» роман частями по мере написания печатается в 1865—1869 годах в журнале «Русский вестник»
1866—1867 годы	«Все хорошо, что хорошо кончается»	После публикации первых двух частей писатель делает наброски окончания романа, где должен быть счастливый финал: оставались в живых Андрей Болконский и Петя Ростов
1867 год	«Война и мир»	Писатель изучает многочисленные русские и зарубежные источники о войне 1812 года, встречается с её участниками, в сентябре 1867 года посещает Бородинское поле, составляет карту сражения. Возникло нынешнее название. Произведение получило окончательное оформление, соединив черты многих жанров, а Бородинская битва становится его кульминацией
1870 год	«Война и мир»	Л. Н. Толстой, готовя роман к отдельному изданию, перерабатывает его ещё раз. Меняется структура произведения (вместо шести томов останутся четыре, часть философских размышлений перемещена в эпилог). Автор проводит стилистическую правку: под влиянием критики Н. Н. Страхова, В. Г. Черткова, И. С. Тургенева переводит французский текст на русский язык (впоследствии от этого изменения отказался)

Результат титанического труда превзошёл все ожидания: И. С. Тургенев, самый популярный в то время прозаик, признал, что «с появлением “Войны и мира” Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями», потому что «ничего лучшего у нас никогда не было написано никем». И. А. Гончаров скаламбурил¹ в письме к И. С. Тургеневу так: «Он, т. е. граф, сделался настоящим львом литературы».

Поскольку роман вызвал колоссальное число откликов, автор пишет несколько статей о своём детище: «Наброски предисловия к “Войне и миру”» (1867), «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”» (1868). В них Л. Н. Толстой разъясняет некоторые вопросы жанра, структуры, стиля произведения, даёт характеристику героям.

Проблема жанра. «Война и мир» — произведение уникальное не только для русской, но и для мировой литературы, прежде всего, с точки зрения его жанра. Ещё современники Л. Н. Толстого отметили сложность жанровой природы «Войны и мира» (схема 23).

Схема 23. Современники и автор о жанре «Войны и мира»

Хотя действие в «Войне и мире» развивается по законам романа, произведение выходит за рамки этого жанра: здесь нет одного главного героя, нет общей завязки и связки повествования,

¹ Каламбу́рить — шутить, используя каламбур (от фр. *calembour*) — остроумное выражение, основанное на обыгрывании разных значений одного слова.

интрига играет далеко не главную роль, нельзя в строгом смысле говорить о завершённости произведения (эпилог может выступать началом для следующего романа). В произведении Толстого есть черты романа нравоописательного, социально-психологического, философского, романа воспитания.

Писатель уделяет огромное внимание истории (историческим событиям посвящены 186 глав из 333): изображает на страницах произведения и императоров (Александр I, Наполеон, Франц II Иосиф Карл, Карл XII, Фридрих Прусский), и полководцев (Кутузов, Мюрат, Даву), подробно описывает несколько битв, наконец, создаёт собственную концепцию истории. Однако «Война и мир» не укладывается в рамки исторического романа. История здесь не фон, а полноправный объект изображения, как и любой из героев романа. В произведении Л. Н. Толстого иногда трудно провести границу между историческим событием и эпизодом из личной жизни героев.

В «Войне и мире» есть черты семейной хроники. Толстой подробно рассказывает о семьях Болконских, Безуховых, Ростовых, Курагиных, Дубецких, упоминает о семье Долохова. Но их описанием произведение не исчерпывается.

В XX веке большинство исследователей относили «Войну и мир» к эпопее, отмечая объём и проблемно-тематическую энциклопедичность.

-
1. Почему именно в 1860-е годы возник замысел романа «Война и мир»? Какие из актуальных проблем 60-х годов XIX века затронул в «Войне и мире» Л. Н. Толстой?
 2. В чём состоят жанровые отличия «Войны и мира» от других романов XIX века?

Своеобразие композиции. Важнейшая особенность романа-эпопеи — сложная многоуровневая композиция.

«Какая громада и какая стройность! Ничего подобного не представляет нам ни одна литература. Тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле,

все страсти, все моменты человеческой жизни — от крика новорождённого ребёнка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения — от ощущений вора, укравшего червонцы у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления — всё есть в этой картине. А между тем ни одна фигура не заслоняет другой, ни одна сцена, ни одно впечатление не мешают другим сценам и впечатлениям, всё на месте, всё ясно, всё раздельно и всё гармонирует между собою и с целым» (Н. Н. Страхов).

Каждая часть и каждый том, наконец, всё произведение имеют свою кульминацию и развязку. В эпопее несколько сюжетных линий, которые тесно переплетаются. Автор, свободно переходя от одних героев к другим, от частных судеб к историческим событиям, прибегает к чередованию крупных и общих планов, массовых сцен и портретных зарисовок.

В основе построения произведения лежит многоплановое противопоставление. Оно наблюдается и в названии, и в последовательности томов и частей, и в соотношении эпизодов, и в группировке образов. Фальшивое существование петербургского света Л. Н. Толстой противопоставляет естественной жизни, близкой к народной (салон Шерер — дом Ростовых). Являются полной противоположностью отдельные герои (Наташа и Элен, княжна Марья и Жюли Карагина, Наполеон и Кутузов и т. д.) и исторические события (Аустерлицкое сражение и Бородинская битва).

В окончательном варианте произведения Л. Н. Толстой выделил четыре тома и эпилог (табл. 7).

В первом, третьем и четвёртом томах описаны по полгода, композиционно соотнесены две войны. В последних двух томах автор больше изображает простой народ, собственно исторические эпизоды, увеличивается объём философских размышлений. В двухчастном эпилоге рассказывается о дальнейшей судьбе героев и излагается концепция истории писателя.

Таблица 7

Внутренняя хронология эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого

Номер тома	Время действия	Содержание
I	1805 год	Россия воевала в союзе с Австрией на её территории. Это чуждая русскому народу война. Главным героям свойственны тщеславные мечты и честолюбие (князь Андрей мечтает о своём Тулоне ¹ , Пьер Безухов преклоняется перед Наполеоном)
II	1806—1811 годы	Русские войска находились в Пруссии. Основное внимание уделяется изображению мирной семейной жизни. Каждый из героев оказывается в жизненном тупике
III	1812—1813 годы	Войска Наполеона вторглись в Россию. Отступление русских войск, Бородинское сражение, проявляется главный закон жизни — всеобщая связь, единение, ведущие к миру
IV	1812 год	Сдача Москвы. Окончание войны. Наступает мир, происходит прозрение главных героев
Эпилог	1820 год	Рассуждения о роли Наполеона и Александра I в истории, философия истории Л. Н. Толстого. «Молодые» семьи Безуховых и Ростовых

Смысл названия. Заглавие образно передаёт основное содержание и смысл «Войны и мира».

Считается, что заглавие произведения было навеяно словами летописца Пимена из драмы «Борис Годунов» А. С. Пушкина: «Описывай, не мудрствуя лукаво, // Всё то, чему свидетель в жизни будешь: // Войну и мир, управу государей...»

¹ Тулон — город в Италии, который в 1793 году был взят штурмом по плану Наполеона, с этого события начинается слава Бонапарта как военачальника; в переносном смысле — момент для начала блестящей карьеры военного.

Слова, вынесенные Толстым в заглавие, многозначны, и в романе раскрываются все их смыслы (схема 24).

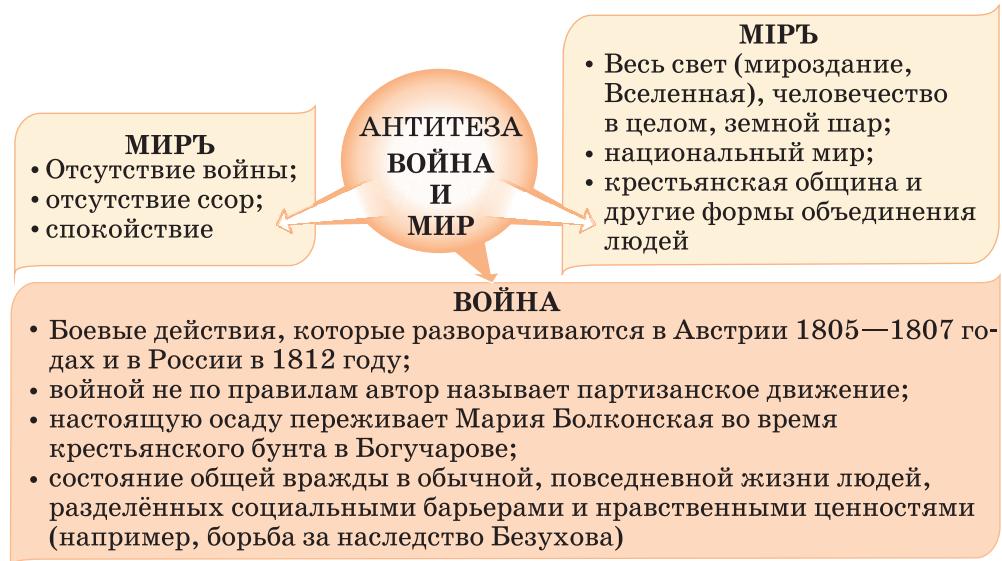

Схема 24. Смысл заглавия эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого

Антитеза, заложенная в заглавии, определяет группировку образов по системе ценностей (табл. 8).

Таблица 8
Антитеза в системе героев произведения
«Война и мир» Л. Н. Толстого

	«Люди мира»	«Люди войны»
Примеры героев	Болконские, Ростовы, Безухов, Кутузов	Курагины, Наполеон, Борис Дубецкой, Анна Павловна Шерер, Берг и его жена Вера, Долохов и др.
Система ценностей	Ненавидят светскую фальшь, лицемерие, войну в прямом смысле	Несут окружающим разъединение, вражду, эгоизм
Роль в романе	В эпилоге создают «молодые» семьи, появляются дети	Постепенно исчезают в третьем и четвёртом томах, в эпилоге о них ничего не сказано

В произведении Л. Н. Толстого нет чёткого разграничения войны и мира: как внутри каждого из «военных» томов присутствует мирная жизнь героев, так и их мирная жизнь зависит от тех политических событий, которые стали прямым следствием военных действий. Война и мир, как личное и общественное, частное и общее, тесно переплетаются, проникают друг в друга. И всё же в общей концепции произведения мир отрицает войну (это отражено и в заглавии). Война разрушительно влияет на людей, заставляет их терять общую цель, жить одним днём, обостряет эгоизм в их поведении. Но люди не могут вечно враждовать, так как война противна природе человека, поэтому она всё же заканчивается, наступает мир. Люди вновь обретают смысл жизни, наступает гармония между личными и общими интересами. Критики считают, что всё многообразие «миров» сливается воедино в эпилоге: в Лысых Горах в доме Марьи и Николая Ростовых живут и семья Безуховых, и графиня Ростова, и Николенька Болконский. Индивидуальность их мироощущения только усиливает связь между ними, а кредо Николая Ростова — «сначала мужицкое, а уж потом своё» — соединяет мир дворян с народной жизнью.

1. Как название произведения Л. Н. Толстого связано с содержанием и композицией произведения?
2. Вспомните, что такое антитеза, покажите, как она проявляется в эпопее Л. Н. Толстого на уровне композиции, сюжета, образов произведения.
3. В названии каких ещё произведений русских классиков присутствует антитеза? Какую роль она играет в понимании этих произведений?

Наполеон и Кутузов. Эти герои не являются точными копиями своих реальных прототипов. Толстым были сознательно опущены многие известные факты (например, Кутузов сам разрабатывал план заграничного похода русской армии 1813—1814 годов), некоторые черты нарочно преувеличены (дряхлость и внешняя пассивность Кутузова, самовлюбленность и позёрство Наполеона). Писатель и не стремился к документальности в их описании. Кутузов и Наполеон выражают основную нравствен-

ную антитезу романа, идейно централизуют повествование. Главными приёмами их изображения стали контраст и своеобразный параллелизм. Писатель сопоставляет их внешность, поведение во время боёв и перед ними, отношение к смерти, к рядовым солдатам, к происходящим событиям, к цели своей деятельности.

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — выдающийся французский военачальник, император Франции (1804—1815), заложивший основы современного французского государства. Родился на острове Корсика (отсюда прозвище — Корсиканец). Имел исключительную память и работоспособность, тонкий ум, полководческий и дипломатический гений, артистизм и удивительное обаяние. Одной из первых блестящих побед Наполеона было взятие Тулона. Итальянский и египетский походы упростили славу. Наполеон стал одной из самых популярных личностей в Европе конца XVIII века.

В портрете Наполеона чувствуется явная ирония. Автор обращает внимание на «жирные ляжки коротких ног», потолстевшую, короткую фигуру, суетливую походку. Французский император постоянно озабочен тем, как он будет выглядеть со стороны, каким войдёт в историю. Перед Бородинским сражением Наполеон, собираясь взглянуть на портрет сына, долго решает, какое выражение лица более всего подходит для такого случая, наконец останавливается на умилении. Похожая ситуация сложилась на Поклонной горе при ожидании бояр с ключами от Москвы.

Во всех поступках, жестах и словах Наполеона проявляется самоуверенность, ограниченность, эгоцентризм. Во время боя он отдаёт приказания, считая, что руководит сражением. При этом автор сравнивает его с ребёнком, который уверен, что управляет каретой при помощи тесёмок, приделанных внутри, и этим доволен.

У французского императора «помрачены ум и совесть», он отрёкся «от всего человеческого». Наполеон сознательно развивал в себе душевную чёрствость, испытывал себя, наблюдая смерть.

При переправе через Вилию спокойно смотрел, как гибнут польские уланы, после Аустерлицкого сражения обходил поле битвы, разглядывая трупы. Он сравнивал битву с игрой в шахматы, а людей — с бездушными шахматными фигурами.

Наполеон убеждён в своём величии и собственной гениальности, считая, что «не то хорошо, что хорошо, а то, что ему пришло в голову». Для него «имело интерес» «только то, что происходило в его душе»; «всё в мире, как ему казалось, зависело от его воли». Между тем писатель утверждает, что Наполеон лишь играл ту «жестокую, печальную и тяжёлую нечеловеческую роль, которая ему была предназначена». В авторской формулировке это «роль палача народов». Несмотря на предопределенность такого положения, Толстой не умаляет ответственности Наполеона за содеянное, поскольку он считал, «что по его воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу». В конце романа самодовольный и высокомерный император превращается в трусливого беглеца, растерявшего своё величие, отказавшегося от своей армии.

«Наполеоновские» качества присущи многим героям романа. Иногда это трагические заблуждения (князь Андрей и Пьер накануне войны 1805 года), но чаще — показатель полного отсутствия нравственного чувства (Элен в самый разгар Отечественной войны отказывается от православия, чтобы вновь выйти замуж, ставя себе в пример именно Наполеона, имевшего несколько жён). Наполеономания, по Толстому, опасная болезнь, разъединяющая людей, приводящая к бездуховности.

Кутузов Михаил Илларионович (1747—1813) — военачальник, дипломат, первый полный кавалер ордена Св. Георгия. Воевал под началом А. В. Суворова, отличился при взятии Измаила. Главнокомандующий одной из двух русских армий в войне 1805 года, отвёл с боями русские войска от Браунау к Ольмюцу и избежал окружения. В 1811 году под его руководством разгромлена турецкая армия, заключён выгодный для России Бухарестский мир, завершивший русско-турецкую войну. В начале войны 1812 года возглавлял

ополчение Петербурга, затем Москвы, принял командование армией за 10 дней до Бородинского сражения. Отрезал Наполеону южный путь к отступлению, во время контрнаступления избегал больших сражений. Возглавил русско-прусские коалиционные войска в заграничном походе 1813 года. Скончался от простуды в польском городе Бунцлау.

В образе Кутузова писатель подчёркивает естественность и простоту. Он может найти простые слова сочувствия и утешения, встретив князя Андрея после смерти старшего Болконского. В разгар Аустерлицкого сражения он не боится, что его увидят плачущим. Перед Бородинской битвой, как и простые солдаты, молится перед иконой Смоленской Божьей Матери, опустившись на колени, а затем долго не может встать из-за своей старости и дряхлости.

Кутузов ассоциируется у князя Андрея и солдат с образом доброго и мудрого отца. Это чувствует на совете в Филях даже крестьянская девочка Малаша, которая, не понимая, о чём идёт спор между «дедушкой» и Бенигсеном, «принимает сторону» Кутузова.

Кутузов в романе является воплощением народной нравственности, истинного величия, «простоты, добра и правды». Он не стремится к превосходству над другими, не пытается влиять на ход истории, подчиняясь логике происходящего. Этим и объясняется внешняя бездеятельность, пассивность героя. Он может заснуть во время военного совета в Вишау, не отдаёт приказов по ходу битвы, не ищет сражений. Внешне пассивный, он «всё выслушает, всё запомнит, всё поставит на своё место, ничему полезному не помешает, ничего вредного не позволит». Причина этого состоит «в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его». Именно Кутузов смог угадать смысл происходящего в 1812 году, оценить Бородино как победу, сдать неприятелю Москву, поддержать партизанское

Кадр из фильма «Война и мир», 1965—1967
(режиссёр С. Бондарчук,
Кутузов — актёр
Б. Захава)

движение. Главнокомандующий настолько же необычен, насколько уникальна война, возглавленная им. Он, профессиональный военный, не очерствел душой. Это становится очевидным, когда фельдмаршал произносит глубоко человечные слова о пленных французах, жалких и обмороженных: «Пока они были сильны, мы их не жалели, а теперь и пожалеть можно. Тоже и они люди». Кутузов оценивает войну как трагическое событие в жизни народа, поэтому перед Аустерлицким сражением может напомнить императору Александру, что война — это не парад на Царицыном Лугу, а зимой 1813 года напишет донесение, что воевать дальше нет оснований.

Кутузов не соответствует образу «европейского героя». Он отказывается от собственной славы, его цель — изгнать французов из своей страны. Он проиграл большинство битв в 1812 году, но выиграл войну в целом. Жизненный финал русского полководца трагичен и величествен одновременно. Толстой считал, что Кутузов выполнил свою миссию, освободив Россию, а заграничный поход для него, русского человека, казался бессмысленным.

1. Почему в романе сначала даётся характеристика Наполеона? Почему он является кумиром для князя Андрея и Пьера? Когда происходит крушение этого идеала для обоих героев?
2. Докажите, что Кутузов близок народу, всегда думает о солдатах. Сравните для этого эпизоды смотров в Браунau и Ольмюце. Почему полководец благословляет Багратиона и его отряд, а перед Аустерлицем говорит: «Я думаю, что сражение будет проиграно»?
3. Сравните поведение и приказы Кутузова и Наполеона во время Аустерлицкой и Бородинской битв.
4. Рассмотрите иллюстрации на форзаце 2, сопоставьте их с текстом Л. Н. Толстого. Удалось ли художникам передать представления писателя о Кутузове и Наполеоне? Какие средства для этого использованы на картинах?
5. Какую роль играют Наполеон и Кутузов в выражении авторской философии в романе? Почему Кутузова автор называет «внутренним» человеком, а Наполеона — «внешним»?
6. Используя материалы о творчестве Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, определите, типично ли для XIX века толстовское разрешение вопроса о роли личности в истории.

Изображение войны. Л. Н. Толстой исходил из того, что война — «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». В эпопее показаны две войны, упоминаются ещё две (русско-турецкая и финляндская), подробно описаны три битвы. На степень их значимости в произведении указывает распределение материала о них. Шенграбенскому сражению посвящены 7 глав, Аустерлицкому — 9, Бородинскому — 21.

Опираясь на собственный армейский опыт, автор, как и в «Севастопольских рассказах», подчёркивает обыденность желаний и привычность быта солдат. Они думают не об общей победе или какой-то великой цели, их интересы связаны с продовольствием, отдыхом и т. п. Как и в раннем творчестве, панорамные описания чередуются с крупными планами отдельных персонажей. Л. Н. Толстой в изображении сражений обращает внимание на действия артиллерии, поскольку он сам был артиллеристом в осаждённом Севастополе. Не показывает писатель и изувеченных трупов, страшных ран и прочих кровавых подробностей войны. Он передаёт впечатления от увиденного. Например, через пейзаж в конце Бородинского сражения или через реплики героев: «Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что сделали!» — восклицает Пьер.

В описаниях боёв, как правило, делается акцент на общей неразберихе, на том, что люди не контролируют свои поступки, распоряжения командования не выполняются. Писатель критически относится к большинству прославленных генералов, делая героями сражений никому не известных офицеров вроде Тушина и Тимохина.

Л. Н. Толстой стремится «увидеть» все события и исторических деятелей глазами «естественных» людей, без героических преувеличений и искажений. Шенграбенское сражение показано через восприятие князя Андрея и Николая Ростова, Тильзитская встреча — через Николая Ростова, Бородино — глазами Пьера Безухова. Именно эти герои могут рассмотреть не только боевые действия, диспозицию или панораму события, но и отношения между людьми на передовой.

Всех своих героев писатель проводит через испытание войной. Наблюдения князя Андрея за штабными офицерами в 1812 году

показывают, что среди девяти различных партий, сформировавшихся при дворе, самую многочисленную составляли люди, которые не думали ни об Отечестве, ни о славе русского оружия, ни о собственном прославлении, а старались обогатиться, сделать карьеру. Но карьеру на войне делают только те, кто не причастен к непосредственному участию в боях. К примеру, Берг сумел вовремя преподнести свои мнимые подвиги, за что и получил чин и награду. Положительные герои не могут смириться с тем, что нужно кого-то убивать. В бою под Островно так и не смог застрелить француза уже опытный военный Николай Ростов. Он лишь ранит врага и берёт его в плен, а после недоумевает, за что был представлен к Георгиевскому кресту.

Устами князя Андрея перед Бородинской битвой автор даёт общую оценку любой войне, называя её «самым гадким делом в жизни», определяя её целью убийство, а орудиями — шпионство, предательство, разорение мирных жителей. И всё же писатель делит все войны на справедливые и несправедливые. К числу первых будет отнесена Отечественная война, поскольку её главной целью было сохранение нации, независимости страны. Типичной захватнической войной автор считает события 1805—1807 годов.

Целью русско-австро-французской войны 1805—1807 годов было предотвратить вторжение Франции в Англию. Движение двух русских армий через Европу создало угрозу с востока и должно было вовлечь Пруссию в боевые действия против Наполеона. Война закончилась подписанием Тильзитского мира, означавшего полное поражение коалиции.

Война 1805—1807 годов не затрагивала интересов большей части русского общества, была результатом политических игр. В этой войне автор выделяет два несопоставимых с точки зрения официальной историографии события — рядовое сражение под Шенграбеном и битву «трёх императоров» у Аустерлица. По мнению писателя, интересы русских солдат затрагивались только в первом, поэтому так высок был моральный дух армии, что и позволило одержать победу. По замыслу Кутузова, 4-тысячный

отряд Багратиона должен был прикрывать отход русских частей, сдерживая шестикратно превосходившую его армию под командованием Мюрата. Решающую роль в этом бою сыграли батарея Тушина и рота Тимохина. Именно они, а не военачальники решили исход дела благодаря собственной интуиции и инициативе.

Внешне неказистый, смешной, совершенно «невоенный» капитан Тушин робко и неловко отдаёт честь, оказывается в комичных положениях. Но именно он взял на себя инициативу в сражении, хотя про его батарею вообще забыли. Он нарушил диспозицию и сделал то, что подсказала ему природная смекалка: поджёг деревню. Во время сражения Тушин не испытывал страха, хотя накануне битвы Андрей Болконский слышал такие слова о смерти: «Боишься неизвестности, вот чего». Тушин, как и его батарейцы, не думал ни о подвиге, ни о том, что его могут убить или покалечить. Он думал об общем успехе и сделал то, что не предусмотрели генералы. Кроме князя Андрея, никто не понял значения действий Тушина, не оценил настоящего подвига. Наоборот, сам герой на совете у Багратиона чувствовал вину, поскольку, «оставшись жив, потерял два орудия», и был бы наказан за самовольство, если бы за него не вступился Болконский.

Капитан Тимохин внешне неуклюж, похож на школьника, «которому велят пересказать не выученный им урок». Он вполне оправдывает оценку Кутузова: «Храбрый товарищ!» Когда застигнутые врасплох войска побежали, он смог удержать порядок в роте и неожиданно атаковать французов, захватить трофеи и пленных. Из всей роты, совершившей подвиг, только Долохов будет хвастать своими заслугами, а остальные останутся незаметными героями войны.

У Тушина и Тимохина много общего. Судя по небольшому офицерскому чину, в прошлом они крестьяне, попали в армию по рекрутскому набору и, всю жизнь отдав службе, дошли до офицерского звания, но по-прежнему оба смущаются, теряются в присутствии начальства. Это выходцы из народа, сохранившие в себе его лучшие качества: простоту, отзывчивость, истинный патриотизм и героизм.

