

В. А. Крутецкая

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

в ТАБЛИЦАХ и СХЕМАХ

9-11 КЛАССЫ

Подготовка
к урокам
и экзаменам

Материалы
для письменных работ
и устных ответов

В. А. Крутецкая

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

**В ТАБЛИЦАХ
И СХЕМАХ
9–11 классы**

УДК 372
ББК 81.2.94
К84

Крутецкая В. А.
К84 Русская литература в таблицах и схемах. 9—11 классы. — СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2010. — 288 с. — (Серия «Средняя шко-
ла»).

ISBN 978-5-407-00029-7

ISBN 978-5-407-00029-7

© Крутецкая В. А., 2010
© Издательский Дом «Литера», 2010

9-й класс

ОСНОВНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

КЛАССИЦИЗМ

сентиментализм

романтизм

реализм

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

- объединяют писателей определенной исторической эпохи
- представляют особый тип героя
- выражают определенное мировоззрение
- выбирают характерные темы и сюжеты
- используют характерные художественные приемы
- работают в определенных жанрах
- выделяются стилем художественной речи
- выдвигают определенные жизненные и эстетические идеалы

КЛАССИЦИЗМ

Направление в литературе и искусстве XVII — начала XIX вв., взявшее за основу образцы античного (классического) искусства. Для русского классицизма характерна национально-патриотическая тематика, связанная с преобразованиями Петровской эпохи.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- значительность тем и сюжетов
- нарушение жизненной правды: утопизм, идеализация, отвлеченность в изображении
- надуманные образы, схематические характеры
- назидательность произведения, строгое деление героев на положительных и отрицательных
- использование языка, мало понятного простому народу
- обращение к возвышенным героическим нравственным идеалам
- общенациональная, гражданская направленность
- установление иерархии жанров: «высокие» (оды и трагедии), «средние» (элегии, исторические сочинения, дружеские письма) и «низкие» (комедии, сатиры, басни, эпиграммы)
- подчинение сюжета и композиции правилам «трех единств»: времени, пространства (места) и действия (все события происходят в 24 часа, в одном месте и вокруг одной сюжетной линии)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛАССИЦИЗМА

Западноевропейская литература: П. Корнель (трагедии «Сид», «Гораций», «Цинна»), Ж. Расин (трагедии «Федра», «Митридат»), Вольтер (трагедии «Брут», «Танкред»), Мольер (комедии «Тартюф», «Мещанин во дворянстве»), Н. Буало (трактат в стихах «Поэтическое искусство»), Ж. Лафонтен («Басни»).

Русская литература: М. Ломоносов (стихотворение «Разговор с Анакреонтом», «Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»), Г. Державин (ода «Фелица»), А. Сумароков (трагедии «Хорев», «Синав и Трувор»), Я. Княжнин (трагедии «Дидона», «Рослав»), Д. Фонвизин (комедии «Бригадир», «Недоросль»).

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ

Направление в литературе и искусстве 2-й половины XVIII—начала XIX в. Объявил доминантой «человеческой природы» не разум, а чувство, и путь к идеалу гармонично развитой личности искал в высвобождении и совершенствовании «естественных» чувств.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- раскрытие человеческой психологии
- высшей ценностью провозглашается чувство
- интерес к простому человеку, к миру его чувств, к природе, к быту
- идеализация действительности, субъективное изображение мира
- идеи нравственного равенства людей, органической связи с природой
- произведение часто написано от первого лица (рассказчик — автор), что придает ему лиризм и поэтичность

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА

Западноевропейская литература

С. Ричардсон (роман «Кларисса Гарлоу»)

Ж.-Ж. Руссо (роман «Юлия, или Новая Элоиза»)

И. В. Гёте (роман «Страдания молодого Вертера»)

Русская литература

В. Жуковский (ранние стихи)

Н. Карамзин (повести «Бедная Лиза» — вершина русского сентиментализма, «Остров Борнгольм»)

И. Богданович (поэма «Душенька»)

А. Радищев (его творчество относят к сентиментализму не все исследователи, оно близко этому течению только своим психологизмом; путевые заметки «Путешествие из Петербурга в Москву»)

РОМАНТИЗМ

Направление в искусстве и литературе конца XVIII — 1-й половины XIX в., отражающее стремление художника противопоставить реальную действительность и мечту.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- необычность, экзотичность в изображении событий, пейзажа, людей
- неприятие прозаичности реальной жизни; выражение мироощущения, которому свойственны мечтательность, идеализация действительности, культ свободы
- стремление к идеалу, совершенству
- сильный, яркий, возвышенный образ романтического героя
- изображение романтического героя в исключительных обстоятельствах (в трагическом поединке с судьбой)
- контраст в смешении высокого и низкого, трагического и комического, обыденного и необычного

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОМАНТИЗМА

Западноевропейская литература: Дж. Байрон (поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда», «Корсар»), И. В. Гёте (драма «Эгмонт»), И. Шиллер (драмы «Разбойники», «Коварство и любовь»), Э. Гофман (фантастическая повесть «Золотой горшок»; сказки «Крошка Цахес», «Повелитель блох»), П. Мериме (новелла «Кармен»), В. Гюго (исторический роман «Собор Парижской Богоматери»), В. Скотт (исторический роман «Айвенго»)

Русская литература: В. Жуковский (баллады «Людмила», «Светлана», «Лесной царь», «Ивиковы журавли»; сказка «Ундина»), К. Рылеев (поэмы «Войнаровский», «Наливайко»), А. Пушкин (поэмы «Кавказский пленник», «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан»), М. Лермонтов (поэма «Мцыри»), Н. Гоголь (повести «Вечера на хуторе близ Диканьки»), М. Горький (рассказ «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»)

РЕАЛИЗМ

Направление в искусстве и литературе XIX—XX вв., в основе которого лежит полное, правдивое и достоверное изображение жизни (без прикрас и фантазий). Наибольшего развития реализм достиг в XIX в.

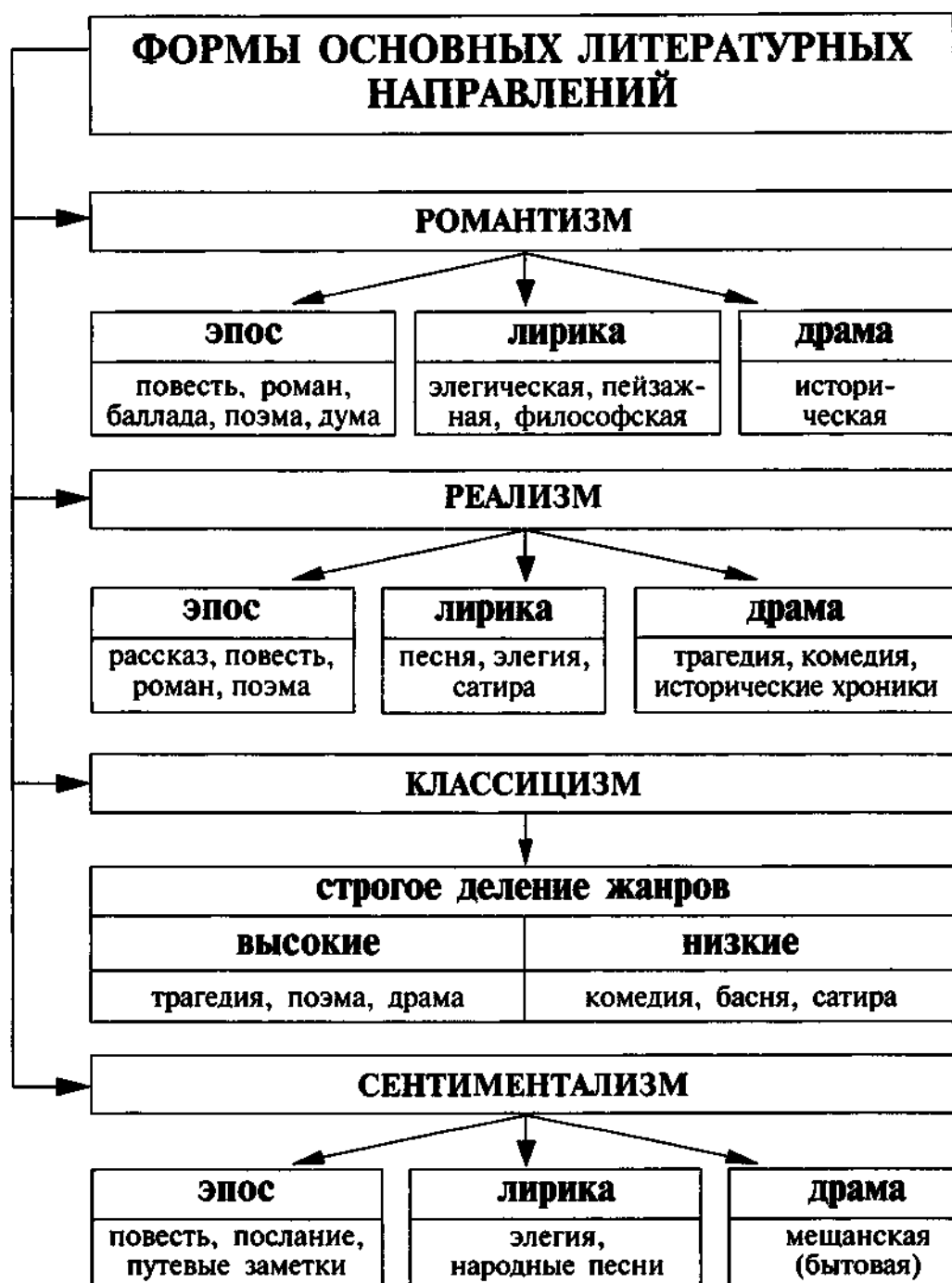
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- в основе произведения лежит конфликт: герой — общество
- типичные литературные персонажи
- типичные приемы в изображении действительности (портрет, пейзаж, интерьер)
- изображение определенной исторической эпохи, реальных событий
- изображение событий и героев в развитии
- все персонажи изображаются не отвлеченно, а во взаимодействии с окружающим миром

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕАЛИЗМА

Русская литература

А. Грибоедов (комедия в стихах «Горе от ума»)
 А. Пушкин («маленькие трагедии»: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери»; «Евгений Онегин» — 1-й русский реалистический роман)
 М. Лермонтов (роман «Герой нашего времени»)
 Н. Гоголь (поэма «Мертвые души»)
 И. Тургенев (романы «Отцы и дети», «Накануне», «Дым», «Рудин», «Новь»)
 Л. Толстой («После бала», «Севастопольские рассказы», роман «Воскресение»)
 Ф. Достоевский (романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы»)

ОСНОВНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ ЭПОС

РАССКАЗ

Небольшое художественное произведение о каком-либо событии в жизни человека без детального изображения того, что с ним было до и после этого события.

НОВЕЛЛА

(Многие литературоведы считают, что рассказ и новелла — это одно и то же.) Драматизм сюжета и стилевые особенности отличают новеллу от более спокойного и эпичного рассказа.

ОЧЕРК

Разновидность рассказа; отличается большей описательностью и затрагивает преимущественно социальные проблемы, а также изображает реальные события и их реальных участников.

ПОВЕСТЬ

Занимает по объему промежуточное положение между рассказом и романом. В отличие от рассказа изображает не одно, а ряд событий из жизни человека.

РОМАН

Произведение, охватывающее большой круг жизненных явлений, показанных в развитии. Для этого жанра характерны многоплановость и подробная характеристика событий и персонажей.

РОМАН-ЭПОПЕЯ

Роман, в котором отражается сложный и богатый жизненный материал и охватывается целая эпоха.

ДРАМА

ТРАГЕДИЯ

Драматическое произведение, в основе которого лежит непримиримый конфликт, обычно заканчивающийся гибелью героя.

ДРАМА

1. Произведение, написанное в форме разговора действующих лиц без слов автора.
2. Пьеса, в которой отражена сложная борьба между действующими лицами; но, в отличие от трагедии, здесь конфликты редко заканчиваются гибелью героя.

КОМЕДИЯ

Драматическое произведение, в котором смех направлен против недостатков общества, быта, людей.

ВОДЕВИЛЬ

Небольшая шутильная театральная пьеса с куплетами и танцами (чаще всего состоит из одного акта).

ФАРС

Вид старинной веселой комедии бытового содержания.

ТРАГИКОМЕДИЯ

Пьеса, в которой совмещены черты как трагедии, так и комедии.

МЕЛОДРАМА

Драматическое произведение, отличающееся острой интригой, эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной направленностью.

МИСТЕРИЯ

Вид средневекового европейского религиозного представления: вольные, обычно стихотворные инсценировки библейских сюжетов, разыгрывавшиеся на площадях во время религиозных празднеств.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

ИСТОРИЯ НАХОДКИ РУКОПИСИ

Когда и где найдена

В конце XVIII в. в Ярославле в Спасо-Преображенском монастыре (находка отделена от оригинала тремя веками).

Кто нашел рукопись

Знаток древнерусской письменности граф А. Мусин-Пушкин (переписал экземпляр находки и послал в дар Екатерине II). В 1812 г. во время пожара в Москве библиотека графа и рукопись сгорели (сохранился экземпляр Екатерины II и 1-е печатное издание, вышедшее в 1800 г.).

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА «СЛОВА...»

Феодалная раздробленность Руси XII в., отсутствие политического единства, вражда князей — все это ослабило Русь и дало возможность половцам совершать постоянные набеги, грабить раздробленные русские княжества.

СЮЖЕТ

Неудачный поход новгород-северского князя Игоря Святославича, его брата Всеволода, сына Владимира и племянника Святослава против половцев в 1185 г.

ИДЕЯ

Идея единения, патриотизма и гуманизма. Автор не просто излагает события, а показывает, почему в двухвековой борьбе раньше побеждала Русская земля, а теперь — половцы. Он передает свою тревогу и призывает к защите Отечества и прекращению усобиц.

КОМПОЗИЦИЯ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Перед нами доверительный разговор с читателем. Эта часть посвящена не Игорю, главному герою, а «вещему Бояну», былинному певцу. Автор отдает дань красоте слога Бояна, но предупреждает, что сам рассказывать будет иначе — ничего не скрывая и не приукрашивая.

I часть. Поход Игоря и поражение в битве

В этой части дается описание двух сражений. Первое столкновение с половцами принесло победу русским воинам, но это был лишь временный успех. На другой день состоялся решающий бой при количественном перевесе половцев. Автор описывает, как храбро бьются русские воины. Среди них он выделяет князя Всеволода из Трубчевска (он наделен чертами былинного богатыря). Но не смогли одолеть половцев русские воины, и князь Игорь был взят в плен — тоска разлилась по Русской земле.

II часть. «Печаль Русской земли» и «Золотое Слово» Святослава

Автор переносит читателя в Киев, в «гридницу» Святослава, который видит «мутный» сон, предвещающий беду. Услышав о несчастье, Святослав «изронил золотое слово», со слезами смешанное. Он сожалеет, что Игорь и Всеволод пошли «себе славы искать», не договорившись с другими князьями. Но в то же время Святослав одобряет их мужество и обращается ко всем русским князьям с горячим призывом объединиться.

III часть. Плач Ярославны и возвращение Игоря

В этой части автор рассказывает о побеге Игоря из плена, которому предшествует плач его жены Ярославны. Она обращается к силам природы с просьбой помочь Игорю и его дружине бежать из плена. И чудо совершается. «Слово» заканчивается хвалебной песнью в честь Игоря и его славных воинов.

СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ

Вступление

ЗАВЯЗКАВступление в поход
дружины князя Игоря**РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ**

- солнечное затмение
- два боя
- пленение князя Игоря
- беды на Русской земле

КУЛЬМИНАЦИЯ**основной
сюжетной линии**«Золотое Слово»
Святослава**лирической
сюжетной линии**

Плач Ярославны

РАЗВЯЗКА

- бегство Игоря из плена
- прославление князей
и дружины

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ

ЭПИТЕТЫ

Среди постоянных эпитетов (мечи булатные, зелена трава, борзый конь, храбрая дружина, каленые стрелы, черный ворон, светлое солнце, чистое поле) много оригинальных авторских (синие молнии, мечи харалужные, жемчужная душа, студеная роса, берега серебряные).

СРАВНЕНИЯ

Большинство сравнений взято из мира природы: Игорь — горностай, Ярославна — одинокая кукушка, Всеволод — буй-тур, Боян — соловей, персты Бояна — 10 соколов, которых выпускают на стадо лебедей (10 струн).

ГИПЕРБОЛЫ

В гиперболических красках дано описание боя: земля гудит, реки мутные текут, пыль поля покрывает.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ

Ярославна обращается к природе, как к всемогущему существу, способному творить чудеса. Ее обращение к Ветру, Днепру, Солнцу — это языческие заклинания для стихий Воздуха, Воды и Огня (хотя прошло уже более 100 лет, как Русь приняла крещение) — природа послушала Ярославну и помогла князю Игорю.

ЗВУКОПИСЬ

«Летят стрелы каленые, гремят сабли о шеломы, трещат копыта булатные в степи незнаемой»; «...в пяток потопташа поганые полки половецкие».

МЕТАФОРЫ

Боян «мыслию растекается по древу», Игорь «заостряет» сердце мужеством, тоска «разливается» по Русской земле, «никнет трава с жалости», «деревья с печалью к земле приклонились», железные полки, золотое слово.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛОВ

«Мутный сон» видится Святославу: будто покрыли его *черным покрывалом*, черпали ему *синее вино с ядом* смешанное, сыпали на грудь *крутиный жемчуг* (*черное покрывало* — скорбь, *синее вино с ядом* — горе, *жемчуг* — слезы); *черные тучи* — половцы, *четыре солнца* — четыре русских князя.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Нам неизвестно имя автора. Анонимность является характерной чертой древнерусской литературы, а также входит в этикет средневекового искусства.

Новаторство (в сравнении с другими памятниками древнерусского искусства).

Герои показаны не только в действии, но и в разгар внутренней борьбы. Главные персонажи не только исторически достоверны — перед нами художественные образы.

Сон Святослава — авторская находка (предвосхитил все грядущие «сны» М. Лермонтова, Ф. Достоевского и др.).

Впервые в русской литературе были прорисованы образы героев враждебного лагеря: половецких ханов Гзы и Кончака и бежавшего с Игорем Овлура.

Название звучит не просто новаторски, но даже смело: в нем отражено посвящение не столько самому князю, сколько его походу и войнам.

Перед нами уже не просто действующие лица, а человеческие характеры: Игорь — смелый, но самонадеянный и легкомысленный князь (тип русских князей того времени); Всеволод — богатырь, олицетворяет черты всего русского народа; образ Святослава дан с опорой на художественный вымысел (он не был выдающимся деятелем); Ярославна — лирический образ женщины, олицетворение Родины.

ЖАНР И ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЖАНР

Произведение совмещает в себе разноплановость, в нем сочетаются разные художественные образы. Поэтому можно выделить такие жанровые особенности:

слово

Горячее ораторское обращение к современникам, которых надо было вдохновить на борьбу с иноземными захватчиками.

героическая поэма

Произведение является историческим документом, героическим воинским повествованием о реальных событиях и людях.

былинная песнь

Поэтические образы и картины, лирические отступления, использование художественных приемов, эмоциональная насыщенность.

ЯЗЫК

Произведение написано ритмизованной прозой, напоминающей ритм и мелодию русских былин. Автор сочетает достижения современной ему книжной литературы с образными средствами устной народной поэзии.

ОБРАЗ НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА

**АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО АВТОР:**

патриот земли Русской

Патриотический пафос произведения прежде всего заключается в том, что главный герой произведения — Русская земля.

мог быть участником описанных событий

Это можно предположить, так как в произведении мы чувствуем глубокое знание событий и любимой забавы князей — соколиной охоты (этот факт говорит о том, что автор не был простым воином, а, скорее всего, приближенным к князю знатным человеком).

возможно, был историком

События Игорева похода даны в исторической ретроспективе. Автор преподносит историю смут на Руси как наглядный урок (мы понимаем поражение русских воинов как следствие княжеских раздоров, а князя Игоря — как типичного представителя своей эпохи).

поэт, талантливый писатель

Ярко, образно и динамично автор рассказал о событиях, свидетелем и участником которых, вероятнее всего, был сам.

тонкий психолог

Сумел рассказать не только о героях и событиях, но и объяснить их внутренние мотивы поступков.

Д. И. ФОНВИЗИН. «НЕДОРОСЛЬ»

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Пьеса написана во 2-й половине XVIII в., в самую мрачную пору царствования Екатерины II. Это 1-я русская социально-политическая комедия, в которой автор изобразил хозяев, господствующих не по праву, дворян, недостойных быть дворянами, самозванных учителей. Первая постановка пьесы состоялась в 1782 г. и имела огромный успех: «публика аплодировала пьесе метанием кошельков».

СОДЕРЖАНИЕ

Госпожа Простакова, любящая мать, мечтает как можно лучше пристроить в жизни своего недоросля Митрофанушку — выгодно его женить. В доме Простаковых на правах бедной родственницы живет Софья и терпит от хозяйки грубость. Простакова намерена выдать ее замуж за своего брата Тараса Скотинина. Но когда она узнает, что Софья — богатая наследница, планы ее меняются: теперь она хочет женить на ней своего сына. Не смущает помещицу и то, что у Софьи есть жених Милон. Она строит планы похищения Софьи с тем, чтобы насильно обвенчать ее с Митрофаном. Но в финале пьесы все ее планы проваливаются, любящие сердца Софьи и Милона соединяются, а имение Простаковой берет под опеку государство.

Примечание: финал комедии неоднозначен, т. к. в действительности такого закона не было (получалось, что Фонвизин таким образом критиковал правление Екатерины II).

ЗАДАЧИ АВТОРА

Указать на основное зло времени: крепостничество и произвол помещиков, поддерживаемый властью на самом высоком уровне.

Обличить пороки дворянства: считал, что дворянство несет ответственность за положение в стране, однако понимал, что в подавляющем большинстве дворяне не достойны такой высокой роли.

Выяснить причины, уродующие личность.

Осмеять невежество (дворян и их детей): дело в том, что детей, достигших 15 лет, называли тогда «новиками», а младших — «недорослями», но закон 1736 г. продлил право оставаться недорослями до 20 лет (для получения образования).

Обострить основной конфликт времени — конфликт между невежеством и просвещением.

Вынести на обсуждение тему воспитания.