Тема ложного героизма в этом же сражении связана с Жерко- вым, не сумевшим преодолеть страх и передать приказ об отходе,

и Николаем Ростовым, которого всё же трудно упрекнуть в трусости, поскольку это был едва ли не первый его бой. Во власти ложных представлений о подвиге и героизме находится и князь Андрей. Он пытается найти «свой Тулон», храбро оставшись с отрядом Багратиона. Но это ложная позиция индивидуалиста, поэтому герой испытывает странное чувство стыда после битвы. Настоящий подвиг был совершен Тушиным и Тимохиным не в одиночку, а вместе со своими воинами. Общая победа в Шенграбенском сражении противопоставлена индивидуальному подвигу князя Андрея в Аустерлицкой битве.

Аустерлицкое сражение произошло 20 ноября (2 декабря) 1805 года вопреки мнению Кутузова и по настоянию Всероссийского императора Александра I и австрийского императора Франца II, воодушевлённых небольшим численным превосходством над французами. Сражение окончилось полным разгромом русских и австрийцев. Сам Кутузов был ранен осколком в щёку. Александр I гласно не винил Кутузова, но полагал, что Кутузов проиграл намеренно.

Смысл **Аустерлицкого сражения** простым солдатам был не понятен, поэтому битва была проиграна ещё до её начала. Для беспорядочного отступления оказалось достаточно чьего-то «наивно испуганного» крика: «Обошли!» За паническим бегством солдат наблюдают плачущий Кутузов и Андрей Болконский. Фельдмаршал осознаёт, что ничего не может сделать в данный момент, чтобы переломить ход боя. А Болконский попытался изменить течение битвы, проверив на истинность собственную идею о Тулоне. Он фактически повторил поступок Наполеона на Аркольском мосту: подхватил знамя и попробовал увлечь за собой солдат в атаку. Но детали, на которые обращает внимание автор, снижают значимость порыва князя Андрея. Он кричит «детско-пронзительным голосом». Знамя оказывается слишком тяжёлым, как и то бремя славы, которое собирался взвалить на себя Болконский. Князь Андрей был ранен, но его поступок не принёс победы русской армии. Красивое геройство Болконского автор не осуждает, но показывает бессмысленность индивидуального подвига.

Аустерлиц стал эпохой позора союзнических войск и разочарований князя Андрея и Николая Ростова.

Война 1805—1807 годов, по мнению критиков, является экспозицией для главного исторического события — **войны 1812 года** и Бородинской битвы как её части. Из политической игры война превратилась в настоящую, народную, от исхода которой зависела судьба нации. Главный парадокс этой войны в том, что французы в ней выиграли почти все сражения, но проиграли войну в целом.

Главная особенность этой «войны не по правилам» — партизанское движение. Военное начальство не могло контролировать ход войны, поэтому инициативу в ней взяли на себя простые люди — казаки, крестьяне. Всех объединила одна цель — «очистить землю от нашествия». Автор подчёркивает, что «дубина народной войны» появилась не по приказу Кутузова, хотя он и одобрил идеи Денисова. Л. Н. Толстой пишет о многих «партиях», которые образовались стихийно с единственной целью — изгнать врагов. Началась эта всенародная война после пожара в Смоленске. Князь Андрей и лысогорский управляющий Алпатыч видят, как люди, ремесленники, торговцы, покидают свои дома и поджигают их, по примеру Ферапонтова и безымянного человека во фризовой шинели, чтобы ничего не досталось врагам. Болконский, зная о приказе не поджигать город, даже не пытается, в отличие от Берга, воспрепятствовать пожарам, чувствуя правильность происходящего.

Народный характер войны 1812 года ясен простым солдатам. От одного из них на выезде из Можайска Пьер слышит: «Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один конец сделать хотят». Трудно понять смысл этого высказывания, построенного грамматически неверно. Но Безухов чувствует идею сказанного: все готовятся к завтрашнему главному бою, который произойдёт под Бородином.

Автор большое внимание уделяет описанию состояния героев накануне Бородинского сражения, подчёркивая общность настроения, объединённость всех в патриотическом порыве. Так, Пьер, совершенно штатский человек, замечает странное поведение кавалеристов, двигающихся на передовую: они шутят,

подмигивают идущим в тыл раненым, совсем не думая о том, что через какое-то время могут и сами быть ранеными или вообще убитыми. Пьер, подчиняясь общему настроению, предчувствуя грандиозность события, оказывается в торжественном расположении духа.

Князь Андрей также твёрдо знает, «что завтрашнее сражение должно быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал». Он, словно предчувствуя своё ранение, подводит итоги своей жизни. Совершенно ненужными кажутся теперь четыре главных события в ней: Аустерлиц, служба у Сперанского, любовь к Наташе и начало войны 1812 года. Болконский верит в успех битвы: «что бы там ни было, что бы там ни путали наверху, мы выиграем завтра».

Карьерист Борис Друбецкой понимает, что «завтра должны быть разданы большие награды», и пытается угадать перемены в высшем командовании: сохранит Кутузов свою должность или армию после поражения возглавит Бенигсен.

Бородинская битва становится кульминацией для каждой сюжетной линии произведения и всего повествования в целом. Любимые герои Толстого достигают вершины в своих духовных исканиях. Из 21 главы, отведённой этой битве, 4 представляют собой авторские рассуждения, в 7 — главным действующим лицом является Пьер Безухов, в 4 — князь Андрей, в 5 — Наполеон и только в 1 — Кутузов.

В самой гуще сражения, на фланках Раевского, оказался Пьер Безухов. Сначала он раздражал солдат своим барским видом, очками и белой шляпой. Но храбрость, с которой Пьер прохаживался под пулями, вызвала уважение и помогла преодолеть словное отчуждение. Безухов стал своим в простой солдатской среде. Его тоже захватило общее семейное оживление, которое сменяется ужасом: Пьер видит смерть офицера, потом раздаётся взрыв ящиков с боеприпасами. Смертельно напуганный, Безухов пытается убежать с этого страшного поля, спотыкается о тела убитых и раненых, видя вокруг только смерть и неразбериху.

Совсем иначе видят бой командующие армиями — Кутузов и Наполеон. Русский фельдмаршал занят, казалось бы, не битвой, а жареной курицей. Но на самом деле он руководит духом

армии, решая, какие известия следует передать на передовую, чтобы воодушевить солдат. Наполеон нервно расхаживает перед палаткой, едва не был убит случайно залетевшим ядром. Удивление французского императора безмерно, когда в конце дня ему докладывают, что русские, «потеряв половину войска, стояли так же грозно, как в начале сражения». Во второй половине дня, когда стал ясен исход битвы, она потеряла всякий смысл, превратившись в кровавую бойню, которую не под силу было остановить ни Кутузову, ни Наполеону.

Писатель оправдывает войну 1812 года, называя её справедливой, но и она несёт физические и нравственные страдания всем: и военачальникам, и солдатам, и мирному населению — независимо от социальной принадлежности. Погибают князь Андрей и Петя Ростов, что ускорило смерть графа Ильи Андреевича и подорвало здоровье его жены, застрелен Платон Каратеев. И всё же к концу войны «чувство оскорблении и мести» сменяется в душе русских солдат «презрением и жалостью» к некогда непобедимой армии. В этом проявляется одна из черт истинно русского характера.

- 1. На основании текста создайте хронологию войны (1805—1807 или 1812 года — по выбору), определив, каким образом в ней участвуют герои эпопеи: Андрей Болконский, Николай Ростов, Пьер Безухов и др. (не менее трёх). Сделайте вывод о том, как боевые действия повлияли на судьбу и мировоззрение выбранных героев.
- 2. Письменно сравните Аустерлицкое и Бородинское сражения по плану: на каком этапе войны состоялось, цель и результат сражения, роль Кутузова в битве, кто (что) сыграл(о) в сражении решающую роль. Объясните, почему именно эти битвы подробно описаны Л. Н. Толстым.
3. Проведите параллели между «Бородино» М. Ю. Лермонтова и изображением этой битвы у Л. Н. Толстого. Почему писатель утверждал, что зерном его романа было стихотворение М. Ю. Лермонтова?
4. Рассмотрите на форзаце 2 иллюстрацию Д. А. Шмаринова и фрагмент из кинофильма «Война и мир» (1967). Установите, как связаны представленные на них эпизоды. Сравните их с текстом Л. Н. Толстого. Как писателю, художнику и режиссёру удалось достигнуть многоголосия в изображении Бородинского сражения?

«Мысль народная» в романе-эпопее. «Народная мысль», которую, по собственному замечанию, больше всего любил в романе Толстой, раскрывается в «Войне и мире» в двух аспектах: философском и нравственном.

В эпопее слово «народ» используется в значении, более близком понятию «нация», внутри которой сосуществуют два сословия — дворянство и крестьянство, т. е. собственно народ, но автор их не противопоставляет друг другу. Они дополняют друг друга: внутренний мир лучших представителей дворянства чрезвычайно сложен, а крестьянское мировидение гармонично в своей простоте. Любимые автором герои-дворяне приходят в результате своих духовных исканий к соединению с народом, принятию его моральных ценностей и способов жизни.

С позиции толстовской философии народ является движущей силой истории. Именно потому, что на защиту своего Отечества встал весь народ, русские одержали победу в войне 1812 года. Наполеон не мог выиграть эту войну даже теоретически, так как сражался не с армией, а с целым народом. В морально-этическом плане народ является носителем лучших человеческих качеств, поэтому с народных позиций оцениваются абсолютно все события в романе. Оба эти аспекта взаимосвязаны и дают автору критерий для оценки своих героев — близость народу, его судьбе и истории делит героев романа на две части.

Л. Н. Толстой поэтизирует в романе народ как духовное единство людей, основанное на вековых традициях. Ему писатель противопоставляет толпу — агрессивных, эгоистичных людей. Толпу возглавляет Растворин, в толпу превращается бегущая из России армия Наполеона. Эти персонажи не могут называться героями. Истинным героям является Кутузов — носитель «народного чувства» в эпопее.

Сквозь призму народного мировосприятия в романе даётся оценка светской жизни. Наташа Ростова не могла оценить оперу, на которой познакомилась с Анатолем. Девушка видела и в декорациях, и в сюжете, и в игре актёров надуманность, фальшь, «ей становилось то совестно за актёров, то смешно за них».

Народ у автора — это и армия, и партизаны, и смоленский купец Ферапонтов, который готов поджечь свой дом, чтобы добро не досталось врагам. Это и мужики, которые не хотели продавать сено французам даже за хорошие деньги и жгли его. Это и москвичи, покидавшие свои дома, потому что нельзя было оставаться под властью врагов. Это и Марья Болконская, которая после смерти отца пришла в ужас от предложения своей компаньонки Бурьеи оставаться в Богучарове и просить покровительства у французского генерала. Это и Ростовы, бросающие своё имущество, чтобы найти место для раненых. В толстовском понимании народную душу отражали и Василий Денисов, и Кутузов, и Ростовы, и Болконские. Им свойственны сострадание и патриотизм — лучшие черты народного характера, которые наиболее ярко проявились в войне 1812 года.

И всё-таки писатель не идеализирует народ. Он рассказывает о казаках, москвичах и мужиках из соседних деревень, которые пришли в столицу, чтобы грабить, «продолжали то, что делали французы». Толстой описывает **бунт богучаровских крестьян** как некую стихийную силу, неожиданно прорвавшуюся и трудно объяснимую, не управляемую разумными способами. Богучаровцы отказались дать подводы княжне Марье, не приняли помещичий хлеб, который княжна Марья разрешила им раздать. Но они сделали это, поверив листовкам о том, что Наполеон даст им свободу и землю. Автор обращает внимание на то, что такой бессмысленный бунт мог произойти только в этом имении Болконских, поскольку жизнь в Богучарове и в мирное время очень отличалась от лысогорской. Здесь было мало грамотных, а селение фактически изолировано от окружающего мира. Поэтому крестьянский бунт был вполне закономерен, но крайне несвоевременен. Богучаровцы выпадают из общего единения в 1812 году, они готовы предать своих господ и Родину, подчинившись французскому императору. Этот стихийный бунт невозможно было остановить с помощью разумных действий, как это пыталась сделать княжна Марья, но зато «неразумная животная злоба» Николая Ростова смогла отрезвить толпу крестьян.

Воплощением русского народного характера принято считать Платона Каратаева и Тихона Щербатого. Этих героев объединяет

крестьянское происхождение и участие в войне. Но Платон пошёл в армию по набору, а Тихон присоединился к «партии» Денисова по своей воле. Они оба притягивают к себе людей: Тихон — шутками, Платон — рассказами. Оба умеют приспосабливаться к ситуации, их можно назвать народными умельцами. Но каждый из них представляет свой вариант русского национального характера: Тихон — его активное начало, а Платон — пассивное миросозерцание, близкое к христианскому милосердию.

Тихон Щербатый не только «самый полезный и храбрый человек» в отряде Денисова. Он был единственным из своей деревни, кто нападал на «миродёров». Тихон мог убить захваченного француза, потому что он был «совсем несправный» и «грубиян». Совершённое им убийство ничего для него не значит, поэтому, рассказывая о своей вылазке, он глупо улыбается. Щербатый выполнял в отряде всю чёрную и гадкую работу, подчиняясь общему инстинкту истребления врага. Его жестокость имеет звериную природу, поэтому писатель сравнивает его с волком, но оружие, которым Тихон совершает свои убийства, вполне мирное — это топор, который также считался народным орудием в борьбе против угнетателей.

«Олицетворением всего русского, доброго и круглого» называет в романе автор **Платона Каратаева**. Он живёт в гармонии с собой и со всем миром, не разделяя его на своих и врагов. Платон одинаково хорошо относится и к прибившемуся к плен-

ным псу, и к измученному Безухову, и к французскому солдату, которому шил рубаху. Каратаев любил весь мир и всех людей, поэтому не имел привязанностей, дружбы и любви в обычном понимании. Он ощущал свою жизнь как небольшую частицу «целого, которое он постоянно чувствовал». Даже знакомясь с Пьером, Платон представляется во множественном числе: «Каратаевы прозвище». Само присутствие Каратаева в бараке для пленных создавало ощущение уюта. Обращает на себя вни-

Кадр из фильма «Война и мир», 1965—1967
(режиссёр С. Бондарчук,
Платон Каратаев —
актёр М. Храбров)

мание его молодое лицо, которое «имело выражение невинности и юности», хотя Платону явно за пятьдесят (если судить по его рассказам о былых сражениях).

Образ Платона Каратаева появился только в последней редакции романа, что подчёркивает его значимость. Это своеобразный праведник, который должен был стать для Пьера Безухова «олицетворением духа простоты и правды». В эпилоге именно его мнение словно примеривает к своей новой жизни Пьер, говоря, что Платон одобрил бы их отношения с Наташой, но не оценил бы общественные взгляды Безухова.

Речь Платона часто противоречива и нелогична, но производит впечатление на слушателей. Свои рассказы он пересыпает пословицами и поговорками: «От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся», «Где суд, там и неправда», «Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету» и др. В них отражается народное понимание справедливости, отношение к счастью и покорность судьбе. Короткая молитва Каратаева похожа на набор слов. Но это молитва обо всём живущем на земле, которую произносит человек, чувствующий свою связь со всем миром.

В Платоне Каратаеве есть простота, спокойствие, умение приспосабливаться к любой обстановке, вера в жизнь, доброжелательность. Но есть в нём и другое, что помогло возродиться духовно Пьеру. Доброта Платона превращается во всепрощение, вера в разумность естественного хода истории — в покорность перед судьбой. Он подчиняется собственной интуиции, живёт «не своим умом — Божьим судом». Это те качества, которые, считает Толстой, изначально присущи русскому крестьянству.

1. Выпишите из текста пословицы и поговорки, которые использует в речи Платон Каратаев. Обратите внимание на ситуации, в которых они используются. Объясните, что являются главными ценностями для Платона Каратаева.
2. Почему образ Платона Каратаева вызвал острую полемику среди критиков? Можно ли считать, что в образе Каратаева Толстой воплотил истинное народное мироощущение?

3. Случайно ли обращение к теме народа в 1860-е годы? Какой смысл вкладывает Л. Н. Толстой в понятие «народ»? В каком значении его использовали современники писателя?
4. Кто из героев эпопеи может считаться воплощением русского народного характера?

«Мысль семейная» в романе-эпопее «Война и мир». Принадлежность к определённой нации, её ценностные ориентиры усваиваются человеком через семью, поэтому такое большое место в эпопее занимает описание семей Ростовых и Болконских. Это две гармоничные общности людей, у которых много общего: душевность, гостеприимство, истинная любовь и привязанность между всеми их членами, честность во внутрисемейных отношениях, глубокая сердечность и близость к простому народу. Судьба России тесно связана с жизнью этих семейств. Уходят защищать Родину Николай и Петя Ростовы, не колеблясь, отправляется в полк, а не в штаб князь Андрей, Ростовы оставляют имение под госпиталь, а старый Болконский финансирует ополчение. Эти две семьи противопоставлены высшему свету Петербурга и в некоторой мере друг другу.

Наиболее дороги писателю Ростовы. Они являются собой идеал семейного счастья, основанный на добрых взаимоотношениях между близкими. Они переживают неурядицы вместе, будь то проигрыш Николая Долохову, или измена Наташи, или

отъезд из Москвы. В их отношениях нет места холодной рассудочности. В этой семье детей воспитывают в свободе, их балуют, развивают в них непосредственность и жизнерадостность. Поэтому все Ростовы так полны жизненной энергией и тесно связаны с окружающим миром. Только Вера при всей своей красоте, хороших манерах и правильности суждений отличается душевной чёрствостью и эгоистичностью. Но сами родители говорят, что её «совсем иначе воспитывали», чем остальных детей, держали в строгости,

Д. А. Шмаринов.
Семья Ростовых

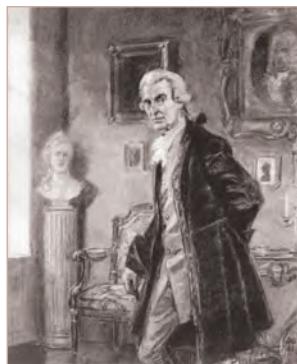
вот и перемудрили со старшой дочерью. Особую роль в доме Ростовых играет мать, её близость с детьми автор подчёркивает, давая младшой, общей любимице, имя матери — Наташа.

Семейный уклад **Болконских** иной: здесь тон всему задаёт «деспот» — старый Болконский. Этот «старик с зоркими умными глазами» был другом Кутузова, ещё в молодости заслужил звание генерал-аншефа, даже опальный, не перестал заниматься политикой, приготовил премию за написание истории суворовских походов. Несмотря на возраст, он полон энергии, постоянно занят: пишет мемуары, обучает дочь, работает в саду или точит табакерки на станке. Жизнь этой семьи подчиняется строгому распорядку, установленному главой дома. Николай Андреевич не выносит, когда ему противоречат, часто ссорится с дочерью и сыном. Но это только внешняя сторона взаимоотношений в этой семье. Все Болконские очень сильны по характеру, их объединяет скрытая душевная теплота. Николай Андреевич крайне сдержан в выражении своих отцовских чувств, очень требователен к своим детям.

И всё-таки при значительном сходстве эти две семьи — Ростовы и Болконские — не могли объединиться до 1812 года: первые были слишком просты, близки народу, а вторые — гордые аристократы с высоким интеллектом и напряжённой внутренней жизнью. Именно поэтому, а не из-за упрямства Николая Андреевича, отношения князя Андрея и Наташи не имели бы счастливого финала.

Особое место писатель отвёл молодым семьям, обрисованным в эпилоге.

Николай Ростов и княжна Марья дополняют друг друга, ощущая себя единственным целым. Николай сравнивает жену с пальцем, который нельзя отрезать, и чётко осознаёт,

Д. А. Шмаринов.
Старый князь
Болконский

К. И. Рудаков.
Княжна Марья

что жена умнее и духовно богаче его. Это только поддерживает в Николае «чувство удивления перед её душевностью» и радость от того, что «она со своею душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого». Николай весь отдался хозяйственным заботам, выплачивает долги по отцовскому наследству, поддерживает достаток своей семьи. Марья ревнует своего мужа к хозяйству, не понимает, как можно ограничиваться только материальными заботами. Она несёт в их семье духовное начало, доброту и нежность. Марья — прекрасная мать, чуткая воспитательница своих детей и племянника Николенки — сына Андрея Болконского. Она зорко наблюдает за их развитием, поощряя положительное и наказывая за проступки, ведёт «детский дневник».

Семейная жизнь Пьера и Наташи идеализирована автором. Пьер и после семи лет брака «видел себя отражённым в своей жене». Наташа же подчёркивала в нём «только то, что было истинно хорошо». Они настолько близки, что угадывают друг друга. Писатель показывает, что настоящая семья невозможна без жертв со стороны супругов. Пьер оказался «под башмаком своей жены», не делал ничего, что могло принести ущерб семье. Наташа бросила «все свои очарованья». Но это, по Толстому, жертвы мнимые, они не изменили сути героев: Наташа вполне сможет научить своих детей чувствовать красоту простой жизни, природы и музыки, а Пьер будет по-прежнему помогать другим людям.

Кадр из фильма «Война и мир», 1965—1967
(режиссёр С. Бондарчук,
Элен — И. Скобцева,
Пьер — С. Бондарчук)

Автор открыто исповедует патриархальный взгляд на семью. Семья в представлении писателя — свободное объединение людей, основанное на чёткой иерархии (во главе — отец, а мать делает всё для сохранения семейного очага, дети подчиняются авторитету родителей). Гармоничный семейный мир в романе противопоставлен отчуждённости людей в светских салонах Анны Шерер, Элен или Жюли Карагиной или в так называ-

емых мнимых семьях — у Курагиных, Бергов, Друбецких. В них люди, связанные браком или кровным родством, не имеют общих интересов.

Пародией на семейные отношения является салон Анны Павловны Шерер, хотя он внешне устроен как узкий семейный мир, в котором можно приятно провести время, но всё здесь превращается в бессмысленный ритуал. Салон Анны Павловны — это бездушная «равномерная, приличная разговорная машина». Здесь всё заранее предопределено и насквозь фальшиво.

Кадр из фильма «Война и мир», 1965—1967. Салон Анны Павловны Шерер (режиссёр С. Бондарчук)

В целом «мысль семейная» и «мысль народная» в эпопее взаимосвязаны. Семейные отношения для писателя не обязательно проявляются только между близкими родственниками. Наташа, пляшущая под гитару бедного дядюшки, душевно близка ему, как и остальным присутствующим, независимо от степени их родства. Причём среди них есть и дворовые, и экономка Анисья. Во время охоты граф Илья Андреевич, упавший по собственной глупости волка, стерпел очень резкие слова от своего ловчего Данилы. Всё это показывает, что родственная атмосфера Ростовых допускает определённую свободу во взаимоотношениях людей, может даже стереть социальные барьеры.

Отцом солдат, дедушкой для Малаша выступает в эпопее Кутузов; сыном, беспокоящимся о судьбе Отечества, назван Багратион. На батарее Раевского Пьер чувствует особенное «семейное оживление», а солдаты тут же окрестили чудаковатого дворянина «наш барин». Сходная атмосфера и на батарее Тушина в Шенграбенском сражении, и в полку князя Андрея перед Бородиным, и в партизанском отряде, куда попал Петя Ростов. Почти такие же отношения демонстрируют русские солдаты по отношению к отступающим французам: усаживая у костра Рамбала и его денщика Мореля, кормят их, а Рамбала даже отводят к офицерам погреться. Французского барабанщика Венсана полюбил не только его ровесник Петя Ростов, но и окружившие их партизаны.

1. Как «мысль семейная» связана с «мыслью народной» в эпопее Л. Н. Толстого?
2. Составьте развёрнутую сравнительную характеристику семей Ростовых и Болконских, показав сходство и различие их жизненных укладов.

Нравственные искания героев романа. Л. Н. Толстой представлял духовное развитие человека как трудный путь движения к истине. Такова судьба самого писателя и главных героев романа «Война и мир»: Андрея Болконского и Пьера Безухова. По мысли самого автора, духовные искания характерны только для мужчин-дворян. Крестьяне интуитивно ощущают смысл бытия, поэтому их жизнь гармонична, они не испытывают мучительного разлада между своим существованием и его целью. Предназначение женщины писатель видел в сохранении семейного очага, рождении и воспитании детей — именно в этом смысле жизни Наташи Ростовой и Марии Болконской.

Цель нравственных исканий героев «Войны и мира» — поиск смысла жизни, достижение личного счастья.

Герои Толстого живут в «онегинскую» эпоху, поэтому как бы заранее поставлены в положение «лишних» людей и резко отличаются от других дворян. Князь Андрей и Пьер претендуют на роль героев своего времени, но это, как считает автор, лишь увеличивает их индивидуализм.

И князь Андрей, и Пьер, и Николай Ростов избавляются от ложного понимания сути жизни и приходят к сближению с народом. Л. Н. Толстой учит видеть счастье в том, что доступно абсолютно всем людям: в семье, детях, ведении хозяйства. Это то, что объединяет людей, является самым главным в жизни любого человека. Поэтому все попытки героев романа найти счастье в служении великой идее, в славе, в политике терпят крах. К пониманию смысла жизни герои приходят, делая многократный свободный выбор, поэтому путь к постижению истины у каждого из любимых героев писателя свой.

Духовные искания Андрея Болконского. В начале романа князь Андрей находится во власти ложной «наполеоновской»

идеи. Он мечтает о славе и разочарован в светской жизни, что ярко проявляется в разговоре с Пьером перед отъездом в армию. Герой пренебрежительно относится к своей жене, тяготится своим положением в свете. Писатель вводит характерную деталь: князь Андрей в салоне Анны Павловны Шерер щурится.