Правдиво изобразить жизнь: расширял рамки классицизма, вводил элементы реалистического изображения действительности.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ КОМЕДИИ

ГОСПОЖА ПРОСТАКОВА

Возраст героини: хочется назвать ее старой, но Митрофану 16-й год, а, следовательно, «госпоже бесчеловечной» чуть более 30 и вряд ли более 40 лет (это была эпоха ранних браков). Такое возрастное восприятие героини происходит, вероятно, из-за того, что все ее боятся и никто не любит.

Выросла в невежественной семье, не получила ни воспитания, ни образования. Считает, что образование излишне: «Без наук люди живут и жили». Зачем же она наняла сыну учителей? Во-первых, «мы не хуже других», а во-вторых, она вынуждена следовать указу Петра I о дворянских детях.

Беспощадна к тем, кто в ее власти, крепостных считает своей собственностью, обобрала их до нитки: «С тех пор как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!» Главное для нее в жизни — личная выгода.

Ее речь груба, в ней много просторечных слов и выражений, она постоянно бранится. Тришку называет: Мошенник, вор, скот, воровская харя, болван. Мужу говорит: «Что ты сегодня так разоврался, мой батюшка?», «Весь век, сударь, ходишь развеса уши». И только к сыну ласкова: «Митрофанушка, друг мой»; «друг мой сердечный»; «сын».

С окружающими не церемонится. Если не встречает сопротивления, становится наглой. Но если наталкивается на силу, становится трусливой, перед сильными даже унижаться готова. Деспотична по отношению к мужу, помыкает им.

Самовластная, безнравственная, «презлая фурия» любит только сына: с ним нежна и заботлива, в общении проявляется даже что-то человеческое. Смысл ее жизни — забота о его счастье и благополучии. Но слепая материнская любовь не облагораживает, а уродует Митрофана.

МИТРОФАНУШКА

Избалованный сынок. Его имя означает «подобный матери». Действительно, он зеркало Простаковой с ее грубостью, невежеством, жестоким отношением к окружающим его людям.

Лентяй (испытывает отвращение к труду и учению), капризен, приучен к сытной и обильной еде, свободное время проводит на голубятне. Не умеет любить — не знает любви даже к своим близким.

Несмотря на его невежество, нельзя сказать, что он дурак ни в умении подластиться к матери, ни в роковой сцене похищения Софьи, ни в сцене экзамена. Он умеет схитрить и извернуться.

В речи много просторечных слов, часто его тон капризен и груб. Простакова и минуты не живет без брани — сын вслед за ней кричит на кормилицу (называет Еремеевну «старой хрычовкой», угрожает ей расправой), грубит учителям.

Так же, как и мать, признает лишь право сильного. Пока она держит в своих руках власть, он с ней; но как только она эту власть утрачивает, сын ее предает.

Почему Митрофан копирует мать? Удобно быть на нее похожим: в мире Скотининых и Простаковых можно выжить лишь придерживаясь такого же стиля поведения.

Имя Митрофанушки стало нарицательным. Так нередко и в наше время называют молодых людей невежественных и ничего не желающих знать: «Не хочу учиться, а хочу жениться».

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ КОМЕДИИ

СТАРОДУМ

Человек, думающий «по-старому» (отдает предпочтение предыдущей, Петровской эпохе, сохраняет ее традиции, т. к. воспитан в духе Петровского времени).

Человек просвещенный, патриот. Требует ограничения произвола помещиков-крепостников: «Угнетать рабством себе подобных незаконно».

Нравственность ценит выше просвещенности: «Ум, коли он только что ум, самая безделица... Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек — чудовище. Наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло».

Указывает главную причину появления таких людей, как Простаковы и Скотинины, — это государство. Благодаря указам императрицы, охранявшим права дворянства, в стране процветают «вывихнутые», «немые», «горбатые» души, в которых, по словам Стародума, «благородство погребено с их предками». В этом и заключается весь пафос обличительной комедии.

ПРАВДИН, МИЛОН, СОФЬЯ

Правдин — честный и безупречный чиновник (ревизор, наделенный правом отбирать у жестоких помещиков имения в опеку).

Милон — верный своему долгу офицер, патриот.

Софья — образованная и скромная девушка, воспитана в духе уважения и почитания старших.

Положительные герои по контрасту с отрицательными высказывают свои взгляды на воспитание и образование, что еще резче высвечивает пороки Простаковых и Скотининых.

ИДЕАЛЫ СТАРОДУМА

Просветительские и нравственные идеалы Стародума отразились в его афоризмах. Сродни народным поговоркам, они запоминались легко (и даже жили самостоятельной жизнью), воздействуя на умы читателей. Эти афоризмы и в наше время интересны и актуальны.

Просвещение возвышает одну добродетельную душу.

Невежда без души — зверь.

Великий государь есть государь премудрый.

Начинаются чины — перестает искренность.

Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время.

Совесть всегда, как друг, остерегает прежде, нежели как судья наказывает.

Для прихоти одного человека всей Сибири мало.

Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится.

Наглость в женщине есть вывеска порочного поведения.

Наличные деньги — не наличные достоинства. Золотой болван — все болван.

Последуй природе, никогда не будешь беден.

ДРУГИЕ ПЕРСОНАЖИ КОМЕДИИ

СКОТИНИН

Невежествен, глуп, жаден. «Не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь научиться захочет». Типичный представитель мелкопоместных дворян. Свирепый крепостник. Ради возможности выгодно жениться готов уничтожить своего соперника — родного племянника Митрофана. Его образ автор доводит до гротеска: главный интерес в жизни Тараса — скотный двор, разведение свиней. Только свиньи вызывают в нем теплые чувства, только к ним он проявляет заботу. По его разумению, и род Скотининых «старее Адамова, создан Творцом вместе со скотами».

УЧИТЕЛЯ МИТРОФАНА

Учитель математики — Цыфиркин, русского языка — Кутейкин, истории — немец Вральман не прикладывают усилий, чтобы выучить Митрофана — чаще потакают его лени. Обманывают Простакову, понимая, что она не может проверить результатов их труда. Автор с явным сочувствием относится лишь к Цыфиркину, наделяя его трудолюбием. Остальные учителя и сами невежественны. Кутейкин хитер и жаден. Вральман — бывший кучер. По мнению Простаковой, он лучше других учителей (она мало что понимает из слов немца, а это внушает ей уважение, и, главное, он не перетруждает Митрофана).

ЕРЕМЕЕВНА, ТРИШКА

Нужны автору для большего изобличения крепостного права: у них нет чувства собственного достоинства, нет не только ненависти, но даже протеста по отношению к своим угнетателям. Еремеевна беззаветно предана хозяевам, рабски привязана к ним. Не щадя себя, оберегает Митрофана («Издохну на месте, а дитя не выдам!»). В доме Простаковых—Скотининых она служит более 40 лет, но никогда не получала благодарности за свою верность.

СООТВЕТСТВИЯ В ПОСТРОЕНИИ КОМЕДИИ ЗАКОНАМ КЛАССИЦИЗМА

ЗАКОНЫ КЛАССИЦИЗМА	ПОСТРОЕНИЕ КОМЕДИИ
Правила «трех единств»	
единство места	поместье Простаковых
единство времени	в течение одних суток
единство действия	борьба трех претендентов за право стать мужем Софьи
Разделение всех героев на положительных и отрицательных	<i>Положительные</i> герои: Стародум, Правдин, Милон, Софья <i>Отрицательные</i> герои: Простаков, Простакова, Митрофан, учителя (Вральман, Кутейкин, Цыфиркин)
Назначение комедии: смехом казнить пороки	
«Говорящие» фамилии персонажей	Скотинин, Простакова (а в девичестве Скотинина), Митрофан, Вральман, Кутейкин, Правдин, Стародум, Софья (греч. «мудрость»)
Все любимые (положительные) герои Фонвизина в соответствии с правилами классицизма говорят «высоким штилем», правильным литературным языком, так как рассуждают они о высоких понятиях государственного служения и нравственного долга.	
Главный итог комедии: порок наказан, а добродетель торжествует.	

НЕСООТВЕТСТВИЯ В ПОСТРОЕНИИ КОМЕДИИ ЗАКОНАМ КЛАССИЦИЗМА

Автор стремится к более правдивому изображению жизни. Многогранность характеров главных персонажей — основное отступление от традиций классицизма.

Тщательно прописаны характеры не только главных, но и второстепенных персонажей.

Есть персонажи, которых нельзя четко отнести ни к положительным, ни к отрицательным героям (это Еремеева, Тришка). Они нужны автору для изобличения крепостного права.

Каждый персонаж — не схема, не олицетворение какого-либо одного качества (как это было в произведениях классицизма), а живой образ.

Кроме комических сцен, в пьесе есть и такие картины, которые раскрывают тяжелые стороны крепостного быта, а в комедиях классицизма смешение героического и трагического не допускалось.

Автор не скрывает своего отношения к персонажам: выражает симпатию, негодование, насмешку, кого-то язвительно обличает.

Героями комедий классицизма были люди низкого сословия и имели низменные интересы, достойные осмеяния. У Фонвизина разница между положительными и отрицательными героями так велика, что комедия стала для современников поучительна и назидательна (редкий случай в литературе XVIII в.).

А. С. ГРИБОЕДОВ. «ГОРЕ ОТ УМА»

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

По свидетельству С. Бегичева, близкого друга Грибоедова, замысел комедии возник в 1816 г., работать над ней драматург начал в 1820 г. В 1824 г. он привез готовую пьесу в Петербург.

Напечатать и поставить пьесу на сцене было невозможно из-за ее политического свободомыслия и направленности против существующих порядков.

В печати при жизни Грибоедова появились лишь отрывки в сильно измененном виде. Но это не помешало популярности пьесы — она расходилась в списках, ее знали наизусть.

1831 г. (после гибели автора) — первое издание пьесы.

1862 г. — полное, не искаженное цензурой издание.

ЗНАЧЕНИЕ

Изображая в комедии социально-политическую борьбу консервативного и прогрессивного лагерей, общественные характеры, нравы и быт Москвы, Грибоедов воспроизводит обстановку всей страны.

«Горе от ума» — это зеркало феодально-крепостнической России с ее социальными противоречиями, борьбой уходящего мира и нового, призванного победить. В комедии выражены идеи первого этапа русского освободительного движения.

СМЫСЛ НАЗВАНИЯ

Первоначально пьеса задумывалась как драма с названием «Горе уму» и только потом стала комедией «Горе от ума». При изменении названия произошло и изменение идеи произведения. В первом названии ум пассивен, он ничего не может изменить — отсюда драматический конфликт. Во втором названии ум активен, он сам навлекает на себя горе и поэтому смешон.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Пьеса написана в жанре комедии. Однако изображенные события соответствуют этому жанру лишь формально (один человек противопоставит обществу и смешон, когда в своих гневных обличениях не находит поддержки). Комедия Грибоедова вызывает грустные и горькие размышления.

Использована стихотворная форма. Язык комедии живой, разговорный. Большое количество выражений стали пословицами и афоризмами.

Использованы приемы комедии классицизма (в ней сохранены три обязательных единства: единство времени, места и действия), но характеры персонажей — реалистичны.

Обилие монологов, раскрывающих характеры героев.

С одной стороны, персонажи — конкретные люди, с другой — это знаковые фигуры:

Фамусов — символ устойчивости и благополучия материальной основы бытия.

Чацкий — символ борьбы против безнравственных законов фамусовского общества, символ романтического протеста.

Молчалин — символ посредственности и согласия с большинством.

СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ

I действие (1—6-е явления): знакомство с хозяином, его дочерью Софьей, слугами, секретарем Молчалиным. Описание обстановки и нравственных устоев; первые характеристики персонажей.

ЗАВЯЗКА

I действие (с 7-го явления): После приезда Чацкого происходит расстановка сил, и дальше действие развивается по двум направлениям: конфликт личный и конфликт общественный.

РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ

Личный конфликт

II действие: Чацкий пытается узнать, нет ли здесь жениха какого.

III действие: Чацкий хочет добиться признания Софьи.

Общественный конфликт

II действие: обличение фамусовского общества (монолог Чацкого «А судьи кто?»).

III действие: бал в доме Фамусова, приезд гостей; рождение и распространение сплетни о сумасшествии Чацкого.

КУЛЬМИНАЦИЯ

Личный конфликт

IV действие: Чацкий своими глазами увидел, кого ему Софья предпочла — прозрение героя.

Общественный конфликт

IV действие: Чацкого объявляют сумасшедшим, объясняя его поведение; все танцуют, не обращая больше внимания на его речи. Чацкий одинок — он прозрел окончательно.

РАЗВЯЗКА

Прозревший Чацкий стремится вон из Москвы. Но финал открытый. Развязки в полном смысле в пьесе нет, потому что нет конца в борьбе «века нынешнего» и «века минувшего» и в жизни тоже. Комедия отразила эту борьбу реалистически.

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

ЧЕРТЫ КОМЕДИИ

1. Использован комический прием несоответствия в изображении образов:

Фамусова (он является управляющим, но к обязанностям относится халатно; его речи не соответствуют его поведению: говорит, что «монашеским известен поведением», а сам волочится за служанкой).

Скалозуба (его образ не соответствует и служебному положению и уважению, которое ему оказывают в обществе).

Молчалина (несоответствие его мыслей и поведения: он циничен, но угодлив и обходителен).

Чацкого (несоответствие между умом и ситуацией, в которую герой попадает).

2. Показаны комические ситуации (разговор глухих), пародийные образы (Репетилов), использован прием гротеска (спор гостей о сумасшествии Чацкого).

3. Язык пьесы — язык комедии (разговорный, меткий, остроумный, легко запоминается).

ЧЕРТЫ ДРАМЫ

1. Драматический конфликт главного героя и общества.

2. Трагедия любви Чацкого и трагедия любви Софьи.

ВЫВОД

В пьесе присутствуют элементы и комического и драматического начала. Это комедия особая, созданная на русской почве — 1-я грустная комедия. Чацкий — 1-й типичный русский герой — страдающий, ищущий. Таких героев в русской литературе стали называть «лишними людьми».

ЛЮБОВНЫЙ КОНФЛИКТ

Складывается из взаимоотношений следующих героев:

Чацкий — Софья
Софья — Молчалин
Молчалин — Лиза

Любовная драма завершается разоблачением любовной интриги, которую вел Молчалин. Развязка любовного конфликта влияет на основной конфликт пьесы: Чацкий оставляет неразрешенными все общественные противоречия и уезжает из Москвы.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ

Столкновение двух разных общественных идеалов и позиций.

«ФАМУСОВСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Старый крепостнический уклад представляют и защищают такие персонажи, как Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Горичи, графини Хрюмины, Тугоуховские, Загорецкий, Репетилов и др.

ЧАЦКИЙ

Новый, прогрессивный взгляд на жизнь, разоблачающий все отсталое и провозглашающий передовые идеи времени, представляет Чацкий (в комедии у него есть единомышленники, внесценические персонажи: двоюродный брат Скалозуба, племянник княгини Тугоуховской).

СУТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНФЛИКТА

Основу конфликта составляет резкое расхождение сторон во взглядах на цель и смысл жизни, на ее ценности, на место человека в обществе и другие злободневные проблемы.

ЧАЦКИЙ

ФАМУСОВСКОЕ ОБЩЕСТВО

Отношение к богатству, чинам, карьере:

*Чины людьми даются,
А люди могут обмануться.*

Сперва насмешливо, а затем гневно протестует против господствующих в обществе нравов, которые требуют рабской покорности, лицемерия и приспособленчества.

Фамусов:

*При мне служащие чужие очень редки;
Все больше сестрины, свояченицы, детки...
Будь плохенький, да если наберется
Душ тысячки две родовых, —
Тот и жених.*

Молчалин:

*Ведь надобно ж зависеть от других.
...В чинах мы небольших.*

Отношение к службе:

*Служить бы рад, прислуживаться тошно...
Когда в делах — я от веселий прячусь,
Когда дурачиться — дурачусь,
А смешивать два этих ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.*

Фамусов:

*...Обычай мой такой:
Подписано, так с плеч даюй.*

Молчалин:

*Ну, право, что бы вам в Москве у нас служить?
И награжденья брать и весело пожить?*

Отношение к крепостному праву:

Фамусов о Чацком (с ужасом):

Опасный человек! Он вольность хочет проповедать! Да он властей не признаёт!

Называет крепостников-помещиков «знатыми негодяями», один из которых «на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов отторженных детей», которые затем были все «распроданы по одиночке». Мечтает избавить русский народ от рабства.

Хлестова:

*От скуки я взяла с собой
Арапку-девку да собаку, —
Вели их накормить, ужю, дружочек мой.
...От ужина сошли подачку.*

В этом обществе человек и собака имеют одинаковую ценность: помещик меняет крепостных, которые «не раз и жизнь и честь его спасали», на трех борзых собак.

ЧАЦКИЙ	ФАМУСОВСКОЕ ОБЩЕСТВО
<i>Отношение к образованию, просвещению</i>	
Хорошо образован. <i>Фамусов о Чацком:</i> ...он малый с головой, и славно пишет, переводит.	<i>Хлестова:</i> И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних От пансионеров, школ, лицеев... <i>Скалозуб:</i> Ученостью меня не обморочишь... <i>Фамусов:</i> ...Учение — вот чума, ученость — вот причина, Что нынче пуще, чем когда, Безумных развелось людей, и дел, и мнений.
<i>Как герои понимают ум (во время А. Грибоедова эта тема понималась широко: ум — не только просвещенность и интеллигентность, с ним связывали понятие вольнодумство)</i>	
<i>Есть люди важные, слыли за дураков... ...но признаны всем светом, Особенно в последние года, Что стали умны, хоть куда...</i> (Предполагают, что эти строки посвящены Александру I.) Ум в его понимании — это просвещение, передовые взгляды, стремление искать блага не для себя, а для Отчизны. Для Фамусова это — ум бунтовщика, «карбонария». Вот почему в его восприятии ум Чацкого — это безумие (в их мире на гонение обречены всякая независимая мысль, всякое искреннее чувство).	<i>Софья (о Чацком):</i> Да эдакий ли ум семейство осчастливит... Ум для фамусовского общества — это умение сделать карьеру, добиться чина, жить богато, жениться выгодно — «дойти до степеней известных». Это практический, житейский, изворотливый ум.
Конфликт заканчивается всеобщим признанием Чацкого сумасшедшим. Чацкий в этом столкновении терпит поражение, но, проигрывая, остается непобежденным: он не отказывается от своих взглядов и убеждений и не меняет их, а понимает необходимость борьбы с «веком минувшим», его нормами и идеалами.	

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ ФАМУСОВ

«Говорящая» фамилия в переводе с французского языка означает «всем знакомый, пресловуто известный» (делается обобщение образа: персонаж — типичный представитель общества).

Хозяин дома, богатый московский барин, крупный чиновник, член Английского клуба — известный человек в кругу московского дворянства. Убежденный крепостник. Как и все люди его круга, уверен, что нет другого идеала, кроме богатства и власти.

Вдовец; заботится о воспитании единственной дочери, искренне ее любит. Хочет казаться нравственным («монашеским извещен поведеньем»), а сам заигрывает со служанкой Лизой.

Строг с подчиненными на службе, но покровительствует родственникам («ну как не порадеть родному человечку»). Служебные дела его не очень интересуют («Обычай мой такой: подписано, так с плеч долой»).

Посмеивается над увлечением общества всем иностранным, но сам не идет против этой моды. Дает дочери типичное для дворян домашнее воспитание. Не видит пользы в книгах.

Ему хорошо живется, потому и перемены ему не нужны. Его идеал — «век минувший», и он главный его представитель; «прошедшего житья подлейшие черты» он воплощает в себе полнее всех. Ненавидит Чацкого, потому что видит в нем опасного бунтовщика, ниспровергателя старых устоев.

Уважает тех людей, которые сделали карьеру и обеспечили себе видное положение в обществе (например, Кузьма Петрович, который и сам богат и на богатой женат; Максим Петрович, его дядя, «весь в орденах», «на золоте едал», способный при необходимости «сгибаться вперегиб»). Для него раболепие и подлость — тоже хорошие способы для свершения карьеры.

СОФЬЯ ФАМУСОВА

Считается одной из самых загадочных героинь в русской литературе. В свои 17 лет она не только «расцвела прелестно», но и проявляет завидную независимость мнений, немислимую для таких людей, как Молчалин, Скалозуб или ее отец.

Красива, умна, горда, мечтательна, остроумна (дает точные характеристики гостям в доме отца). Ее любит Чацкий, а когда-то, видимо, и она его любила. Обладает пылким сердцем и готовностью пожертвовать собой ради любимого (реакция Софьи на падение с лошади Молчалина).

Несомненно, она незаурядная личность. Девушка абсолютно уверена в себе, в своих действиях и чувствах, очень властная и во всем желает быть хозяйкой положения. В статье «Миллион терзаний» А. Гончаров отметил, что у Софьи «зататки недюжинной натуры». В другой среде эти зататки могли бы развиваться.

Любовь для Софьи, как для любой девушки, воспитанной на французских романах, самое главное. Героем этих романов всегда был робкий, мечтательный юноша. Именно таким она видит Молчалина — человека удобного (мягкого, тихого и безропотного). Ее идеал — тихая, спокойная жизнь, в которой ей принадлежит главенствующая роль. С Чацким ей беспокойно. Скорее всего, он подавляет ее силой своей личности. Недаром она не только отвергла его любовь, но и сделалась его врагом, объявив сумасшедшим.

При всем уме и прочих достоинствах она все же дочь своего отца. Всеми своими привычками, устремлениями, идеалами она привязана к фамусовскому обществу.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ МОЛЧАЛИН

Секретарь Фамусова. Живет у него в доме и прилежно выполняет свои обязанности.

«Говорящая» фамилия подчеркивает немногословность персонажа: «вот он на цыпочках и небогат словами» («ведь нынче любят бессловесных»).

Раболепствует; своим главным талантом считает «умеренность и аккуратность». Не высказывает своего мнения: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь», «ведь надобно ж зависеть от других». Стал нарицательным обозначением подхалимства и лакейства. Лицемерие — основа его поведения.

*«Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья —
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была».*

Безвестный, безродный тверской мещанин, он уже стал секретарем московского «туза», получил три награды, чин асессора, дающий право на потомственное дворянство и стал возлюбленным дочери своего хозяина. Нет сомнения, что он достигнет «степеней известных», ведь в этом мире «Молчалины блаженствуют на свете!».

По всем качествам принадлежит к фамусовскому обществу — он его прямое порождение.

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ЧАЦКИЙ

Он не резонер, как главный герой в пьесах классицизма (т. е. не прямой проводник авторских идей), а прежде всего живой человек со сложным, ярким и даже противоречивым характером.

В первой редакции — у героя была фамилия *Чадский* — тот, кто в чаду. Его примерный возраст — не более 20 лет. Сирота. Воспитывался в доме Фамусова, покинул его для более серьезной учебы, путешествовал и возвратился на родину (во многом это напоминает биографию самого Грибоедова).

Умен, остер, пылок, красноречив, уверен в себе. Его ум, связанный с передовыми взглядами, с просвещением, со стремлением искать блага не для себя, а для Отчизны, приносит герою страдания.

Презирает чиновничество и карьеризм. Считает, что человек заслуживает уважение не по происхождению и чину, а за его личные достоинства. Служит «делу, а не лицам».

Осуждает крепостнические порядки. Герцен писал: «Это — декабрист, это человек, который завершает эпоху Петра Первого». Но он не просто борец-декабрист, он еще и романтик по своей природе.

Патриот («И дым Отечества нам сладок и приятен»). Осуждает подражание всему заграничному, ратует за развитие национального, русского.

В любви не столько обманут, сколько обманывает себя сам — как все влюбленные, видит то, что хочет, не замечая очевидного.

Воплощает в себе лучшие черты передового человека своего времени. Но такой тип героя возможен и за пределами романтических и декабристских эпох. Герой может меняться внешне, приобретать черты времени, но останется неизменен в главном: он борец за правду, бескорыстный искатель истины.

СКАЛОЗУБ

С точки зрения Фамусова, полковник Скалозуб — самый желанный жених для Софьи. Он говорит о нем так: «И золотой мешок, и метит в генералы!» Скалозуб надежный защитник старины, как и все представители фамусовского общества.

Очень ограниченный человек: если и думает о чем-то, то лишь о своей карьере («Мне только бы досталось в генералы!»). Его интересуют лишь военные упражнения и танцы («Хрипун, удушенный, фагот, созвездие маневров и мазурки»). Враг всякого знания и просвещения (осуждает за ученость двоюродного брата).

Представляет тип аракчеевского офицера: ограниченный и грубый солдафон, однако не лишенный высокомерия и апломба. «Говорящая» фамилия — человек с оскалом.

РЕПЕТИЛОВ

Фамилия образована от французского слова «повторять». Этот человек не имеет своих убеждений; он не понимает того, что говорят, а просто повторяет пересуды со значительным видом («шумит и только», «пустомеля»).

Появляется наперекор законам театра классицизма в последнем действии, когда борьба закончена и гости разъезжаются. В его репликах и поступках, словно в кривом зеркале, отражается сценическое поведение Чацкого (по сути это пародия на Чацкого).

ЗАГОРЕЦКИЙ

Такой человек всегда находится рядом с Фамусовыми, Хлестовыми и им подобными. Он всегда готов предложить свои услуги, услужить им (его сомнительные нравственные качества никого не смущают: «везде ругают, а всюду принимают»).

«Отъявленный мошенник, плут», «и в карты не садись: продаст!» Всегда готов участвовать в скандалах и сплетнях.

РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ

ФАМУСОВ

Речь внушительного, властного, самоуверенного человека, но тон меняется в зависимости от собеседника: со Скалозубом — лебезяще, заискивающе мягок, с Чацким — раздражителен, с Молчалиным — бесцеремонен, с Лизой — фамильярен.

Речь образна, выразительна, в ней присутствует ирония, пошлости, народные выражения.

СОФЬЯ

Речь близка к речи Чацкого (по литературности, лиричности, свободе выражений, остроумию).

Речь отражает ее воспитанность, начитанность, независимый ум, смелость суждений барышни, привыкшей властвовать.

Многие ее выражения стали крылатыми («Счастливые часов не наблюдают», «Шел в комнату, попал в другую», «Герой не моего романа», «Не человек, змея!»).

ЛИЗА

Речь крепостной служанки, росшей вместе со своей образованной барышней, представляет собой смесь разговорно-просторечного стиля с литературно-книжным:

просторечные слова («покудова», «ан», «започивала»);
слова из лакейской среды («мне-с», «от барышни-с», «осмелюсь», «доложусь»);

литературные обороты («Кто так чувствителен, и весел, и остер»).

ЧАЦКИЙ

Речь логична и стройна; в значительной мере это книжная речь, но внутренняя страсть героя ее одухотворяет, придает живость и свежесть.

Владеет всеми возможностями русского языка:

- высокой патетикой («милльон терзаний»);
- полемической иронией («Певец зимой погоды летней»);
- современной ему гражданско-публицистической лексикой («раболепство», «ум, алчущий познаний», «к свободной жизни»);
- любовным, лирическим словарем («Я вас без памяти люблю!»);
- просторечием («черномазенький», «чай», «коли»).

В его речи использованы различные художественные средства: *метафоры* («Француз, подбитый ветерком», «не сломил безмолвия печати»); *анафора* («Как будто не прошло недели, / Как будто бы вчера вдвоем!»); *градация* («Вот те, которые дожили до седины! Вот уважать кого должны мы на безлюдье! Вот наши строгие ценители и судьи!»); *инверсия* («На съездах на больших, по праздникам приходским»); *антитеза* («Сам толст, его артисты тощи»).

Речь изобилует эпиграммами («Дома новы, но предрассудки стары») и выражениями, которые стали крылатыми («Служить бы рад, прислуживаться тошно»).

В его речи проявляются богатство и красота русского языка. Это речь разносторонне образованного человека со сверкающим умом, глубиной чувств и природным дарованием оратора.

СКАЛОЗУБ

Речь бедна и невыразительна. Невежественность, казарменность, примитивность подчеркиваются его словарем («треснулся», «обморочить», «дал маху»).

Не говорит, а «рубит» (привык к военным командам), в речи преобладает военная терминология («фельдоребель», «шеренги», «егерьский», «мы с нею вместе не служили»).

Плохо знает родной язык («Мне совестно, как честный офицер»), путает слова (вместо «сметливости» говорит «смета», вместо «ушибить» — «ушибена»).

МОЛЧАЛИН

Подчеркнуто немногословен, оправдывает фамилию («не богат словами», «ведь нынче любят бессловесных»). Говорит короткими фразами, выбирает слова в зависимости от того, с кем говорит.

Проявляется лакейская лживость («я-с», «с бумагами-с», «два-с», «по-прежнему-с»).

В его речи много уменьшительно-ласкательных слов («личико», «ангельчик», «шерстка») и приторно-деликатных выражений («Я вам советовать не смею», «простите, ради бога»).

РЕПЕТИЛОВ

Говорлив, быстро переходит от темы к теме, но «шумит и только» (за этим скрыта его внутренняя пустота), «пустомеля»; не знает вперед, что скажет дальше (вразброс и мысли, и слова).

ХЛЕСТОВА

Склонна к простонародным выражениям («я за уши его дирала», «тащиться мне к тебе», «вишь»).

КРИТИКИ О ЧАЦКОМ

И. Гончаров	В статье «Милльон терзаний»: «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей. Он вечный обличитель лжи» Драма Чацкого в том, что он видит трагизм в судьбе общества, но повлиять ни на что не может.
А. Пушкин	«Что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проводивший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напивавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями... Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и ему подобными».
В. Ушаков	«Чацкий — это Дон Кихот»
А. Григорьев	«Чацкий Грибоедова есть единственное истинно героическое лицо нашей литературы. Возвышенная натура Чацкого, который ненавидит ложь, зло и тупоумие как человек вообще, а не как условный „порядочный человек“, и смело обличает всякую ложь, хотя бы его и не слушали. Пора отречься от дикого мнения, что Чацкий — Дон Кихот».
В. Белинский	«Мальчик на палочке верхом, крикун, фразер, идеальный шут, драма Чацкого — буря в стакане воды».
А. Герцен	«Чацкий — идеальный герой, взятый автором из самой жизни... Реальный положительный герой русской литературы. Энтузиаст Чацкий — декабрист в глубине души».
А. Лебедев	«Чацкий не сходит, а выходит со сцены. В бесконечность. Его роль не завершена, а начата».
М. Дунаев	«В чем горе Чацкого? В роковом несоответствии системы его жизненных ценностей с теми, с которыми он сталкивается в доме Фамусова. Он — один. И его — не понимают. И у него — изнемогает рассудок. И для него здесь гибель, горе, „милльон терзаний“. А внутренняя причина — в нем самом. Ибо горе — от его ума. Точнее: от своеобразия его ума».
А. Скабичевский	«Чацкий — это яркое олицетворение современников Грибоедова... Чацкий был именно из тех безрассудных проповедников, которые являлись первыми провозвестниками новых идей, даже тогда, когда их никто не слушает, как это и вышло с Чацким на балу у Фамусова».

А. С. ПУШКИН. ЛИРИКА

СВОБОДОЛЮБИВАЯ ЛИРИКА

→ **«Лицинию» (1815).** Лицейские стихи проникнуты пафосом свободы, мыслью поэта о том, что народы благоденствуют только там, где нет рабства («Свободой Рим возрос, а рабством погублен!»).

→ **Ода «Вольность» (1817).** С сокрушительной силой обличается самодержавие и деспотия в России. Поэт призывает «на тронах поразить порок» и к воцарению Закона. Ода написана высоким, торжественным стихом, подчеркивающим важность темы (близка к одам М. Ломоносова, Г. Державина).

→ **«К Чаадаеву» (1818).** Лучшее время жизни поэт призывает посвятить отчизне: «Пока свободой горим, / Пока сердца для чести живы, / Мой друг, отчизне посвятим / Души прекрасные порывы!» Написано в жанре дружеского послания.

→ **«Деревня» (1819).** Состоит из 2 контрастных частей. В 1-й поэт замечает «везде следы довольства и труда», но это лишь приготовление к гневному приговору во 2-й части. Он страстно клеймит основы крепостного права: беззаконие, произвол, «рабство тощее» и «барство дикое», «обнажает страдание народов». Стихотворение заканчивается вопросом: «Взойдет ли наконец прекрасная Заря» (свободы)?

→ **«Кинжал» (1821).** Поэт призывает к борьбе с самовластием путем прямого, революционного насилия.

→ **«Сеятель» (1823).** Поэт — свидетель подавления и гибели европейских революций, и он не уверен в готовности народов к борьбе за свободу. Сравнив народ со стадом, говорит, что человеку, не понимающему, что такое свобода, она не нужна. Поэт считает, что лишь внутренняя свобода истинная, и к ней надо стремиться.

→ **«Во глубине сибирских руд...» (1827).** Поэт не скрывал своей духовной связи с декабристами. Посвящено это послание друзьям-декабристам, сосланным в Сибирь.

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА

«Погасло дневное светилю...» (1820). Поэт не только сам познал и полюбил мир природы, но и открыл его красоту читателям. Перед нами поэт-романтик: для него гармония — это «вечная красота» мира природы. У лирического героя грустное состояние души: в воспоминаниях он стремится к «брегам печальным туманной родины». Сумрак вечера превращает море в «угрюмый океан», который навевает тоску и не излечивает «прежних сердца ран».

«К морю» (1824). Рисует «торжественную красу» моря, которая его вдохновляет. Для поэта морская стихия — олицетворение свободы, которой в стихотворении противостоит «скудный, неподвижный берег».

«Зимнее утро» (1829). Здесь отражена гармония состояния природы и настроения человека: вечером «вьюга злилась» и подруга поэта «печальная сидела», а с изменением погоды меняется и настроение. Нарисована прекрасная картина зимнего утра: «Под голубыми небесами / Великолепными коврами, / Блестя на солнце, снег лежит...».

«Осень» (1833). Чувства поэта многозвучны и сложны, как и сама природа. Любимая пора — осень, мила «красою тихою, блистающей смиренно», «из годовых времен я рад лишь ей одной». Осенью поэт испытывает подъем душевных, физических и поэтических сил. «Гаснет краткий день», но «пробуждается поэзия», и сам поэт «жизни полон».

«...Вновь я посетил...» (1835). Написано во время последнего приезда в Михайловское. Родные места, природа рожают воспоминания, настраивают на философские размышления. Поэт изображает реальный пейзаж не ради деталей, а для подготовки к восприятию своих размышлений. Он обращается к потомкам («Здравствуй, племя / Молодое, незнакомое!») с верой в их лучшее предназначение и завещает им те благородные стремления, высокие идеалы, служению которым была посвящена жизнь лучших людей его поколения.

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

«Певец», «К Морфею», «Желание» (1816). В лице любовь представлялась поэту как одухотворяющее его страдание: «Мне дорого любви моей мученье — / Пускай умру, но пусть умру любя!»

К*** («Я помню чудное мгновенье...») (1825). Посвящено А. Керн. Гимн красоте и любви, которая обогащает и преображает человека. Не убивают любовь ни «томленья грусти безнадежной», ни «тревоги шумной суеты». Она воскресает, и мгновенье оказывается сильнее, чем годы. Без любви нет жизни, божества и вдохновения.

«Я вас любил...» (1829). Стихотворение о том, что даже неразделенная любовь — огромное счастье. Не найдя взаимности, поэт не хочет причинять боль своей возлюбленной. Нет ни упреков, ни мольбы — он просто с ней прощается. Ему дорог ее покой («Я не хочу печалить вас ничем»), он желает ей счастья («Как дай вам Бог любимой быть другим»).

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829). Написано во время поездки на Кавказ. Это воспоминание о любви. Образ любимой живет в мыслях и чувствах поэта и творит чудо: «ночная мгла» перестает ощущаться, грусть становится легкой, печаль — светлой. Язык прост, нет ярких эпитетов, всего две метафоры: «лежит мгла» и «сердце горит», но слова складываются в музыкальный и прекрасный образ светлой и тихой печали.

«Мадонна» (1830). Посвящено Н. Гончаровой незадолго до их венчания. Поэт полюбил не только очень красивую женщину, но и свой идеал, свою мечту о прекрасной подруге, о душевном приюте, о доме. Известно, что более всего поэта поражало сходство его избранницы с изображением Мадонны на картинах художников эпохи Возрождения: «Чистейшей прелести чистейший образец». Так лирический герой проходит путь от любви-страдания до любви-самопожертвования.

О НАЗНАЧЕНИИ ПОЭТА И ПОЭЗИИ

«К другу стихотворцу» (1814). Это 1-е печатное произведение поэта; здесь он говорит о том, что не всякому дано быть настоящим поэтом, что судьба поэта нелегка, его путь тернист. Пушкин-лицейству чужд образ «угрюмого рифмоторца» («К Галичу», 1815), «скучного проповедника» («Моему Аристарху», 1815) и мил образ вольнолюбивого поэта-мыслителя, обличителя пороков: «Хочу воспеть свободу миру, / На тронах поразить порок...».

«Разговор книгопродавца с поэтом» (1824). Новое понимание задач поэзии: Пушкин рассматривает свой труд не только как «детище» вдохновения, но и как средство к существованию («Не продается вдохновенье, / Но можно рукопись продать»). Однако на вопрос книгопродавца: «Что ж изберете вы?» — поэт отвечает: «Свободу».

«Пророк» (1826). Написано после расправы правительства с декабристами. Миссия пророка прекрасна и страшна: «Глаголом жечь сердца людей». Поэт — избранник, провидец и учитель, призванный служить своему народу, быть вещим, мудрым, поднимать на борьбу за правду и свободу.

«Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830). Провозглашается идеал свободы и независимости поэта от «толпы», «черни» (под этими словами понимается «светская чернь», равнодушная к истинной поэзии). Толпа не видит пользы в творчестве поэта, ведь она не приносит материальных благ. Пушкин призывает поэта быть свободным от мнения толпы: «Ты сам свой высший суд».

«Эхо» (1831). Сравнивает себя с эхом. Эхо откликается на все звуки жизни, оно, как и поэт, влюблено в мир. Поэт готов принять мир во всех его проявлениях, даже тогда, когда «нет отзыва».

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836). Стихотворение называют поэтическим завещанием поэта. Здесь нет настоящего времени — только прошлое и будущее. Поэт утверждает величие поэзии, ставит ее выше славы царей и полководцев. Главная ценность поэзии — нести людям добро.

А. С. ПУШКИН. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

СОЗДАНИЕ

Реалистический роман в стихах занимает центральное место в творчестве поэта. Это его самое крупное художественное произведение, оказавшее наиболее сильное влияние на судьбу всей русской литературы. Роман создавался около восьми лет (с 1823 по 1831), а в 1833 г. вышел в свет. Охватывает события с 1819 по 1825 г. (во времена правления Александра I).

СЮЖЕТ

Провинциальная девушка Татьяна Ларина полюбила петербургского «светского льва» Евгения Онегина, разочарованного в жизни и ко всему равнодушного. Любовное признание Татьяны не вызвало в Онегине ответного чувства. Дуэль с другом, путешествие Онегина разлучили Татьяну с любимым. Она вышла замуж и стала блистательной светской дамой. Вернувшись из путешествия, Онегин увидел Татьяну на балу и понял, что любит ее. Увы! Татьяна не может принести любви в жертву счастье и покой своей семьи.

КОМПОЗИЦИЯ

Композиционно роман можно разделить на две части, причем, одна часть зеркально отражается в другой (такую композицию называют зеркальной):

I часть: Татьяна пишет Онегину письмо с признанием в любви и получает ответ.

II часть: Онегин пишет письмо Татьяне с признанием в любви и получает ответ.

(Между этими крайними точками сюжета происходит много важных событий.)

ПРОБЛЕМАТИКА И ЖАНР

ПРОБЛЕМАТИКА

Анализируя роман, В. Г. Белинский указал, что в начале XIX в. образованное дворянство было тем сословием, «в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества» и что Пушкин в «Онегине» «решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с тем и общество в том виде, в каком оно находилось в избранную эпоху».

В центре романа — любовная интрига. А главной проблемой является вечная проблема чувства и долга. Главный герой, обладая богатым духовным и интеллектуальным потенциалом, не может найти применения себе в обществе. Автор ставит вопрос: почему так произошло? Для того чтобы ответить на него, он исследует личность своего героя, Евгения Онегина, и среду, которая его сформировала.

ЖАНР

Пушкин создавал произведение, когда стихи постепенно утрачивали свое господство, а проза шла к своему торжеству. Автор выбрал промежуточную форму, объединяющую эпос и лирику. Пушкин писал Вяземскому: «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница».

Роман написан не просто стихами — он разделен на *строфы*. Пушкин изобрел никогда не встречающуюся прежде в мировой поэзии строфу, которую теперь называют *онегинской* (состоит из 14 строк, особым образом организованных). Пушкин играет разными способами рифмовки, что дает разнообразие интонаций и впечатление живого разговора автора с читателем. Живой разговор придает повествованию лирический характер, что редко встречается в прозаическом романе.

О РЕАЛИЗМЕ РОМАНА

Это первый реалистический роман в русской литературе.

Нетрадиционное вступление

Роман начинается с размышлений неизвестного читателю героя об умирающем дяде, хотя по традиции должен был начинаться с пространного вступления. Нет описания обстановки действия, представления действующих лиц и формального начала (оно лишь в конце 7-й главы).

Нетрадиционная развязка

Традиционны были два варианта развязки: печальный (гибель главного героя) и счастливый (женитьба героев). Мы расстаемся с Онегиным и не знаем, что будет с ним дальше (автор предлагает «додумать» конец читателю). Современники Пушкина говорили, что роман можно как продолжать до бесконечности, так и закончить на любой главе, т. е. перед нами реальная действительность.

Герои романа — обыкновенные люди

Меняются не только обстоятельства в жизни героев — меняются их характеры, образ мыслей. Герои не вписываются в схему, они подвластны времени и обстоятельствам, как обыкновенные люди. Изображаются типичные герои в типичных обстоятельствах.

Реалистические приемы для раскрытия образов

Автор использовал собственную речь героев, их размышления; описание быта, условий воспитания, круга интересов; прямые авторские характеристики; оценку «со стороны» (деревенских соседей, например); авторскую иронию.

Переплетение лирического и эпического начал

Автор свободно прерывает сюжетную линию и показывает жизнь светского общества, картины русской природы, размышляет о жизни. Лирические отступления делают роман свободным путешествием по жизни — «энциклопедией русской жизни начала XIX в.».

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ ЖИЗНИ»

Со страниц романа мы многое узнаём об эпохе:

о воспитании детей в дворянской семье: «...француз убогой, /
Чтоб не измучилось дитя, / Учил его всему шутя, / Не докучал
моралью строгой, / Слегка за шалости бранил / И в Летний сад
гулять водил...»;

о моде в высшем свете: «Острижен по последней моде, / Как
dandy лондонский одет...»;

об образовании, которого было достаточно, чтоб «свет решил,
что он умен и очень мил»: «Мы все учились понемногу / Чему-
нибудь и как-нибудь...»;

о культуре, репертуаре театров, где идут балеты Дидло: «Смыч-
ку волшебному послушна, / Толпою нимф окружена, / Стоит
Истомина...»;

о высшем свете Петербурга с «необходимыми глупцами», кле-
ветниками, чопорными «бальными диктаторами». Автор не за-
бывает и о «соли светской злости», о «накрахмаленных нахалах»
и о нравах общества;

о патриархальной Москве — «ярмарке невест», о «бессвязном
пошлом вздоре» ее гостиных. Вместе с тем мы чувствуем, что
автор любит Москву: «Москва... как много в этом звуке / Для
сердца русского слилось!»;

о жизни провинциальных помещиков — о крепостной деревне, о
патриархальном семействе Лариных;

о деталях быта — описание кабинета Онегина дает представле-
ние о том, что «украшало кабинет философа в осьмнадцать лет»,
а распорядок его дня рассказывает о том, чем жил свет.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ РОМАНА. ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Молодой дворянин, аристократ по происхождению и воспитанию — «забав и роскоши дитя». Внешностью подобен «ветреной Венере». В 1-й главе детально описаны его распорядок дня, кабинет и даже его обед. Перед нами типичный представитель своего времени.

Автор часто сравнивает себя с Онегиным, «добрым другом» своим, выражает симпатию, иронизирует над ним, но «всегда ...рад заметить разность» между Онегиным и собой.

«Молодой повеса», эгоист и скептик с острым и злым языком. По принятым в свете нормам «умен и очень мил»: «Он по-французски совершенно / Мог изъясняться и писал; / Легко мазурку танцевал / И кланялся непринужденно...».

Будучи человеком умным и критически настроенным, быстро разочаровался в суете светской жизни, в людях, в самом себе. В начале романа это молодой человек с душой старика, появляющийся в гостиных «угрюмым, томным».