Чтобы совершить подвиг и заслужить всеобщую любовь и славу, Андрей едет к Кутузову, мечтая, что в трудной для всей армии ситуации он один сможет найти спасительное решение, которое даст шанс выиграть войну.

Оказавшись в армии, Болконский преображается, пытаясь искать свой интерес в общем деле. Меняется его походка, более живым становится взгляд. Однако попытка найти «свой Тулон» завершается для князя Андрея полным крахом на поле Аустерлица. В самый момент подвига, когда Болконский бежал со знаменем в руках, он не испытывает высокого состояния духа, подходящего для такой минуты. Вместо этого на глаза

попадаются случайные, второстепенные мелочи, что само по себе было оскорбительно для князя Андрея. Упав навзничь, он замечает небо, в котором нет суety и ложных идей. Мечты о славе и даже прежний кумир Наполеон кажутся ему теперь малы-ми по сравнению с «высоким, справедливым и добрым небом». Болконский словно впервые увидел его, и оно стало символом бесконечного бытия. После ранения князь Андрей переживает сильнейший духовный кризис: возвращаясь домой после плена, он решает никогда больше не служить и собирается начать совершенно новую жизнь.

Рождение сына и смерть жены, чувство вины перед ней приводят князя Андрея не только к окончательному разочарованию в прежних идеалах и стремлению жить «для одного себя» и своих близких. Два года герой занимается хозяйством, сыном, много читает. Толчок к возрождению он получает при встрече с Пьером Безуховым, которого воодушевили масонские идеи.

Кадр из фильма «Война и мир», 2007 (режиссёр Роберт Дорнхельм, князь Андрей — актёр АLESSIO BONI)

На пароме в знаменитом споре о добре и зле, о смысле жизни и самопожертвовании князь Андрей побеждает своего друга. Болконский утверждает, что знает в жизни «только два действительные несчастья: угрызения совести и болезнь», и вся мудрость его жизни сводится теперь к избеганию «только этих двух зол». И всё же слова Пьера задели за живое князя Андрея, преобразили его даже внешне. Прежде «потухший, мёртвый» взгляд героя становится «лучистым, детским, нежным». Он вновь видит небо таким же, как и на Аустерлицком поле, и «что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нём, вдруг радостно и молodo проснулось в его душе».

Болконский легко провёл в Богучарове те хозяйственные преобразования, которые не удались Пьери, а окончательный подъём он переживает после встречи с Наташей в Отрадном. Заложенное в этой девушке природное стремление к счастью, поэтичность её натуры, красота голоса очаровывают Болконского, заставляют понять, что «в 31 год жизнь ещё не кончена». Символом полного духовного возрождения героя становится вновь природа — старый дуб, увиденный князем Андреем дважды: по дороге в Отрадное и на обратном пути.

Андрей Болконский чувствует в себе силы и желание изменить жизнь многих людей, русского крестьянства в частности. Поэтому он едет в Петербург с проектом армейского устава,

участвует в работе комиссии Сперанского. Однако герой после встречи с Наташей на нарышкинском балу увидел неестественность, фальшивость, равнодушие самого реформатора и его окружения и отказался от продолжения государственной службы.

Любовь к Наташе преобразила князя Андрея. Под влиянием «неиспорченности» девушки он открывает для себя возможность радоваться жизни. Чувство, охватившее обоих героев, громадно. Князь Андрей говорит Пьери о своей любви: «Весь мир разделён для меня на

Д. А. Шмаринов.
Первый бал Наташи
Ростовой

две половины: одна — она, и там всё: счастье, надежда, свет; другая половина — всё, где её нет, там всё уныло и темнота...» По настоянию старого князя Болконского свадьба Андрея и Наташи была отложена на год. Николай Андреевич, узнав о будущей невестке, решил, что она совсем ещё ребёнок, и хотел по-своему защитить сына, уберечь от новых разочарований. Князь Андрей, не помирившись с отцом и ничего не сказав сестре, уезжает за границу.

Годовая отсрочка неожиданно приводит к измене Наташи с Анатолем Курягиным и становится причиной нового, возможно, самого острого духовного кризиса, который испытывает герой. Измена Наташи «тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведённое на него действие». Андрей изо всех сил ищет то, за что может зацепиться в этой жизни. Злоба на Анатоля, невозможность отомстить ему, хотя князь Андрей искал встречи со своим обидчиком, отравляли «искусственное спокойствие», которое Болконский пытался найти на военной службе. Всё же герой подсознательно ищет смерти, поэтому в начале войны отказывается служить в штабе Кутузова и отправляется в действующую армию. Болконский командует полком, сближается с солдатами, которые называют его «наш князь». Однако это ещё не полное единение с солдатами. Аристократизм князя Андрея не позволяет ему вместе со всеми купаться в пруду, а во время Бородинского сражения падать в пыль на глазах у всего полка.

Накануне Бородинского сражения в мировосприятии Андрея Болконского наметился новый перелом. Его озлобленность нашла выход и превратилась в ненависть к врагам, которые разорили его дом. Поэтому так жестоко звучат слова героя о том, что милосердия к французам он не испытывает, что «надо их казнить». Жизнь представлялась ему теперь «волшебным фонарём», а всё, что казалось ему важным — «слава, общественное благо», «любовь к женщине, самоё отечество», — «грубо намалёванными фигурами», «ложными образами».

Нравственное прозрение героя происходит после ранения под Бородином. Князь Андрей испытал «восторженную жалость и любовь» к своему врагу, изуродованному Анатолю Курягину,

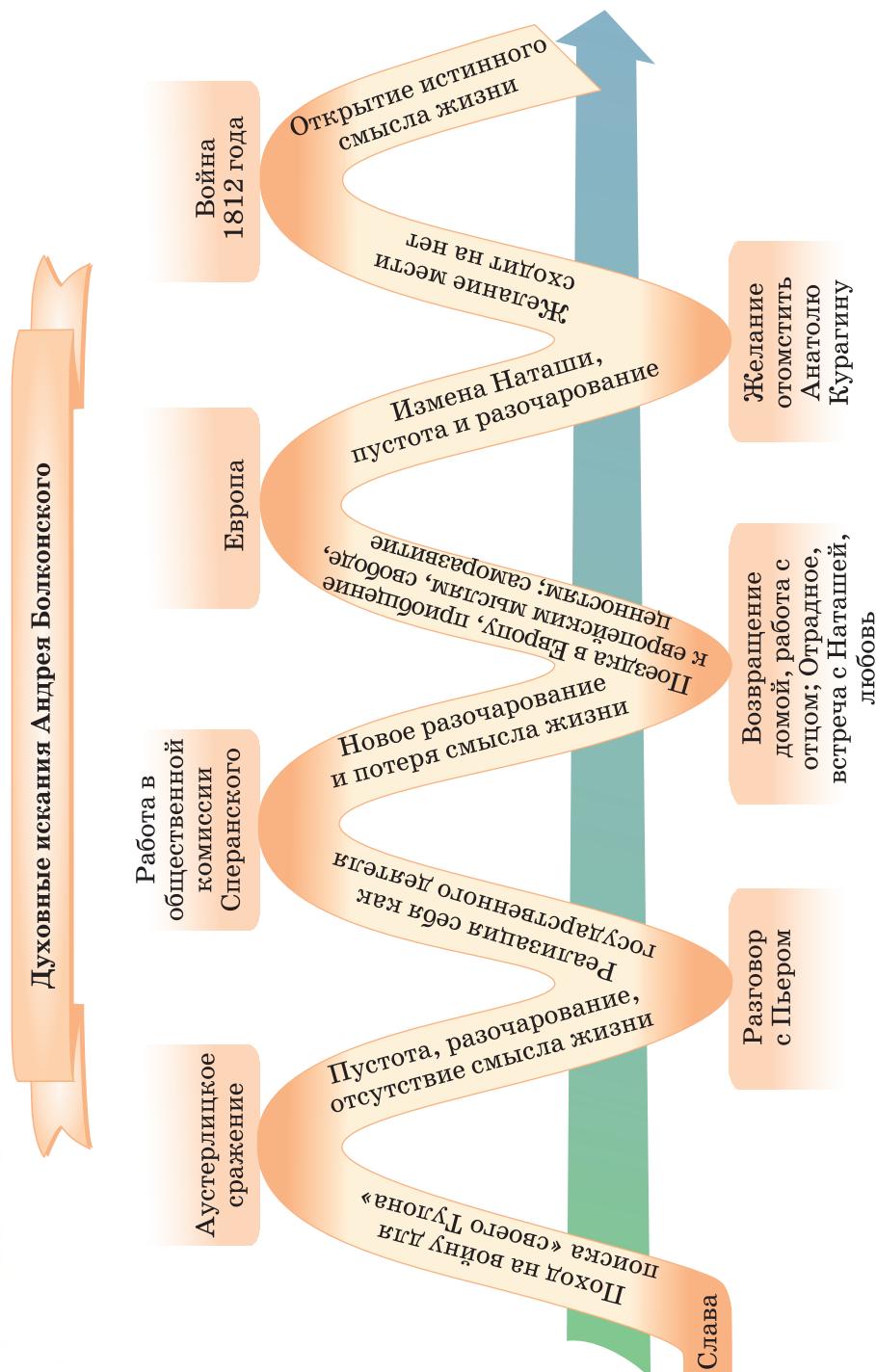

Схема 25. Нравственные искания Андрея Болконского

с которым оказался в одной избе. Размышляя об Анатоле, своём новом отношении к нему, Болконский пришёл к выводу, что самое главное в жизни — то, чему его раньше учила княжна Марья и чего он так долго не мог понять. Это «сострадание, любовь к братьям <...> любовь к врагам — <...> та любовь, которую проповедовал Бог на земле...». За два дня до смерти Болконский как бы «пробуждается от жизни». Ему открывается таинство смерти, перед которым кажутся чуждыми, мелкими живые люди с их проблемами и заботами. В какой-то мере князь Андрей приближается к каратаевскому пониманию жизни, которое трудно воплотить в реальной действительности. По словам Наташи, он был «слишком хорош», поэтому и не мог жить дальше.

Жизненный итог Андрея Болконского не слукаен. Этот герой вряд ли смог бы стать декабристом, как Пьер. Болконский всегда был слишком аристократом, его единение с простолюдинами трудно представить. Сложно поверить, чтобы князь Андрей мог представиться, как Денисов, Васькой или есть со своими солдатами из одного котелка одной ложкой, как Пьер Безухов после Бородинского боя. Ведь и погиб-то Болконский из-за того, что считал неправильным падать в пыль перед крутящейся гранатой. Так, в общем-то, бесславно, находясь в тылу русских войск, получив ранение от шальной гранаты в 34 года, помирившись с Наташой, но понимая невозможность счастья с ней, умирает князь Андрей Николаевич Болконский.

- 1. Объясните, почему Л. Н. Толстой замечает, что «свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, во внутреннем мире его новая жизнь».
- 2. Рассмотрите схему «Духовные искания Андрея Болконского» (с. 224). Подберите цитаты, отражающие состояние героя в кризисные моменты, указанные в схеме.
- 3. Критики утверждают, что князь Андрей — герой печоринского типа. Что роднит героев М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого?
- 4. Кто или что помогает князю Андрею возродиться после кризиса? Создайте и проанализируйте список таких «помощников». Какие из них могут подсказать выход из трудной ситуации нашему современному?

Духовные искания Пьера Безухова. Пьер Безухов — герой, наиболее близкий автору, это доказывает и то, что ему «досталась» в жёны Наташа, и то, что именно Пьери открывается нравственная истина, и то, что именно этого героя, судя по эпилогу, автор ведёт к декабризму.

Пьер — единственный из героев романа, воспитывавшийся вне семьи. Возможно, поэтому он совершает так много ошибок в молодости, необычайно доверчив, охотно подчиняется чужой воле, наивно веря в порядочность окружающих. Удивительна для него жизнь, которую он ведёт с Долоховым и Курагиным. В салоне Анны Шерер Пьер выглядит как настоящее чужеродное «явление», недаром хозяйка сравнивает его с медведем и старается за ним приглядывать. Получивший образование за границей, он привык к большей свободе, поэтому открыто выражает свои взгляды. Безухов преклоняется перед Наполеоном, считает теорию общественного договора Ж. Ж. Руссо и идеи Великой французской революции спасительными для Европы.

Получив богатое наследство, Пьер оказывается в центре внимания светского общества. Лесть он искренне принимает за проявление любви, а потому и становится жертвой князя Василия. Брак с Элен, устроенный её отцом, стал настоящей жизненной катастрофой для героя. Дуэль с Долоховым, которого ранил Пьер, никогда не державший в руках оружия, разрыв с женой — таков итог «великосветского» периода в жизни Безухова. Здесь же начало глубокого нравственного кризиса.

Д. А. Шмаринов.
Пьер

Беспрестанно думая о себе, жене, дуэли, Пьер отправляется в Петербург. Безухов мучительно пытается ответить на самые простые, но и самые сложные вопросы: «Что дурно? Что хорошо?», «Что надо любить, что — ненавидеть?», «Для чего жить и что такое я?», «Что такое жизнь, что такое смерть?», «Какая сила управляет всем?». Мир в его сознании распался на множество единичных явлений, всё вокруг стало казаться «запутанным, бессмысленным и отвратительным». «Как будто в голове его

свернулся тот винт, на котором держалась вся его жизнь», — так метафорично передаёт состояние своего героя автор. Глядя на торговку в рваной шубе, Пьер впервые осознаёт, что деньги не являются ни смыслом жизни, ни главным условием для счастья.

Случайная встреча в Торжке с Баздеевым приводит Пьера в ложу «вольных каменщиков». Из трёх целей масонства Безухова привлекает идея о нравственном переустройстве мира. Она становится для Пьера смыслом существования, он видит своё предназначение в том, чтобы «противоборствовать злу, царствующему в мире». Пытаясь подчинить свою жизнь новому для себя нравственному закону, герой ведёт дневник, честно анализируя свои слабости и недостатки, пытается провести преобразования в своих имениях, чтобы облегчить участь крестьян. Но здесь его ожидала неудача: слишком велико отчуждение между барином и народом, посчитавшим его нововведения блажью.

Неудовлетворённый масонской деятельностью, после знаменитой речи в ложе Пьер порывает с «вольными каменщиками» и оказывается в новом духовном кризисе, который преодолевается любовью к Наташе и чувством единения с народом в войне 1812 года.

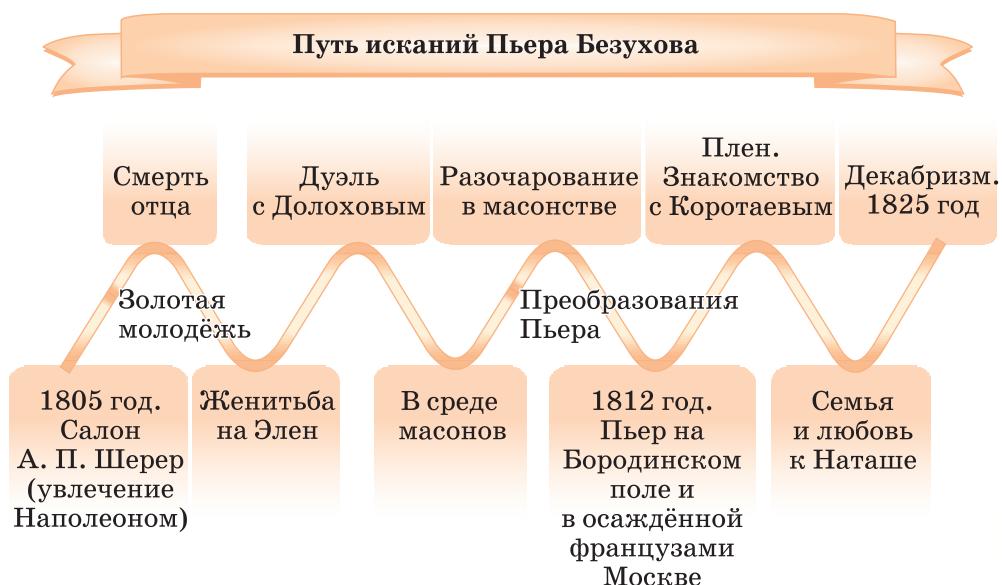

Схема 26. Нравственные искания Пьера Безухова

Война 1812 года — решающий этап в духовных исканиях Безухова. На свои средства он снаряжает ополчение, находит особую прелесть в том, чтобы пожертвовать всем ради общего спасения. Моментом истины становится для него Бородино. Именно на батарее Раевского он ощутил свою полную ненужность среди людей, занятых ратным трудом, но и необыкновенное единение, тёплое, почти семейное отношение солдат, прозвавших его «наш барин». Пьера так поразило увиденное, что он собирается стать солдатом: «Солдатом быть, просто солдатом! Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими». Солдатом он не стал, но испытать все тяготы плена, как и рядовым участникам войны, Безухову всё же пришлось.

Оставшись в Москве, Пьер хочет единолично принести пользу Отечеству, убив Наполеона. Этим подчёркивается, что герой ещё не изжил в себе индивидуалистические, наполеоновские черты. Переодевшись кучером, в очках, Безухов бродит по захваченной врагом столице, становится свидетелем пожара, а вместо своей главной цели спасает девочку и защищает женщины-армянку от пьяных французов. Безухов был обвинён в поджигательстве, несправедливо осуждён маршалом Даву. Расстрел невинных людей окончательно подрывает веру в жизнь и в Бога. И только встреча в бараке для пленных с Платоном Каратаевым помогает Пьеру преодолеть кризис и вновь обрести веру в себя. Он понял, что счастье находится «в нём самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей». Безухов перенимает формы поведения у своего нового учителя жизни. Как и все остальные пленные, Пьер даже не пытается помочь ослабевшему Каратаеву, поступая так, как бы сделал сам Платон. С этого времени Безухов начинает оценивать всё происходящее с ним с позиции Каратаева. Поэтому после освобождения, в Орле, один в совершенно чужом городе, он радуется тому, что его накормили вкусным бульоном или уложили спать в чистую постель, или от осознания того, что враг разгромлен. Своё «освобождение» от жены он тоже воспринимал как часть окончившейся войны 1812 года. Пьер не делает никаких планов на дальнейшую жизнь, он плывёт по течению, живёт одним днём, радуясь ему.

В эпилоге писатель показывает совершенно нового Безухова: уверенного в своей правоте, счастливого в семейной жизни. В браке с Наташой достигнута духовная гармония — эту часть жизни Пьера одобрил бы Платон Каратаев. А вот общественные взгляды Безухова идут в разрез с каратаевской самодостаточностью и замкнутостью. Герой спорит с Николаем Ростовым. Обеспокоенный судьбой России и всего человечества, Пьер, критикуя правительство, собирается ему помочь, организовав некое общество: «Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы завтра Пугачёв не пришёл зарезать и моих, и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого берёмся рука рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности». В этом пространном рассуждении Л. Н. Толстой попытался определить, в первую очередь для себя, зерно декабристского движения, показать благородство тех, кто 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь.

-
1. Из текста эпопеи подберите к схеме (с. 227) цитаты, наиболее ярко выражающие состояние Пьера Безухова на каждом из этапов духовных исканий героя.
 2. На основании текста напишите биографию Пьера Безухова. Какие факты из его жизни достойны восхищения?
 3. Почему именно Безухова, а не князя Андрея писатель ведёт к декабризму?
 4. Почему Пьера Безухова можно считать типичным для русской литературы героем? Что нового в изображение ищущих дворян внес Л. Н. Толстой?

Наташа Ростова. Наташа Ростова — самый обаятельный женский персонаж в романе. Она является для писателя воплощением живой жизни во всём её многообразии и во всех противоречиях. Её главные качества — искренность, непосредственность, любовь к людям. Эта «графинечка», воспитанная эмигранткой-француженкой, оказывается едва ли не самой близкой народу изо всех дворян, выведенных писателем в романе.

Д. А. Шмаринов.
Наташа Ростова

Она понимает то, что есть «во всяком русском человеке».

Душевная щедрость и чуткость постоянно проявляются в этой девушке. Она не выделяется красотой, по словам Пьера, «не удостаивает быть умной», но всегда готова к общению, расположена к людям и ожидает ответной доброжелательности и искренности. Жизненная сила Наташи передаётся другим, создаёт вокруг неё атмосферу весёлого оживления, притягивающую к себе всех. Раздумывающий о смерти после проигрыша Долохову Николай слушает пение сестры и забывает на какое-то мгновение о своей беде, а потом решается всё рассказать отцу. Тут же ей признаётся в любви Денисов. Не может разобраться в своих чувствах к Наташе Борис Друбецкой, каждый день приезжая к Ростовым, за что попал в немилость у Элен. Князь Андрей, впервые увидев девушку в Отрадном, чувствует себя помолодевшим. Он ещё не осознаёт, что влюблён, но уже иначе оценивает окружающий мир. Наташа влияет на людей бескорыстно, даже не замечая, как это происходит.

«Сущность её жизни — любовь», — писал Л. Н. Толстой. Это такое чувство, которое выражается в жажде радости и счастья, постоянной самоотдаче, самоотречении ради других. В эпилоге Наташа счастлива не меньше, чем в начале романа. Она мать четверых детей, на ней держится весь дом, она подурнела и рассталась. Л. Н. Толстой называет её «плодовитой самкой». Но, по мнению писателя, в этом и состоит естественное предназначение женщины — рожать и воспитывать детей. Перемены в Наташе были вполне естественны: их предчувствовала мать. Она «всегда знала, что Наташа будет примерно женой и матерью».

Наташа — воплощение естественности, в её поступках проявляется «разумный, естественный, наивный эгоизм». Её восприятие мира очень органично, целостно, поэтому так мало значения имеют для неё оценки других людей. Причиной же многих неразумных поступков героини является как раз избыток жизненной энергии. Тяжелейшим испытанием, например,

становится ожидание свадьбы в течение целого года. Для Наташи каждая минута должна быть заполнена настоящей жизнью, героиня должна любить и быть любимой здесь и сейчас, поэтому начинает испытывать влечение к красавцу Анатолю. Девушка с ужасом замечает, что любит обоих: и далёкого жениха, и, как ей кажется, такого близкого Анатоля, а затем и соглашается бежать с последним. Это проявление её естественности будет иметь ужасные последствия и для неё, и для князя Андрея, но через это испытание и мучительное раскаяние в своей ошибке она пройдёт сама. Возрождение Наташи произойдёт в трудное для страны и семьи время — войны 1812 года.

В других ситуациях (подводы для раненых, например) та же естественность помогает Наташе принять единственно верное решение. Ей не приходится долго обдумывать свои поступки, они совершаются в едином порыве, как бы сами собой.

Судьба Наташи едва ли не самая драматичная во всём произведении. Отложенная свадьба, трагическая измена с Анатолем, обретение князя Андрея, его смерть, разорение дома в Москве, смерть брата и отца, пошатнувшееся здоровье матери — бед очень много. Но Наташа идёт от полудетской жизнерадостности и беззаботной юности к счастливой семейной жизни и материнству, не теряя искренности и непосредственности. «Наташе нужен был муж. Муж был дан ей. И муж дал ей семью», — в такой философско-бблейской форме подводит итог её жизненному пути автор.

1. Как автор показывает «народное начало» в образе Наташи Ростовой? В каких эпизодах Наташа проявляет те качества, которые принято считать отличительными чертами русского национального характера?
2. Расскажите о судьбе Наташи в эпилоге произведения. Закономерны ли изменения, которые произошли с любимой героиней Л. Н. Толстого?

Экранизации эпопеи «Война и мир». На сегодняшний день существует 11 киноверсий эпопеи Л. Н. Толстого. Первые экранизации были сделаны в эпоху немого кино: короткометражный фильм в 1913 году и сразу две киноленты в 1915 году. Но до нашего времени они не сохранились.

В 1956 году вышла кинокартина «Война и мир» американского режиссёра Кинга Видора, в которой образ Наташи Ростовой воплотила Одри Хепбёрн. Как позднее признавалась актриса, эта роль была самой сложной в её жизни. Сценарий фильма переписывали пять раз. В итоге создатели фильма сосредоточились на любовной истории, которая разворачивается на фоне вторжения Наполеона в Россию. Экранизация приближается к мелодраме, в ней слабо отражена идея Л. Н. Толстого о «мысли народной».

Затем появился короткометражный фильм «Тоже люди» (1959, СССР), который был дипломной работой режиссёра Георгия Данелии.

На создание знаменитой киноэпопеи у режиссёра С. Ф. Бондарчука ушло шесть лет (1961—1967). Его фильм «Война и мир» получил главный приз Московского международного кинофестиваля (1965) и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1969). Для фильма собрали великолепный актёрский состав: Вячеслав Тихонов, Ирина Скобцева, Анастасия Вертиńskaя, Олег Табаков и многие другие. Известно, что режиссёр долго не мог найти подходящую актрису на роль Наташи Ростовой — по воле случая ею стала балерина Людмила Савельева. Во время съёмок, по словам очевидцев, С. Ф. Бондарчук, сам сыгравший Пьера Безухова, был настолько требователен ко всему, что многие не выдерживали нервного напряжения.