Знарок «науки страсти нежной» сразу разглядел в Татьяне ее глубину, непохожесть на других. Получив ее признание в любви, не обманул, не воспользовался доверчивостью и наивностью девушки, а «явил души прямое благородство» — повел себя как воспитанный, порядочный человек.

В нем сложное переплетение «старого» и «нового»: пошел на дуэль с Ленским, испугавшись «мнения света», которое сам же так презирал.

Напряженные переживания (убийство Ленского), размышления, путешествия обогатили его внутренний мир — теперь он способен не только холодно анализировать, но и любить. Любовь для Пушкина — пробуждение души. В конце романа перед нами уже не романтический «демон» с преждевременно состарившейся душой, а герой, жаждущий счастья и любви.

ДЕНЬ СВЕТСКОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА НАЧАЛА XIX в.

(Онегин ведет жизнь человека, свободного от служебных обязательств)

УТРО

→ Просыпаться как можно позже — признак аристократизма. Эта привычка имела такое же значение, как и обыкновение светских аристократов являться на бал позже других.

ПРОГУЛКА

→ Утренний туалет, чашка кофе или чаю сменялись к двум-трем часам дня прогулкой. Прогулка пешком, верхом или в коляске занимала час-два. Излюбленными местами гуляний петербургских франтов в 1810—1820 гг. были Невский проспект или Английская набережная Невы.

ОБЕД

→ Около четырех пополудни наступало время обеда. Молодой человек, ведущий холостой образ жизни, редко содержал повара и обедал в ресторане. Каждый ресторан посещался определенным кругом лиц. Появиться в ресторане (особенно таком, как *Talon*) означало явиться на сборный пункт холостой молодежи — «львов» и «денди». А это обязывало к определенному стилю поведения на все другое время.

ТЕАТР

→ Послеобеденное время молодой франт стремился «убить», заполняя промежуток между рестораном и балом. Одной из возможностей был театр, который являлся не только художественным зрелищем, но и своеобразным клубом, где происходили светские встречи, любовные увлечения, закулисные интриги.

БАЛ

→ После театра пора было ехать на бал. Там, где после бала имел место ужин, он проходил в два-три часа ночи.

ОНЕГИН И ЛЕНСКИЙ

ОНЕГИН

Получил традиционное дворянское воспитание и образование.

У обоих широкий круг интересов: история, философия, литература.

Чувствует себя уставшим от жизни. Для него нет никаких ценностей, он не верит в искренность чувств. «Русская хандра им овладела понемногу...»

Не верит ни в какую высокую цель.

Не имел ни способности сочинять («Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить»), ни желания читать стихи. К стихам относится с иронией.

Умный скептик

Вынужден принять вызов Ленского на дуэль. Понимая нелепость поединка, не может все же переступить через условность: он испугался «мнения света», которое так презирал. После убийства Ленского, отправляется путешествовать — он не в силах оставаться в обществе, по законам которого совершил этот поступок. Дуэль, смерть Ленского стала отправной точкой отсчета, с которой начинаются серьезные изменения в Онегине (он возвращается другим человеком).

ЛЕНСКИЙ

Учился в Германии. Результат образования — романтическое мировосприятие.

Открыт для любви, дружбы и творчества, весь в ожидании счастья, восторженный мечтатель.

*Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.*

Уверен, что есть какая-то высшая цель в жизни, он только пока ее не знает.

Поэт, вдохновлен творчеством поэтов-романтиков Шиллера и Гёте. Его стихи сентиментальны, их содержанием является, конечно, любовь, «разлука и печаль, и нечто, и туманна даль, и романтические розы».

Наивно-восторженный энтузиаст

Убийство Ленского дает повод Пушкину попрощаться с романтизмом. Это прощание грустное, как прощание с юностью. Он предлагает поразмышлять над судьбой поэта-романтика, если бы он не был убит на дуэли. Поэта ждет или высокая поэтическая слава или:

*Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился..?*

Выбор за читателем: кто-то увидит героя на вершине поэтического Олимпа, кто-то согласится с прозой жизни.

ДУЭЛЬ. К ИСТОРИИ ВОПРОСА

ПОЕДИНОК ПО ПРАВИЛАМ

Цель дуэли — восстановить честь, снять с обиженного позор, нанесенный оскорблением.

Русский дворянин XVIII — начала XIX в. находился под влиянием двух противоположных требований своего времени: дуэли в государстве были строго запрещены, но идеал дворянской культуры основным законом утверждал честь.

Дуэль подразумевала исполнение строгого ритуала — это отличало поединок от убийства.

РИТУАЛ ДУЭЛИ

Дуэль начиналась с *вызова*. Ему предшествовало столкновение, в результате которого оскорбленная сторона требовала удовлетворения (*сатисфакции*). С этого момента противники не должны были общаться — это брали на себя их представители — *секунданты*. С секундантом оскорбленный обсуждал всю тяжесть нанесенной обиды, от чего зависел характер дуэли (от формального обмена выстрелами до гибели участников). Затем секундант направлял противнику письменный вызов (*картель*) с условиями дуэли. Обязанность секундантов — найти возможности для примирения сторон. Даже на поле боя они были обязаны предпринять такую последнюю попытку.

Дуэль считалась преступлением: и участники и секунданты несли уголовную ответственность. Суд, следуя букве закона, приговаривал дуэлянтов к смертной казни, которая для офицеров чаще всего заканчивалась разжалованием в солдаты с правом выслути.

ДУЭЛЬ ОНЕГИНА С ЛЕНСКИМ

НЕЛЕПОСТЬ ДУЭЛИ

Условия дуэли были очень жестокими, хотя причин для смертельной вражды явно не было (всем, кроме Ленского, было ясно, что дело заключается в недоразумении).

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДУЭЛИ

Секундант Ленского, Зарецкий, был единственным распорядителем дуэли (это означает, что поединок проходил не по правилам) и вел дуэль с большими нарушениями. Он не пытался помирить противников, не объявил дуэль несостоявшейся, хотя Онегин опоздал более, чем на час (дуэль объявляется несостоявшейся уже через четверть часа). Зарецкий вел себя как лицо, заинтересованное в скандале.

ПОЧЕМУ ОНЕГИН НЕ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВЫСТРЕЛА В ДРУГА

Выстрел в сторону считался бы новым оскорблением и не мог способствовать примирению дуэлянтов.

Боязнь быть смешным или сделаться предметом сплетен тоже сильно повлияли на поведение Онегина во время дуэли.

ИСХОД ДУЭЛИ

Онегин, как неслужащий дворянин, вероятней всего, отделался бы месяцем-двумя крепости и последующим церковным покаянием. Но судя по тексту романа, дуэль не разбиралась в суде. Это могло произойти, если бы смерть Ленского зафиксировали как несчастный случай или самоубийство. Строфы XL—XLI шестой главы позволяют предположить, что Ленский был похоронен вне кладбищенской ограды, т. е. как самоубийца.

ИНТЕРЕСЫ И ЗАНЯТИЯ МОЛОДОЙ ДВОРЯНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

На общем фоне быта русского дворянства начала XIX в. мир женщины был обособленной сферой.

ОБРАЗОВАНИЕ

Как правило, образование девушек было домашним и более поверхностным, чем у юношей. Девочки в то время воспитывались под руководством гувернантки-француженки. Обычно образование ограничивалось:

- разговором на одном-двух иностранных языках (чаще всего французском и немецком);
- умением танцевать и держаться в обществе;
- элементарными навыками рисования, пения, игры на каком-либо музыкальном инструменте;
- знакомством с историей, географией, словесностью.

Главная цель образования — сделать из девушки привлекательную невесту. Со вступлением в брак обучение прекращалось.

ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК

В XVIII в. замуж отдавали в 14—15 лет, в начале XIX в. молодые дворянки вступали в брак в 17—19 лет. Но «сердечная жизнь», время первых увлечений начинались значительно раньше. Мужчины смотрели на юную дворянку как на женщину в том возрасте, в котором мы увидели бы в ней лишь ребенка.

Выйдя замуж, юная мечтательница часто превращалась в домовитую помещицу-крепостницу (как Прасковья Ларина), в столичную светскую даму или в провинциальную сплетницу. В 40 лет женщина считалась уже довольно пожилой.

ТАТЬЯНА ЛАРИНА

Портрет. «Ни красотой сестры своей, / Ни свежестью ее румяной / Не привлекла б она очей. / Дика, печальна, молчалива, / Как лань лесная боязлива...» Но Онегин сразу оценил девушку при встрече: он изумился выбору Ленского, сказав, что «выбрал бы другую» — не Ольгу, а ее сестру. «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой»: шумным играм предпочитала уединение, кукол в руки не брала — ей нравилось читать, слушать рассказы няни о старине.

В любви. Отличается от светских девушек: нет кокетства, жеманства, неестественности. Зато есть наивность, поэтичность, мечтательность. Под влиянием прочитанных романов создает в своем воображении романтический образ возлюбленного и сразу узнает его в Онегине. Проявляет решительность и смелость: открывшись ему, своим письмом фактически бросает вызов светским условностям.

В основе ее мира — народная культура. Тонко чувствует природу; душевная чуткость делает ее ближе к простому народу, чем к светскому обществу. Даже имя ее привычнее в народной среде (так звали горничных, служанок, дворовых девушек). Им впервые названа героиня романа. Неслучайны эпизоды о гаданиях и сне Татьяны — подчеркнута связь с фольклорными традициями.

«Милый идеал» А. Пушкина. Интуиция, проницательность, природный ум. Перед нами неброская, печальная, но глубокая и чистая натура с богатым внутренним миром. Она проявляет высокую нравственность в сцене последнего объяснения с Онегиным. В ответ на любовное признание, продолжая его любить, она говорит:

*Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.*

Она воплощение идеального образа русской женщины, в котором отражены пушкинские понятия о нравственности.

В светской жизни. Став светской дамой, женой генерала, она остается прежней простой девушкой. Не изменяет своим духовным ценностям в угоду светскому обществу, сохранив в душе искренность и чистоту. Светскую жизнь считает «блеском, мишурой, ветошью маскарада». Проявляется цельность натуры.

ДВЕ СТОЛИЦЫ В РОМАНЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

Светское общество столицы отличается аристократизмом, сдержанностью, благопристойностью, отсутствием вульгарности, здесь царствуют строгие правила.

Черты московского дворянства — патриархальность и нежелание менять старые устои:

*Но в них не видно перемены;
Все в них на старый образец...*

*Тут был, однако, цвет столицы,
И знать, и моды образцы,
Везде встречаемые лица
Необходимые глупцы;
Тут были дамы пожилые
В чепцах и в розах, с виду злые...*

Представители петербургского дворянства в своем кругу играют для себя определенные заученные роли. Жизнь общества «однообразна и пестра».

Автор выражает свою любовь к Москве:

*Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!*

Автор выражает патетическое отношение к прошлому (лирическое отступление о войне 1812 года):

*Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.*

Петербургское общество — холодная и скучная среда:

*...порядок стройный
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.*

Московское общество — это скука, сплетни и равнодушие:

*Все в них бледно, равнодушно;
Они клеветают даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки...*

Круг общения в обеих столицах скучен и утомителен и для Онегина, и для Татьяны. Они тяготеют правилами общения высшего общества, и оба остаются непонятыми в этой среде, не находя «ни общих мнений, ни страстей».

ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ В РОМАНЕ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ

Автор представлен как герой романа. Воссозданы реальные факты из биографии поэта: лицей, южная ссылка, Михайловское. Упоминаются друзья Пушкина (Каверин, Дельвиг, Чаадаев, Державин). Перед нами роман-дневник, из которого мы узнаем о Пушкине не меньше, чем о его героях.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ («энциклопедия русской жизни»)

Из романа мы узнаем, как воспитывалась и проводила время светская молодежь, мнение автора о балах, моде, еде, о быте «золотой» дворянской молодежи, поместных дворян и многие другие подробности («штрафные бои», «печи в пестрых изразцах»). Показана жизнь столицы и провинции, города и деревни, упомянуты все социальные слои.

ПЕЙЗАЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ

Перед читателем проходят все времена года. Впервые в русской литературе представлен деревенский пейзаж среднерусской полосы. Природа помогает раскрытию характеров героев романа.

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Размышления о жизни, ее быстротечности, о дружбе, о любви, о театре, о литературном творчестве, о неотвратимости смерти, о повторяемости событий и судеб и т. д.

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Автор совершает экскурсии в русскую историю (говорит о Москве, об Отечественной войне 1812 г.).

АВТОРСКИЕ ОЦЕНКИ

Образ автора не менее важен, чем образ героев. Он присутствует во всех сценах, комментирует их, дает свои пояснения, суждения, оценку.

РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ

В речи персонажей звучат различные стили разговорного языка. *Онегину*, находящемуся под воздействием западноевропейской цивилизации, сопутствует обилие иностранных, книжных слов. *Татьяна* окружена народной языковой стихией — ее речь близка устно-поэтическим оборотам. Романтику *Ленскому* свойственно изъясняться метафорично.

ЛЕКСИКА

Смело введена просторечная лексика: «Как зюзя пьян», «Татьяна прыг в другие сени». Такие слова, как «холоп», «молвь», «топ» вызвали недовольство некоторых современников автора, который часто соединял слова высокого стиля с просторечными: «В салазки Жучку посадив, / Себя в коня преобразив...».

ИНТОНАЦИЯ

Частая смена интонации передает богатство чувств автора и героев. Делается это разными способами: *скоплением глаголов* (смотреть, кашлять, шикать, хлопать), *повтором* («Мечты, мечты! Где ваша сладость?»), *перестановкой* («Швейцара мимо он стрелой») и т. д.

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ

Автор использует прием звукоподражания. Переданы бравурность мазурки: «Когда гремел мазурки гром»; пьяный пляс: «Да пьяный топот трепака / Перед порогом кабака»; образ ветра: «И вестник утра ветер веет».

МЕТКОСТЬ, АФОРИСТИЧНОСТЬ

«Мы все учились понемногу, / Чему-нибудь и как-нибудь»; «Быть можно дельным человеком / И думать о красе ногтей»; «Любви все возрасты покорны»; «Чем меньше женщину мы любим, / Тем легче нравимся мы ей...»

РАЗНООБРАЗИЕ ПРИЕМОВ

В представлении действующих лиц использованы рассказ, описание, диалог, реплика, монолог, взаимохарактеристики.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ О РОМАНЕ

В 1843—1846 гг. В. Белинский написал цикл статей (всего 11) о Пушкине. 8-я и 9-я статьи этого цикла посвящены роману «Евгений Онегин», в них знаменитый критик говорит:

ОБ ОТРАЖЕНИИ ЛИЧНОСТИ ПОЭТА В РОМАНЕ

«Евгений Онегин есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии». «Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его: здесь его чувства, понятия, идеалы».

ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА

«Прежде всего в „Онегине“ мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития». «„Онегина“ можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением».

О ЗНАЧЕНИИ РОМАНА

Называет роман первым реалистическим произведением русской литературы. «Без „Онегина“ был бы невозможен „Герой нашего времени“, также как без „Онегина“ и „Горя от ума“ Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины».

ОБ ОНЕГИНЕ

Онегин для него — «страдающий эгоист», «эгоист поневоле». Он — «не демон, не пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто — добрый малый, как вы да я, как целый свет».

О ТАТЬЯНЕ

Пушкин «первый поэтически воспроизвел в лице Татьяны русскую женщину». «Татьяна — это редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в расселине дикой скалы». «Татьяна... натура глубокая, любящая, страстная».

ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ РОМАНА

→ *Уникальное* произведение, не имеющее жанровых аналогов ни в русской, ни в мировой литературе.

→ Это первый *реалистический* роман в русской литературе.

→ Явление исключительное по *широте охвата русской действительности* первых десятилетий XIX в.

→ Глубоко *национальный* роман по исторической верности и полноте характеров.

→ Глубоко *лирическое* произведение. Это роман-дневник, из которого мы узнаем о Пушкине не меньше, чем о его героях.

→ *Лирическое* и *эпическое* здесь равноправны. (Эпическим является сюжет, а лирическим — авторское отношение к сюжету, персонажам, читателю.)

→ Его образами и отдельными деталями может воспользоваться для *характеристики эпохи* и историк и исследователь русского быта.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. ЛИРИКА

ТЕМА ОДИНОЧЕСТВА

Тема одиночества представлена многогранно. Поэт осмыслил ее как глубоко личную трагедию, испытывая неудовлетворенность собой, судьбой, политической обстановкой, обществом. Но при всем этом в стихах нет безнадежности и равнодушия к жизни.

«Утес» (1841), «На севере диком...» (1841), «Листок» (1841)

В этих стихах мотив одиночества выражается или в неразделенной любви или в непрочности человеческих связей.

«Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840)

Герою скучно на балу среди «пестрой толпы», «дикого шепота затверженных речей», среди «образов бездушных людей», «приличьем стянутых масок». У поэта появляется желание бросить вызов этому бездушному царству масок.

«И скучно и грустно...» (1840)

Лирический герой не находит счастья ни в любви, ни в дружбе, разуверяется в себе и в жизни, у него исчезает надежда на исполнение желаний: «...что пользы напрасно и вечно желать?..».

«Выхожу один я на дорогу...» (1841)

Здесь лирический герой одинок перед целым миром, перед вселенной. Отчетливо звучат мотивы одинокого странничества, душевной опустошенности, тоскливого отчаянья.

Баллада «Воздушный корабль» (1840)

Поэт обращается к образу Наполеона, рисуя традиционный образ романтического героя, трагедия которого в том, что он не находит себе места в мире людей. Наполеон противопоставлен всему миру (ему нет покоя даже после смерти). Воздушный корабль в стихотворении — яркий символ одиночества.

ТЕМА РОДИНЫ

Особенность любви Лермонтова к Родине в том, что эта любовь контрастна: духовной жизни лирического героя противопоставлена общественная, и они не гармонируют друг с другом.

«Бородино» (1837)

Отклик на события 1812 г. Тема исторического прошлого России и судьбы поколения 30-х гг. Перед нами как бы диалог поколения поэта с поколением отцов, участников войны. Устами старого солдата автор упрекает «нынешнее племя» в бессилии. Прославляя подвиги отцов, поэт осуждает современников за бесславно прожитую жизнь.

«Дума» (1838)

Итог долгих и трудных размышлений — это и сатира и философия: «Печально я гляжу на наше поколение! / Его грядущее — иль пусто, иль темно...». Поэт высказывает беспощадную правду не о чем-то ему чуждом, а о том, что ему дорого и кровно близко — это делает произведение трагическим.

«Прощай, немытая Россия...» (1841), «Жалоба турка» (1829)

Скорбь и негодование поэта сменяется ненавистью к «стране рабов, стране господ», «к мундирам голубым» и «преданному им народу». В «Жалобе турка» поэт пишет о стране, где «стонет человек от рабства и цепей», и с горечью признается: «Друг! этот край... моя отчизна!»

«Я видел тень блаженства; но вполне...» (1831)

Поэт признаётся в любви к стране близких и родных ему людей, к местам, где он родился, к родине: «Я родину люблю...»

«Родина» (1841)

Одно из последних стихотворений. Воспринимается как своеобразное завещание поэта. «Люблю отчизну я, но странною любовью!» Эта любовь обращена не к Российской державе, а к России народной. Поэт пытался собрать все, что ему дорого в родной стране: «чету белеющих берез», «пляску с топаньем и свистом». Он откликается душой на все, что его окружает в народной жизни.

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

«Как небеса, твой взор блистает...» (1838)

Поэт рассказывает о «трепещущей душе», о «голосе нежном», которые встретил. Лирический герой считает, что если любить, то на всю жизнь, самозабвенно и жертвенно. Но властвующая в жизни дисгармония делает любовь трагической, приносящей лишь муки. Сплетни и интриги светского общества способны опошлить, осквернить и растоптать самую чистую и прекрасную земную любовь.

«Отчего» (1840)

Любовь для Лермонтова неразлучна с печалью. В его художественном мире высокое чувство всегда трагично. Стихотворение посвящено Наталье Ивановой, в которую он был безнадежно влюблен (ей посвящен целый цикл стихов — это история неразделенного и оскорбленного чувства). Лирический герой одинок, не понят, но это лишь усиливает в нем сознание своей избранности и предназначенности для высшего счастья — творить.

«Расстались мы, но твой портрет...» (1837)

Стихи посвящены Варваре Лопухиной, которую поэт любил всю жизнь, она отвечала на его чувства, но замуж вышла за другого. «Среди ледяного, среди беспощадного света» счастье поэта было невозможным, но пережитое ими чувство будет всегда озарять жизнь — об этом стихотворение. Во многих стихах Лермонтова любовь является в трагическом облике.

«Нет, не тебя так пылко я люблю...» (1841)

Для поэта любовь — прикосновение к вечности, а не путь к земному счастью. Стихи о любви здесь превращаются в философские размышления. Лирический герой будто сам бежит от безмятежности и покоя, испытывает противоречивые чувства: «Люблю в тебе я прошлое страданье / И молодость погибшую мою».

О НАЗНАЧЕНИИ ПОЭТА И ПОЭЗИИ

«1831-го июня 11 дня»

Для Лермонтова творчество — «всесжигающий костер», он называет «страшной» «жажду песнопений», т. к. видит разъединение людей и не верит, что будет услышан. Он говорит, что душа человека изменчива и противоречива, и слово часто бес- сильно ее открыть.

«Смерть поэта» (1837)

Стихи связаны с трагической гибелью Пушкина. Лермонтов бросает вызов и упрек обществу, т. к. считает, что Пушкин по- гиб, потому что «восстал он против мнений света». Он убеж- ден, что поэт обречен на одиночество, но не может его вынес- ти, а когда бросается в чуждый ему мир, гибнет.

«Поэт» (1838)

Поэт сравнивается с кинжалом: он тверд и негибает в служении своим идеалам. Лермонтов мечтает, чтобы «стих, как божий дух, носился над толпой / И отзыв мыслей благородных, / Звучал, как колокол на башне вечевой / Во дни торжеств и бед народных».

«Есть речи — значенье...» (1839)

В Лермонтове побеждает вера в поэзию при всей мучительности творчества. «Из пламя и света рожденное слово» для поэта — спасение от страданий, приход к гармонии, вере.

«Пророк» (1841)

Следуя Пушкину, Лермонтов с самого начала и до конца твор- ческого пути создает облик народного поэта — пророка, патри- ота, воспламеняющего людей на борьбу за свои человеческие права и свободу. В условиях жесточайшего деспотического про- извола он посвящает свою лиру обличению социальной пассив- ности. Поэт-Пророк видит то, что не может увидеть простой человек. В основе стихотворения лежит скорбь поэта-граждани- на о том, что высокое учение Пророка не признается толпой. Пророк, гонимый и презираемый толпой, уходит в пустыню, остается в одиночестве, но он знает счастье.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Это самое крупное и значительное произведение Лермонтова в прозе.

Роман начат в 1837—1838 гг., а закончен в 1839 г. Первоначально главы будущего романа печатались как самостоятельные повести, затем были объединены в отдельную книгу, вышедшую в 1840 г. под названием «Герой нашего времени».

НАЗВАНИЕ

Первоначально роман имел название «Один из героев начала века», которое как бы вступало в полемику с нашедшим романом французского писателя Мюссе «Исповедь сына века». В этой редакции слово «герой» звучало без иронии и, может быть, прямо намекало на декабристов.

В окончательном варианте («Герой нашего времени») есть иронический оттенок, падающий не на слово «герой», а на слово «нашего» (т. е. не на личность, а на эпоху).

ЖАНР

Роман задуман как психологическое исследование человеческого характера — типического характера. Об этом сказал сам Лермонтов: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдения ума зрелого над самим собою...»

«Герой нашего времени» — это первый русский реалистический психологический роман в прозе.

СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ

Роман состоит из пяти самостоятельных повестей, расположенных в порядке, который нарушает хронологию событий. Повести объединены общими героями и общим названием.

Хронологический порядок событий	Расположение повестей в романе	
Печорин едет к месту назначения и останавливается в городишке Тамань. «Тамань»	Предисловие ко всему роману. «Бэла»	Чем загадочней герой, тем интереснее читателю. Печорин интересен и загадочен. Внимание читателя напряжено: он уже хочет найти ответы на многие вопросы.
После военных действий на Кавказе (где он знакомится с Грушницким) Печорин едет в Пятигорск. «Княжна Мери»	«Максим Максимыч»	Здесь Печорин показан не с лучшей стороны: он выказывает равнодушие и холодность к человеку, который простодушно им восхищается. Читатель готов безоговорочно осудить героя.
После дуэли с Грушницким Печорина направили в крепость под начало Максима Максимыча. «Бэла»	«Предисловие» к «Журналу Печорина». «Тамань»	Наступает резкий поворот в повествовании: три следующие повести являются частями «Дневника Печорина», а в «Предисловии» к «Журналу Печорина» сообщается о смерти героя. Здесь Печорин рассказывает о себе сам, раскрывая причины своих поступков. В результате герой максимально приближается к читателю. Печорин оказывается личностью если и не положительной, то чрезвычайно самобытной, сложной, глубокой и противоречивой.
Затем происходит история с Вуличем. «Фаталист»	«Княжна Мери»	
Через 5 лет Печорин снова встречается с Максимом Максимычем по дороге в Персию. «Максим Максимыч»	«Фаталист»	

В центре композиции романа находится Григорий Печорин. Расположение повестей подчинено главной задаче автора — последовательно, всесторонне и глубоко проанализировать образ героя своего времени.

РОЛЬ РАССКАЗЧИКА

Рассказчик в каждой повести выбран неслучайно и служит общему замыслу романа — раскрытию образа Печорина.

«БЭЛА»

Максим Максимыч

Многого в характере Печорина не понять простодушному и неискушенному в психологии штабс-капитану. Он видит лишь внешнюю сторону, потому и для читателя Печорин скрыт и загадочен. Характеристики, которые он дает Печорину, свидетельствуют не только о наивности и чистоте души самого рассказчика, но и об ограниченности его ума и неспособности понять сложную внутреннюю жизнь Печорина.

«МАКСИМ МАКСИМЫЧ»

Условный автор, «публикатор дневника Печорина»

Человек той же социальной среды и культуры, что и Печорин. Этому рассказчику легче его понять, чем Максиму Максимычу, однако и он многого не понимает и не принимает в Печорине.

«ТАМАНЬ», «КНЯЖНА МЕРИ», «ФАТАЛИСТ»

Печорин рассказывает о себе сам

Перед нами правдивая исповедь героя, которая более всего открывает для нас историю души человеческой и тайну характера, в котором так много черт современного Лермонтову поколения.

ВЫВОД

Вводя в повествование разных рассказчиков, автор получает возможность постепенно приближать героя к читателю, постепенно раскрывать его загадку, пока он сам не раскроется в своем дневнике.

ГРИГОРИЙ ПЕЧОРИН

ГЕРОЙ ВРЕМЕНИ

В предисловии к роману характеризуется как «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии». Но перед читателем предстает яркая индивидуальность, которая нравится всем: Печорина любят Бэла, Мери, Вера, Максим Максимыч. Писатель тоже симпатизирует ему, хоть и подвергает своего героя строгому суду.

ПОРТРЕТ

Походка Печорина «небрежна и ленива», но он «не размахивал руками» (признак скрытной натуры). С первого взгляда ему можно дать не более 23 лет, а позже — все 30. Светлый цвет волос, а усы и брови черные — «признак породы в человеке, так же, как черная грива и черный хвост у белой лошади». Особое внимание автор обращает на глаза: «...они не смеялись, когда он смеялся!.. Это признак или злого нрава или глубокой постоянной грусти».

ХАРАКТЕРИСТИКА

Умен, незауряден, блестяще образован. Его образная меткая речь — его оружие, которым он карает самодовольных пошляков. Обаятелен, загадочен, обладает сильной волей, хладнокровен в конфликтах (например, с Грушницким). Не стремится к карьере, хоть не имеет чинов и не особенно богат. Из его дневника видно, что он анализирует свои недостатки, задумывается над вопросами бытия, чувствует природу. Герой раскрывается во взаимоотношениях с другими персонажами. Например, фразер Грушницкий позволяет увидеть незаурядность Печорина, в сопоставлении с Максимом Максимычем выявляется отсутствие связи героя с народной средой. «Водяное общество» олицетворяет пошлую дворянскую среду, в столкновении с которой гаснут лучшие желания героя. Женские образы раскрывают его в любви.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПЕЧОРИНА

Основное противоречие героя заключено в разладе его мечты с действительностью: страстное стремление Печорина понять смысл жизни, поиски истины, с одной стороны, и бесцельное, паразитическое существование — с другой. В Печорине соединены два человека. Один прикрывает свои чувства и страдания маской равнодушия, ищет удовольствия в светских похождениях, холоден с людьми, использует их слабости для утверждения своего превосходства. Другой раскаивается во всем этом, судит себя, страдает, расценивает себя как «нравственного калеку», у которого «высохла, испарилась, умерла» лучшая половина души. «Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я есть на самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно».

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ВОЗМУЩЕНИЕ В ПЕЧОРИНЕ

- Его жестокость, эгоизм, цинизм в отношениях с людьми.
- Печорин сам не раз сравнивает себя с палачом, с топором в руках судьбы. А читатель, конечно, не может простить ему смерть Бэлы, холодность с Максимом Максимычем, игру с чувствами Мери. Но никто лучше Печорина не понимает, насколько пуста и бессмысленна его жизнь.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОБАЯНИЕ ГЕРОЯ

- В его остром уме, силе и твердости характера, в умении бесстрашно и гордо бросить вызов судьбе и безжалостно судить самого себя.
- Лучшая половина его души все же не умерла, хоть он и прячет ее от посторонних глаз. Его способность к доброте и любви постоянно пробиваются сквозь скептицизм. Живая душа героя — в потрясенности смертью Бэлы, в слезах отчаянья, когда он понял, что потерял Веру, в умении видеть свои недостатки, судить себя, в способности чувствовать природу.

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РОМАНЕ

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ И НАЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Недовольный своей бесцельной жизнью, страстно жаждущий идеала, но не нашедший его, Печорин спрашивает себя: «Зачем я жил? для какой цели я родился?» Он чувствует в себе «силы необъятные» и понимает, что назначение ему было высокое, но проявляет себя по преимуществу как злая сила, приносящая людям лишь страдания и несчастья: он погубил Бэлу, кровно обидел Максима Максимыча, ради пустого любопытства разорил гнездо «честных контрабандистов», нарушил семейный покой Веры, оскорбил Мери, убил на дуэли Грушницкого.

ПРОБЛЕМА СЧАСТЬЯ

Печорин считает, что человек счастлив, когда подчиняет своей воле все, что его окружает (счастье — это «насыщенная гордость»). Но чем больше он одерживает таких побед, тем глубже страдает сам.

«НАПОЛЕОНОВСКАЯ ПРОБЛЕМА»

Это проблема крайнего индивидуализма и эгоизма. Человек, отказывающийся судить себя по тем же законам, по которым он судит окружающих, теряет нравственные ориентиры, утрачивает критерии добра и зла. Печорин не только несет несчастье другим, но и сам глубоко несчастен.

ПРОБЛЕМА УВАЖЕНИЯ К ЛЮДЯМ

Уважение к миру, к людям начинается с самоуважения. Но человек, унижающий других, не уважает самого себя. Торжествуя над слабым, он чувствует себя сильным. По оценке Н. Добролюбова, Печорин, не зная, где применить свои силы, истощает жар своей души на мелкие страсти и ничтожные дела. «Зло порождает зло», — рассуждает герой. «Я иногда сам себя презираю!.. Не оттого ли я презираю других?» Печорин ощущает свою нравственную ущербность, он «сделался нравственным калекой».

ПЕЧОРИН И МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Глубокое исследование характера Печорина происходит в значительной мере через сопоставление его с другими героями.

ПЕЧОРИН	МАКСИМ МАКСИМЫЧ
Люди не просто разного круга и разной культуры — они непохожи и по внутренним качествам.	
Скрытен и загадочен.	Весь на виду.
Эгоист.	Всегда помнит о других, часто забывая о себе.
Весь в противоречиях.	Всегда верен себе — это очень цельный характер.
Пытается во всем дойти до самой сути, разобраться в сложностях человеческой натуры, и прежде всего, в самом себе.	Лишен понимания общего смысла вещей; добр, простодушен, часто наивен.
У него заметное преимущество таинственного обаяния, культуры. Он выше Максима Максимыча интеллектуально.	Выше Печорина нравственно (а это важнее любого другого преимущества). Максим Максимыч есть художественно правдивое воплощение прекрасного человека: доброго, великодушного, надежного и верного и, главное, не догадывающегося о своем величии.

ПЕЧОРИН И ГРУШНИЦКИЙ

ГРУШНИЦКИЙ	ПЕЧОРИН
Они похожи друг на друга отсутствием простоты. У них есть общие черты: эгоизм и самолюбование.	
Находится в полной гармонии с собой и обществом.	Находится в постоянном конфликте с обществом и самим собой.
Стремится к показной деятельности.	Не находит себе достойной деятельности.
Изображает из себя одинокого, таинственного и разочарованного романтического героя.	Печорин и есть романтический герой.
Под его многочисленными масками — жестокая натура, в ней побеждает злоба и ненависть. Перед нами мелкая и себялюбивая душа.	В нем все настоящее, не показное, оригинальное. Перед нами натура эгоистичная, но сложная, глубокая и противоречивая.
ДУЭЛЬ	
До последнего момента Печорин давал Грушницкому шанс, готов был простить приятелю мстительность, распускаемые в городе слухи и свой умышленно не заряженный противниками пистолет, наглое ожидание Грушницким холостого выстрела. После дуэли Печорин не испытывает торжества победителя. Эта дуэль — попытка героя убить в себе мелкую сторону собственной души.	
ВЫВОД	
У Грушницкого все отрицательные качества Печорина, но нет ни одного его положительного. Если вначале он может казаться двойником Печорина, то потом — своеобразной его карикатурой (то, что в Печорине трагично, в нем — смешно). Поставленный рядом с Грушницким, Печорин необыкновенно вырастает в глазах читателей.	

ПЕЧОРИН И ВЕРНЕР

ПЕЧОРИН	ВЕРНЕР
У обоих глубокий и острый аналитический ум, наблюдательность, проницательность, знание людей. Это люди одного социального круга и уровня культуры.	
Скрывают свои чувства и настроения под маской иронии и насмешки.	
Вместе им легко и просто, они понимают друг друга с полуслова («читают в душе друг друга»), дорожат мнением друг друга.	
Считает, что «из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один в этом не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать...».	Вернер — единственный человек, достойный быть другом Печорина, но и он не выдерживает испытаний (в дуэли с Грушницким был секундантом; исход дуэли его испугал — друзья расстаются).
Деятелен: знает, что только в деятельности можно обрести истину.	Созерцатель, скептик, склонен к логическому философствованию.
ВЫВОД	
Настоящих друзей у Печорина нет, это подчеркивает его одиночество. Печорин представляется не просто героем своего времени, но трагическим героем. Одаренность, ум возвышают Печорина над людьми, приводя к индивидуализму, заставляя замкнуться в кругу собственных переживаний, разрывая его связи с обществом.	

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ. БЭЛА

ПОРТРЕТ

Симпатия автора чувствуется уже в созданном им портрете: «...она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны...». У Бэлы сильный цельный характер, в котором есть и твердость, и гордость, и постоянство, ведь воспитывалась она в традициях Кавказа.

ПАРАЛЛЕЛЬ «ЧЕЛОВЕК — ЖИВОТНОЕ»

Когда Печорин задумал украсть Бэлу, он стал играть на самых тонких струнах души ее брата Азамата, мечтавшего о коне Казбича. Он помог Азамату украсть его. Так конь уравнился с человеком, что само по себе уже безнравственно и предопределяет трагедию. Кличка коня Карагез — «черный глаз» — тоже не случайна (проводится параллель с портретом черкешенки Бэлы).

ЛЮБОВЬ

Печорин, увидев на свадьбе юную черкешенку, был пленен ее внешностью и необычностью. Бэла показалась ему воплощением естественности и непосредственности — всего того, чего Печорин не встречал в светских дамах. Любовь к ней — не каприз, а попытка вернуться в мир искренних чувств, найти гармонию, приблизиться к человеку другой веры, другого образа жизни.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Печорина увлекла борьба за Бэлу, но когда все преграды были уничтожены и девушка с радостью приняла его, он понял, что обманулся: «...любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни, невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой».

МЕРИ

Портрет. Она сразу вызывает симпатию: естественна, смела, благородна. Девушка очень незаурядна: увлекается Байроном (читает его по-английски), занимается математикой. Печорин тоже находит в ней достоинства: «Она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроу, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки».

В любви. Любовь к Печорину меняет ее: она становится искреннее, естественнее, разбуженные чувства превращают ее в добрую, нежную, любящую женщину. Она оказывается способной простить Печорина. Он же поступает с ней жестоко: добивается ее любви, сам не любя. Печорин хочет быть честным с ней, поэтому прямо объясняет, что смеялся над ней и она за это должна его презирать.

ВЕРА

Портрет. Это «единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть», — говорит Печорин. Она для него ангел-хранитель. Тонко понимает Печорина и знает, насколько он одинок и несчастлив. Вера все ему прощает, она умеет чувствовать глубоко и сильно.

В любви. Она и ее отношение к Печорину помогают читателю быть справедливее к герою, понять его. Теперь мы знаем, что этот человек не всегда холоден, спокоен и разочарован — он тоже способен на сильные чувства, способен не только брать, но и отдавать (он мечтает увезти Веру, жениться на ней, забыв предсказание старухи, пожертвовать своей судьбой). Но как только в душе Печорина просыпаются подлинные чувства, он не только беспокоится, что их увидит посторонний, но и сам их боится. Он убивает лучшую половину своей души и прячет глубоко, чтоб никто не увидел (после отчаянной погони за безвозвратно уехавшей Верой он убеждает себя, что в слезах его повинен пустой желудок).

ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА

ЗАДАЧИ АВТОРА

- Дать портрет поколения молодых людей своего времени, показав все самые их слабые стороны: холодность сердец, эгоизм, бесплодность деятельности.
- Исследовать душу человеческую, сосредоточив внимание на внутреннем мире главного персонажа, подробно раскрыв мотивы, побудившие его на те или иные поступки.
- Разобраться в основном противоречии героя своего времени — в разладе его мечты с действительностью.
- Проанализировать, как окружающая среда влияет на формирование личности и судьбу человека.

ВЫВОДЫ АВТОРА

- На вопрос, почему жизнь Печорина — «ровный путь без цели», Лермонтов отвечает названием романа. Социально-психологические условия эпохи во многом объясняют трагедию героя: разочарование и скептицизм — это и черта времени тоже.
- Развитые обществом пороки и скука толкают человека на безнравственные поступки, а природные задатки души остаются невостребованными (вот почему в характере Печорина существуют противоречия и двойственность).
- Когда человека не привлекает ни выгодная женитьба, ни новая звездочка на эполетах, а идеи добра и справедливости столкновения с жизнью не выдерживают, остаются (как у Печорина) два убеждения: рождение — несчастье, а смерть неизбежна. Вот почему В. Белинский назвал этот роман «воплем страдания» и «грустной думой».

Н. В. ГОГОЛЬ. «МЕРТВЫЕ ДУШИ»**СЮЖЕТ**

В основе сюжета лежит рассказ о похождениях Чичикова, который приезжает в губернский город с целью приобретения весьма странного товара — мертвых душ.

КОМПОЗИЦИЯ*I глава: развернутое вступление к поэме*

Повествование начинается без традиционной для русской прозы 30—40 гг. XIX в. экспозиции — деловито и энергично: мы ничего не знаем о Чичикове и о том, как он пришел к мысли о покупке мертвых душ (обо всем этом расскажет XI глава).

II—VI главы: изображение помещиков

Главы построены по одному плану: описание усадьбы, интерьера дома, внешности помещика, встречи хозяина и гостя, совместного обеда, сцены купли-продажи мертвых душ. Повторяющийся план глав создает ощущение однотипности изображаемых явлений.

VII—X главы: изображение губернского города

В X главу включена «Повесть о капитане Копейкине».

XI глава: история Чичикова (вынесена за рамки сюжета)

Сюжет завершается в X главе решением Чичикова бежать из губернского города. Биография Чичикова в XI главе важна для более полного понимания его характера: теперь мы можем объяснить многие поступки этого персонажа.

СМЫСЛ НАЗВАНИЯ ПОЭМЫ

ИСТОРИЧЕСКИЙ

В крепостной России с начала XVIII в. регулярно проводилась перепись крестьян для взимания налога с их владельцев (помещиков). Составленные при ревизии списки назывались ревизскими сказками, а занесенные в них крестьяне — ревизскими душами. По этому списку помещики уплачивали налог в казну. Ревизские сказки составлялись раз в несколько лет, и умершие за это время крестьяне продолжали числиться живыми до новой переписи. И за них надо было платить налог как за живых. «Мертвые души» — это умершие крестьяне, еще числящиеся в ревизских списках.

РЕАЛЬНЫЙ

За условным обозначением умершего — мертвая душа — стоят реальные крестьяне, конкретные люди со своими яркими характерами, которых помещик властен продать или купить. Символикой заглавия задано противопоставление мертвого и живого.

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ (ПЕРЕНОСНЫЙ)

А. Герцен писал: «...Не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и все прочие — вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу». «Мертвые души» обозначают в данном случае мертвенность, бездуховность.

Физически помещики и чиновники существуют (некоторые даже процветают). Что может быть несомненное, чем медведеподобный Собакевич или Ноздрев, у которого «здоровье, казалось, так и прыскало с лица его»? Но физическое бытие еще не есть человеческая жизнь. Жизнь человека немыслима без настоящих духовных движений. И «хозяева жизни» — мертвы.

Первоначально название «Мертвые души» не было пропущено цензором, поэтому появилось дополнение — «Похождение Чичикова, или Мертвые души» (причем слова «Мертвые души» были набраны более крупным шрифтом).

МАНИЛОВ (II глава)

Портрет. «Черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами».

Интерьер. В запущенном саду есть беседка с надписью «Храм уединенного размышления». В кабинете вот уже два года лежит книга, заложенная на 14-й странице. Всюду бесхозяйственность и непрактичность: в доме вечно чего-то недостает. Мебель обтянута щегольской материей, но на два кресла ее не хватило. На столе бронзовый подсвечник с тремя античными грациями, а рядом «какой-то медный инвалид, хромой и весь в сале». Имена детей: Фемистоклос и Алкид (взяты из истории Древней Греции). Мечтает о постройке подземного хода через пруд.

Характеристика. «Говорящая» фамилия помещика образована от слов «заманивать, обманывать». «Ни то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Восторженная наивность, мечтательность, беспечность, глупость и несамостоятельность — основные черты помещика. Хозяйством не занимается и не может сказать, умирали ли у него крестьяне со времени последней ревизии. Зато заботится о процветании человечества. Его можно было бы назвать мечтателем, если бы был хоть какой-нибудь смысл в его мечтах. Результаты его труда — или пустые мечты или «горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками».

Реакция на предложение Чичикова. Сначала «skonфузился и смешался», заподозрил, что Чичиков спятил. Он не привык думать и не понимает, что благодаря Чичикову впутался в темное и преступное дело. Таким образом он может стать жертвой в руках любого мошенника. Когда Чичиков убедил его в законности сделки и заговорил о цене, Манилов предложил подарить «мертвые души» Чичикову, а купчую взять на себя. Он это и сделал — передал список своих крестьян, свернутый в трубочку и связанный розовой ленточкой.

КОРОБОЧКА (III глава)

Портрет. «Женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее...» В портрете повторяются почти одинаковые детали одежды, но на лицо и глаза Гоголь не обращает внимания, словно их нет — это подчеркивание ее бездуховности.

Интерьер. У нее «хорошая деревенька» и «обильное хозяйство», которое она сама ведет и уделяет хозяйству много времени. Большое количество псов в деревне говорит о том, что хозяйка заботится о сохранности своего состояния. Копит деньги в пестрядевых мешочках (правда, не умеет ими распорядиться — они лежат мертвым грузом). Всюду развешаны пучки трав. Важная деталь — охрипшие стенные часы, которые всякий раз неожиданно нарушают тишину дома и дают ощущение глухой удаленности от жизни. Все лежит на своих местах, есть даже веревочки, которые «уже никуда не нужны».

Характеристика. Главная ее черта — мелочная скаредность. Ограниченна, упряма, подозрительна. Смысл фамилии: помещица заключена в «коробочку» своего пространства и своих понятий. Хозяйственность Коробочки — единственная ее добродетель. Гоголь говорит о таком типе людей: «...иной и почтенный, и государственный... человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем не пересиличишь, сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены». Перед нами типичная мелкая помещица — владелица 80 душ крепостных.