Четырёхсерийный фильм С. Ф. Бондарчука считается самой полной экранизацией эпопеи Л. Н. Толстого и самой близкой к тексту. Кинокритики отмечают качество панорамных съёмок и масштабность батальных сцен, например, в экранизации Бородинского сражения принимали участие 120 тысяч человек (это самая массовая сцена в мировом кинематографе XX века).

В 1972 году телеверсию романа «Война и мир» (режиссёр Джон Дейвис) представил канал BBC. Это самая продолжительная киноверсия романа Л. Н. Толстого: 20 серий-эпизодов общей длительностью 15 часов. Главной особенностью этого фильма стало внимание создателей к второстепенным персонажам.

В 2007 году вышла экранизация Роберта Дорнхельма (совместный проект Германии, Италии, Польши, России, Фран-

ции). Это яркий, красочный сериал со множеством спецэффектов. Очень органично вписались в свои роли Алессио Бони (князь Андрей) и Александр Байер (Пьер), а вот Клеманс Поэзи в роли Наташи Ростовой вызвала многочисленные споры.

Последней на сегодняшний день является экранизация 2016 года (Великобритания, режиссёр Том Харпер). Создателям 6-серийного фильма удалось уловить тоску Толстого по ушедшему времени. Критики отмечают удачный подбор актёров (Пол Дано, Лили Джеймс, Джеймс Нортон), которые умело передают живые характеры. Несмотря на наличие некоторых неточностей, сюжет привлекает зрителя динамичностью. Съёмки проводились в Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Новгородской области. Все интерьеры в кадре — настоящие дворцы и особняки той эпохи.

1. Как объяснить популярность эпопеи Л. Н. Толстого у режиссёров разных эпох и стран? На что вы посоветовали бы обратить внимание белорусскому режиссёру, если бы перед ним стояла задача экранизировать произведение русского классика?

2. Рассмотрите иллюстрации на форзацах и в тексте пособия. Сравните героев разных экранизаций с фрагментами произведения Л. Н. Толстого. Выскажите своё мнение по выбору актёра, фону эпизода.

3. Без некоторых образов (эпизодов) не обошлась ни одна экранизация эпопеи: небо Аустерлица, первый бал Наташи Ростовой, Бородинское сражение. Выберите один из названных эпизодов и посмотрите, как он был воплощён в разных экранизациях. Оцените результат работы актёров, режиссёра, операторов.

«Диалектика души»

Своё представление о сути человека писатель выразил в афоризме: «Люди как реки». Это означает, что в каждом человеке присутствует множество черт и качеств, которые, постоянно изменяясь, влияя друг на друга, проявляются одновременно, переходят из одного в другое. Л. Н. Толстой пытался показать тенечность психического состояния человека (т. е. ощущений, эмоций и чувств) в художественной форме. Эту черту тогда ещё только начинающего писателя первым подметил Н. Г. Чернышевский и назвал «диалектикой души». Новаторство Л. Н. Толстого,

по мнению критика, состояло в том, что он от изображения внешних проявлений «жизни сердца» (внешний психологизм) обратился к анализу и показу процесса психической жизни (внутренний психологизм).

Писатель показывает не только мысли и чувства, но и то, как они зарождаются, перетекают из одних в другие. Для этого писателю приходилось прибегать к сложным синтаксическим конструкциям, использовать усложнённые предложения со многими придаточными, часто нарушая законы литературной речи.

Известно, что А. В. Дружинин ещё по поводу «Юности» советовал начинающему писателю строить предложения проще, «избегать длинных периодов», «слова что, который и это» зачёркивать «десятками». Однако Л. Н. Толстой не прислушался к этому совету, сохранив собственный стиль.

Основными средствами изображения персонажей в романе стали *внутренний монолог* и *психологический портрет*. Речь каждого из героев в таких монологах предельно индивидуализирована. Автор стремился передать атмосферу эпохи максимально точно, используя для этого масонские дневники Пьера, письма княжны Мары, письма Николая Ростова к Соне и т. п.

На каждом этапе духовных исканий любимые герои Толстого существенно преображаются внешне, их внешность меняется вместе с их внутренним миром. Но каждый раз обращается внимание на одно и то же в их внешности: на глаза, походку, улыбку и т. п. Толстой часто отмечает *контраст* между внешним видом и внутренним состоянием своих героев. Пьер на дуэли внешне спокоен, но пребывает в состоянии крайней растерянности. За весёлым тоном Николая Ростова во время проигрыша Долохову скрывается отчаяние, а позже за развязностью в разговоре-признании с отцом прячется осознанное чувство вины, глубокое раскаяние.

Большую роль в характеристике героев играет *пейзаж*. Л. Н. Толстой избегает изображения городской природы: она

кажется писателю такой же ненатуральной, как декорации в опере, которые видит Наташа. Поэтому Пьер, когда едет по за- снеженной Москве, размышляя о своём чувстве к Наташе, видит не городские улицы, а звёздное небо с кометой 1812 года.

Одним из открытий Л. Н. Толстого считают сцены, где герои не слышат, что происходит, но верно чувствуют смысл эпизода. Именно так обрисован совет в Филях, где Малаша угадывает правоту Кутузова; князь Андрей угадал Наташу, пригласив её на танец на её первом балу, а Пьер на вечере у Бергов ощущил, что между Наташой и Андреем что-то происходит.

Толстовский психологизм распространяется только на близких автору героям. Как бы изнутри показан даже весь цельный Кутузов, но не Наполеон или Курагины. Раненый на дуэли Долохов может раскрыть свои переживания в словах, но его мир гораздо беднее, чем тот, который открылся Пете Ростову в его последнюю ночь в партизанском отряде. Показательно, что чем больше автор доверяет своему герою, тем чаще вместо авторских характеристик используется внутренний монолог. Даже те герои, к которым писатель относится «нейтрально» (старый князь Болконский, родители Ростовы, Денисов, Балашов, Сперанский и др.), обрисованы через внешние поступки и портретные детали.

Человек в произведениях Толстого изменяется под влиянием внешних событий, в связи с напряжённой внутренней работой над собой в поисках цели и смысла жизни (таков, например, жизненный путь князя Андрея и Пьера Безухова). Поэтому литературоведы говорят о «диалектике характеров» любимых героев Толстого.

1. Что такое психологизм? Почему психологизм Л. Н. Толстого получил название «диалектика души»?
2. Какие приёмы характеристики героев, использованные Л. Н. Толстым в романе «Война и мир», можно назвать подходящими для всех персонажей?
3. В чём особенности психологизма Л. Н. Толстого? Сравните его с психологизмом Ф. М. Достоевского или И. С. Тургенева.

Антон Павлович ЧЕХОВ

(1860—1904)

Глава о Чехове ещё не кончена, её ещё не прочли, как следует, не вникли в её сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть её раскроют вновь, изучат и дочтут до конца.

К. С. Станиславский

Антона Павловича Чехова можно назвать самым необычным писателем русской литературы XIX века. Он прожил 44 года, собирался посвятить свою жизнь медицине и считал, что как писателя его забудут через 7, максимум — 7,5 лет. При этом он изменил традицию русской прозы и создал новое направление в драматургии.

А. П. Чехов по-своему трактовал роль писателя в России и свою жизненную философию, основанную на преодолении повседневной пошлости, которая проявляет себя в осознанном нежелании человека приносить каждодневную, «малую» пользу обществу. Он создал моральный кодекс русского интеллигента, в котором честь, совесть, ответственность за других не были просто словами.

Семья. Детство в Таганроге. Семья играла в жизни А. П. Чехова определяющую роль: большую часть жизни он прожил с родителями и сестрой Марией, с кем-либо из старших братьев — Александром или Николаем, с которыми на протяжении всей жизни его связывала претанная дружба.

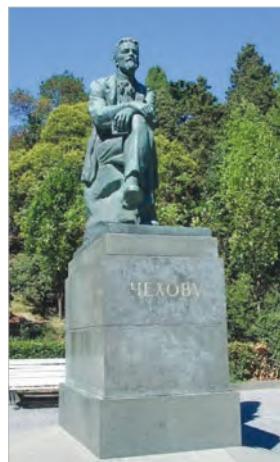
Мария Павловна Чехова посвятила брату свою жизнь: так и не вышла замуж, была его секретарём. Она пережила всех своих родных, а в 1953 году, в девяностолетнем возрасте, присутствовала на открытии памятника Чехову в Ялте.

М. П. Чехова —
сестра
А. П. Чехова

Будущий писатель родился 17 (29) января 1860 года. А. П. Чехов был внуком крепостных крестьян, русским интеллигентом в первом поколении. Дед, Егор Михайлович, занимаясь торговлей, накопил денег и за 20 лет до отмены крепостного права выкупил свою семью из крепостной неволи. Затем до конца своих дней служил управляющим в имении недалеко от Таганрога, помог сыновьям выйти в купцы.

Г. И. Мотовилов, А. М. Поляков.
Памятник А. П. Чехову в Ялте (1953)

 Таганрог, некогда военно-морская база на Азовском море, основанная Петром I в 1698 году, к середине XIX века становится портовым городом, одной из главных торговых точек на юге России. Сюда привозили экзотические товары: чай, оливковое масло, ткани. В городе жили греки, армяне, слышалась разноязычная речь. Город был построен на пустынном месте. С одной стороны его окружает море, а с другой — бесконечная степь.

Сложно сказать, насколько Антон любил своего отца, который являлся по натуре человеком противоречивым. Он был семейным деспотом, эгоистом и грубияном, который мог устроить скандал из-за пересоленного супа; тщеславным и жестоким. При этом был набожным и не лишённым талантов человеком. Павел Егорович играл на скрипке, хорошо рисовал, писал иконы, некоторое время являлся регентом кафедрального собора¹. Отец владел лавкой

Дом-музей А. П. Чехова
в Таганроге

¹ Регент кафедрального собора — руководитель церковного хора. Он подбирает певчих, обучает их, руководит хором при богослужении.

«Лавка Чеховых» — музей в Таганроге

смотря на это, Антон сохранит верность отцу и будет продолжать заботиться о нём до конца его дней.

По совету греческих купцов Павел Егорович Чехов определяет сыновей Николая и Антона в приходскую школу. Система наказаний и унижений оказалась в школе более совершенной, нежели система образования, а главным способом вразумления была учительская линейка. Поэтому за год обучения Антон смог выучить только греческий алфавит.

Дела у отца шли неплохо, и осенью 1868 года он переводит обоих сыновей в таганрогскую гимназию. Для Антона она станет отменной «школой жизни».

Это гимназия классического типа, где латынь и греческий были обязательными, а литература воспринималась как проявление вольнодумства (гимназистам запрещалось посещать публичную библиотеку в городе). Знаменитый «циркуляр о кухаркиных детях»¹ появится только в 1887 году, поэтому в гимназию брали способных к учению детей из «низших» сословий. Именно они станут основой будущей русской интеллигенции, реализуют себя как учителя, врачи, инженеры, адвокаты, актёры, писатели. Можно сказать, что Чехов учится с героями своих будущих произведений.

¹ «Циркуляр о кухаркиных детях» рекомендовал директорам при приёме детей в гимназии и прогимназии создать условия, чтобы сократить поступление «в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и подобных людей, детям коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».

Именно с гимназического общения начинается чеховская «вся Россия», которую он откроет русскому читателю, и его любимые герои-интеллигенты: врач, священник, учитель.

Гимназия стала для А. П. Чехова первым опытом свободной жизни, вне рамок семейного деспотизма, хотя и оставила противоречивые впечатления. С одной стороны, постоянная зубрёжка, в большинстве своём скучные учителя, всякого рода правила и ограничения, строгий надзор. Но с другой — здесь существовал запрет на телесные наказания (только карцер), а преподавателей, поднявших руку на ученика, увольняли. Учёба в гимназии способствовала раскрытию личных качеств будущего писателя, которые станут в дальнейшем основой его жизненной философии.

В 1876 году, когда Антону исполнилось всего 16 лет, отец разорился. Крах предприятия, угроза долговой ямы вынуждают отца на бегство в Москву, где уже учатся старшие сыновья. Антон, которому необходимо сдать экзамены и получить аттестат, останется в Таганроге совершенно один.

О жизни А. П. Чехова в 1876—1879 годах известно только по переписке с семьёй. Это период взросления и становления личности писателя. Он всерьёз взялся за учёбу и самообразование, много читал, подрабатывал репетиторством и большую часть денег отправлял семье, ходил на обеды к богатым родственникам и вынужден был благодарить за «кусок хлеба», жил «из милости» в каморке так и не ставшего своим дома, распредавал остатки мебели и отцовских вещей из чулана. Краснел оттого, что в дождливую погоду не было калош и оставались грязные следы, стеснялся своей плохой, изношенной обуви и потёртых брюк. Но обрёл внутреннюю свободу, научился не искать сочувствия и заставил уважать своё человеческое достоинство, которое называл «чувством личной свободы». В 19 лет в письме к брату Михаилу Чехов излагает свой моральный кодекс, который через десять лет окончательно прояснит в другом письме — к издателю А. С. Суворину. По Чехову, главный конфликт в жизни каждого человека — это противостояние

внутреннего рабства и личной свободы, борьба с пошлостью жизни во всех её проявлениях.

В 1879 году Антон Чехов получил аттестат, его имя внесено в почётную книгу таганрогской гимназии. Будущий писатель отправляется в Москву к своей семье.

Московский период. По приезде в Москву А. П. Чехов окончательно утверждается в роли главы семейства. Семья испытывала крайнюю нужду, снимала несколько комнат в полуподвале. Чтобы хоть как-то жить, мать обстиривала соседей и готовила им обеды. Благодаря стараниям Антона жизнь постепенно наладилась. Он был единственным в семье, кто никогда не повышал голоса, видел за собой право говорить окружающим: «не лги», «будь справедлив».

А. П. Чехов
в год окончания
гимназии (1899)

Профессию А. П. Чехов получил на самом трудном факультете Московского университета — медицинском, он не провалил за весь срок обучения ни одного экзамена.

Есть два мнения относительно того, почему А. П. Чехов стал врачом. Во-первых, желание родителей, которые считали профессию доходной и престижной: практикующий врач имел до 10 тысяч в год, свой экипаж и брал за визит 5 рублей. Во-вторых, в юности Антон сильно простудился в степи и его выхаживал доктор Шремпф. Именно тогда А. П. Чехов и определился в выборе профессии, которая может быть полезна обществу.

Старшие братья искали себя в творчестве. Николай был художником и карикатуристом, Александр — неплохим литератором и журнальным редактором. Именно они ввели студента-медика в литературно-журнальную жизнь Москвы.

А. П. Чехов отправлял многочисленные рассказы в юмористические журналы с единственной целью — прокормить большое семейство. Именно ответственность перед близкими заставляла

его днём учиться, а вечерами и по ночам сочинять и подрабатывать в газетах репортёром.

Рассказ «Письмо к учёному соседу» был опубликован 9 марта 1880 года в еженедельнике «Стрекоза». А. П. Чехову понадобится почти два года, чтобы добиться признания и стать постоянным автором популярных юмористических изданий «Стрекоза», «Будильник» и чуть более серьёзного — «Зритель». Из представленных им рассказов опубликована была только половина. Гонорары были маленькими, поэтому авторы вынуждены писать несколько произведений в один номер и придумывать себе различные псевдонимы. У Чехова их наберётся более сорока, но самый известный (как память о Таганроге) — гимназическое прозвище Антоша Чехонте.

В 1881 году, будучи студентом, Чехов практикует в земской больнице в подмосковном Воскресенске, позже, в 1884 году, подрабатывает врачом в Звенигороде. Для писателя это новые наблюдения, большое количество людей всех сословий (именно отсюда выйдет знаменитая «Хирургия»). По свидетельствам коллег, Чехов был отличным диагностом и психотерапевтом, любил подолгу беседовать с больными. Его привлекало их душевное состояние, оттенки человеческой натуры.

16 июня 1884 года А. П. Чехов получил диплом и занялся врачебной практикой. Долгое время он искренне считал медицину своей высшей жизненной целью и не подписывал рассказы, фельетоны, репортажи настоящим именем. А в феврале 1886 года А. П. Чехов так расставил приоритеты: «Фамилию и свой фамильный герб я отдал медицине, с которой не расстанусь до гробовой доски. С литературой же мне рано или поздно придётся расстаться».

Н. П. Чехов (художник),
А. П. Чехов (журналист) —
братья А. П. Чехова

А. П. Чехов —
студент медицинского факультета
(1882)

Начинается период литературного творчества Чехова, перевернувший представление о русской реалистической традиции, который займёт чуть менее четверти века. Он покорил столичный Петербург не только как отменный рассказчик, но и как репортёр, который мог написать обо всём: от любви к рыбалке до известных судебных процессов. Позже Чехов скажет: «Как репортёры пишут свои заметки о каком-либо событии или происшествии, так и я писал свои рассказы».

 Живое воображение и природная наблюдательность, отменное чувство юмора, умение обратить серьёзную ситуацию в шутку — это отличительные черты раннего творчества Чехова. Хотя, по собственному признанию А. П. Чехова, это были «годы, потраченные впустую», сложились важнейшие особенности рассказов начинающего писателя:

- умение подмечать детали;
- краткость изложения (без длинных описаний и авторских рассуждений);
- конкретика места и действия;
- отсутствие поучительности, выводов.

Основой для рассказа А. П. Чехова может стать любой случай, сценка из жизни и даже любой предмет.

Герой рассказов Чехова — «маленький человек» (мелкий чиновник, обыватель). Он жалок и, кажется, не достоин сострадания.

Встреча с петербургским юмористом Н. А. Лейкиным, издателем журнала «Осколки», была очень важна в становлении писателя. В этом журнале Антон Павлович вёл еженедельную колонку «Осколки московской жизни». Лейкин помог издать два сборника рассказов.

Первый сборник — «Сказки Мельпомены»¹ (1884) — прошёл незамеченным для критиков, но был отмечен скандалом: продавцы ошибочно определили книгу в детский отдел и к ним стали приходить возмущённые родители.

¹ *Мельпомена* — в древнегреческой мифологии муза трагедии, ставшая символом театрального искусства.

Н. А. Лейкин считал себя изобретателем «осколочного» жанра — коротких юмористических рассказов. Но в его издании не было места ни для сатиры, ни для серьёзных произведений. Чтобы удержать Чехова, издатель платил ему по 8 копеек за строчку, еженедельно требуя по рассказу объёмом в сто строк. Так шлифовалось мастерство, чувство стиля, так родилось знаменитое: «Краткость — сестра таланта».

Н. А. Лейкин устроил Антона Павловича в «Петербургскую газету», которая открыла читателю «несмешного» Чехова. Здесь автор мог печатать более длинные рассказы на серьёзные, социально значимые темы. Так, юмористический рассказ «Лошадиная фамилия» (1885) был опубликован в «Петербургской газете» в разделе «Летучие заметки». Там же вышли «Злоумышленник» (1885), «Ванька» (1886) и «Тоска» (1886), «Мальчики» (1887) и «Спать хочется» (1888).

Автор обладал неповторимым чувством юмора и безжалостной прямотой сатирика. Поэтому в его рассказах появляется социальный фон: «Смерть чиновника» (1883), «Толстый и тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), «Жалобная книга» (1884), «Хирургия» (1884). При этом А. П. Чехов беспристрастен, он ставит проблему, но не решает её, оставляя право за читателем иметь собственное мнение, изображает жизнь в её повседневных проявлениях, но не выносит ей приговора.

С 1880 по 1888 год А. П. Чехов написал более ста рассказов, которые составили четыре сборника: «Сказки Мельпомены», «Пёстрые рассказы», «В сумерках», «Хмурые люди». Впоследствии А. П. Чехов, необычайно критичный и требовательный к себе, для собрания сочинений существенно отредактировал свои ранние рассказы.

Возможно, Чехов-беллетрист навсегда оставил бы литературу и окончательно стал доктором Чеховым, но в самом начале 1886 года выходит рассказ «Панихида», под которым автор впервые неохотно соглашается поставить своё настоящее имя — «А. Чехов». Рассказ был напечатан в газете «Новое время»

издателя и критика А. С. Суворина, который так высоко ценил талант писателя, что отдал распоряжение в редакции: «То, что принесёт, ставить в номер не редактируя». Суворин станет главным издателем произведений А. П. Чехова на протяжении последующих 12 лет, их будут связывать непростые личные отношения, обширная переписка.

А. П. Чехов — один из «модных» авторов-беллетристов и серьёзный, подающий надежды прозаик, ему хорошо платят за строку и предлагают щедрые авансы. В довершение всего он получает письмо от Д. В. Григоровича — академика, друга Н. А. Некрасова и И. С. Тургенева, ученика В. Г. Белинского. Григорович называет талант Чехова «настоящим», выдигая его из круга «литераторов нового поколения».

Наступает знаковый 1888 год: в январе написана повесть «Степь», восторженно принятая критикой и читателями. Осенью за сборник рассказов «В сумерках», посвящённый Д. В. Григоровичу, А. П. Чехов получает Пушкинскую премию. Но, добившись признания в литературе, он не оставляет врачебную практику.

Теперь уже в глазах читателей и критиков Чехов из беллетриста, подающего литературные надежды, становится продолжателем классической традиции, наследником Тургенева, Толстого и Достоевского. Планка слишком высока, и от автора ждут соответствия определенным критериям, ведь в России статус литературы и писателя совершенно особый. Однако А. П. Чехов не стремится соответствовать литературным канонам. Критики, признавая его писательский талант, указывают на то, что растрачивается он понапрасну, и называют его «жрецом беспринципного писания».

Сахалин. В 1890 году А. П. Чехов по собственной воле и за свои деньги поехал к каторжанам на остров Сахалин. На это было несколько причин.

Первая — очередной вызов себе, по его собственным словам, необходимость «дрессировать себя». (Смерть брата Николая, женитьба брата Александра делают Чехова уже не настолько нужным семье.) Вопреки пришедшему славе, благополучию и достатку он находит «малое», но не менее важное дело. Это по-

зияция настоящего интеллигента, который должен принимать участие в судьбе России, приносить конкретную пользу.

Вторая причина — ответ недоброжелателям, которые упрекали его в отсутствии сострадания к человеку. Чехов показал, что настоящее сострадание — это поступок, конкретное действие, результат, а не пространные разговоры в салонах и кружках, не выдуманные персонажи и сюжеты, так похожие на российскую действительность, а вполне реальные люди, которые нуждаются в конкретной помощи.

Была и третья причина — чеховская страсть к путешествиям, смене обстановки.

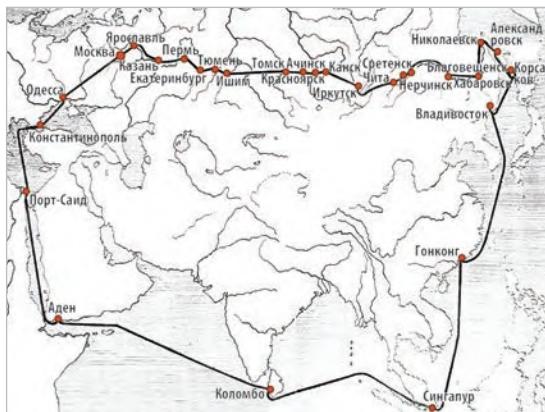
А. П. Чехов путешествовал как частное лицо, никто не видел в нём известного писателя, знаменитость. Вначале по Волге и Каме до Перми, после поездом до Тюмени и, наконец, дальше 4 тысячи вёрст только на лошадях. Сталкивался с испытаниями на протяжении всего пути: сырость, непролазная грязь, по которой приходилось шлётать в валенках, ночёвки в прихожих постоянных дворов, жизнь впроголодь.

Если на Сахалин Чехов ехал через всю Россию, открывая её для себя заново, то обратно он возвращался на пароходе через Китай, Японию, Суматру, остров Цейлон (Шри-Ланка), который назвал земным раем, Индию, Турцию и по Чёрному морю прибыл в Одессу.

Три месяца А. П. Чехов добирался до Сахалина, три — был на самом острове, провёл там первую перепись населения (10 тысяч человек), зашёл в каждую избу, лечил людей.

Сахалин — крупнейший остров Российской Федерации, расположенный в северо-западной части Тихого океана, к востоку от России и к северу от Японии. В XIX веке он был местом политической ссылки. С 1869 года сюда стали ссыльять приговоренных к каторге, чаще всего пожизненной. Постепенно каторжники стали основной частью населения Сахалина.

Карта путешествия А. П. Чехова на Сахалин

Именно он «открыл» сам остров и его обитателей для цивилизованной России в книге «Остров Сахалин». Ни одно из произведений Чехов не писал так долго (1891—1893). Правда, которую рассказал писатель в книге, взволновала читателей. По всей России был проведён сбор пожертвований на приюты, школы, библиотеки для сахалинских детей. Правительство было вынуждено командировать на Сахалин комиссию, чтобы проверить данные, сообщённые Чеховым. Следствием этого явилось улучшение жизни ссыльных, были отменены и телесные наказания.

Возвращение в Москву. Мелиховский период. В 1892 году здоровье ухудшается, и А. П. Чехов решает переехать в провинцию. Сестра Мария по его поручению приобрела в 79 верстах от Москвы запущенное имение Мелихово.