Реакция на предложение Чичикова. Все «новое и небывалое» пугает ее, нежелание продать «мертвые души» объясняется и тем, что она всю жизнь стремилась к накопительству, и полагает, что они в хозяйстве могут как-нибудь пригодиться. Она проявляет полное непонимание значения этой сделки, боязнь продешевить и быть обманутой (едет в город разузнать, «почем нынче ходят мертвые души»).

НОЗДРЕВ (IV глава)

Портрет. «Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец, с полными румяными щеками, с белыми, как снег зубами и черными, как смоль бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его...»

Интерьер. «...кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья».

Хозяйство запущено, в отличном состоянии только псарня. Важная деталь — шарманка. Ее игра вдруг прерывается и звучит вальс, а то песня «Мальбрук в поход поехал». И вот перестанет звучать шарманка, а дудка в ней все никак не утомонится. Так и неугомонный, буйный Ноздрев в любой момент готов без причины совершить непредвиденное и необъяснимое.

Характеристика. В 35 лет Ноздрев такой же, как и в 18. Отсутствие развития — признак неживого. Гоголь называет его «историческим человеком», потому что «где бы он ни был, всюду не обходилось без истории». Груб, его речь наполнена ругательствами. Игрок, кутила, завсегдатай злых мест. Всегда готов ехать «куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все, что ни есть, на все, что хотите». Но все это не приводит к обогащению, а, напротив, разоряет его. Ведет себя нагло, вызывающе, агрессивно, энергия его превратилась в разрушительную и скандальную суету. Ноздревым управляет стихия. Главная черта — самовлюбленность.

Реакция на предложение Чичикова. Оповестил всех о том, что Чичиков торговал у него «мертвые души», тут же поклялся, что тот ему дороже отца родного, не колеблясь, подтвердил, что Чичиков собирался украсть губернаторскую дочку; заверил, что Чичиков — шпион, при этом навязался к нему в гости и признался в любви и дружбе. Не захотел продавать «мертвые души», а заставлял Чичикова меняться; поссорился с ним из-за этого.

СОБАКЕВИЧ (V глава)

Портрет. «Человек здоровый и крепкий». Говорится, что природа, создавая его, «рубила со всего плеча», и этим подчеркивается его «неживая», «деревянная» сущность). Похож «на средней величины медведя»; «...казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но совсем не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами, и закрыта такую толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности».

Интерьер. В комнате «все было прочно, неуклюже... и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства». «Каждый предмет, казалось, говорил: „И я тоже Собакевич“!»

Характеристика. «Чертов кулак», расчетливый хозяин. Вокруг него все прочно, все в изобилии; в деревне все добротное и надежно, мужиков знает, ценит их трудовые качества. Подчеркивается его сила, здоровье, степенность. А что же душа его? А у души требования только гастрономические (притом колоссальные: вся свинья, весь гусь, весь баран). Тяготеет к старым, крепостническим формам ведения хозяйства. Презирует город и просвещение. Автор подчеркивает его корыстолюбие, узость интересов. Главные его черты — грубая прижимистость и цинизм.

Реакция на предложение Чичикова. Своих умерших крестьян он пытается продать как можно дороже, всячески рекламирует Чичикову лучшие качества уже не существующих людей.

ПЛЮШКИН (VI глава)

Портрет. Непонятно, кто это — «баба или мужик» (Чичиков решил, что перед ним ключница). «...платье неопределенное, похожее на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы...»; «...маленькие глазки еще не потухли и бегали из-под высоких вросших бровей, как мыши...» (эта деталь подчеркивает не человеческую живость, а юркость и подозрительность зверька).

Интерьер. Имение — «вымершее место», о жизни здесь напоминает лишь прекрасный сад (подчеркивается трагизм запустения и вымирания). Господский дом выглядит «дряхлым инвалидом», в нем темно, пыльно, дует холодом, как из погреба; беспорядок, в углу куча хлама. Важная деталь в доме — остановившиеся часы (время здесь остановилось). В хозяйстве всего много, но все пропадает (хозяин собирает всякое добро и гноит его), все в запустении (описание огромных кладов сгнившего хлеба). Крестьяне нищие, «мрут, как мухи», десятки числятся в бегах.

Характеристика. Фамилия подчеркивает «сплюсненность», искаженность персонажа и его души. Только этому помещику дана биография (то есть его характер дан писателем в развитии) — показано, как происходил процесс деградации. Не зная мы о том, что когда-то Плюшкин был добрым семьянином, разумным хозяином и приветливым человеком, образ, созданный Гоголем, вызывал бы лишь усмешку и брезгливость. Но рассказ о прошлом Плюшкина делает его образ скорее трагическим, чем комическим. «И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!.. все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его портрет в старости». Гоголь называет Плюшкина «прорехой на человечестве».

Реакция на предложение Чичикова. Для Плюшкина продажа Чичикову «мертвых душ» оказалась настоящим подарком.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ

В царской России 30—40-х гг. настоящим бедствием для народа было не только крепостное право, но и бюрократический чиновничий аппарат. Основа этой среды — воровство, взятки, чинопочитание, круговая порука.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧИНОВНИКОВ

Гоголь делит чиновников на низших, тонких и толстых и дает саркастическую характеристику каждой группе. «Низшие» — это невзрачные писари и секретари (обычно горькие пьяницы). «Тонкие» — средняя прослойка. «Толстые» — губернская знать, ловко извлекающая немалые доходы из своего высокого положения.

ПОРТРЕТЫ ЧИНОВНИКОВ

Несмотря на отсутствие крупных, детально прорисованных образов, даны замечательные портреты-миниатюры чиновников: *Иван Антонович Кувшинное рыло* — типичный чиновник, который вымогает взятки у посетителей, пользуясь своим положением. Гоголь сравнивает чиновника гражданской палаты с Вергилием. На первый взгляд, такое сравнение недопустимо, но он, как и римский поэт в «Божественной комедии», ведет Чичикова по всем кругам бюрократического ада.

Губернатор характеризуется как добряк, который вышивает по тюлю (как о руководителе о нем сказать больше нечего).

Прокурор города всегда бездумно подписывал бумаги. Говорят, что причиной его смерти стали слухи о продаже «мертвых душ», т. к. он нес ответственность за все незаконные дела. Чичиков на похоронах невольно приходит к мысли, что единственное, чем запомнился покойник, — это густые черные брови.

ЧИНОВНИКИ В «ПОВЕСТИ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ»

Повесть раздвигает рамки уездного города, рассказывая уже не о местных злоупотреблениях, а о произволе и беззаконии высших петербургских чиновников (т. е. самого правительства).

«ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ» (X глава)

СЮЖЕТНАЯ СВЯЗЬ

Историю о капитане рассказывает почтмейстер, желая внушить чиновникам, что Чичиков есть никто иной, как капитан Копейкин. Однако рассказ его никого не убедил. На первый взгляд, никакого отношения к сюжету произведения эта глава не имеет (нет общих действующих лиц и связи событий), но тема омертвления человеческой души является главной и здесь.

КТО ТАКОЙ КАПИТАН КОПЕЙКИН

Капитан Копейкин — инвалид войны 1812 г. («под Красным ли, или под Лейпцигом... ему оторвало руку и ногу»), простой и честный человек. Несмотря на увечья и боевые заслуги, герой войны не имеет даже полагающейся ему пенсии. Пытаясь найти помощь в столице, сталкивается с бюрократией и равнодушием. Министр, к которому он обратился, приказал выдворить за пределы столицы дерзкого просителя. Копейкину ничего не оставалось, как возглавить в рязанских лесах шайку разбойников.

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕСТИ

Отвратительный образ бездушного петербургского вельможи завершает характеристику мира чиновников. Все они, начиная с мелкого губернского секретаря и заканчивая представителем высшей власти, нечестные, корыстные, жестокие люди, безразличные к судьбам народа и стране.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ЧИЧИКОВ (XI глава)

Детство. Не имел знатного происхождения, в семье не было материального достатка, все было серо и уныло.

Наказ отца. «...угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь 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. Не угошай и не потчевай никого, а води себя лучше так, чтобы тебя угошали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст... Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой».

В годы учения. Исполняя наказ отца, предупреждал любое желание учителя; оставленную отцом полтину не истратил, а нарастил эту сумму (слепил из воска снегиря, раскрасил и продал; выдрессировал мышь, научив ее вставать на задние лапки, и тоже продал; продавал проголодавшимся одноклассникам еду).

На службе. Начав службу, сумел выделиться среди невзрачных служащих, «представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков». Для продвижения по службе угождал начальнику, «влюбил» в себя его дочь и стал человеком заметным. Потеряв «теплое» местечко, поменял два-три места работы, «добрался до таможни». Провернул рискованную операцию, на которой сначала обогатился, а потом потерял почти все.

Появление в губернском городе N. Сумел найти подход к каждому, к кому обращался с просьбой продать «мертвые души».

СХОДСТВО ЧИЧИКОВА С ПОМЕЩИКАМИ

В характере Чичикова есть те же черты, которые заложены и в основу характеров помещиков.

ЧЕРТЫ МАНИЛОВА: слащавость, приторность, обходительность, неопределенность

«Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснялся, что он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный человек; ...полицмейстер — что он почтенный и любезный человек; жена полицмейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны сказал ей (жене): «Я, душенька... познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!»

ЧЕРТА КОРОБОЧКИ: мелочная скарденность

Вспомните знаменитую шкатулку Чичикова: в ней все разложено с такой же старательной педантичностью, как и в комод Настасьи Петровны.

ЧЕРТА НОЗДРЕВА: самовлюбленность

Для Чичикова желание всем нравиться — потребность и необходимость. «Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех...»

ЧЕРТЫ СОБАКЕВИЧА: цинизм, грубая прижимистость

Ноздрев замечает, что в Чичикове нет «никакого прямотушия, ни искренности! Совершенный Собакевич».

ЧЕРТА ПЛЮШКИНА: хранение ненужных вещей

Чичиков во время осмотра города N «...оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько», а затем «...свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось».

«МЕРТВЫЕ» ДУШИ В ПОЭМЕ

ПОМЕЩИКИ

Вся галерея помещиков — характеры яркие, индивидуальные, запоминающиеся. При всем внешнем разнообразии их суть одинакова: владея живыми душами крестьян, сами они — души мертвые. Нельзя назвать «живой душой» ни пустого мечтателя Манилова, ни крепколобую хозяйку Коробочку, ни похожего на медведя помещика-кулака Собакевича. На примере истории жизни Плюшкина автор убеждает, что человек не рождается с «мертвой» душой — омертвление происходит, когда человек подчиняет себя господствующим в обществе законам и предает идеалы юности.

ЧИЧИКОВ

Чичиков оказался в своем стремлении к приобретательству жаднее Коробочки, черствее Собакевича, наглее Ноздрева. От помещиков он отличается предприимчивостью — это предприниматель буржуазного склада, цивилизованный подлец, хозяин жизни. Расчет сделал его «мертвой» душой. Его идеал — копейка, женитьба для него выгодная сделка, пристрастия — чисто материальные. Быстро разгадав человека, он умеет найти подход к каждому. Гоголь показывает появление в русской жизни человека без рода и титула, который пытается нажить капитал с помощью ума, изворотливости, приспособленчества.

ЧИНОВНИКИ

Они обезличены. Их мертвенность показана в сцене бала: людей не видно, повсюду муслины, атласы, кисеи, головные уборы, фракы, мундиры, плечи, шеи, ленты. Их интересы сосредоточены на сплетнях, пересудах, на тщеславии и зависти. Друг от друга они отличаются только размером взятки. Единственный признак индивидуальности — бородавка («лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки»). В эпизоде смерти прокурора окружающие догадались, что у него «была точно душа», лишь когда он стал «одно только бездушное тело».

«ЖИВЫЕ» ДУШИ В ПОЭМЕ — КРЕСТЬЯНЕ

Миру «мертвых душ» противостоит в поэме лирический образ народной России. Гоголь глубоко чувствует живую душу народа, говорит о народной удали, смелости, любви к свободной жизни. Нельзя не почувствовать, как резко при этом меняется даже сам тон авторской речи. В ней появляются и грустные раздумья и мягкая шутка. Тема народа проходит через все главы поэмы. Трагическая судьба обездоленного народа хорошо видна в образах крепостных людей. Полное отупение и одичание несет человеку рабство. Вспомните забитых до крайности плюшкинских Прошку и Мавру, девчонку Пелагею, не умеющую отличить где право, где лево, лакея Петрушку, который спит не раздеваясь и «носит всегда с собой какой-то особенный запах» и др.

Лучшие черты крестьян, о которых рассказывается в поэме, собираются в национальный русский характер:

- *талантливость* народа показана в сноровистости каретника Михеева, сапожника Телятниковова, кирпичника Милушкина, плотника Степана Пробки;
- *острота ума* в бойкости и меткости русского слова;
- *глубина чувств* в задушевных песнях народа;
- *широта и щедрость души* в ярких и веселых народных праздниках и гуляньях.

Есть в поэме образы-символы. Рисуя образ беглого крестьянина Абакума Фырова, Гоголь показывает вольнолюбивую и широкую натуру, которая не хочет мириться с гнетом и унижением крепостной жизни, предпочитая ей тяжелую, но свободную жизнь бурлака. Перед нами настоящий русский богатырь.

ТЕМА ДОРОГИ

СИМВОЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Гоголь воспринимает жизнь как тяжелый путь, полный испытаний, лишений, в конце которого ждет горькое одиночество. Но писатель не считает жизнь бесцельной, он полон сознания своего долга перед Родиной. Образ дороги — самостоятельный сквозной образ в поэме (им начинается поэма, им же и заканчивается).

КОМПОЗИЦИОННЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Замысел Гоголя — «изъездить вместе с героем всю Русь и вывести множество самых разнообразных характеров». Бричка Чичикова — символ однообразного кружения сбившейся с прямого пути души русского человека. А проселочные дороги, по которым колесит эта бричка, не только реалистическая картина российского бездорожья, но и символ кривого пути национального развития.

СУДЬБА РОССИИ — «ПТИЦА-ТРОЙКА»

«Птица-тройка» — символ национальной стихии русской жизни, символ великого пути России в мировом масштабе. Стремительный полет «птицы-тройки» противопоставлен однообразному кружению от помещика к помещику брички Чичикова. «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? ...и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа... летит мимо все, что ни есть на земле... и дают ей дорогу другие народы и государства».

10-й класс

И. А. ГОНЧАРОВ. «ОБЛОМОВ»

Создание

Роман вышел в 1859 г., когда Россия стояла на пороге экономических перемен, вызванных необходимостью отмены крепостного права. Крепостное право тормозило развитие страны. Одним из его порождений стало явление, которое называют «обломовщиной». Изображая судьбу своего героя, писатель анализирует причины возникновения в русской жизни этого типичного социального явления.

Центральный образ

Илья Ильич Обломов — это живое воплощение и логическое завершение тех родовых черт его делов и прадедов, которые культивировались из поколения в поколение. Его чистая душа в соседстве с ленью и бездействием и есть национальный русский характер, который долго ещё будет существовать.

Композиция и содержание

Композиция романа помогает проследить жизнь Обломова в её развитии и понять главную ошибку героя — стремление к покою. Роман состоит из четырёх частей. I часть рассказывает о петербургской жизни героя в восприятии Обломова. Дается описание «обломовщины» (полная беспомощность в житейских делах), объяснение в IX главе (сон Обломова) этой беспомощности и надежда на изменение в жизни героя (IX глава — приезд Штольца). Во II и III частях Обломов сопоставляется со Штольцем (дворянин и разночинец, отсутствие труда и кипучая деятельность) и с Ольгой Ильинской (пассивный Илья Ильич и активная натура Ольги). В IV части Обломов находит тихую любовь простой женщины Агафьи Матвеевны Пшеницыной и попадает в новую Обломовку, обретая свой идеал. И всё же заканчивает Гончаров своё произведение смертью Обломова — закономерным итогом жизни, проведённой как во сне.

ИЛЬЯ ИЛЬИЧ ОБЛОМОВ — ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ РОМАНА

Типичный барин

Происходит из богатого дворянского рода, умный, образованный человек. Живёт, как ему нравится: ест, пьёт и спит. Его идеал — «безмятежность и покой». Это приятнее, чем вечно крутиться, как Судьбинский, волочиться за женщинами, как франт Волков, или писать обличительные статьи о падших людях, как сочинитель Пенкин. Героя совершенно не привлекают ни светские успехи, ни карьера: в них он не видит ничего, кроме пустой суеты, а ради суеты не стоит подниматься с дивана. (Использован приём антитезы: внешний мир суеты и неподвижный, погружённый в созерцание мир Обломова.)

Типичный русский характер

Милый «русский ленивец» вызывает симпатию писателя. Это мягкий и добрый человек с чутким сердцем. Он непрактичен и нерационален, неприспособлен к жизни, беспомощен перед любыми трудностями. Его используют и обманывают все, даже его слуга. Но Обломов превосходит окружающих по душевным качествам (считает, что падшему человеку надо руку подать, а не обличать его). Нравственно он стоит гораздо выше Штольца и Ольги, которые это сами признают. Перед нами «хрустальная душа». Но сладкое ничегонеделание не проходит бесследно: герой погружается в спячку, его прекрасные душевные качества погребены уже в Обломовке, убиваются ленью и духовным застоём. Сам Обломов строго судит себя за пассивность и сравнивает свою душу с кладом, заваленным всяким сором. Перед ним возникает мучительный вопрос: «Отчего я такой?» Ответ на него писатель даёт в главе «Сон Обломова».

Итог жизни

Никто и ничто не смогли изменить героя: ни уговоры и дружба Штольца, ни любовь к Ольге Ильинской, ни опасность второго апоплексического удара и смерти не заставили его снять халат. Он медленно и верно порывает со всем внешним миром, обретя свою Обломовку на Верхневской улице с женщиной, о которой всегда мечтал. Умер Илья Ильич тихо и незаметно, «как будто остановились часы, которые забыли завести». Обломов умер, так и не узнав, прав ли он был, отказавшись от суеты жизни. Его мечта о «целом» человеке, об «утраченном рае», не оставляет равнодушными и современных читателей. Каждый даёт свой ответ на вопрос, прав ли Обломов в своём выборе или нет.

СОН ОБЛОМОВА. ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РОМАНЕ

«Сон Обломова» — IX глава романа. Глава была напечатана в 1849 г. и имела большой успех. Все ждали появления романа целиком, но он был создан лишь через 10 лет (1859). Писатель считал главу «увертюрой ко всему роману». «Сон» — это образный и смысловой центр романа, ключ к пониманию натуры Обломова.

Это — художественный приём. Ностальгический сон о детстве Илюши Обломова позволяет найти истоки характера героя, представить среду, быт и нравы, сформировавшие его.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ СФОРМИРОВАЛСЯ ГЕРОЙ

Среда. «Первобытный рай»

Обломовка — идиллический край, где родился и вырос Обломов. Это островок мира и согласия, обетованная земля. Он рос на лоне прекрасной природы, окружённый любовью и заботой. География этого уголка земли не предполагает морей и гор — только равнины и то в замкнутом пространстве. Здесь нет часов и минут. Время связано с понятием круга, с циклами природы (весна — рождение человека, лето — свадьба, осень — старость, зима — похороны).

Воспитание на русском фольклоре

В патриархальной Обломовке Илюше не позволяли даже одеваться самому. Труд считался наказанием. Следили лишь за тем, чтобы ребёнок хорошо поел и не перетрутился на обучении у Штольца.

Обломовцы верят во все сказки и легенды. Илюша тоже уверовал в своего тёзку — Илью Муромца, лежавшего на печи и побеждающего без труда, волшебным способом. Сказки глубоко проникли в сознание Обломова и, будучи уже взрослым, он «грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка» и не хочет мириться с суетой реальной жизни. В дремлющем на диване Обломове угадываются черты богатыря — в нём тоже чувствуется богатый потенциал.

ЧТО ТАКОЕ «ОБЛОМОВЩИНА»?

Ведущая тема романа

Гончаров изобразил процесс, в медленном ходе которого «никнут и увядают» лучшие задатки человека.

Явление русской жизни

Это нравы и понятия, основанные на даровом труде крепостных крестьян и пропитанные идеалом праздности, вечного покоя и беззаботности.

Определение Штольца

Это отсутствие труда (Труд определяет цель в жизни человека).

Проблема русского общества

Проблема не одного человека, но и общества, которое формирует характеры людей. «Обломовщина» не дала развиваться многим добрым началам и талантам, заложенным природой в душе Обломова. Он не смог реализовать себя, не дал выхода свету, который, как он считал, был заперт в нём. «Наше имя — легион», — скажет Обломов. И все эти люди тоже не могут сбросить с себя халат «обломовщины».

ПРОЯВЛЕНИЕ «ОБЛОМОВЩИНЫ» В ОБЛОМОВЕ

Типичный русский барин: ничего никогда не делал сам — для этого у него есть «Захар и ещё триста Захаров».

Созерцатель и мечтатель: лежит на диване и думает о том, как чудно он всё устроит в своём поместье. Но не желает соприкасаться с реальностью. Жизнь, что кипит вокруг, для него лишь суета, ради которой не стоит вставать с дивана.

Пасует перед любыми жизненными проблемами: беспомощен, апатичен и ленив. Ничто не может его изменить: ни уговоры и дружба Штольца, ни любовь Ольги Ильинской, ни опасность второго удара и смерти. Он медленно и верно порывает со всем внешним миром.

ПРИЧИНЫ «ОБЛОМОВЩИНЫ»

Общество

«Обломовщина» — социальное явление, сложившееся в русском обществе. Появление Обломова — закономерный итог жизни общества, которое сыграло в формировании его характера огромную роль. Гончаров ищет причины «обломовщины» героя, начиная с его детства.

Воспитание

По мнению Гончарова, жизнь любого человека зависит от его воспитания и наследственности. Обломов воспитывался в дворянской семье с патриархальными традициями, в условиях русской помещичьей жизни, которые позволяли помещику не заботиться о «хлебе насущном». Жизнь в Обломовке сделала из него лентяя, который всё время устаёт: сначала от светской жизни, от службы, позже от любви и, наконец, просто устаёт жить. «Обломовщина» порождена патриархально-дворянским бытом.

Русский национальный характер

Черты Обломова характерны не только для той эпохи, но и для русского национального характера. Лень, широта натуры, доброта, покладистость — всё это исторически сложившиеся качества русского человека. В России не приживается деятельный немец Штольц, для неё более органичен Обломов. Поэтичный, душевный, сердечный, он ближе нам, чем рационалист Штольц с его прагматизмом. И. С. Тургенев писал: «Пока останется хоть один русский — до тех пор будут помнить Обломова».