Музей-усадьба
в Мелихове

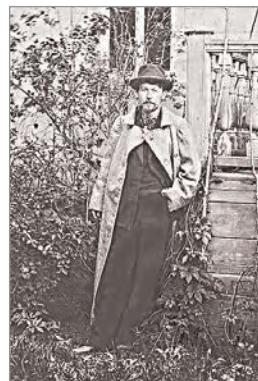
В Мелихово А. П. Чехов перевёз отца, мать, сестру и принялся за наведение порядка. Писатель окунается в мир русской усадебной жизни: лошади, корова, собаки, свиньи, телята, овцы, куры и утки. Собственно-ручно высаживает 50 владимирских вишнен, мечтает завести пасеку. Складывается впечатление, что Чехов стал сельским жителем и разрешил для себя конфликт природы и цивилизации.

ции в пользу первой. В мелиховском укладе проявляется уважение ко всякой жизни и осознание её самоценности: прирученные, доверившиеся человеку цыплята не могли быть съеденными; Чехов искренне переживал о смерти ёжика, который жил в амбаре и ловил мышей, а мышей, пойманных в доме, выпускал обратно в лес.

1890-е годы — время лучших «несмешных» произведений Чехова. Поражает «аритмия» чеховского творчества: он мог по-долгу не писать, а мог работать как каторжный. В первой половине 1890-х годов написаны «Дуэль», «Попрыгунья», «Палата № 6» (писатель Н. С. Лесков скажет: «Всюду — палата № 6. Это Россия»), «Студент» («самое светлое моё произведение»), «Скрипка Ротшильда» (вариации на тему «маленького человека» и жизни, прожитой впустую).

Заботу о простом человеке, верность профессии Чехов считал главной в своей жизни. В 1891 году писатель организует сбор книг и пособий для сахалинских школ и библиотек. Первое, что сделал А. П. Чехов, поселившись в Мелихове, — открыл бесплатный медицинский пункт, чтобы лечить крестьян. Участвовал в организации добровольных пожертвований во время всероссийского голода. В 1892 году во время масштабной эпидемии холеры ему в уезде был выделен санитарный участок — 25 деревень и 4 фабрики. Доктор Чехов был в одиночку всё лето на посту, в постоянных разъездах, буквально не вылезая из тарантаса, заходил, как и на Сахалине, в каждую избу, и холера «не прошла», а его участок был признан образцовым. В дальнейшем он построил две школы (1896, 1897), лечил крестьян бесплатно, состоял в различных уездных комитетах по строительству дорог и мостов, почтовых станций, больниц, участвовал во всеобщей переписи населения (уезд был немаленький — 250 квадратных километров).

Мелихово подарило писателю пять лет вполне счастливой жизни, за которые в знаменитом чеховском флигеле было

А. П. Чехов
в Мелихове
(начало
1890-х годов)

написано 42 произведения (в том числе пьесы «Чайка», «Дядя Ваня»). Но из-за проблем со здоровьем Антон Павлович вынужден был продать его и перебраться в Ялту.

Ялтинский период. В 1897 году здоровье снова ухудшается, А. П. Чехов окончательно отказывается от врачебной практики, хотя это решение даётся ему с большим трудом. Стремясь поправить здоровье, писатель живёт в Ницце, продаёт Мелихово и покупает дачу в Ялте. Передаёт свои книги в таганрогскую библиотеку.

В 1898 году состоялось счастливое знакомство с актрисой Ольгой Книппер, примой¹ Московского Художественного театра, с которой он тайно повенчался в 1901 году. Их, таких разных, связывало настоящее чувство. Сохранилась трогательная переписка: «...я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, ещё долго, т. е. что я тебя люблю — и больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству».

В августе 1899 года А. П. Чехов окончательно переселяется в свой новый ялтинский дом-дачу, становится членом попечительского совета ялтинской гимназии. Несмотря на нездоровье, писатель заботится об отдыхе и лечении больных туберкулёзом, растит новый сад, посаженный своими руками.

В позднем творчестве А. П. Чехов продолжает исследование быта и жизни обычных людей. Вторая половина 1890-х усиливает ощущение несостоявшейся жизни, в которой ничего не происходит, нет места ни высоким устремлениям души, ни подлинному чувству. Внутреннее рабство, добровольное бегство от жизни, «футлярность» в своих разнообразных зловещих проявлениях станут главной темой

А. П. Чехов
с женой
О. Л. Книппер-
Чеховой

¹ Театральная прíма (от лат. *prima* — «первая») — актриса, занимающая первое положение в театре, ведущая солистка труппы, исполняющая главные роли в спектаклях.

его рассказов 1898—1899 годов: «О любви», «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой». Их герои не выдержали испытания временем и превратились в обывателей, жизненные ценности и идеалы которых соответствуют формуле «пошлость пошлого человека».

В Ялте писатель отдалён от центра культурной жизни. Но его навещают Л. Н. Толстой, И. Е. Репин, А. И. Куприн, Максим Горький. Ненадолго приезжает на «белую дачу» О. Л. Книппер. Не прерываются и связи с Московским Художественным театром.

А. П. Чехова приглашают в Москву на премьеру «Вишнёвого сада» (1904) в МХТ, где его чествуют по случаю 25-летия литературной деятельности. По дороге писатель простудился. Состояние здоровья его резко ухудшается. Через несколько месяцев он уезжает с женой на немецкий курорт Баденвейлер. Ночью 2 (15) июля Антону Павловичу стало плохо. Вызванному доктору умирающий писатель сам помог поставить диагноз, произнеся на немецком языке: «Я умираю». Через неделю Чехова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Постановки и экранизации произведений А. П. Чехова.

Многие произведения А. П. Чехова неоднократно экранизировались. Первые экранизации были сделаны на киностудии «Беларусьфильм» (тогда «Советская Беларусь»). Там в 1938 году режиссёр С. И. Сплошнов снял два короткометражных фильма — «Маска» и «Налим». А в 1939 году режиссёр И. М. Анненский экранизировал рассказ «Человек в футляре».

Разные режиссёры снимали фильмы по произведениям Чехова: И. Е. Хейфиц («Дама с собачкой», 1960; «В городе С.», 1966; «Плохой хороший человек», 1973) и С. И. Самсонов («Попрыгунья», 1955; «Три сестры», 1964); С. Ф. Бондарчук («Степь», 1977); А. С. Кончаловский («Дядя Ваня», 1970); Н. С. Михалков («Неоконченная пьеса для механического пианино», 1976); Р. Г. Балаян («Каштанка», 1975).

А. П. Чехов
на своей
ялтинской даче

Многие из экранизаций созданы по мотивам нескольких рассказов. Например, белорусско-российский проект 2014 года «Предмет обожания» («Уездная драма»), основой для которого, по словам режиссёра О. Базилова, стали 17 произведений А. П. Чехова.

Одна из первых постановок на белорусской сцене — пьеса «Дядя Ваня» (режиссёр В. В. Кумельский, 1936 год) в Русском драматическом театре. В Белостоке во время гастролей театра в 1941 году должна была состояться премьера пьесы «Три сестры» (режиссёр Д. А. Орлов), но началась война — и труппа вынуждена была добираться пешком и на грузовиках до Могилёва. Полноценное «открытие» чеховской драматургии произойдёт в 1949 году. И это будет пьеса «Дядя Ваня» на сцене Русского драматического театра (режиссёр Д. А. Орлов).

Позже пьесы А. П. Чехова будут ставиться такими известными режиссёрами, как Н. Н. Пинигин («Чайка» — Национальный академический театр имени Янки Купалы), В. Н. Раевский («Три сестры» — Национальный академический театр имени Янки Купалы), О. О. Жюгжда («Чайка» — Гродненский областной театр кукол), А. А. Лелявский («Чайка. Попытка прочтения», «Драй швестерн» (по мотивам «Трёх сестёр»), «С Парижем покончено!..» (по мотивам «Вишнёвого сада») — Белорусский государственный театр кукол), Альгирдас Латенас («Дядя Ваня» — Брестский академический театр драмы). Хореограф С. Л. Микель поставил балет «Вишнёвый сад» в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Пьесы А. П. Чехова поддаются самым разным прочтениям: от подчёркнуто психологических постановок К. С. Станиславского начала XX века до неожиданных сценических воплощений Г. А. Товстоногова, М. А. Захарова и других режиссёров второй половины XX века и современности.

1. Каким образом на жизнь А. П. Чехова повлияло его происхождение?
2. Используя материалы пособия, составьте хронологическую таблицу жизни и творчества А. П. Чехова.

3. Если посмотреть на многочисленные чеховские фотографии разных лет, то видно, насколько меняется лицо писателя. Сравните фотографии и портреты разных лет, размещённые в учебном пособии. Какие изменения вы замечаете во внешности писателя? Как они связаны с биографией и творчеством А. П. Чехова?
4. Объясните, как повлияла на творчество А. П. Чехова эпоха 1880-х годов. Почему критики утверждают, что в его произведениях представлена «вся Россия»? Почему критик и писатель К. И. Чуковский говорил: «Если бы из всех этих рассказов, из многотомного собрания сочинений вдруг каким-нибудь чудом на московскую улицу хлынули все люди, изображённые там, произошла бы ужасная свалка...»?
5. Составьте топ-10 чеховских афоризмов, укажите названия произведений, откуда они пришли. Объясните причину популярности чеховских фраз.
6. Изучите ресурс «Мировое значение творчества А. П. Чехова». На его основе тезисно сформулируйте, в чём заключается влияние писателя на развитие мировой литературы.
7. Выполните задание «Тематический тест “Жизненный и творческий путь А. П. Чехова”».

РАССКАЗЫ А. П. ЧЕХОВА

В прозе А. П. Чехов прошёл путь от весёлого Антоши Чехонте до «серьёзного» писателя-классика, автора «несмешных» рассказов, которые отражают все стороны жизни в современной ему России.

«Он — великий, может быть даже в русской литературе величайший, бытописатель. Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX века в мельчайших подробностях» (Д. С. Мережковский).

В творчестве А. П. Чехова принято выделять два периода: ранний и зрелый.

Ранние рассказы («Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия», «Хирургия» и др.) похожи на небольшие

сценки. Их героями являются мелкие чиновники, обедневшие дворяне, представители интеллигенции (учителя, врачи) и духовенства. Их фамилии или прозвища подчёркивают социальный статус или выражают главную черту характера. Экспозиции в рассказах нет или она очень короткая. Действие развивается стремительно. Герои, как правило, попадают в комическую ситуацию из-за невежества, недалёкости, чинопочтания и т. п. Развязка оказывается неожиданной. Часто финал остаётся открытым. Всё это сближает ранние рассказы Чехова с анекдотом.

Позднего Чехова интересуют две основные темы, которые ставят его бровень с такими классиками XIX века, как И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой: борьба с пошлостью внешней жизни и обращение к проблеме внутреннего рабства.

Комплекс «футлярности» — внутреннее рабство человека, которое писатель рассматривал не столько как социальное явление, физическое или духовное унижение личности, сколько как собственное желание человека оставаться рабом. «Футлярности» противостоит осознанная внутренняя свобода человека, его честь, совесть, личный выбор в повседневном малом деле, которое надо делать, не служение «высоким идеалам», но вполне конкретное действие «здесь» и «сейчас».

У «позднего» Чехова важное место в создании образов отводится пейзажу. В 1889 году Чехов писал Суворину: «Природа очень хорошее успокоительное средство»; а в мае 1894 года замечает: «Я думаю, что близость к природе и праздность составляют необходимые элементы счастья: без них оно невозмож-но». Труд, справедливость и счастье связаны у Чехова с природой. Краткий пейзаж даёт читателю возможность самому «дописывать» его. Чеховские описания природы имеют вполне самостоятельное значение.

Лирические пейзажи у А. П. Чехова импрессионистичны, музыкальны, поэтичны. Они часто начинают произведение и

создают тональность, определённое настроение, например в рассказах «Дом с мезонином» или «Дама с собачкой».

Иногда природа передана через восприятие героя, а поэтому отражает его психологическое состояние и готовит читателя к изменениям в судьбе персонажа: «Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали тёмные листья» («Ионыч»); «Всё, всё напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени» («Попрыгунья»). Во время ночного свидания мягкий лунный свет отвечает трепетному состоянию Старцева; луна уходит за облака, когда тот теряет надежду и на душе его становится темно и мрачно.

И в пейзаже, и в характеристике героя, и в его поступках А. П. Чехов делает акцент на художественных деталях, которые позволяют при небольшом объёме рассказа создать полный, целостный образ.

 Художественная деталь — часть образа (предмета, внешности, пейзажа, поступка и т. п.), которая имеет большее значение для выражения смысла образа, чем другие элементы (укушеннный собачкой палец Хрюкина или шинель Очумелова в «Хамелеоне»).

В своих произведениях А. П. Чехов использует разные детали для создания образов. Чаще всего это *предмет, вещь* (решето с конфискованным крыжовником в рассказе «Хамелеон», лорнетка Анны Сергеевны из рассказа «Дама с собачкой»). Мастерски использует автор *цветовую деталь* — это и способ отражения внутреннего состояния героев, и способ характеристики героев (тёмные очки Беликова, разноцветные бумажки-деньги Ионыча). Произведения Чехова насыщены эффектными *звуковыми деталями* и музыкой (Екатерина Ивановна в рассказе «Ионыч» играет на рояле, но вместо музыки доктор Старцев слышит гром и представляет падающие камни; в «Даме с собачкой» Гуров «думает и мечтает» об Анне Сергеевне «под звуки плохого оркестра, дрянных обычательских скрипок»). Деталью может быть отдельная *фраза* («Как бы чего не вышло» — у Беликова, «Ох! Не надо бы полнеть!» — у доктора

Старцева) или одно слово, которое может повторяться несколько раз в разных контекстах («Дымов» — так называет своего мужа Ольга Ивановна в «Попрыгунье», а он, в свою очередь, обращается к жене «мама»).

Своеобразие чеховского творчества составляет наличие подтекста, или «подводного течения», — так назвал В. И. Немирович-Данченко подтекст в пьесах А. П. Чехова.

 Подтекст — неявный, скрытый смысл произведения, который должен «достроить» читатель.

Подтекст в рассказах А. П. Чехова создаётся с помощью различных *приёмов*.

 В рассказах А. П. Чехова подтекст формируется благодаря *построению предложения, авторским оценкам* происходящего. Любимая фраза Беликова («Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло!») по структуре напоминает реплику Городничего из «Ревизора» Н. В. Гоголя («Оно, конечно, Александр Македонский — великий герой, но зачем же стулья ломать?»). Подготовленный читатель видит в словах Беликова авторскую ironию, которая направлена против всеобщего страха.

Подтекст может иметь даже заголовок. Рассказ о превращении интеллигента доктора Старцева в пошлого обывателя назван «Ионыч», т. е. он приспособился к жизни в уездном городе, стал там «своим». История Ольги Ивановны названа «Попрыгунья» — вспоминается героиня басни И. А. Крылова: недалёкая, ленивая, стремящаяся к красоте, но совершенно не знающая жизни. И эти характеристики автоматически переносятся на героиню чеховского рассказа.

Язык А. П. Чехова прост и понятен. Заслуга его как рассказчика в том, что он старательно избегал речевых штампов и перегруженности текста средствами художественной выразительности. Именно поэтому творчество А. П. Чехова, как писал Л. Н. Толстой, «понятно и сродни не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще».

1. По материалам раздела «Рассказы А. П. Чехова» и по сведениям, включённым в биографию писателя, создайте схему или опорный конспект «Особенности рассказов А. П. Чехова».
2. Выделите ключевые отличия ранних рассказов от позднего творчества А. П. Чехова. Определите также, какие средства и приёмы объединяют ранние и поздние рассказы писателя.
3. Соберите «Каталог чеховских деталей». Для этого объединитесь в группы, определите рассказы, из которых будут отбираться детали. Классифицируйте найденные детали, подберите соответствующие фрагменты из текста и иллюстрации (при необходимости) к рассказам, где отчётливо видна роль художественной детали.
4. Рассказы А. П. Чехова всегда информативны. Составьте новостную ленту по материалам и событиям чеховских произведений на одном из порталов, выделите главную новость, рубрики («социальных» новостей, «светскую» и т. п.), составьте рейтинг новостей.
5. Какой из рассказов А. П. Чехова вы хотели бы экранизировать? Какую основную задачу вы поставили бы перед актёрским коллективом?
6. Изучите ресурс «Художественные особенности прозы А. П. Чехова». Объясните, в чём суть чеховского психологизма.

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

«Футлярность» — ведущая тема в творчестве А. П. Чехова 1890-х годов. Это не просто свойство характера, которое подметил писатель у своих современников. Это целое мировоззрение, суть которого в стремлении организовать жизнь через запреты, боязнь всего нового, прогрессивного. А. П. Чехов показывает разные варианты «футляра», которые изобретает человек для себя. Рассказ «Человек в футляре» открывает галерею «футлярных» людей.

Над рассказом писатель работал ещё в Мелихове около двух месяцев (май — июнь 1898 года): мешала болезнь. Впервые он был опубликован в журнале «Русская мысль» в том же году. Современники писателя выдвигали несколько кандидатур, которые могли бы послужить прототипами для Беликова, но все они имели лишь небольшое сходство

с героем. Считается, что в этом рассказе А. П. Чехов передал не только нравы, царившие в таганрогской гимназии, где он когда-то учился, но и общую атмосферу страха, которая охватила всю Россию в начале царствования Александра III.

С. Алимов.
Беликов

Композиция произведения — «рассказ в рассказе»: запоздавшие охотники ночью рассказывают разные истории. В обрамлении упоминается о Мавре, жене старосты, которая никогда и нигде не была, «последние 10 лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу». Буркин ставит вопрос, является ли атавизмом такое поведение. И в доказательство массовости явления, которое получит название «футлярность», рассказывает историю своего друга и коллеги **Беликова**.

Футляр Беликова становится художественной деталью, которая описывает смысл произведения, показывает внутренний мир героя. Учитель древнегреческого языка запугал прежде всего себя самого, поэтому он боится повара Афанасия, начальства, воров. Он попытался спрятаться от мира за тёмными очками, поднятым воротником, вечными калошами и зонтиком, но не смог. Жизнь врывается в серое существование Беликова и всего городка вместе с новым учителем истории и географии **Михаилом Саввичем Коваленко** и его сестрой-красавицей **Варенькой**. Их молодость, громкая малороссийская речь, заливилистый смех, шум, пение, громкие споры и езда на велосипеде так необычны для городка, что едва не всколыхнули в нём жизнь. Автор противопоставляет Беликова (пассивное, безжизненное прозябанье, внутреннее рабство) и Коваленко (жизнеутверждающую, активную позицию, позитивное мышление). Беликов со своим «футляром» оказывается несовместим с жизнью. Он попытался запугать Коваленко, но впервые получил отпор: его не испугались — и Беликов от этого умер.

Смерть Беликова освобождает учителей: «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, — это большое удовольствие».

Но даже на похоронах, хотя все радуются, у всех «были скромные, постные физиономии». «Долгожданная свобода» быстро закончилась: «Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь... не стало лучше», — говорит Буркин. Оказалось, что дело не в Беликове, а в самих людях. Беликов, конечно, успел навязать им свою жизненную позицию. Но Иван Иванович Чимша-Гималайский в финале рассказа расширяет понятие «футлярности». Теперь под эту категорию попадает любое лицемерие, существование «среди бездельников, сутяг, праздных женщин». Таким образом, писатель ставит проблему личной ответственности человека за себя, свой жизненный выбор, свои поступки.

Сатирическое изображение пороков в рассказе. В зрелом творчестве А. П. Чехов отказывается от юмористического подхода в изображении общества. Характеры героев выписываются острее и чётче. Основными приёмами в создании образов становятся *сатира и гротеск*. Все эти особенности чётко проявились в рассказе «Человек в футляре».

Гротескно представлен внешний вид Беликова, скованность его речи, его реакция на катание на велосипеде Вареньки. Стремление героя всё упаковать в чехол говорит о педантичности Беликова, его аккуратности, доведённой до абсурда. Гротескна карикатура «Влюблённый антропос», которую подбросили Беликову. Приём гротеска использован Чеховым также при описании лица Беликова в гробу: «...выражение у него было кроткое, приятное, даже весёлое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет».

А. П. Чехов часто ставит своего героя в комическое положение: Беликов молча сидит в гостях, свалился с лестницы к ногам Вареньки. Но у окружающих, кроме Коваленко и его сестры, такие ситуации вызывают не смех, а страх.

Писатель предупреждает об опасности «футлярной» жизни: любая оболочка состоит из собственных предрассудков, мешает человеку развиваться, превращает его в тупого обывателя.

Исследователи отмечают, что «Человек в футляре» — сатира на всё общественное устройство России 1880-х годов.

1. Соберите по тексту рассказа «футляр» Беликова. Какие разновидности художественных деталей использует писатель, чтобы создать этот образ?
2. Найдите детали, указывающие на то, что «футлярностью» заражены все учителя в гимназии и жители города.
3. Исчезла ли «беликовщина» сегодня? Опишите, как может выглядеть и вести себя современный Беликов. По каким признакам его можно отличить от других?
4. Можно ли «не заразиться беликовщиной»? Придумайте несколько правил-рекомендаций о том, как вести себя с людьми, имеющими высокий уровень тревожности.

ПОПРЫГУНЬЯ

Исследователи считают, что прототипами героев рассказа «Попрыгунья» стали художница Софья Петровна Кувшинникова и посетители её салона, известного в Москве 1880-х годов. В художнике Рябовском запечатлены некоторые черты известного пейзажиста И. И. Левитана, который давал уроки Кувшинниковой, ездил вместе с ней на Волгу, чтобы рисовать этюды. После публикации «Попрыгуньи» Левитан хотел вызвать Чехова на дуэль и на несколько лет «забыл» о писателе.

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Север» (1892). Судя по переписке с редактором, писатель долго не мог выбрать название: «...относительно названия я ничего ещё не придумал. Если уж так нужно, то назовите просто “Рассказ” или же “Обыватели”». Однако позже автор всё-таки дал рассказу название «Великий человек», но уже в следующем письме заметил: «“Великий человек” мне совсем не нравится. Надо назвать как-нибудь иначе — это непременно. Назовите так — “Попрыгунья”».

Сам А. П. Чехов оценил свой рассказ так: «Маленький, чувствительный роман для семейного чтения». Это история отношений Осипа Степановича Дымова и его жены, которая показывает, как близоруки и эгоистичны бывают близкие люди.

Ольга Ивановна и её супруг противоположны во всём. Она любит богемную жизнь с шумными вечеринками, яркими знаменитостями. Он ведёт размеренную, спокойную жизнь, читает лекции, работает в больнице и, как случайно выяснилось, занимается научными исследованиями. Ольга Ивановна окружила себя актёрами, певцами, литераторами, музыкантами и художниками — каждый из них обучает её своему искусству. Она очень увлечена этим процессом и не замечает мужа, оставляет ему роль метрдотеля, не считает зазорным унизить его этим «званием» перед своими гостями. Жестокая и легкомысленная, она уезжает рисовать с Рябовским, а затем, брошенная им, ищет сочувствия у супруга. А великодушный Дымов всё терпит и всё прощает жене.

Прозрение к героине приходит слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить. «Прозевала! прозевала!» — с издёвкой звучит со всех сторон. Героиня безутешна, но плачет она не только по мужу. Ольга Ивановна жалеет себя, оставшуюся в полном одиночестве, пропустившую главное, ради чего она всегда жила, — встречу с по-настоящему великим человеком.

«Попрыгунья» — рассказ не только о любви. Здесь писателю удалось показать раскол в обществе на людей, стремящихся к достижению ложных идеалов, и людей, которые свою жизнь посвящают служению Родине и науке. Ольга Ивановна ищет гениев, талантливых и душевных людей в среде мнимой творческой интеллигенции, не знающей своего назначения в жизни, неспособной двигаться в будущее, поражённой интригами и пошлыми любовными романами. Ольге Ивановне не удалось найти истинного интеллигента, она не видела, что человек будущего, одарённый талантом и богатой душой, находится рядом с ней. Это был её муж, доктор Дымов.

1. Прокомментируйте, почему и как изменилось название рассказа.
2. Составьте сравнительную таблицу «Жизненные ценности Ольги Ивановны и Осипа Степановича Дымовых», выписав в одну графу нравственные и смысловые ориентиры жены, в другую — мужа. Докажите с помощью цитат, кто в рассказе является носителем истинных, а кто — ложных ценностей.

3. Критики отмечают, что всё в доме Дымовых строилось по «закону перевёрнутых отношений», например, главой семьи был не Дымов, а жена. Продолжите этот ряд, обратив внимание на события, развернувшиеся после возвращения Ольги Ивановны из поездки по Волге.
4. Порассуждайте, что стало причиной смерти Дымова. Почему исследователи утверждают, что в трагедии «виноват не один только дифтерит»? Какие человеческие пороки осуждает в этом рассказе А. П. Чехов?
5. Напишите несколько страниц личного дневника от имени Ольги Ивановны. На каких событиях вы остановите свой выбор?
6. Как сложится дальше жизнь Ольги Ивановны? Л. Н. Толстой, например, не верил, что она сможет измениться. Предложите свой вариант продолжения рассказа «Попрыгунья».
7. Посмотрите экранизацию рассказа — одноимённый фильм «Попрыгунья» (режиссёр С. И. Самсонов, 1955 год). Какие детали использует режиссёр, чтобы показать отдалённость Дымова и его жены друг от друга? Какой эпизод отсутствует в рассказе, но введён в развитие киносюжета? Какую смысловую нагрузку он несёт в фильме?