«Болезнь русского дворянства»

Н. А. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» назвал «обломовщину» своего рода «болезнью русского дворянства», заключающуюся в праздности, непреодолимой лени и неспособности ни к какой общественной деятельности. Критик считал Обломова заключительным звеном в цепи «лишних людей», имея в виду Онегина, Печорина, Рудина и др., которые не могли найти себе применения в жизни. Добролюбов назвал роман Гончарова «знаменем времени», т. е. злободневным, имеющим важное общественное значение.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ В РОМАНЕ

Пейзаж

Прекрасная природа Обломовки подчёркивает изображение «первобытного рая», ностальгию по детству, состояние душевного комфорта, покоя и тишины, передаёт атмосферу, в которой вырос Илья Обломов.

Состояние природы передаёт и состояние романтической влюблённости Обломова и Ольги. Писатель изображает необыкновенно лирические картины: лето, дача, парк, аллея, ветка сирени.

Интерьер

Описание квартиры Обломова на Гороховой улице в Петербурге выдаёт невероятную лень хозяина и его слуги Захара. Где-то стоит тарелка с объедками, вся комната затянута паутиной, дорогие ковры — в пятнах, паутина в виде фестонов вокруг картин, запылённые зеркала, на которых можно делать записи.

Антитеза (противопоставление)

В романе путём художественного противопоставления изображены сон Обломова и реальная жизнь, Обломовка и Петербург, характеры персонажей: Ильи Обломова и Андрея Штольца, Ольги Ильинской и Агафьи Матвеевны Пшеницыной, Захара и Анисьи.

Использование этого приёма нацелено на то, чтобы увидеть каждое явление объективно. Например, можно восхищаться предприимчивостью Андрея Штольца, но стоит увидеть и такие качества, которые ему необходимы для успеха, а это — хитрость и изворотливость. Можно осуждать лень, пассивность и апатию Ильи Ильича Обломова, но нельзя не признать детскую чистоту его души и его неподдельную доброту.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ В РОМАНЕ

Портрет

«Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока».

Даже в портрете Обломова главное — беспечность, о которой Гончаров хоть и пишет с иронией, но мы всё равно чувствуем доброе отношение автора к главному герою романа.

Деталь

В вещах, окружающих Обломова, тоже угадывается характер их владельца. Особое внимание уделено описанию халата Обломова. Восточный, «без малейшего намёка на Европу», просторный и широкий халат покорно повторяет все движения тела. Образ этого халата вырос у Гончарова до значения символа: когда любовь к Ольге Ильинской пробуждает душу героя к активной жизни, все перемены связаны в его мыслях с необходимостью «сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души и с ума». Халат действительно на некоторое время исчез из поля зрения. Но потом Агафья Матвеевна обнаружила его в чулане и вернула к жизни. Так закончились попытки Обломова изменить свою жизнь.

Взаимные характеристики героев

Штольц об Обломове: «...честное, верное сердце!.. ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечёт на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдёт на выворот — никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе!.. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встретил я сердца чище, светлее и проще... Узнав раз, его разлюбить нельзя».

В устах Андрея Штольца, в чьей душе не было места загадочному и таинственному, эти слова звучат высочайшей оценкой. В них всё: и безграничная любовь, и дружба, и понимание Обломова.

АНТИТЕЗА В ИЗОБРАЖЕНИИ ОБЛОМОВА И ШТОЛЬЦА

Обломов	Штольц
ПРОИСХОЖДЕНИЕ	
Из богатого дворянского рода с патриархальными традициями. Его родители, как и деды, ничего не делали: за них работали крепостные крестьяне.	Из небогатой семьи: отец (обрусевший немец) был управляющим богатого имения, мать — обедневшая русская дворянка.
ВОСПИТАНИЕ	
Родители приучали его к праздности и покою (не давали поднять уроненную вещь, одеваться, налить самому себе воды). Труд в Обломовке был наказанием, считалось, что на нём стоит клеймо рабства. В семье был культ еды, а после еды — крепкий сон.	Отец дал ему то воспитание, которое получил от своего отца: обучил всем практическим наукам, рано заставил работать и отослал от себя закончившего университет сына. Отец научил его, что главное в жизни — это деньги, строгость и аккуратность.
С самого детства была заложена определённая программа:	
Прозабание и сон — пассивное начало.	Энергия и бурная деятельность — активное начало.
ХАРАКТЕРИСТИКА	
Добрый, ленивый барин, которого больше всего беспокоит собственный покой. Для него счастье — это полный покой и хорошая еда. Он проводит жизнь на диване, не снимая удобного халата. Ничего не делает, ничем не интересуется (не может заставить себя дочитать книгу «Путешествие в Африку»). Любит уходить в себя и жить в созданном им мире снов и мечтаний. Поразительна детская чистота его души и самосозерцательность, достойная философа. <i>Воплощение мягкости и кротости.</i>	Сильный и умный, он находится в постоянной деятельности и не гнушается самой чёрной работой. Благодаря своему упорному труду, силе воли, терпению и предприимчивости стал богатым и известным человеком. Сформировался настоящий «железный» характер. Но чем-то он напоминает машину, работа, настолько чётко запрограммирована, выверена и просчитана вся его жизнь. Перед нами <i>суховатый рационалист.</i>
ИСПЫТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ	
Ему нужна любовь не равноправная, а материнская (такая, какую ему подарила Агафья Пшеницына).	Ему необходима равная по взглядам и силе женщина (ею стала Ольга Ильинская).

АНТИТЕЗА В ИЗОБРАЖЕНИИ О. ИЛЬИНСКОЙ И А. ПШЕНИЦЫНОЙ

Ольга Ильинская

Агафья Пшеницына

ВНЕШНОСТЬ

Обе женщины привлекательны: одна грацией, другая статью.

В ней нет «ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры». «Если б её обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии». Не была красавицей, но преображалась во время пения.

В ней отмечается истинно русская красота: «...грудь и плечи сияли довольством, полнотой, в глазах светилась кротость». Добрая и скромная женщина, превосходная хозяйка, заботливая и чуткая.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Из дворян, получила прекрасное образование. Отличается незаурядностью ума, стремлением к новым познаниям. Хорошо поёт, вкладывает в пение душу.

Из народа, не отличается образованностью, очень проста. Не способна понимать книги, которые читает Ольга, или петь «Casta diva».

Роль в жизни Обломова

Её любовь одухотворена, но эгоистична: она любит в Обломове свои усилия и старания, она любит будущего Обломова, которого они создадут вместе со Штольцем. Обломов же таким стать не может, и в этом нет его вины. Ольга совсем не похожа на женщину, которую представлял себе в мечтах Илья Ильич. Он восхищался возвышенностью её души. Она будто призвана быть ангелом-хранителем Обломова, разбудить его. Но его утомляет беспокойная натура Ольги. На время она действительно изменила Обломова (не лежал на диване, не передал, исполнял её поручения), но окончательно вступить в новую жизнь так и не смог. Она была женщиной, заставившей Обломова встать с дивана, снять халат и испытать романтическую любовь.

Её любовь самозабвенна и жертвенна, держится на душевной привязанности и выражается в постоянной заботе. Она восприняла Обломова таким, какой он есть, не пытаясь его изменить или избавить от каких-то недостатков. Да она и не видит в нём недостатков — Обломов был её идеалом. Она поняла его мечту, хотя вряд ли он ей рассказывал о ней. В её доме на Выборгской стороне сбылись все мечты Обломова, здесь он нашёл Обломовку. Агафья окружила его заботой, оградила от всех невзгод — ни одна жизненная буря не долетала до него. Здесь, на Верхневской улице, и доживает свой век Обломов с женщиной, о которой всегда мечтал. Она была женщиной, благодаря которой Обломов снова надел халат, нашёл своё человеческое счастье и покой.

ТВОРЧЕСТВО А. Н. ОСТРОВСКОГО

Основные пьесы

Главная заслуга драматурга — создание русского национального театра. За 40 лет он написал для русской сцены около 50 пьес, в которых показана вся русская жизнь от сказочных времён («Снегурочка»), исторических («Козьма Захарыч Минин, Сухорук», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский») до современности («Бедность не порок», «Не в свои сани не садись», «На всякого мудреца довольно простоты» и др.). А. Н. Островский обращался к темам актёрской среды («Лес», «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники»), к образам русских интеллигентов («Волки и овцы», «Поздняя любовь», «Бесприданница», «Богатая невеста», «Последняя жертва»), к «тёмному царству» купцов («Гроза», «Горячее сердце», «Не всё коту масленица», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Сердце не камень», «Не было ни гроша, да вдруг алтын») и др.

Особенности пьес

Н. А. Добролюбов назвал произведения А. Н. Островского «пьесами жизни». Они привлекают достоверной исторической или социально-бытовой информацией, остротой конфликта. Пьесы дают ответы на «вечные» вопросы жизни — о любви, смысле жизни, счастье. Особенно привлекательны в них женские образы — это героини с «горячим сердцем». Смысл их жизни можно определить словами Весны из пьесы «Снегурочка»: «На свете всё живое должно любить».

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. «ГРОЗА»

Создание и постановка

Пьеса была написана в 1859 г., в том же году поставлена в театрах Москвы и Петербурга. В 1860 г. «Гроза» была напечатана. Успех пьесы и спектаклей был так велик, что драматург был удостоен Уваровской премии (высшей награды за драматическое произведение). Сам Островский оценивал «Грозу» как свою творческую удачу.

Сюжет

В основу сюжета легли впечатления от литературной экспедиции по Волге в 1856—1857 гг. с целью изучения быта и нравов поволжских поселений. Сюжет взят из жизни. Не секрет, что многие волжские города оспаривали право на то, что действие пьесы происходило именно в их городе (домострой, самодурство, грубость и унижения господствовали во многих городах России того времени).

Название

Природное явление. Гроза становится фоном, на котором разворачивается финальная сцена пьесы. Разразившаяся гроза пугает всех страхом возмездия за грехи.

Художественный образ. Столкновение двух миров вызывает грозовой разряд. Метафора грозы подразумевает её очистительную силу.

Жанр

Сам Островский назвал пьесу драмой, но со временем её всё чаще называли трагедией. Точнее всего отражает характер конфликта пьесы название *социально-нравственная драма*. В пьесе 5 действий: I действие — завязка, II—III — развитие действия, IV — кульминация, V — развязка.

ЭКСПОЗИЦИЯ (ДЕЙСТВИЕ I, ЯВЛЕНИЯ 1—4)

Создаёт атмосферу купеческого города Калинова, представляет жестокие нравы этого города.

Среди раздолья русской природы на крутом берегу Волги раскинулся город Калинов: «Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется». Красотой восхищается Кулигин, местный часовщик-самоучка. Казалось бы, и жизнь людей этого города должна быть такой же красивой и счастливой. Но в контрасте с красивым пейзажем звучит монолог Кулигина о жестоких нравах города.

Необузданный произвол и насилие царят в городе, олицетворяющем всю Россию. Деньги и власть стали здесь синонимами. В диалоге Кулигина и Кудряша представлен купец Дикой. Он значительное лицо города, потому что богат. Нет на него никакой управы, он способен унизить весь город. Купец самодурствует и уверен в своей безнаказанности. Он со своей грубостью, жадностью и невежеством олицетворяет основные черты калиновского «тёмного царства».

Самодурство Дикого подтверждается здесь же: он появляется с племянником Борисом, которого ругает прилюдно. Борис не смеет ему перечить (он надеется получить наследство, потому и терпит издевательства дяди). Интересно примечание автора: «Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски» (недаром Катерина его выделила за непохожесть на окружающих людей).

Странница Феклуша произносит елейно-сладостную фразу: «И купечество всё народ благочестивый, добродетелями многими украшенный!». Эти слова опровергает Кулигин репликой о Кабановой, которую восхваляет Феклуша: «Ханжа!.. Нищих оделяет, а домашних заела совсем».

Борис, оставшись один, признаётся, что влюблён в замужнюю женщину.

Символика имён: Катерина — «чистая»; всю пьесу её мучает вопрос очищения. Фамилии Дикой и Кабанова не нуждаются в комментариях. Но не только Савёл Прокофьевич Дикой, но и его племянник Борис Григорьевич, да и Тихон Кабанов, как ни «тих» он — плоть от плоти своих предков и целиком во власти «тёмного царства». Варвара — «варварка», не христианка, и ведёт себя соответственно. Имя Кулигина многозначно. Кроме ассоциации с Кулибиным, вызывает впечатление чего-то маленького и беззащитного: в этом болоте он всего лишь кулик-птичка («всяк кулик своё болото хвалит»), естественный обитатель города.

ЗАВЯЗКА (ДЕЙСТВИЕ I, ЯВЛЕНИЯ 5—9)

Появление семейства Кабановых: Марфы Игнатьевны (Кабанихи), Тихона Ивановича, Катерины, Варвары. Столкновение Кабанихи и Тихона: мать учит сына вести себя так, чтобы жена его боялась. Мы видим самодурство свекрови, слабость Тихона, бесправие Катерины.

Кабаниха считает основой семейных отношений страх. Перед нами ханжа, она беспокоится лишь о соблюдении определённых правил поведения. В её семье нет любви — только послушание из страха. Дочь Кабанихи, Варвара, приспособилась к этому легко и живёт по правилу: «Делай что хочешь, лишь бы всё шито-крыто было».

Диалог Катерины и Варвары раскрывает богатую, поэтичную и свободлюбивую натуру Катерины. С восторгом и теплотой рассказывает она о своей жизни до замужества, раскрывая разницу между жизнью в родительском доме и в доме свекрови: «...здесь всё как будто из-под неволи». Катерина признаётся Варваре в своих греховных мыслях и чувствах.

Первое действие заканчивается монологом Катерины. Перед нами глубоко религиозный человек: она в начале борьбы между супружеским долгом и чувством к Борису и всячески сопротивляется зародившейся в ней любви. Катерина боится умереть, не раскаявшись в своих греховных помыслах о любви.

Обозначился главный конфликт пьесы: «тёмное царство» — Катерина, задыхающаяся в его тисках. Обозначен и внутренний конфликт в душе главной героини. Гроза приближается, гремит гром.

РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ (II и III ДЕЙСТВИЯ)

Действие II

Разговор Катерины с Варварой, которая учит её приспособливаться — обманывать. Но Катерина не может принять ложь как основу жизни. Она пытается побороть в себе любовь к Борису, запретить себе думать о нём.

Тихона провожают в поездку по торговым делам. Кабаниха заставляет его дать жене унижительные наставления. Неожиданно Катерина начинает умолять мужа не оставлять её одну, взять с собой или взять с неё страшную клятву верности. Она понимает, что с отъездом мужа мечта её о любви к Борису может сбыться. Но Тихон, который мечтает поскорее вырваться из дома, конечно, не слышит Катерину.

Варвара отдаёт Катерине ключ от калитки, чтобы она могла пойти на свидание с Борисом. Катерина с ужасом отказывается от него, но искушение побеждает — она оставляет ключ у себя.

Действие III

Беседа Кабанихи и Феклуши о временах. Представления о мире выдают дремучесть и необразованность обеих. В разговор вступает Дикой, искренне признавая своё самодурство. Собеседники по-своему чувствуют, что наступают трудные для них времена, понимают, что будущее не за ними.

Кудряш гуляет с Варварой, при встрече с Борисом даёт ему совет бросить Катерину, хорошо понимая, что их любовная связь кончится плохо.

Любовное свидание Катерины с Борисом. В Катерине вначале очевидна внутренняя борьба с собой, но в этой борьбе побеждает любовь. Ради любви Катерина не побоялась греха, но чувствует и знает, что её любовь закончится трагедией.

КУЛЬМИНАЦИЯ (IV ДЕЙСТВИЕ) — ПРИЗНАНИЕ КАТЕРИНЫ В СВОЁМ ГРЕХЕ

(между III и IV действиями проходит 10 дней)

Ведущий мотив действия — гроза, которая и провоцирует героиню на признание. Катерина воспринимает грозу как наказание за свой грех. Но причина публичного покаяния — не только страх перед божьей карой, но и исключительная совестливость героини, её неспособность лгать мужу, притворяться перед людьми. Согрешив, Катерина утратила гармонию с миром.

Варвара рассказывает Борису, что Катерина растерялась, чувствуя вину перед приехавшим мужем: «Дрожит вся, точно её лихорадка бьёт, мечется по дому, глаза как у помешанной, плакать принялась». Борис испуган, не может дать вразумительного ответа и не готов взять ответственность за жизнь любимой женщины.

Гроза и поведение сумасшедшей барыни приводят Катерину в ужас. Она боится грозы не потому, «что убьёт тебя, а что смерть вдруг застанет, какая ты есть, со всеми твоими грехами». И в своём покаянии она отдаёт себя перед всем миром на суд людской. Высокое покаяние, говорящее о величии правдивой и совестливой души, требует великодушного прощения, которого она не получает.

Признание Катерины в грехе прелюбодеяния — кульминационный момент, высшая точка в развитии действия пьесы. Если бы драма завершилась сценой покаяния, то в ней была бы показана непобедимость «тёмного царства». Но драма завершается нравственной победой Катерины над силами, которые сковывали её свободу. Героиня бросает вызов «тёмному царству» в финале — идёт на самоубийство.

РАЗВЯЗКА (ДЕЙСТВИЕ V)

Из беседы Тихона и Кулигина мы узнаём о тяжёлой атмосфере в доме Кабановых. Тихон жалеет Катерину. Варвара, не выдержав домашней тираннии, сбежала из дома с Кудряшом.

Монолог Катерины раскрывает её душевное состояние: свет Божий ей не мил; она не видит больше смысла в жизни.

Борис ничем не может помочь Катерине: его отсылают в дальние края, а с ним она ехать не может — закон не на её стороне. Прощаясь с Борисом, Катерина принимает решение уйти из жизни.

Последний монолог Катерины — прощание её с жизнью. Самоубийство героини — акт отчаяния, когда смерть воспринимается как избавление от мук земных, которые кажутся ей страшнее ада. Как набожная Катерина смогла совершить самоубийство, зная, что этим губит свою душу? Но в развязке есть надежда на спасение души: Катерина не тонет в воде, а разбивается о якорь. Якорь похож на часть креста, где основание обозначает Святой Грааль — чашу с кровью Господа. Святой Грааль символизирует спасение, поэтому есть надежда, что героиня была прощена.

В финале пьесы, когда принесли тело мёртвой Катерины, Тихон произносит слова обвинения в адрес Кабанихи: «Вы её погубили! Вы! Вы!» Последняя реплика Тихона: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!» Страшен мир, если живые завидуют мёртвым. Смерть Катерины потрясла Тихона, пробудила его, забитого и покорного. Такой финал вселяет надежду на скорую гибель «тёмного царства».

ЖЕРТВЫ «ТЁМНОГО ЦАРСТВА»

Кулигин (механик-самоучка, местный Кулибин)

Единственный просвещённый в городе человек («чудак», «антик», «химик»). Никак не может убедить купцов, что городу нужны часы и громоотвод, — его бескорыстные помыслы не находят поддержки. Он добрый, честный и наивный, не противостоит «тёмному царству», терпит грубость, насмешки. Но ему принадлежат слова: «...Жестокие нравы... в нашем городе, жестокие!».

Варвара Кабанова

Основа её жизни — ложь (так она приспособилась к условиям, в которых живёт). В ней есть и воля и смелость. Она жалует Катерину, искренне пытается ей помочь. Но она дочь своих родителей — она бездуховна, ей непонятны нравственные мучения Катерины.

Тихон Кабанов

Оправдывает своё имя: кроткий и послушный сын, безвольный слабый человек, муж, не умеющий и не смеющий защитить свою жену. Он сам является жертвой «тёмного царства», безропотно переносит все издевательства матери, но в финале пьесы бурно обвиняет мать в смерти Катерины. Это настоящий протест, когда раздаются голоса самых слабых и забытых людей.

Борис

Человек безвольный, не способный на решительные действия, не готов взять ответственность за любимую женщину. В городе он чужой, да и закон не на его стороне. (Катерина — чужая жена).

Ваня Кудряш (конторщик Дикого)

В нём очевидно народное начало: натура песенная, одарённая, разудалая, бесшабашная, но добрая и чуткая. Натура вольная, даже своевольная (сбежал с Варварой из города). «Тёмному царству он противостоит удалью, озорством, но не нравственностью», — говорит Добролюбов.

Катерине труднее всех живётся в «тёмном царстве»: она не умеет лгать и приспособливаться. Столкновение двух миров порождает грозовой разряд.

КАТЕРИНА — «ЛУЧ СВЕТА В ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»**Мир, в котором живёт героиня**

Выросла в простой купеческой семье, где царили любовь и уважение друг к другу. В религии находила высшую правду. Её мир наполнен поэзией и красотой. Они — в умывании родниковой водой, в рассказах и песнях странниц, в молитвах, в вышивании золотом по бархату.

Характер героини

Натура сильная, страстная, свободолюбивая. «Я ещё лет шести была... Обидели меня чем-то дома... я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула её от берега. На другое утро уж нашли, вёрст за десять!». «Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру!» — признаётся она. — А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой».

В чём трагедия героини

Катерина светлая, искренняя, но там, где ей приходится жить (в доме Кабановых), эти качества просто никому не нужны. А она не хочет жить по законам «тёмного царства» и не умеет к ним приспособливаться, потому что это значило бы изменить свои нравственные устои.

Любовь в жизни героини

Вышла замуж не по любви, но очень старалась быть Тихону хорошей женой. Потребность в любви живёт в ней — она ищет любви самозабвенной, жертвенной. Тихон по-своему её любит, но боится этой любви. Во всём подчиняясь матери, он не может защитить жену. Вспыхнувшая страсть к Борису лишила героиню воли — родилась новая Катерина, готовая умереть за свою любовь. Брак, освящённый в церкви, свят для неё, и она хорошо осознаёт последствия своей греховной любви. Борис единственный, кто понимает Катерину, но помочь ей не в силах, он даже советует ей покориться судьбе. Катерина: «Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?» Ради любви она готова на всё, даже преступить те понятия о грехе и добродетели, которые для неё святы.

Н. А. Добролюбов о героине

В статье «Луч света в тёмном царстве» (так критик назвал главную героиню пьесы) он писал, что Катерина обладает пылкой и страстной душой, сильным характером и её самоубийство словно грозовой вспышкой на миг осветило беспробудный мрак «тёмного царства».