ДРАМАТУРГИЯ А. П. ЧЕХОВА

Путь в драматургию. Середина 1890-х годов — открытие чеховского театра. Однако первые литературные опыты А. П. Чехова также связаны с этим видом искусства. Чехов-гимназист с успехом участвовал в любительских спектаклях, где самой запоминающейся стала его роль городничего в гоголевском «Ревизоре». В 18 лет он написал свою первую и вполне серьёзную вещь — пьесу «Безотцовщина», раскритикованную братом Александром за незнание жизни.

В культурной жизни Таганрога театр был явлением примечательным и отличался разнообразием репертуара. Так, в 1870-е годы в его репертуаре было 324 пьесы. Здесь ставились как французские водевили, так и классические оперы Беллини и Верди, трагедии Шекспира, романтические драмы Гюго и Шиллера, пьесы Гоголя и Островского. Именно

последние произвели на Чехова-гимназиста особенное впечатление. Гимназическое начальство посещение театра не одобряло, требовался специальный паспорт, да и билет стоил недёшево (15—20 копеек), поэтому на галёрку¹ приходилось пробираться тайком. А. П. Чехов вспоминал, что наклеивал себе накладную бороду, чтобы попасть в театр.

В конце 1880-х годов А. П. Чехов создаёт несколько водевилей² и сценок: «Медведь» (1888), «Предложение» (1889), «Трагик поневоле» (1889). Иногда он переделывает свои рассказы в драматические сценки, например, из рассказа «Свадьба с генералом» вышла блестящая сцена «Свадьба» (1890). Это так называемая малая драматургия А. П. Чехова.

Эпоха «больших» пьес. Чехов и МХТ. Осенью 1896 года А. П. Чехов завершает работу над пьесой «Чайка», своего рода драматургическим экспериментом. О новой пьесе автор пишет так: «...Можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу не раньше как в конце ноября. Пишу её не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женские роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви».

«Чайка» провалилась в Александринском театре в Петербурге: столичная публика была не готова, критики настроены враждебно, актёры плохо выучили роли, не поняли автора. После спектакля в Александринском театре Чехов долго бродил в одиночестве по ночным петербургским улицам и сказал: «Если я проживу ещё 700 лет, то и тогда не отдам в театр ни одной пьесы». Тогда не могли предположить, что за следующую пьесу «Дядя Ваня» будут бороться два лучших московских театра — Малый («Дом Островского») и Московский Художественный.

¹ Галёрка — верхний ярус зрительного зала театра, где расположены самые дешёвые места.

² Водевиль — лёгкая комедийная пьеса с анекдотичным сюжетом, в которой действие сочетается с песнями-куплетами, музыкой, танцами.

В 1898 году состоялся важный ужин в ресторане «Славянский базар» актёра К. С. Станиславского (настоящая фамилия — Алексеев) и режиссёра В. И. Немировича-Данченко, в результате чего появился МХТ. В 1919—2004 годах театр носил звание академического и назывался МХАТом, а с 2004 года — МХТ имени А. П. Чехова.

Режиссёр В. И. Немирович-Данченко первым разгадал тайну чеховских пьес и упросил поставить в новом театре «Чайку», называя её «единственной современной пьесой». Вторая премьера «Чайки» состоялась в МХТ 17 декабря 1898 года. Сам А. П. Чехов в успех пьесы не верил. У себя в Ялте он лёг спать пораньше, не положив рядом с собой халата и туфель, а потом бежал на поздний телефонный звонок через весь дом босиком. Триумф был полным. С тех пор на занавесе МХАТа изображена чайка, ставшая символом театра.

Главной темой пьесы «Дядя Ваня» (завершена в 1896 году) стала тема жизни, прожитой зря, без великих и малых дел, тема внутренней «футлярности».

В пьесе «Три сестры» (написана по заказу МХТ в 1900 году, поставлена 31 января 1901 года) нет таких внутренних противоречий, но во всём ощущается атмосфера безысходности, удущливости жизни, предчувствие краха целого мира. Чистые, светлые, благородные сёстры Прозоровы вынуждены жить в затхлой провинции, безо всякой надежды обустроить хотя бы свою личную жизнь, но при этом сохраняют веру в человечество и высокие идеалы, не разочаровываются в жизни.

А. П. Чехов с артистами
Московского
Художественного театра

Пьеса «Вишнёвый сад» (поставлена в 1904 году) — символическое прощание с XIX веком — писалась в последние месяцы жизни трудно («пишу в день по несколько строк»). Это пьеса-предвидение, завещание и главная чеховская загадка.

1. Выделите этапы в развитии драматургического таланта А. П. Чехова. Укажите произведения, написанные в каждый выделенный вами период.
2. Вспомните русских драматургов XIX века. Создайте хронологическую таблицу (или «ленту времени»), отразив в ней год создания произведения, его автора, название, жанр и темы, которые раскрывались в пьесах. Пользуясь составленной таблицей, расскажите, какие изменения произошли в драматургии XIX века, какие жанры были наиболее популярны.
3. Выполните тематический тест «Драматургия А. П. Чехова».

Художественные особенности драмы А. П. Чехова

В чеховском театре происходит полное нарушение традиции: здесь царствует драматург, а не актёр, главным читателем становится режиссёр. Любая постановка выступает как режиссёрская версия-интерпретация. Уже в «Чайке» впервые проявились все *особенности драмы* и чеховского театра.

Пьесам А. П. Чехова свойственна размытость жанра, сочетание трагического, комического, лирического начал.

Например, «Чайка», по определению автора, «лирическая комедия», но в finale происходит самоубийство одного из героев, что обычно считается признаком трагедии.

Основу пьес составляет особый конфликт — это не противостояние действующих лиц-антагонистов, а неразрешимый конфликт человека с эпохой, временем.

В пьесах всё внимание переключается на внутреннее состояние персонажей. Для его выражения используются различные приёмы (речевые характеристики, художественная деталь, образы-символы и др.).

Большую роль играют в произведениях ремарки, случайные реплики и паузы, которые придают пьесам А. П. Чехова особую музыкальность.

Все названные приёмы, а также художественные детали, образы-символы, являются способами создания подтекста — «подводного течения», по определению В. И. Немировича-Данченко. В паузах концентрируется главный смысл — его читатель должен «додумать», понять самостоятельно. Случайные реплики служат для перебоя ритма повествования.

Пьесам характерна бессобытийность. Внешняя обыденность происходящего компенсируется внутренним напряжением, которое испытывают герои произведений.

На сцене ничего не происходит, герои только много говорят. Все важные сюжетообразующие эпизоды происходят как бы за сценой, невидимы для зрителя и читателя, например аукцион по продаже вишнёвого сада в одноимённой пьесе.

Принципиально новая и система образов: у Чехова нет ни положительных, ни отрицательных героев, большую роль в развитии сюжета играют внесценические и второстепенные персонажи.

Так, в «Вишнёвом саде» важное место автор отводил Шарлотте — второстепенному персонажу. На это указывает тот факт, что именно эту роль Чехов писал специально для О. Л. Книппер. В драматических произведениях писателя нет ни злодеев, ни виноватых.

Пьесы Чехова состоят из четырёх действий.

Известно, что Чехов первоначально не планировал делить пьесу «Чайка» на акты и после завершения работы сделал неожиданное признание: «Вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен».

Особую роль в пьесах играет пейзаж.

Действие четырёх «главных» пьес писателя происходит в провинции, где природа занимает важное место. У Чехова природа из статичной декорации превращается в «живое» пространство и полноправного соучастника событий.

1. Составьте в тетради схему (таблицу) «Особенности драматических произведений А. П. Чехова». Подберите примеры из прочитанной пьесы (или дайте пояснения) к каждому положению схемы (таблицы).

2. Почему драматические произведения А. П. Чехова названы «новой драмой»? Назовите не менее пяти отличий пьес А. П. Чехова от драматических произведений, например А. Н. Островского.

3. Перечитайте ремарку перед первым действием комедии «Вишнёвый сад». Какие детали, на ваш взгляд, вызовут сложности при подготовке декораций? Рассмотрите иллюстрации на форзаце 2. Как в эскизе декораций воплощены эти детали?

Дядя Ваня

История создания и постановки. Основой пьесы «Дядя Ваня» была другая пьеса — «Леший» — комедия в четырёх действиях, написанная и поставленная в 1889 году. Эти два произведения разделяет шесть лет, а в них — поездка на Сахалин, провал «Чайки». Очень мало сведений сохранилось о том, как создавалось произведение. Известно, что А. П. Чехов собирался написать повесть, а вышла пьеса. У героев этого произведения современники находили реальных прототипов, например Михаил Чехов, брат писателя, в дочери Серебрякова видел их сестру Марию Павловну.

Премьера на российской сцене состоялась в Ростове-на-Дону (труппа Товарищества Н. Н. Синельникова, 1897 год), а 26 октября 1899 года в Московском Художественном театре «Дядю Ваню» поставили В. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский. Последний сыграл доктора Астрова, а в роли Елены Андреевны блистала О. Л. Книппер. Всего на сцене МХТ до 1917 года пьеса была сыграна 320 раз, считалась «визитной карточкой» этого театра.

В апреле 1900 года труппа МХТ после окончания крымских гастролей посетила А. П. Чехова в Ялте. В саду были оставлены качели и скамейка из декораций «Дяди Вани», а в кабинете — переплетённые красной лентой пальмовые ветви с надписью «Глубокому истолкователю русской действительности».

Своеобразие сюжета и конфликта. Пьеса располагает к себе зрителя жизненным правдоподобием, узнаваемостью персонажей, простотой сюжета. В небольшом имении живут и трудятся Иван Войницкий (дядя Ваня) и его племянница Соня. Почти все вырученные деньги они отсылают в город отцу девушки, профессору Серебрякову. Когда-то, 25 лет тому назад, имение было куплено для сестры Войницкого, в пользу которой он отказался от наследства. Теперь имение принадлежит Соне. Иван Войницкий делает управление имением смыслом всей своей жизни. Неожиданно сюда приезжает Серебряков с молодой женой: его отправили на пенсию, а жить в городе не позволяют средства.

При простоте сюжета конфликт в пьесе сложный, многоуровневый. Его можно разделить на внешний и внутренний. Внешний конфликт — это противостояние между «деревней» и «городом». Он становится основой ещё двух конфликтов — ситуативного (любовного) и глобального (экологического) (схема 27).

Однако внутренний конфликт, который связан прежде всего с образом Войницкого, имеет более важное значение для понимания смысла пьесы.

Тематика и проблематика пьесы. Тема несостоявшейся жизни становится главной в пьесе. Жизненный пример самого Чехова показывает, что человек может быть полезен на любом месте. Поэтому писатель изучает проблему самореализации личности, способность и желание найти своё «малое» дело в условиях пошлой жизни, готовность жить достойно и служить выбранным идеалам. Жизнь Войницкого проходит впустую, потому что он честно трудится не для себя, но и не для других. Серебряков-гений стал главной иллюзией его жизни. Однако и сам герой не готов изменить ситуацию.

В деревню приезжают «городские» жители и разрушают привычный уклад жизни: профессор брюзжит, жалуясь на болезни, работает ночью; его жена кружит головы Войницкому и Астрову

Схема 27. Своеобразие конфликта в пьесе «Дядя Ваня»

Чехова волнует проблема превращения интеллигента в «пошлого человека», который, осознавая своё предназначение, добровольно загоняет себя в замкнутый круг, находит свой «футляр». Чехов не обвиняет и не защищает своих героев, однако показывает «футлярность» как отличительную черту русской интеллигии. У Серебрякова «футляром» стал добровольный уход от общественной жизни в эпоху перемен. У Войницкого — добровольная жертва, боязнь перемен и новой жизни. У Астрова — разочарованность в себе, своём времени, понимание высшей жизненной цели и одновременно нежелание «выдавливать из себя раба». Всё позволяет считать «футлярность», добровольное бегство от жизни одной из важных тем пьесы.

Особое место в пьесе отводится экологической проблеме.

В период правления Александра III вышел указ «О сбережении и сохранении частных и общественных лесов» (1888). В результате появились казённые лесничества и лесоохраные комитеты, без санкции которых никто не имел права рубить лес, лесовладельцы за посадку леса поощрялись премиями. Лесопромышленники обязывались расчищать лесосеки, восстанавливать на них молодняк, охранять от пожаров.

А. П. Чехов был первым русским писателем, кто осознал необходимость защищать природу. Изменение климата, губительное и варварское отношение к природе со стороны человека, вырубка лесов (фраза «мы вырубаем леса» неоднократно звучит в его произведениях и во многом символична) — всё это неминуемо ведёт к разрушению человеческих связей.

Тема труда занимает в произведении важное место. Труд как общественная польза и жизненный идеал противопоставляется определённой жизненной ситуации и даже своей эпохе в целом. Каждый из героев делает осознанный выбор.

Серебряков всю свою жизнь оставался иждивенцем, существовал за счёт других и не задумывался над этим. Хотя именно для его поколения и сословия время открывало большие возможности, которые он использовал исключительно с выгодой

для себя. Для Войницкого и Астрова каждый день труд — естественная черта их натуры. Именно поэтому Войницкий бунтует против «серебряковщины» как социально-зла, пассивного созерцания жизни, бездуховности.

Астров и Войницкий пытаются преодолеть «футлярность» обыденного существования. У каждого есть своё «малое дело»: первый продолжает трудиться в имении, второй стремится сохранить леса в уезде.

Сцена из спектакля «Дядя Ваня» (режиссёр Г. Товстоногов, Войницкий — актёр О. Басилашвили, Астров — актёр К. Лавров)

Если у Войницкого остаётся поверженный кумир, ради которого он продолжает трудиться, наполняя свою жизнь иллюзорным смыслом, то Астров относится к подлинно «футлярным» людям 1890-х. Таким образом, можно говорить о единстве тем и образов в прозе и драматургии «позднего» Чехова.

Система образов. Проблема главного героя. В «Дяде Ване» три ключевые мужские роли (Войницкий, Серебряков, Астров) и две женские (Елена Андреевна и Соня).

Ивана Войницкого можно назвать центральным персонажем в пьесе с точки зрения развития конфликта, но это не означает, что он является главным героем. В раскрытии идеи произведения важную роль играют три поколения русской интеллигенции: Серебряков, Войницкий, Астров. Они объединяют её прошлое, настоящее и будущее. Чехов создаёт собирательный образ интеллигенции не только как представителей определённой социальной группы, но и как носителей философии жизни и морального кодекса существования, интеллигентской психологии и интеллигентского труда. В данном контексте конфликт Войницкого и Серебрякова выглядит вполне традиционно, как конфликт «отцов» и «детей».

Иван Войницкий — самый противоречивый и наиболее характерный из чеховских героев-интеллигентов: «светлая личность», от которой «никому не было светло», и «футлярный» человек, жизнь которого прошла зря, и в этом вроде бы никто и не виноват. По сути, в молодости Войницкий принёс три добровольные жертвы — материальную (отказ от наследства), семейную (остался управлять имением) и духовную (пожертвовал своим будущим ради более талантливого человека). Именно поэтому в его сознании происходит подмена причин и следствий собственной несостоявшейся жизни. Бунт Войницкого носит двойственный характер: осознанно и открыто выступая против «серебряковщины» как символа пошлой жизни и эпохи безвременя, он неосознанно бунтует против самого себя, добровольно избранных им жизненных стереотипов (конфликт интеллигента Ивана Войницкого и деревенского дяди Вани).

Серебряков — сын обычного дьячка (герой чуть младше Базарова, но старше Раскольникова), относится к первому поколению

русской интеллигенции (сам Чехов высоко ценил людей этого типа, пробивших себе дорогу в жизни самостоятельно). Серебряков, конечно, не гений, человек с яркой внешностью, харизматичный, но внутренне пустой и заурядный. Карьерист, который прожил жизнь в своё удовольствие. А теперь в осознании того, что лучшее в жизни в прошлом, а впереди болезни и старость, он становится желчным нытиком, страдает манией величия (пузырьки с лекарствами со всей России), деревня для него — «другая планета», а дом в 26 комнат — это «склеп». Его «футляр» в пьесе обретает вещественность — калоши и зонтик в тёплую погоду.

Уездный доктор **Астров**, современник и во многом единомышленник автора, становится проводником двух глобальных идей, которые принадлежат самому Чехову и подчёркиваются на протяжении всей пьесы: это забота о сохранении природы и рассуждение о делах, которые останутся в памяти последующих поколений.

Астров много трудится, лечит людей, но лишён цели, разочарован в жизни, не получает морального удовлетворения («я никого не люблю»), погряз в повседневности. Красота — это единственное, что его «захватывает». Он не способен изменить свою жизнь, хотя у него есть все предпосылки для этого: возраст, ум, понимание социальной ответственности. В этом его глубокая личная драма. Случайная деталь в кабинете дяди Вани — карта Африки — становится чеховским «ружьём», которое непременно должно выстрелить ближе к финалу. Именно она является символом другой жизни, в которую ещё можно вырваться, его иллюзией: «А, должно быть, в Африке теперь жарища!» Где-то есть далёкие миры, великие дела, но мы останемся здесь, на своём месте, и жизнь изо дня в день будет похожа и будет «вечная» Соня, такая правильная и такая некрасивая.

Три персонажа создают особую «атмосферность» пьесы, их можно назвать хранителями прошлой жизни. **Мария Васильевна Войницкая**, вдова тайного советника, мать дяди Вани и первой жены Серебрякова, всячески демонстрирует обожание к своему зятю, сохраняет его культ в доме и постоянно во всём укоряет своего сына. **Илья Телегин** — бывший помещик. Когда-то он принёс свою большую жертву — добровольно лишился своего имуще-

ства. Теперь же горько иронизирует по поводу того, что его называют «приживалом». **Марина** (единственный новый персонаж по сравнению с пьесой «Леший») — старая нянька из крепостных, носитель народной мудрости и жизненной простоты. Именно к ней обращаются за сочувствием и советом.

Пара **Елена Андреевна — Соня** представляет два типа женских героинь, характерных для творчества Чехова. Это прелестная «попрыгунья», скучающая бездельница и героиня-труженица, которая предпочтет каждодневное малое дело праздному безделью, будет открывать школы и больницы, помогать нуждающимся.

Трудно сказать, что такого особенного в Елене Андреевне, почему она становится «бесом разрушения», невольным центром действия в пьесе, где ведутся одни лишь бесконечные разговоры. Однако её ревнует муж, за ней ухаживают Войницкий и Астров. Очевидно, её «городская» непохожесть несёт в себе иллюзию перемен, свежесть чувств, кажущуюся возможность вырваться из круга повседневности. При всём этом Елене Андреевне в вину можно поставить только легкомысленное поведение. Именно она начинает первой делать шаги примирения в доме, искренне недоумевает, почему Астров не женится на Соне в его-то годы, и старается помочь девушке. Елена Андреевна охотно принимает комплименты Астрова, но остаётся верна своему мужу («мы завтра же уезжаем»).

Соня Серебрякова — единственный человек, который вопреки жизненным обстоятельствам сохраняет веру в мечту и прекрасное будущее, подлинно чеховская героиня. Её монологом, искренним и трогательным, завершается пьеса. Тихому и уютному настоящему, которое символизирует сверчок, противопоставлено почти бесконечное пространство — «небо в алмазах».

Смысл названия пьесы в том, что имя и фамилия Ивана Войницкого никак не отразятся в истории, а значит, в памяти

Сцена из спектакля «Дядя Ваня» (режиссёр Л. Додин,
Елена Андреевна —
актриса К. Раппопорт,
Серебряков — актёр
И. Иванов)

потомков. У Серебрякова есть статьи, у Астрова — медаль за сохранение лесов. Фамилия Войницкий останется только в конторских книгах. А сам он в семейных воспоминаниях будет частным лицом — милейшим дядей Ваней, бедным родственником, деревенским жителем, но не более того.

1. Опираясь на ранее составленную схему (таблицу), покажите, какими особенностями обладает пьеса «Дядя Ваня» А. П. Чехова.
2. Рассмотрите фотографию (с. 271). Определите, какая сцена из спектакля «Дядя Ваня» изображена. Какие художественные детали выступают подсказкой? Найдите другие детали, важные для характеристики образов Серебрякова, Войницкого, Астрова.
3. Используя текст пьесы, выясните, какую «жертву» принёс Илья Телегин. Сравните его действия с поступком Войницкого.
4. Сравните жизнь и характер Елены Андреевны и Сони. Есть ли какие-то факты, объединяющие этих героинь пьесы? Чем они различаются?
5. У А. П. Чехова нет деления на положительных и отрицательных персонажей. Найдите в образе Елены Андреевны черты, которые вызывают уважение.

6. Насколько финал пьесы выглядит, на ваш взгляд, неоднозначным? Почему дядя Ваня, не способный на поступок, который кардинально изменил бы его жизнь, одновременно стремится к личной свободе и боится её?
7. Почему, на ваш взгляд, такие люди, как Астров, не могут найти себя в жизни, не получают морального удовлетворения от ежедневных «малых» дел, а такие люди, как Серебряков, «блаженствуют на свете»?
8. Используя текст произведения, воссоздайте «биографию» и внутренний мир героев-интеллигентов: Войницкого, Серебрякова, Астрова. Укажите их возраст, эпоху, в которую они сформировались как личности, социальный статус, род занятий, отношение к труду. Попытайтесь определить, в чём заключается «футлярность» каждого из них. Сделайте вывод о сходстве и различиях между героями.
9. Представьте, что вы репортёр местной газеты и не знаете внутреннего конфликта и взаимоотношений персонажей. Напишите небольшую заметку, исходя только из тех событий, которые произошли в имении, придумайте ей название.
10. Рассмотрите фотографию (с. 268). Определите, кто из актёров играет Войницкого, а кто — Астрова. Что помогло вам догадаться (манера поведения, поза, выражение лица, руки, одежда)?

ВИШНЁВЫЙ САД

История создания и постановки пьесы. О начале работы над новой пьесой А. П. Чехов писал жене в 1901 году. «Вишнёвый сад» задумывался как лёгкая комедия о продаже старинного помещичьего имения за долги. Сюжет новой пьесы, написанной «против правил», имел несколько источников (схема 28).

Схема 28. Источники сюжета пьесы «Вишнёвый сад»

В «Вишнёвом саде» автор продолжает литературную традицию. О продаже имения, закате дворянских усадеб писал А. Н. Островский в пьесах «Бешеные деньги» и «Лес», И. А. Бунин — в рассказе «Антоновские яблоки», И. С. Тургенев — в пьесе «Месяц в деревне».

Над пьесой А. П. Чехов работал почти 3 года: мешала болезнь. «Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями», — жаловался писатель друзьям.

Пьеса предназначалась для постановки в МХТ. Автор в письмах В. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому подробно рассказывал о характерах героев, давал обстоятельный комментарии к каждой сцене.

Премьера спектакля состоялась 17 января 1904 года — в день рождения А. П. Чехова. Среди зрителей были Максим Горький, поэты Андрей Белый и В. Я. Брюсов, композитор С. В. Рахманинов и певец Ф. И. Шаляпин. Автор появился в театре в антракте после третьего действия — зал устроил овацию.

Жанровое своеобразие. После премьеры «Вишнёвого сада» разгорелись споры о жанре пьесы.

Постановка пьесы в МХТ имела успех, но не удовлетворила А. П. Чехова. Писатель выражал недовольство общей трактовкой пьесы: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев (Станиславский) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы».

Различные точки зрения на этот вопрос обобщены в таблице 9.

Таблица 9
Проблема жанра «Вишнёвого сада»

А. П. Чехов	«Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс...»
В. И. Немирович-Данченко	«...прежде Чехов был лирик, а теперь написал истинную драму»
К. С. Станиславский	«...для простого человека это трагедия»
М. П. Лилина (первая исполнительница роли Ани)	«....“Вишнёвый сад” не пьеса, а музыкальное произведение, симфония»

Авторское жанровое определение подтверждается наличием комических персонажей (Шарлотта Ивановна, Епиходов, Яша, Фирс) и смешных ситуаций (Трофимов падает с лестницы, Гаев обращается с монологом к шкафу, Епиходов опрокидывает стул, роняет букет). Писатель даёт смешные прозвища: Петя — облезлый барин, Епиходов — двадцать два несчастья. Первоначально А. П. Чехов хотел назвать пьесу «Недотёпы», а в заголовке ставил ударение по-своему: «Вишневый сад».

К. С. Станиславский так писал о названии пьесы: «...Я понял тонкость: “Вишневый сад” — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и

теперь. Но “Вишнёвый сад” дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растёт и цветёт для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого».

Система образов. В пьесе сложная система образов (схема 29).

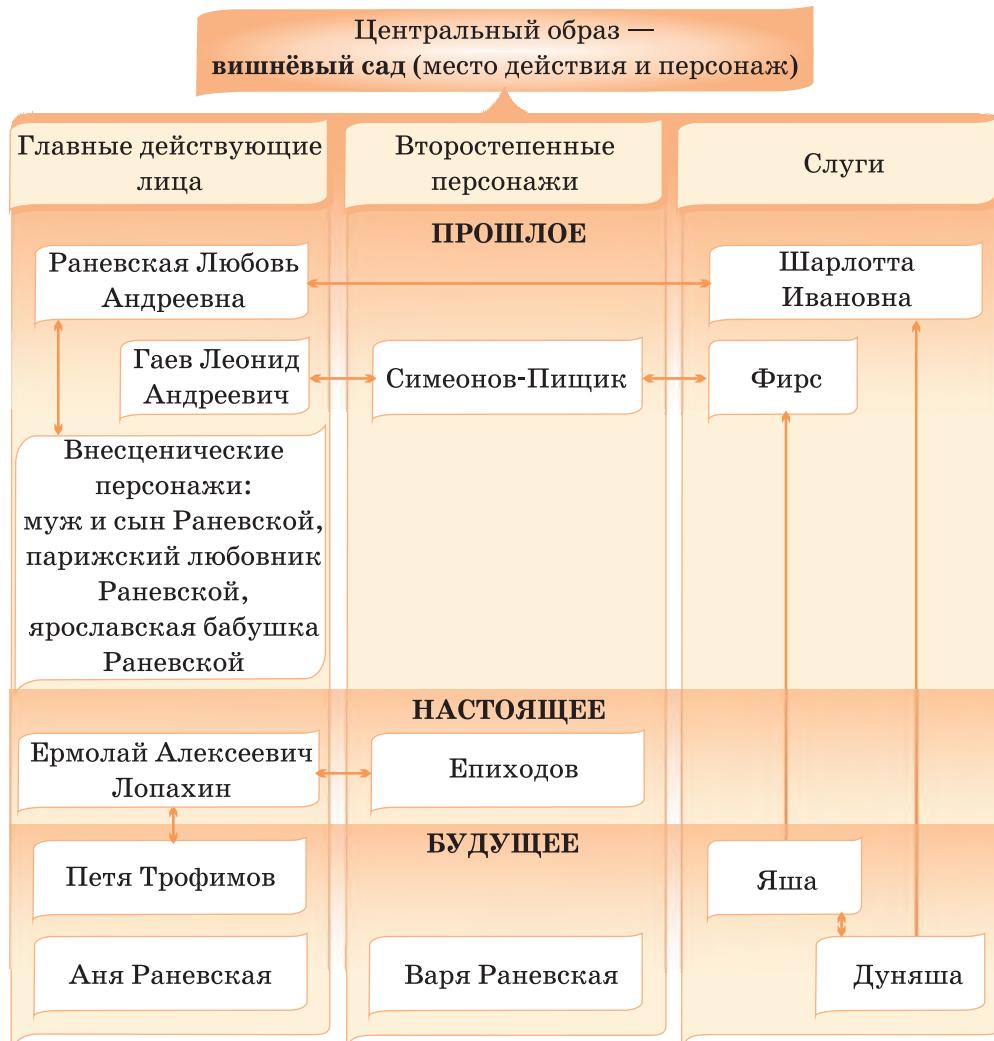

Схема 29. Система образов в комедии «Вишнёвый сад»

Традиционно героев пьесы было принято группировать, называя представителями прошлого России Гаева и Раневскую, её настоящего — Лопахина, а будущего — Петю и Анию. Однако такое разделение персонажей весьма условно, так как Чехов в своей пьесе стремится создать целостный всеобъемлющий образ переломной эпохи. Поэтому у всех героев (при разном возрасте, социальном статусе) много общего. Они все, кроме Лопахина, подчёркивают свою неизменность, моральную беспомощность. В восприятии времени и мира у бывшего крепостного Фирса, Лопахина (сына крепостного крестьянина, а теперь купца), дворянина Гаева, его сестры Раневской и конторщика Епиходова много общего.

Всем им свойственно упорное нежелание расставаться с юношескими мечтами, даже если и понимают их несостоятельность и призрачность. Герои живут с презрением к настоящему, тоской по прошлому и туманными надеждами на будущее.

В пьесе прослеживаются две сюжетные линии — любовная и социальная. По социальному статусу всех героев пьесы можно условно разделить на «хозяев» сада (Гаев, Раневская, Лопахин) и их слуг (Фирс, Шарлотта, Яша, Дуняша), отражающих характеры своих хозяев. Любовную линию представляют две пары — счастливая (Петя Трофимов и Аня) и несчастливая (Лопахин и Варя), а также их пародийное отражение (слуга Яша и влюблённая в него горничная Дуняша). Так, горничная Раневской Дуняша озабочена желанием выйти замуж, она кокетничает с Епиходовым, сделавшим ей предложение, и признаётся в любви Яше. Подражая своей хозяйке, Дуняша называет себя «нежной», «деликатной», «благородной».

Противоположностью расточительного и безответственного Гаева становится **Симеонов-Пищик**. Он воплощает типические черты русского помещика в период гибели усадебной жизни, социальной необратимости времени.

Двойником легковесной и непрактичной Раневской становится эксцентричная **Шарлотта**, которая словно выпадает из времени: «У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне всё кажется, что я молоденькая».

Ещё одна пара — слуги Фирс и Яша. **Фирс** — живое воплощение прошлого, символ эпохи благосостояния. Даже забытый в доме, он сокрушается о Гаеве и произносит одну из главных фраз пьесы: «жизнь прошла, словно и не жил». **Яша** — лакей Раневской, фигура карикатурная. Он восхищается собой, прячется от матери, безобразно ведёт себя по отношению к Фирсу. Яша просит Раневскую взять его в Париж, так как в России ему оставаться невозможно: «...страна необразованная, народ безнравственный, притом скука...»

Петя Трофимов и Епиходов — два интеллигента. **Петя Трофимов** («смешной чудак» — так называет его Раневская) вносит в пьесу мотив бодрости, веру в преобразующую силу труда. Но пафосные речи Пети и восторженная вера Ани в его слова не воспринимаются как залог будущего счастья. Снижают образ и прозвища, которые даются Трофимову в пьесе («облезлым барином» назвала его баба в поезде, сам себя он называет «вечным студентом»). **Епиходов** считает себя «развитым человеком», читающим «замечательные книги». Но он никак не может «понять направления»: «...чего мне, собственно, хочется, жить мне или застрелиться...»

В пьесе особую позицию занимает **Лопахин**. Это самый сложный и противоречивый образ. Сын крепостного, он от природы наделён тонкой душой, способной чувствовать красоту, но делает свой выбор в пользу практической выгоды. Лопахин единственный, кто способен изменить жизнь этих беспомощных людей, спасти их мир, но не делает этого. Герой благоговеет перед Раневской: «Хороший она человек, лёгкий, простой». Это фактически признание в любви, которое объясняет, почему Ермолай Алексеевич так и не сделал предложения Варе, зачем практичный купец даёт взаймы хозяйке вишнёвого сада, советует, как спасти имение. Раневская тоже расположена к Лопахину и не прочь выдать за него Варю, но не более. Положительным моментом в характере героя является то, что он, по его же словам, «себя помнит». Единственный, кто не любит Лопахина, — Гаев. Он так характеризует будущего хозяина вишнёвого сада: «Хам. Впрочем, пардон... Варя выходит за него замуж, это Варин же-нишок». И всё-таки Лопахин не всегда вызывает симпатию:

«За всё могу заплатить!» — заявляет он после покупки имения, что характеризует героя как «пошлого» человека, всё привыкшего измерять рублём.

У Чехова существуют, тесно связаны практик Лопахин и мечтатель Трофимов. «Твой отец был мужик, мой — аптекарь, и из этого не следует решительно ничего», — говорит Петя Трофимов Лопахину. Героев сближает неудовлетворённость жизнью и ожидания, связанные с её переменами (поэтому границы между сословиями исчезли), их волнуют одинаковые вопросы, обоим знакомо чувство тоски, вызванное «дурацкой» жизнью. Потому так легко они общаются в последнем акте «Вишнёвого сада». Для Пети смысл жизни заключается в том, чтобы идти в первых рядах к высшей правде, к высшему счастью, и он верит, что если не дойдёт сам, то дойдут другие. Лопахин, измученный неопределённостью, пустой и ненужной суетой в доме Раневской, ждёт часа, когда он начнёт работать «подолгу, без устали». Тогда ему станет легче, в жизни появится смысл. Трофимов, хотя и сравнивает с хищным зверем, уважает Лопахина: «...Всё-таки я тебя люблю. У тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая нежная душа...» Лопахин предлагает Трофимову помочь — так объединяются, по сути, антагонисты: Лопахин — представитель буржуазии и революционер-демократ Трофимов.

И Лопахин, и Петя Трофимов, и Варя и Аня Раневские — это стремящаяся к жизнетворчеству молодёжь. Они противопоставлены «тоскующим» героям Чехова, представителям уходящего дворянства — Раневской и Гаеву.

Раневская Любовь Андреевна, 5 лет прожившая за границей, вернулась на время в Россию, чтобы продать имение. Драма Раневской заключается в конфликте между её желанием жить по-старому, как это было до долгов, и полной невозможностью возврата к прошлому. Она сама не осознаёт этой пропасти между «сегодня» и «вчера» и не задумывается о «завтра». Об этом говорит её дочь Аня: «... у неё ничего не осталось, ничего. ...И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям даёт по рублю». Всё это делает Любовь Андреевну легкомысленной и праздной: она даёт золотой прохожему, заказывает оркестр на вечер, когда состоялась

продажа самого имения. Раневская в итоге едет назад в Париж к человеку, телеграммы от которого ещё недавно рвала не читая.

Гаев Леонид Андреевич — брат Раневской. Ему 51 год, но за ним по-прежнему ухаживает восьмидесятисемилетний слуга Фирс. Гаев любит играть в бильярд, поэтому в его речи немало выражений из этой сферы. Он болтлив, причём наличие собеседника для него совсем не обязательно. Об этом свидетельствует его знаменитый монолог к шкафу или разговор с половыми в трактире, которым Гаев пытается рассказывать о декадентах. Считает себя прогрессивным человеком, которого «мужик любит», но утверждает, что своё состояние «проел на леденцах». В начале пьесы Гаев предлагает несколько вполне реалистичных способов найти деньги и выкупить сад (например, попросить в долг у тётушки, пойти работать самому), но ни один из них даже не попытался реализовать. Поэтому в конце пьесы, когда герой устраивается служащим в банк, Лопахин сомневается в успешности этого поступка.

Образ сада. Вишнёвый сад — это не только место, где разворачиваются события пьесы. Это полноценное действующее лицо в произведении: его любят и жалеют. Сад изменяется по ходу действия: в начале пьесы он цветёт, а в четвёртом действии его рубят — сад погибает. Он имеет конкретное реалистическое понимание (имение, сад, его плоды) и обобщённо символическое значение (схема 30).

В отношении к саду проявляется сущность героев. Раневская и Гаев нежно любят свой сад, но не находят в себе силы его продать и в итоге его теряют. Раневская демонстрирует свою неприспособленность к жизни, непрактичность, отказываясь от совета Лопахина: «Дача и дачники — это так пошло, простите». Гаев отдаёт себе отчёт в том, что «сад продадут за долги», придумывает разные способы его спасения, но не реализует их.

Лопахин не хочет передавать сад в чужие руки — и покупает его. Себя он считает частью этого сада, поскольку его отец был крепостным у родителей Раневской и Гаева, но он не понимает красоты, поэтичности сада. Покупка сада Лопахиным символична: она указывает на смену правящих классов в России.

Схема 30. Символика сада в пьесе

Место дворянства занимают предприниматели, вроде Лопахина, буржуа. С ними связано настоящее России.

Петя и под его влиянием Аня мечтают о новом саде, но забывают об уже существующем. Для них сад — это абстрактное будущее, не связанное с историческим прошлым и семьёй. Показательны слова Пети Трофимова: «Вся Россия — наш сад». Таким образом, сад ассоциируется с Россией вообще, поэтому его вырубка в финале становится предвестием трагических перемен в судьбе страны.

Художественные особенности пьесы. Основу сюжета пьесы «Вишнёвый сад» составляет не социальный конфликт, его по-просту нет: к Раневской все относятся хорошо и стараются помочь ей в трудной ситуации. Нет в комедии привычного конф-

ликта поколений или противостояния людей из разных социальных групп. Нет и сложной интриги: с самого начала известно, что имение придётся продать. Любовная линия только намечена: все ожидают, что Лопахин сделает предложение Варе, а он, похоже, влюблён в саму Раневскую. Действие организует внутренний конфликт героев, прежде всего, это конфликт со временем и, как следствие, недовольство каждого своей жизнью. Ожидания героев не реализуются в действительности: общее стремление сохранить сад приводит к обратному — его вырубке.

В комедии мало действия, но много воспоминаний и разговоров. При этом слова и поступки героев не соответствуют друг другу. Ярким примером такого несовпадения является третье действие: имение продаётся с аукциона, а в это время Раневская устраивает бал. Внутренняя драма каждого героя оказывается важнее внешних событий (так называемые подводные течения). Отсюда и «слезливость» действующих лиц, которая обнажает авторскую иронию и должна вызывать не сострадание к героям, а смех.

В «Вишнёвом саде» внешнее действие вынесено за сцену. Передаётся лишь реакция героев на происходящее (например, об аукционе рассказывает Лопахин, сама Раневская вспоминает о продаже сада во время бала: «...судьба моя решается»). О вырубке сада говорит только ремарка (слышится «стук топора по дереву»). Местами авторские ремарки значительны по объёму и похожи на часть рассказа, например, первая ремарка пьесы, где описывается комната Любови Александровны. В таких ремарках в произведении отчётливо слышен голос автора.

Пьеса начинается приездом Раневской и заканчивается тем, что все уезжают: Лопахин — в Харьков, Петя — в Москву, Раневская — в Париж. Этим автор подчёркивает жизненность пьесы, обыденность ситуации, описанной в ней. Финал комедии оказывается открытым. На сцене появляется Фирс, которого в спешном отъезде забыли в доме. Старый слуга — воплощение прежней России, которая уходит, умирает, как в скором времени умрёт и Фирс. Особую окраску последней сцене придают звук лопнувшей струны и стук топора по дереву — символические образы, показывающие завершение одной эпохи и начало другой.

1. Проанализируйте список действующих лиц комедии «Вишнёвый сад». Есть ли среди них те, кто носит «говорящие» фамилии? Какие характеристики даёт героям А. П. Чехов в перечне действующих лиц? Можно ли согласиться с современными критиками П. Л. Вайлем и А. А. Генисом: «...фамилии в чеховских драмах случайны, как телефонная книга»?
2. Составьте в тетради таблицу «Сюжет и композиция «Вишнёвого сада»» со следующими графами: номер действия, место в композиции произведения, события (что произошло), время.
3. Пользуясь материалами учебного пособия, которые следует дополнить цитатами из текста комедии, подготовьте сообщение «Символика образа вишнёвого сада в одноимённой пьесе А. П. Чехова». Найдите другие символы в этом произведении.
4. Найдите художественные детали, характеризующие внешность и внутренний мир героя (по вариантам): Лопахин, Гаев, Трофимов, Раневская. Сравните результаты. Одинаков ли подход к созданию образов этих героев?
5. Опираясь на материал учебного пособия и текст произведения, составьте опорный конспект «Система образов в пьесе «Вишнёвый сад»».
6. Среди всех деталей-символов в пьесе А. П. Чехов наибольшее значение придавал звуку лопнувшей струны: «Звук сложный, коротко не расскажешь, а очень важно, чтобы было именно то, что я хочу». Прокомментируйте таблицу, которая демонстрирует восприятие звука разными героями комедии.

«Звук лопнувшей струны» в пьесе «Вишнёвый сад»

Второе действие	Ремарка: «Вдруг раздаётся отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный»			
	Лопахин	Гаев	Петя	Фирс
Четвёртое действие	Ремарки: «слышится отдалённый», «точно с неба», «звук лопнувшей струны», «замирающий, печальный»			

7. Найдите афиши к «Вишнёвому саду» разных театров и разных лет. Сравните их с афишой к первой постановке, размещённой на форзаце 2. Какая кажется наиболее удачной? Что и почему было вынесено на афишу МХТ в 1904 году? Если бы вы продюсировали современную постановку комедии Чехова, что бы вы разместили на афише в качестве главного элемента?
8. Какой эпизод запечатлён на фотографии, где роль Раневской играет О. Л. Книппер (см. форзац 2)? Поясните свою точку зрения, подобрав соответствующие цитаты из текста. Обратите внимание на пейзаж, составляющий фон, и аксессуары геройни.
9. Рассмотрите издания разных лет, куда входили пьесы А. П. Чехова (см. форзац 2). Есть ли нечто общее в оформлении обложек представленных книг? Как это можно объяснить? Создайте проект обложки для современного отдельного издания пьесы «Вишнёвый сад» А. П. Чехова.
10. Ознакомьтесь с материалами ресурса «Сопоставление пьесы с экранизациями». Определите отличия в авторской и режиссёрской (актёрской) трактовках отобранных в ресурсе эпизодов.

Из зарубежной литературы

Оноре де БАЛЬЗАК

(1799—1850)

Воля может и должна быть предметом гордости гораздо больше, нежели талант. Если талант — это развитие природных склонностей, то твёрдая воля — это ежеминутно одерживаемая победа над инстинктами...

О. де Бальзак

Оноре де Бальзак — французский писатель и один из лучших прозаиков, признанный во всём мире. Биография основоположника реализма схожа с сюжетами его собственных произведений — бурные приключения, загадочные обстоятельства, сложности и яркие достижения.

Будущий писатель родился 20 мая 1799 года во Франции (город Тур) в простой семье. Его отец Бернар Франсуа Бальса имел юридическое образование, занимался бизнесом, перепродаюая земли нищих и разорившихся дворян. Такое ведение дел приносило ему прибыль, поэтому Франсуа решил изменить фамилию, чтобы стать «ближе» к интеллигенции. В качестве «родственника» Бальса выбрал писателя Жана-Луи Гез де Бальзака.

Родители пожелали, чтобы Бальзак получил профессию юриста, поэтому их сын обучался в Вандомском колледже. Учебное заведение славилось строгой дисциплиной, встречи с близкими допускались только на рождественские каникулы. Мальчик

редко придерживался местных правил, за что приобрёл репутацию разбойника и разгильдяя.

В 12 лет Бальзак написал первое детское произведение, над которым посмеялись одноклассники. Юный писатель читал книги французских классиков, сочинял стихи, пьесы. К сожалению, его детские рукописи не сохранились. Известно, что педагоги запрещали мальчику литературно развиваться, а однажды на глазах Оноре было сожжено одно из его первых сочинений — «Трактат о воле».

Трудности, связанные с общением со сверстниками и учителями, недостаток внимания привели к частым болезням. Из-за этого семья забрала тяжелобольного четырнадцатилетнего подростка домой. В таком состоянии он провёл несколько лет — и выздоровел.

В 1816 году родители переехали в Париж, и там Бальзак продолжил обучение в Школе права. Оноре изучал науку и одновременно устроился на работу клерком в нотариальную контору, но удовольствия от профессиональной деятельности не получал. Литература манила Бальзака. Отец решил поддержать сына, пообещав помочь ему материально в течение двух лет. За этот период Оноре должен был доказать способность зарабатывать на любимом деле. До 1823 года Бальзак создал около 20 томов произведений, но большинство из них ожидал провал. Его первая трагедия «Кромвель» подверглась жёсткой критике. Позже сам Бальзак называл раннее творчество ошибочным, поскольку в первых произведениях пытался следовать литературной моде.

В 1825—1828 годах Бальзак занимался издательской деятельностью, но неудачно.

В 1834 году Оноре начинает серию произведений, над которыми будет работать на протяжении всей жизни. Этот цикл романов впоследствии получил название «Человеческая комедия». Идеей Бальзака было воссоздать в художественном произведении историю Франции. «Человеческая комедия» основана на реальных фактах. В ней писатель стремился показать, какой стала страна, пережив Великую французскую революцию.

Оноре де Бальзак окончательно сформировался как писатель, создав ряд произведений: «Гобсек», «Шагреневая кожа»

(именно этот роман принёс Бальзаку успех), «Евгения Гранде», «Шуаны», «Отец Горио» и др.

18 августа 1850 года Бальзак скончался. После себя он оставил жене незавидное наследство — огромные долги. Эвелина — полька по происхождению и русская подданная (дочь сенатора), стала женой Бальзака незадолго до его смерти — продала всё своё имущество в России, чтобы расплатиться с долгами Бальзака, и отправилась с дочерью в Париж. Там вдова оформила опекунство над матерью прозаика и оставшиеся 30 лет своей жизни посвятила тому, чтобы увековечить творчество Бальзака.

ГОБСЕК

История создания повести. Повесть «Гобсек» является составной частью «Человеческой комедии». Бальзак придавал произведению большое значение, о чём свидетельствует усердие в шлифовании текста (напечатано три варианта).

В 1830 году О. де Бальзак написал очерк о ростовщике. Затем включил этот очерк в повесть об аристократах «Опасность распущенности», в которой основное внимание уделил семье де Ресто. В первом варианте отмечались положительные черты ростовщика Гобсека, который помог адвокату Дервиллю, простил долг бедной девушке Фанни Мальва, спас семью де Ресто от разорения, а в finale даже стал депутатом. Первый вариант повести делился на разделы: «Ростовщик», «Адвокат», «Смерть мужа». Эти названия подчёркивали главные тематические линии произведения.

Второй вариант произведения, написанный в 1835 году, назывался «Батюшка Гобсек». Здесь автор лишил ростовщика многих положительных черт, изменил финал, сосредоточив внимание на болезненном стремлении героя к обогащению.

В 1848 году повесть получила название «Гобсек» и вошла в «Сцены частной жизни» «Человеческой комедии».

Сюжет и композиция. Бальзак первым из писателей обратился к исследованию власти денег над судьбой человека.

Повесть «Гобсек» состоит из трёх историй. Прежде всего, это история рассказчика, адвоката Дервилля, который помог виконтессе де Гранлье вернуть своё состояние, отобранное во

время революции, и хочет послужить её семье ещё раз, поспособствовав Камилле в её намерении выйти замуж за молодого графа де Ресто. Вторая — центральная — история о старом ростовщике Гобсеке, с которым судьба связала Дервиля. История Гобсека — это рассказ в рассказе, где очень точно расставлены действующие лица.

Наконец, это трагическая история семьи де Ресто. Графиня, отдав все деньги своему порочному поклоннику Максиму де Траю, совершает преступление, чтобы обеспечить своих младших детей, которым старый граф де Ресто не был отцом.

Все эти истории связаны не только образом рассказчика Дервиля, но и темой — власть денег над человеком.

Оноре де Бальзак использовал в произведении кольцевую композицию.

Система образов. О необыкновенной фигуре Гобсека рассказывает не автор-повествователь, а стряпчий Дервиль в салоне виконтессы де Гранлье. Слушатели, члены семьи виконтессы, которая по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам в Сен-Жерменском предместье, прерывают рассказ и раздумья Дервиля короткими и немногочисленными репликами. Разговор в гостиной происходит зимой 1829—1830 годов.

1814—1830 годы в истории Франции — эпоха реставрации. В стране восстановлена монархия, однако назревает её кризис. В июне 1830 года во Франции произойдёт революция, которая положит конец правлению династии Бурбонов, а с ней — и многим привилегиям дворянства.

За несколько лет до того вряд ли виконтесса стала бы слушать о каком-то ростовщике. Теперь все заинтересованы тем, о чём говорит Дервиль. Ростовщик становится ключевой фигурой экономической жизни, так как идёт перераспределение богатств от дворянского общества к буржуазии. Из третьего сословия вырастают энергичные люди с деловой хваткой. История о Гобсеке поражает воображение слушателей, приоткрывает им совсем иной мир.

Дервиль — выходец из демократической среды, юрист. Он порядочный, честный человек, и автор симпатизирует ему: «Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении госпожи де Гранлье он достиг почёта и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец». Дервиль выносит на суд людской жизненную историю Гобсека, которого близко знал более десяти лет и по-своему уважал: «Единственным человеком, с которым старик поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька..., разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали...»

В начале повести стряпчий говорит: «Пора мне, виконтесса, рассказать одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто». Виконтесса поняла, что рассказ для неё будет интересен, так как речь идёт о судьбе её дочери Камиллы, влюблённой в графа Эрнеста. Повод к рассказу Дервиля о Гобсеке — его желание открыть глаза виконтессе на истинное положение молодого графа: счастье Камиллы ещё недавно зависело от Гобсека. Но так как он умер, господин де Ресто скоро вступит во владение «превосходным состоянием».

Кадр из фильма
«Гобсек», 1987
(режиссёр А. Орлов,
Гобсек — актёр В. Тато-
сов, Графиня де Ресто —
актриса А. Будницкая)

Имя главного героя повести Бальзака не случайно. Оно передаёт сущность героя. «Гобсек» в переводе означает «живоглот», «кулак», «сухоглот». По сюжету Гобсек всю свою жизнь поглощал, собирал золото, но и золото поглощало его.

В портрете героя автор использует яркие эпитеты и метафоры. Облик Гобсека сравнивается с лунным светом, с чем-то неживым, холодным. Главная краска в описании героя — жёлтая, что символично: это цвет золота.

Скупость — основная черта Гобсека. Он был скончен даже на движения. Главный его жизненный принцип — экономия, экономия даже энергии. Результат — тихая жизнь. В нём уснуло всё человеческое, всё живое. Его душа превратилась в слиток металла. Только «к вечеру он превращался в обыкновенного человека, а слиток металла в его груди становился человеческим сердцем».

Для Гобсека не существует никаких нравственных понятий. Он ничему не верит. Золото — бог его мира. Единственным занятием Гобсека было то, что он из денег делает деньги.

Гобсек — не единственный в своём роде человек. Таких людей, как он, около десяти в городе. В определённые дни они встречаются в кафе «Фемида», беседуют, раскрывают друг другу финансовые тайны. В их руках судьба всего Парижа. И, как признаётся Гобсек Дервилью, они «властители ваших судеб — тихонькие, никому не ведомые». Это новые хозяева жизни.

В Гобсеке уживаются беспомощность, старческая немощь и неимоверная энергия, которая направлена лишь на увеличение дохода. Своё понимание жизни он излагает с непоколебимой убеждённостью: всё в мире иллюзия и суэта, всё фальшь, «из всех земных благ есть только одно, достаточно надёжное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это золото». Дервиль замечает о нём: «Никогда ещё в своей юридической практике я не встречал такого удивительного сочетания скрупульности со своеобразием характера». «В нём живут два существа: скряга и философ, подлое существо и возвышенное». Гобсек, по словам Дервилля, ненасытный удав, а «если отбросить его финансовые принципы и его рассуждения о натуре человеческой, которыми он оправдывает свои ростовщические ухватки, то я глубоко убеждён, что вне этих дел он человек самой щепетильной честности...».

Сам Дервиль ценил и уважал Гобсека, видел в нём и положительные качества. Это проницательный ум, порядочность, честность, сочувствие к бедным, способность разглядеть социальное неравенство, увидеть принципы взаимоотношений между людьми, оценить законы и мораль эпохи. Гобсек мог оценить красоту драгоценных камней, но не сумел понять смысла и назначения жизни, прежде всего своей собственной.

Кадр из фильма «Гобсек»,

1987 (режиссёр
А. Орлов, Гобсек —
актёр В. Татосов)

Жадность на пороге смерти превращается в сумасшествие. В последние минуты его жизни Бальзак открыто говорит, что усилия Гобсека оказываются напрасными. Продукты, которые в изобилии хранятся в его доме, превратились в труху. Его деньги разлетелись по ветру. Он оставил завещание на имя племянницы, которая страшно бедствовала и, не выдержав, покончила с собой.

Гобсек боялся, что его жизнь попадёт в зависимость от кого-либо, и не понимал, какую губительную власть имели над ним деньги, бесчисленное количество которых разрушило в нём всё человеческое. Кажущееся всесилие золота он принимал за единственное сущее. Однако истории графа де Ресто, Максима де Трая и самого Гобсека доказывают, что богатство бессильно, оно не способно создать ничего действительно духовного, истинно человеческих ценностей. Поэтому, посвятив свою жизнь ложному кумиру и называя её блистательной, Гобсек становится «золотым истуканом», «человеком-автоматом», «человеком-векселем».

Дервиль произносит: «Хоть я поставил себе целью изучить его, должен, к стыду своему, признаться, что до последней минуты его душа оставалась для меня тайной за семью замками». Раскрывает сущность Гобсека вся структура произведения, в котором характер героя, разные его начала соотносятся с судьбой целого сословия в настоящем и будущем. В настоящем буржуазия переживает «пору цветения» и выдвигает из своей среды

Низкие качества (холодность, неподвижность, склонность, бездушье, хитрость, эгоистичность) преобладают в Гобсеке, заглушают остатки человеческого тепла. В центре внимания автора оказывается своеобразный феномен: «склонность, превратившаяся в безотчёtnую, лишённую всякой логики страсть».

Склонность становится причиной деградации личности героя. С годами Гобсек исхудал, высох, почернел.

фигуры недюжинные, которые отличает сила, энергия. Но в то же время у них нет перспективы. Гобсек, умирая, на коленях ползёт к камину, где в золе погребены последние поступившие к нему золотые монеты, граф де Ресто и после смерти скрюченными пальцами сжимает бумаги о делах своего состояния. Сцены смерти обоих этих героев доказывают мысль о бессмысленности накопительства.

В образе главного героя Бальзак соединил черты реализма и романтизма. Правдоподобность, которая проявляется в описании, например, механизма получения денег в долг, размера процентов, и типизация в создании образов указывают на реалистическую основу повести. Одиночество и загадочность богача — в повести точно не сообщается, кто такой Гобсек, откуда приехал, где нажил свой огромный капитал, — контраст в его действиях и суждениях подчёркивают романтическое начало произведения.

1. Дервиль говорит о Гобсеке, что «в нём живут два существа: скряга и философ, подлое существо и возвышенное». Докажите примерами из текста правоту его слов.
2. Выпишите из повести фразы, характеризующие мировоззрение Гобсека. Какие черты его личности они раскрывают?
3. Так ли однозначен образ Гобсека? Какими положительными качествами наделяет его автор? Составьте схему, содержащую характеристику личности Гобсека.
4. Сравните Гобсека в начале повести и в её конце. Что изменяется в герое? Каково авторское отношение к Гобсеку?
5. Какие поступки совершают другие герои повести ради денег? Покажите пагубность влияния золота на Максима де Трая, мать и отца графа де Ресто. Как к этим людям относится рассказчик?
6. В молодости, выслушав исповедь Гобсека, Дервиль с ужасом думал: «Да неужели всё сводится к деньгам?» Исходя из содержания повести, напишите небольшое рассуждение, в котором содержится ответ на вопрос Дервиля.
7. На каких литературных героях похож Гобсек? Разработайте план сравнительной характеристики Гобсека и этих литературных героев.
8. Почему повесть «Гобсек» является произведением критического реализма?

Повторение

Особенности развития русской литературы в XIX веке. Русская литература прошла в своём развитии все те же стадии, что и другие европейские литературы (см. схему 31). Однако литературный процесс в России имеет свою специфику.

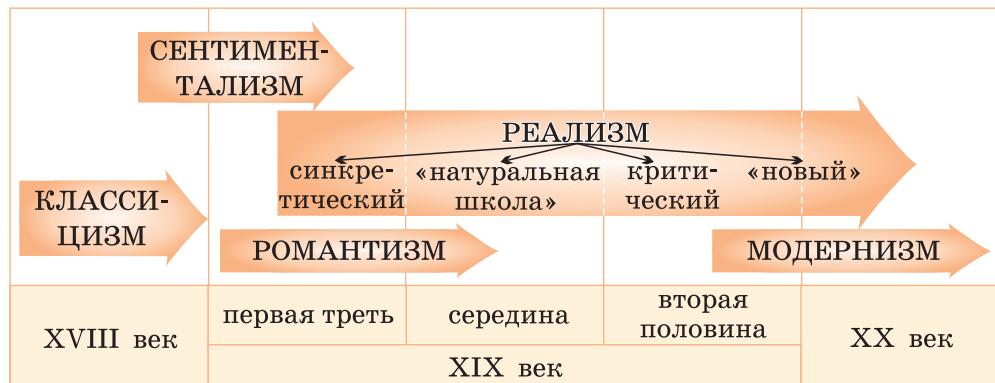

Схема 31. Стадиальное развитие русской литературы

Русский классицизм «отставал» от европейского почти на столетие. Во Франции он сформировался в XVII — начале XVIII века и расцвёта достиг в драматургии (Корнель, Расин, Мольер). В России классицизм утвердился благодаря В. К. Тредиаковскому, А. П. Сумарокову, М. В. Ломоносову, Г. Р. Державину, Д. И. Фонвизину. В их произведениях чётко прослеживались важнейшие черты классицизма: главная идея — служение государственным интересам, изображение гражданина, частная жизнь которого полностью подчинена общественной. При этом особенностью русского классицизма было соединение европейских эстетических принципов с идеями просвещения. Именно

поэтому в качестве идеальных героев русские писатели-классицисты часто выбирали не античных персонажей, а известных общественных деятелей России (Петра I, Екатерину II и др.), а ведущей темой русского классицизма была борьба с крепостным правом.

Сентиментализм возник в России лишь спустя несколько десятилетий после его появления в Европе. Основным способом выражения «человеческой природы» в произведениях Н. М. Карамзина, А. Н. Радищева и других стали чувства героя — часто выходца из простонародья, яркой индивидуальности с богатым внутренним миром.

«Отставание» от западноевропейской литературы было ликвидировано в начале XIX века. Русский *романтизм* оформился уже почти одновременно с соответствующим направлением в Европе. В России романтизм воплотился в поэзии А. А. Дельвига, В. А. Жуковского, В. К. Кюхельбекера, Е. А. Баратынского, К. Н. Батюшкова, К. Ф. Рылеева, раннем творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. *Переход к реализму* происходит одновременно с европейскими литературами — в первой трети XIX века.

Золотой век русской литературы, как часто называют XIX век, связан с развитием *реализма*, который существенно изменился за столетие. Реализм начала XIX века часто называют *синкетическим*, так как в произведениях (например, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова) присутствуют черты других художественных методов (классицизма, романтизма, сентиментализма). В 1840—1850-х годах развитие реализма определяет «натуральная школа». Вторая половина XIX века — расцвет *критического (классического) реализма*. К концу столетия пришло осознание исчерпанности русского реализма и формирование *неореализма*, который находился под влиянием модернизма и во взаимодействии с ним. Для реализма рубежа XIX—XX веков (творчество И. А. Бунина, А. И. Куприна, Л. Н. Андреева, Максима Горького и др.) характерны устранение авторских оценок, лиризм повествования, интерес к изображению повседневной действительности, соединение разнородных стилей.

Есть и другие особенности развития русской литературы. Начиная с XVIII века ведущую роль в литературном процессе попеременно играют то эпос, то лирика — и смена эта происходит регулярно. Так, в литературе XIX века наблюдается три периода расцвета поэзии, в остальное время господствует проза (табл. 10).

Таблица 10

**Особенности развития поэзии и прозы
в русской литературе XIX века**

XIX век			XX век
Первая треть	Середина	Вторая половина	Рубеж XIX—XX веков Серебряный век
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, поэты «пушкинской плеяды»	Ф. И. Тютчев, А. А. Фет и поэты «чистого искусства», Н. А. Некрасов и «некрасовская плеяда»		В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилёв, В. В. Маяковский, Игорь Северянин и др.

XIX век в развитии русской культуры характеризуется **литературоцентризмом**: именно писатели становились главными выразителями общественного мнения, высказывали передовые идеи своих современников. На страницах литературных произведений разворачивались споры о дальнейшем развитии России, о роли личности в истории, месте писателей в общественной жизни страны, цели и предназначении литературного творчества.

Мировое значение русской литературы XIX века. К концу XIX века русская литература обретает мировую известность и признание.

Русская литература XIX века не сразу была «освоена» за рубежом. Первыми стали известны и были оценены И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов и Максим Горький. В середине XX века западные чита-

тели и критики оценили Н. В. Гоголя (в наши дни именно его во всём мире считают одним из самых современных русских классиков). И только после этого мировая культура обратилась к постижению творчества А. С. Пушкина, хотя первые переводы его произведений были сделаны ещё в начале XIX века.

Русские писатели показали, что обожествление свободной личности, которое утверждалось в западноевропейской культуре, ведёт к торжеству индивидуализма, разрушительной деятельности человека, и противопоставили этому народность. «Солдатом быть, просто солдатом», — решает Пьер Безухов, ощущая в душе своей «скрытую теплоту патриотизма», которая объединяет русских людей в трудную минуту и сплачивает их в одухотворённое целое, укрепляющее и укрепляющее каждого, кто приобщён к нему. И наоборот: всякое стремление обособиться от народной жизни воспринимается русскими писателями как драматичное заблуждение, угрожающее человеческой личности распадом. Скудеет душа Раскольникова, всё более замыкающегося в себе, в своей философии. Только самоотверженная любовь Сони Мармеладовой разбивает его одиночество, воскрешает героя к новой жизни, к новому рождению.

Русская классическая литература ощутила тревогу за судьбы человечества, когда в сознании людей укрепилась вера в науку, в её абсолютную безупречность, когда мыслителям-революционерам показалось, что силою разума можно устраниć все социальные проблемы. Русские классики настороженно относились кциальному человеку. И. С. Тургенев в Базарове, Ф. М. Достоевский в Раскольникове, Л. Н. Толстой в Наполеоне подчеркнули трагизм радикала, способного порвать связь времён, и противопоставили ему семейство Кирсановых, Соню Мармеладову, Платона Каратаева.

Русская литература убедительно показала, что человек — не только физическое и интеллектуальное существо. Он обладает душой, а поэтому может мучиться, страдать, заблуждаться, но при этом остро нуждаться в любви, жалости и сострадании.

Английская писательница В. Вулф считала, что «именно душа — одно из главных действующих лиц русской литературы».

В русской литературе герои часто сталкиваются с нравственно-философскими и религиозными проблемами, что повлияло на крупнейших представителей европейской философской мысли XX века. Они — от Хайдеггера до Сартра — утверждают, что у истоков развивающихся ими учений стоят Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, затронувшие проблемы абсурдности бытия, отчуждения личности, вопросы собственности и т. п.

Мировой интерес к русской литературе в целом обусловлен уникальным сочетанием в ней национального и общечеловеческого начал, ярко выраженной правдивостью изображения и широтой охвата действительности.

1. Охарактеризуйте общие закономерности и специфические черты, проявившиеся в развитии русской литературы XIX века.
2. Пользуясь материалами статьи и литературоведческим словарём, заполните в тетради таблицу «Сравнительная характеристика основных направлений в мировой литературе».

Параметр для характеристики	Классицизм	Романтизм	Реализм
Герой			
Отличительные черты			
Ведущие жанры			
Представители			

3. Пользуясь материалами учебного пособия, расскажите, как изменился русский реализм на протяжении XIX века.
4. Тезисно сформулируйте ответ на вопрос «В чём выразилось влияние русских классиков на мировую литературу и культуру?».
5. Известно высказывание Максима Горького о деятелях русской культуры XIX века: «Гигант Пушкин — величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России, а рядом с ним волшебный Глинка и прекрасный Брюллов, беспощадный к себе и людям Гоголь, тоскующий Лермонтов, грустный Тургенев, гневный Некрасов, великий бунтовщик Толстой; Крамской, Репин, неподражаемый Мусоргский... Достоевский и, наконец, великий лирик Чайковский и чародей языка Островский, непохожие друг на друга,

как это может быть только у нас на Руси... Всё это грандиозное создано Русью менее чем в сотню лет. Радостно, до безумной гордости волнует не только обилие талантов, рождённых Россией в XIX веке, но и поражающее разнообразие их, разнообразие, которому историки нашего искусства не отдают должного внимания». Поясните значение определений, которые использовал Максим Горький для характеристики наследия русских классиков. Согласны ли вы с писателем? Дайте свои определения, ёмко, одним словом описывающие суть и значение творчества писателей XIX века. Объясните свой выбор.

6. Существовали ли «сквозные» темы в русской литературе XIX века? Для ответа на вопрос создайте матрицу, где по вертикали укажите названия изученных произведений, а по горизонтали — темы, которые поднимались в каждом из них. Знаком «+» отметьте в ячейках, если тема раскрывается в изученном произведении. Проанализируйте матрицу. На её основе создайте облако тегов «Тематика произведений русской литературы второй половины XIX века».

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Аллитерáция — разновидность звукописи, повторение одинаковых (созвучных) согласных звуков.

Алогíзм — литературный приём, который выражается в нарушении причинно-следственных связей, например, между поступками героев; введение в речь героев нелепостей, случайных ассоциаций.

Амфибрахíй — трёхсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге.

Анаpест — трёхсложная стихотворная стопа с ударением на третьем слоге.

Анафóра — повтор звуков, слов, фраз в начале стихотворной строки.

Антитéза — противопоставление образов, поступков, картин, слов, понятий (как правило, это антонимы), композиционных элементов, создающее эффект резкого контраста.

Ассонáнс — разновидность звукописи, повторение гласных звуков.

Градáция — расположение понятий по нарастанию либо по ослаблению признака, эмоциональной окраски.

Гипéрбола — разновидность тропа, основанная на резком преувеличении.

Гротéск — изображение людей и явлений в фантастическом, уродливо-комическом виде, основанном на резких контрастах и преувеличениях.

Дáктиль — трёхсложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге.

Дráма — 1) в широком смысле — род литературы, в котором отсутствует авторское повествование; представлено действие, развёртывающееся в настоящем времени (поэтому временные рамки драматических произведений ограничены по сравнению с эпосом); имеется острый конфликт и специфические изобразительные средства (пьесы предназначены для постановки на сцене): речь героев (монолог, диалог, реплика), авторские ремарки, поступки персонажей, декорации и т. п.; 2) в узком смысле — жанр драматургии, изображающий частную жизнь человека. В драме, в отличие от трагедии, возможно благополучное разрешение конфликта.

Жанр — вид литературных произведений, принадлежащих к одному и тому же роду и имеющих ряд отличительных черт (объём произведения, особенности сюжета, особую композицию, своеобразие героя и т. п.).

Звукопись — повторение определённых звуков для передачи природных явлений или состояния человека.

Импрессионизм — направление в искусстве конца XIX — начала XX века, которое стремится зафиксировать мгновенное состояние в отрывочных штрихах, передать впечатление от действительности через сложные ассоциации. Возник во французской живописи. В русской литературе выступает как стилевая черта творчества А. А. Фета, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Л. Н. Андреева.

Ирония — выражение насмешки или лукавства посредством иносказания.

Классицизм — направление в литературе XVII — начала XVIII века, одна из важнейших черт которого — обращение к античному искусству как к эстетическому образцу. Основан на философии рационализма; требует строгой иерархии жанров в соответствии с иерархией сфер человеческой жизни. Основной конфликт — столкновение частного и общественного, в котором побеждает долг, государственные идеи.

Композиция — построение произведения, последовательность его частей или других элементов.

Конфликт — противоборство, противоречие между изображёнными в художественном произведении действующими силами: характерами, характером и обстоятельствами, различными сторонами характеров. Непосредственно раскрывается в сюжете и композиции.

Метафора — использование слова в переносном значении, при котором происходит уподобление одного предмета другому по сходству.

Лирика — один из основных родов литературы, отражающий отдельные (единичные) состояния, мысли, чувства, впечатления и переживания человека, вызванные теми или иными обстоятельствами. События редко становятся предметом отражения в лирике. В центре лирического произведения — образ-переживание. Характерные особенности лирики: стихотворная форма, ритмичность, отсутствие фабулы, небольшой размер.

Лирический герой — образ, чьи мысли, чувства, состояния переданы в лирическом произведении. Он не совпадает с образом автора, хотя и отражает его переживания.

Монолог — речь действующего лица, обращённая к самому себе или к другим, но, в отличие от диалога, не зависящая от их реплик.

Образ художественный — обобщённое художественное отражение действительности, облечённое в форму конкретного индивидуального явления.

Олицетворение — перенесение свойств одушевлённых предметов на неодушевлённые.

Параллелизм — тождественное или сходное расположение элементов речи в смежных частях текста, создающих единый поэтический образ. Параллелизм может быть как словесно-образный, так и ритмический, композиционный.

Пафос — ведущий эмоциональный тон произведения, идейная настроенность художественного произведения или всего творчества писателя. Различают виды пафоса: героический, трагический (возвышенный), комический, сатирический, драматический, сентиментальный (идиллический), романтический.

Персонаж — действующее лицо литературного произведения.

Подтекст — скрытый, отличный от прямого смысл высказывания, который восстанавливается на основе контекста с учётом внеtekстовой ситуации.

Послание — поэтический жанр, построенный в форме обращения или письма к кому-либо. В послании выражается отношение не только к адресату, но и к историческим явлениям.

Прототип — реальный человек, чья жизнь и характер нашли отражение при создании писателем литературного образа.

Ремарка — пояснение автора по поводу того или иного персонажа, обстановки действия, предназначеннное для актёров.

Род литературы — большая группа художественных произведений, объединяемых своеобразием места и времени, способом изображения человека, формой присутствия автора и характером обращённости к читателю. В художественной литературе известны три рода: эпос, лирика и драма.

Роман — крупное эпическое, как правило, прозаическое, произведение, которое повествует о значительном отрезке из жизни одного или нескольких героев. Обычно в романе показано становление личности, а также исследуются особенности поведения героя в кризисные моменты жизни. Различают несколько разновидностей романа: социальный, бытовой, приключенческий, исторический, философский и др.

Романтизм — направление в литературе конца XVIII — начала XIX века, изображавшее исключительную личность в исключительных обстоятельствах. Ведущим стилевым приёмом становится контраст. В произведениях романтиков присутствует двоемирие, основанное на противопоставлении идеального и реальности.

Сарказм — презрительная, язвительная насмешка; высшая степень иронии.

Сатира — уничтожающий смех над социально опасными пороками.

Символ — художественный образ, выражающий смысл каких-либо явлений, состояний в предметной форме. Символ многозначен, поэтому его восприятие зависит от читателей.

Строфа — сочетание строк, образующее единство. Чаще всего стихи в строфе связаны определённым расположением рифм, отделены от смежных сочетаний стихов большой паузой, завершением рифменного ряда и другими признаками.

Сюжёт — события, описанные в художественном произведении.

Трагедия — один из драматических жанров, в котором изображаются острые, непримиримые жизненные конфликты. Герой трагедии — волевой человек, который, пытаясь своими поступками разрешить «вечные» вопросы бытия, сознательно идёт к гибели.

Тропы — слова или обороты речи в переносном значении. Виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота и др.

Фабула — основные события литературного произведения, расположенные в их хронологической последовательности.

Хорей — двусложная стихотворная стопа, где ударение падает на первый слог.

Художественная деталь — средство создания образа; важная мелочь, штрих, который позволяет выделить самое существенное в герое или событии, передаёт авторское отношение к происходящему в произведении.

Экспозиция — вступительная, исходная часть сюжета; в отличие от завязки не влияет на ход последующих событий в произведении.

Эпилог — заключительная часть произведения, кратко сообщающая читателю о судьбе героев.

Эпос — род художественной литературы; повествование, характеризующееся изображением событий, внешних по отношению к автору.

Ямб — двусложная стихотворная стопа, где ударение падает на второй слог.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Предпосылки возникновения реализма в русской литературе	3
РАСЦВЕТ РЕАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА	
Н. В. Гоголь	7
Мёртвые души	16
<i>Единство сатирического и лирического начал в поэме</i>	40
ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА	
Общественно-исторические условия развития русской литературы во второй половине XIX века	43
А. Н. Островский	52
<i>Социально-психологическая драма</i>	59
Гроза	60
Беспряданница	66
Ф. И. Тютчев	72
<i>Лирика Ф. И. Тютчева</i>	75
А. А. Фет	87
<i>Черты импрессионизма в лирике А. А. Фета</i>	91
<i>Лирика А. А. Фета</i>	93
И. С. Тургенев	101
Отцы и дети	107
<i>Роман как эпический жанр</i>	121
Н. А. Некрасов	123
Кому на Руси жить хорошо	130
<i>Фольклорная основа произведения</i>	140
Ф. М. Достоевский	142
Преступление и наказание	151
<i>Психологический портрет героя</i>	173
Л. Н. Толстой	176
<i>Жанр романа-эпопеи</i>	190
Война и мир	192
<i>«Диалектика души»</i>	233

А. П. Чехов	236
<i>Рассказы А. П. Чехова</i>	251
Человек в футляре	255
Попрыгунья	258
<i>Драматургия А. П. Чехова</i>	260
<i>Художественные особенности драмы А. П. Чехова</i>	263
Дядя Ваня	265
Вишнёвый сад	273

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Оноре де Бальзак	284
Гобсек	286
Повторение	292
Литературоведческий словарь	298

Список использованных источников находится в издательстве

(Название учреждения образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебного пособия при получении	Оценка учащемуся за пользование учебным пособием
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное издание

Захарова Светлана Николаевна
Капцев Владимир Анатольевич
Чепелева Галина Михайловна
Юстинская Гюльнара Мансуровна

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебное пособие для 10 класса
учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения
(с электронным приложением для повышенного уровня)

Нач. редакционно-издательского отдела *Г. И. Бондаренко*.

Редактор *Н. М. Кумагер*. Обложка художника *З. П. Болтиковой*.

Художник *В. А. Протасеня*. Художественный редактор *Е. П. Протасеня*.
Компьютерная вёрстка *О. М. Брикет*.

Корректоры *Е. В. Шобик*, *В. П. Шкредова*, *Д. Р. Лосик*

Подписано в печать 17.12.2019. Формат 70×90 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,23. Уч.-изд. л. 18,0. Тираж 130 700 экз. Заказ

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь. Свидетельство о государственной
регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/263 от 02.04.2014. Ул. Короля, 16, 220004, г. Минск

ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа». Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/3 от 04.10.2013.
Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск

Правообладатель Национальный Институт образования