КРИТИКИ О ДРАМЕ «ГРОЗА»

«Гроза» явилась поводом для бурной полемики, развернувшейся между двумя революционно-демократическими журналами: «Современник» и «Русское слово». Но критиков более всего занимала революционная ситуация в России, её возможные перспективы, а не литературные вопросы.

Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве»

Пьеса оставляет самое отрадное впечатление, которое вызывается концом, в котором дан страшный вызов «тёмному царству», самодурной силе.

В Катерине мы видим протест против Кабановской нравственности, она «луч света в тёмном царстве». Если женщина — самое бесправное существо — выражает протест, это значительно.

Катерину можно сравнить с пружиной (чем больше гнёт, тем больше «отдача», когда пружина от гнёта изבавится).

«Гроза» — самое решительное произведение А. Н. Островского.

Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы»

Катерина — «полоумная мечтательница» (она ежеминутно кидается из одной крайности в другую, сегодня раскаивается в том, что сделала вчера, и не знает, что будет делать завтра. Она на каждом шагу пугает и свою жизнь, и чужую, и, наконец, перепутавши всё, что было у неё под руками, она разрубает затянувшийся узел самым глупым средством — самоубийством).

Оценивает «стихийный протест» Катерины как глупую бессмыслицу, она в лучшем случае «болотный огонёк», а «лучом света» называет Евгения Базарова. Критик не верит в революционную возможность крестьянства (Катерина невежественна и суеверна), а верит в естественные науки как в революционную силу, способную просветить народ.

А. А. Григорьев «После „Грозы“ Островского»

Увидел в пьесе поэзию «народной жизни»: «Это создано так, будто не художник, а целый мир создавал».

И. С. ТУРГЕНЕВ «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Создание

Роман посвящён памяти русского разночинца В. Г. Белинского и был создан в период революционной ситуации в России (1859—1862 гг.) и отмены крепостного права. Тургенев отобразил в нём перелом общественного сознания и размежевания общества в сложную эпоху реформ в стране. Россия переживала основательную ломку социальных, политических, духовных и нравственных отношений, это были годы бурных споров о будущем России.

Название

Название романа указывает на конфликт поколений, благодаря смене которых происходит развитие любого общества. За спором двух поколений ясно виден социальный конфликт нового со старым. Речь в романе идёт не только о различии поколений, но и о противостоянии дворянства, сходящего с исторической сцены, и демократической интеллигенции, выдвигающейся в центр общественной жизни страны и представляющей её будущее. Размежевание общества отражено в противостоянии Евгения Базарова, разночинца-демократа («дети») и братьев Кирсановых, лучших из дворян-либералов («отцы»).

Сюжет

Сюжет романа построен на столкновении нигилиста Евгения Базарова с миром аристократов; на противопоставлении их мировоззрений и взглядов на самые злободневные вопросы времени и общества. Дворянин-аристократ Тургенев не разделял взглядов революционных демократов, но пытался понять их и представить своему читателю объективно.

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ

Базаров — центральный образ

Образ Базарова занимает центральное место в композиции романа. Из 28 глав герой не появляется лишь в двух, в остальных является главным действующим лицом. Все остальные персонажи сгруппированы вокруг него и раскрываются во взаимоотношениях с ним.

Хронология событий

Роман состоит из 2 частей (28 глав):

В I части (I—XIII главы) Базаров заявляет о себе как о нигилисте, высказывает свои взгляды на жизнь, отстаивает свою философию (все события происходят до знакомства Базарова с Одинцовой).

Во II части (XIV—XXVIII главы) происходит проверка всех жизненных позиций и убеждений Базарова; описывается кончина героя.

Две части — два круга странствий

Хронология всех событий романа представлена в двух кругах странствий Базарова (I и II части). Первый круг помогает понять положения теории нигилизма, а второй круг «развенчивает» все отрицания Базарова.

РОМАН В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

После выхода в свет в 1862 г. роман вызвал шквал критики. Ни один из общественных лагерей его не признал. Либералы не могли простить Тургеневу того, что аристократы, потомственные дворяне изображены иронически и что «плебей» Базаров издевается над ними и даже оказывается морально выше их. Демократы же восприняли главного героя как злую пародию на революционера.

Воспоминания А. Я. Панаевой: «Не запомню, чтобы какое-нибудь литературное произведение наделало столько шуму и возбудило столько разговоров, как... „Отцы и дети“. Можно положительно сказать, что „Отцы и дети“ были прочитаны теми людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки». М. Е. Салтыков-Щедрин и А. И. Герцен не признавали достоинств романа, а Ф. М. Достоевский и Ф. И. Тютчев были среди его сторонников. Ф. И. Тютчев утверждал, что в романе И. С. Тургенева «жизнь взята во всей её истине».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ В ИЗОБРАЖЕНИИ ЕВГЕНИЯ БАЗАРОВА

Объективность изображения

Первый портрет Базарова дан писателем не в восприятии Аркадия (влюблённого в своего учителя и знающего о нём, конечно, больше других) и не является впечатлением Павла Петровича (непримиримого врага Евгения). Тургеневу важно взглянуть на «нового человека» объективно, а для этого самой подходящей фигурой является Николай Петрович (он всегда доброжелателен к людям, ищет духовного сближения с сыном, а потому заранее готов уважать его друзей). Николай Петрович принадлежит к «отцам», а потому при первой встрече с Базаровым в глаза ему бросаются: нелепый балахон с кистями, красная рука без перчаток, длинные волосы и висячие бакенбарды (т. е. всё то, что оскорбило бы любого аристократа). В облике Базарова нет изящества, но зато ощущается сила, воля, ум, уверенность в себе. Николай Петрович замечает и другие детали: круглые выпуклости просторного черепа, широкий лоб (это говорит об уме), непринуждённое поведение, ироничную улыбку в ответ на свою любезность.

Роль детали в изображении

Оказавшись в чужой социальной среде, Базаров ведёт себя естественно, остаётся самим собой, с достоинством подчёркивает своё отличие от аристократов. Обо всём этом рассказывала одна маленькая деталь: Евгений по-простонародному произносит своё отчество — «Васильев». При первом же знакомстве Базаров вносит отчуждение в отношения отца и сына. Делает он это одной короткой репликой. Базаров просит Николая Петровича, попытавшегося было вдохновенно прочесть стихи Пушкина, передать ему спички. Но реплика эта заставляет умолкнуть Николая Петровича, а Аркадия — вспомнить, что надо вести себя по новым, «нигилистическим» понятиям. Так уже при первом знакомстве намечается конфликт «отцов» и «детей».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ В ИЗОБРАЖЕНИИ ЕВГЕНИЯ БАЗАРОВА

Создание психологического портрета

Портрет — одно из основных художественных средств для создания литературного образа. Тургенев признан мастером психологического портрета. Он использует приём собирания отдельных штрихов, создающих неповторимый внутренний мир героя. Внешние черты являются своеобразными сигнальными флажками, по которым писатель ведёт своих читателей к пониманию героя. Портрет Базарова вырисовывается постепенно, каждый раз с добавлением к нему какой-нибудь новой яркой детали: то «красную руку» (выдаёт неаристократическое происхождение), то «спокойную улыбку» (вызывает доверие), то «широкий лоб» (говорит об уме). А вот «тонкие губы» Базарова «тронулись в улыбку», и эта деталь смягчает неприятное впечатление. Все детали создают у читателя впечатление о герое как о человеке неаристократическом, умном, уверенном в себе и не уважающем того, с чем не согласен.

Приём контраста

Все персонажи романа сгруппированы вокруг Базарова, подчёркивают его превосходство и свидетельствуют о его одиночестве.

Базаров и Павел Петрович

Аристократизм одного противопоставлен демократизму другого. В спорах с ним раскрываются замечательные черты Базарова: зрелость ума, глубина суждений, непримиримая ненависть к барству и рабству.

Базаров и Аркадий

Последовательность, убеждённость, воля и целеустремлённость Базарова контрастируют с раздвоенностью Аркадия, с его случайными убеждениями, мягкотелостью и отсутствием осознанной цели. Во взаимоотношениях с Аркадием проявляется способность героя привлекать на свою сторону молодёжь, быть учителем, а также его непримиримый характер и честность в дружбе.

Базаров и Одинцова

В отношениях с Анной Сергеевной мы открываем в Базарове умение глубоко и по-настоящему любить. Герой проявляет цельность своей натуры, силу воли и чувство собственного достоинства.

ОБРАЗ ЕВГЕНИЯ БАЗАРОВА В РОМАНЕ

«Новый человек»

Разночинец по происхождению, демократ по политическим убеждениям — «новый человек», представитель поколения «детей» (однако единственный представитель: все другие персонажи оказываются во враждебном лагере). Отмечается внешняя непривлекательность «волосатого» студента и его пренебрежение к одежде (одет в нелепый балахон с кистями). Но в герое восхищает многое другое: ум, самобытность, физическая сила, уверенность в себе, огромная работоспособность. Базаров — медик, собирается продолжить дело отца, уездного лекаря, увлечён естественными науками (материалистические взгляды его перекликаются со взглядами Сеченова, Мечникова, Павлова, Боткина). Перед нами человек труда.

Революционер

Является в романе выразителем идей революционной демократии и противопоставлен либеральному дворянству. Его политические взгляды сводятся к резкой критике существующего положения в стране («Исправьте общество, и болезней не будет»). Созидание не считает целью, говорит: «Сначала нужно место расчистить». Красоту, эстетическое наслаждение отрицает начисто. Резок в своих суждениях и оценках. Не успев реализовать себя в жизни, герой только перед лицом смерти избавляется от своей нетерпимости и впервые по-настоящему ощущает, что жизнь шире и многообразнее его о ней представлений.

Теоретик

Пытается построить свою жизнь на основе теории нигилизма (уверен, что жизнь можно подчинить придуманной теории и что можно прожить без чувств, переживаний и любви, т. е. без всякой «белиберды»). Но в душе героя существуют зародыши всех чувств, которые он отрицает, среди них и способность любить (влюбляется в Одинцову и чувствует в себе невозможность противиться чувству). Получается, что главный конфликт в романе — это конфликт героя с самим собой.

Народный герой

Умеет обращаться с мужиками, просвещать их. У него у самого народный склад речи (отмечается простота и меткость его выражений, обилие в ней пословиц и поговорок). Его любовь к народу лишена сентиментализма и идеализации простого русского мужика.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ БАЗАРОВА

Сильные стороны

Слабые стороны

Тургенев в своей оценке сильных и слабых сторон Базарова диалектичен: недостатки героя во многом являются продолжением его достоинств. В базаровском отрицании всего (в нигилизме) есть и сила и слабость.

Базарова отличает смелость критической мысли, отход от незыблемых авторитетов, критика государственной системы. Вызывают уважение его решительность, убежденность, смелость, готовность идти до конца. Тургенев писал: «Если Базаров называет себя нигилистом, надо читать: революционером». Многие идеи Базарова соответствуют воззрениям революционных демократов. Взгляды Базарова представляют собой стройную и логическую систему.

У него не существует никакой положительной программы («Мы только расчищаем место, строить будут другие»). Хотя человека не может не волновать, что будет построено на развалинах. А отрицая то, что на самом деле заслуживает отрицания, Базаров замахнулся на вечные ценности (любовь, поэзию, музыку), поэтому вступает в конфликт с самой человеческой природой (судьба посылает ему испытание любовью).

В борьбе за новое (в спорах с Павлом Петровичем) Базаров спокоен, потому что уверен в своей правоте. Он не хочет спорить, презирает болтовню и бесполезные слова — просто вынужден отвечать на вопросы Кирсанова (тогда как его противник рвётся в бой, волнуется, бледнеет, срывается на личные оскорбления, чувствуя своё бессилие).

Наделён острым критическим умом, но лишён широты кругозора — Базаров развит односторонне. Он признаёт лишь естественные науки, которые ясно и чётко объясняют все жизненные явления. До предела сужает всё многообразие и красоту жизни, природы, где нет места эмоциям, красоте, искусству. Он обедняет жизнь своим практическим рационализмом.

В эпизоде смерти герой показан стойким, сильным, способным чувствовать и любовь, и красоту, и жалость. Он как бы очищается от всего наносного, избавляется от развязности и чёрствости. В финале перед нами титаническая личность. Смерть стала для Базарова испытанием, в котором раскрываются его лучшие качества. Герой достойно выдерживает это испытание, внушая к себе глубокое уважение.

Эта титаническая, незаурядная, сильная личность не смогла в полной мере реализовать свои способности. Возникает чувство жалости и сожаления от того, что безрезультатно прошла жизнь яркого и одарённого человека из-за узости и односторонности нигилистических теорий.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аркадий Кирсанов

Евгений Базаров

Они вместе учатся на медицинском факультете университета, их связывают несколько лет дружбы.

Всегда аккуратен, опрятен, хорошо одет, у него аристократические манеры, столько важные в дворянском быту.

Не считает нужным соблюдать правила хорошего тона, это сказывается в его поступках, манерах, речах и внешнем виде.

Попадает под влияние Базарова, хочет быть на него похожим. «Напяливает на себя» идеи нигилизма, но в глубине души чужд им.

Относится к Аркадию покровительственно и почти всегда насмешливо: он понимает, что их пути скоро разойдутся.

Аркадий — натура слабая, Базаров — сильная, но постепенно Аркадий приобретает своё мнение и перестаёт слепо повторять суждения Базарова (однажды их спор дошёл чуть ли не до драки).

В доме Кирсановых царит праздность. Аркадий не занимается серьёзным делом, его ничего не увлекает по-настоящему. Для него главное — уют и покой.

Человек труда (это видно уже по его обнажённой красной руке). В любой обстановке он занимается делом. И здесь, в гостях, продолжает работать.

Для своих крестьян всегда остаётся барином, хозяином.

Для крепостных людей он «свой брат, не барин».

Его идеал — семья, в чём он убеждается после знакомства с Катей.

Говорит, что с женщиной только дурак может чувствовать себя свободным.

Природа для него, как и для всех Кирсановых, является объектом любования, наслаждения.

Против созерцания природы. Относится к ней как заботливый хозяин: природа радуется его, когда он видит плоды своих рук.

«Ты нежная душа, ранимая», — говорит Базаров, понимая, что Аркадий не может быть его сподвижником.

Стыдится естественных человеческих чувств, подавляет в себе их проявление (сух даже в отношениях с родителями).

Дворянским воспитанием ему привита любовь к литературе, поэзии, искусству. Пытается доказать Базарову величие А. С. Пушкина.

Полагает, что «в 44 года играть на виолончели глупо», а Пушкина читать никак не годится. Для него «порядочный химик полезнее всякого поэта».

Отказывается от нигилизма и остаётся «либеральным барином».

Умирает нигилистом, верным своим убеждениям.

Принадлежит к разряду людей вечно опекаемых и не замечающих этой опеки. Не может жить без принципов. Относится к лагерю «отцов».

Человек нового поколения, пришедшего на смену «отцам», которые не способны решить проблем эпохи.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Павел Кирсанов	Евгений Базаров
Дворянин, изнеженный аристократ, представитель старого поколения («отцов»).	Представитель молодого поколения («детей»), студент, нигилист.
Одет в строгий английский костюм, у него белоснежные накрахмаленные воротнички, «красивая рука с длинными розоватыми ногтями». Лицо правильное, холёное, но жёлчное. «Изящный и породистый», во всём чувствуется изысканный аристократизм.	Автор неоднократно обращает внимание читателя на «плебейские» манеры героя. Он небрежно и нелепо одет. Подчёркнуты такие детали: широкий лоб, «крупные выпуклости просторного черепа», красные руки. Внешняя непривлекательность и глубокий ум.
Перед нами два сильных характера, две яркие личности, гордые и самолюбивые, не поддающиеся чуждому влиянию и умеющие подчинить себе других.	
Отстаивает незыблемость устоявшихся жизненных принципов. Консервативен и благоговей перед старыми авторитетами, а всё новое он воспринимает в штыки.	Не признаёт никаких авторитетов и догм. Считает, что любую истину необходимо подвергать сомнению, всё проверяет опытным путём. Резок в оценках и мнениях, нетерпим к противоположным мнениям.
Его слова расходятся с делом. Он с пафосом говорит о служении отечеству, но сам удовлетворяется спокойной сытой жизнью.	Базаров — человек дела. Ему чужды условности и аристократический этикет. Каждый его день заполнен трудом, новыми поисками.
Если бы он по-отечески мудро относился к поколению «детей», он бы прощал их максимализм, и заносчивость и нетерпимость Базарова.	Отнюдь не по-сыновнему относится к поколению «отцов»: с гордым презрением отрицает все культурные и нравственные ценности прошлого.
Мы видим трагический разлад между поколениями, которые отказываются понять друг друга и соединить общие усилия для совместной деятельности.	
Видя, что он не может победить Базарова в споре и поколебать его нравственные устои, находит повод для бессмысленной дуэли.	Принимает вызов на дуэль, хоть и считает это выходкой полоумного «аристократишки». Благородно оказывает ему помощь после ранения.
Автор изобразил дуэль сатирически, подчеркнув её нелепость: смешно полагать, что можно силой заставить молодое поколение думать так же, как поколение «отцов». В финале погибают оба: Базаров физически, Павел Петрович духовно. Но встреча с «волосатым» студентом не прошла бесследно: он перешагивает через все условности и благословляет брак своего брата с мешанкой Фенечкой.	

О ЧЁМ СПОРИЛИ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ И ЕВГЕНИЙ БАЗАРОВ

Споры этих двух персонажей раскрывают основную мысль романа, придают особую остроту сюжету, служат характеристикой каждого героя, показывают превосходство новых, прогрессивных идей над старым, отжившим, вечное движение общества к прогрессу.

Павел Петрович Кирсанов
(дворяне-либералы)

Евгений Базаров
(разночинцы-демократы)

О роли дворянства

Считает, что аристократы — движущая сила общественного развития. Идеал дворян — «английская свобода» (конституционная монархия), а путь к идеалу — либеральный (реформы, гласность, прогресс).

По его мнению, аристократы не способны к действию, от них нет никакой пользы. Он отвергает либерализм, отрицает способность дворянства вести Россию к будущему.

О нигилизме

Осуждает нигилистов за то, что не «никого не уважают», живут без «принципов». Говорит Базарову: «... вас всего четыре с половиною человека». На это Евгений отвечает: «От копеечной свечки Москва, вы знаете, сгорела».

Под отрицанием «всего» имеет в виду религию, самодержавно-крепостнический строй, общепринятую мораль. А утверждает необходимость революционных действий, критерием которых является народная польза.

О взглядах на русский народ

Прославляет крестьянскую общину, семью, религиозность и патриархальность русского мужика, но при встрече с мужиками «морщится и нюхает одеколон». Проповедует «русскую идею», но употребляет огромное количество иностранных слов.

Говорит, что народ не понимает собственных интересов, тёмный и невежественный, но считает необходимым отличать народные интересы от народных предрассудков. Утверждает, что народ по духу революционен, поэтому нигилизм — проявление именно народного духа.

Об отношении к искусству и природе

И то и другое считает возвышенным и прекрасным и совершенно необходимым каждому человеку (и в этом автор полностью с ним согласен).

Отрицает полезность искусства («Рафаэль гроша медного не стоит»), а к природе подходит материалистически («Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРАТЬЕВ

Павел Петрович	Николай Петрович
Красив и самоуверен, всегда нравился женщинам. Жизнь его поначалу представляла череду сплошных удач. Учился в пажеском корпусе, в 28 лет был уже капитаном — его ждала блестящая карьера. Его жизнь сломила неразделённая любовь к княгине Р. Он вышел в отставку, преследовал княгиню, 10 лет прожил бесцветно и бесплодно, а теперь остаток жизни проводит в деревне с братом. Прирождённый аристократ, своим внешним лоском и поведением создаёт о себе впечатление как о человеке самонадеянном и самовлюблённом.	Тихий и кроткий, он не произносит гневно-пламенных речей, как его брат, и будто бы не принимает участия в мировоззренческом споре «отцов» и «детей». Однако этот человек играет важную роль в идейной структуре романа. В молодости сломал ногу — это помешало ему сделать военную карьеру. Но он не впал в уныние, не озлобился на весь мир, а учился в университете и женился. 10 лет жил с женой в любви и согласии. После смерти жены отдал всего себя делам поместья и воспитанию сына. Затем жизнь подарила ему любовь к крепостной девушке Фенечке.
У него нет убеждений, вместо них — «принципы», которые сводятся к соблюдению внешних приличий. То же самое пристрастие к «внешним эффектам» есть и у Базарова (бакенбарды, балахон, развязность), у обоих неуживчивость с окружающим миром.	Он настоящий противник нигилизма, но в споры не вступает, так как понимает, что его аргументы не будут убедительны ни для брата, ни для Базарова. Он просто живёт в согласии со своим сердцем и совестью.
Форма без содержания — в этом суть Павла Петровича. Это ярко проявляется в описании его кабинета, где в качестве символа России он держит на столе пепельницу в форме мужицкого лаптя (к сожалению, это его единственная связь с народом).	Все его представления о гармоничном существовании (о единении с природой, о поэзии, о любви), которым он обладает, можно понять только развитой душой — ею не обладают ни «уездный аристократ», ни «предводитель нигилистов».
Его суждения самонадеянны и поверхностны (он толкует о Гёте и Шиллере, но вряд ли их прочёл). Он оказывается несостоятельным оппонентом для Базарова: все его слова — лишь слова, они не подкрепляются никакими действиями.	Внутренняя сила Николая Петровича, его интеллигентность и гармоничность вызывают симпатию и уважение. Вдумчивый читатель должен заметить: сильная личность — это не всегда неординарность и вызывающее поведение.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ В РОМАНЕ

Усадьба Н. П. Кирсанова

В начале романа автор описывает родовое гнездо Аркадия. Это печальная картина: серые и неприглядные поля, низкие кустарники, оборванные мужики, покосившиеся крыши. Усадьба состоит из нового господского деревянного дома, выкрашенного серой краской, фермы, пруда с солёной водой, сада с плохо растущими деревьями и крестьянских деревенок. Лучше всего прижилась у Николая Петровича беседка из сирени и акаций. (Эти сирень и акации свидетельствуют о чистоте его души.) Беседку можно сравнить с «храмом уединённого размышления» у Манилова. Крестьяне здесь обленились, приказчик — большой плут. Но Николай Петрович всё-таки старается что-то сделать для улучшения хозяйства, а главное — сглаживает в доме, как может, все недоразумения. Лишними в этом доме Николая Петровича кажутся люди с конфликтным характером: Павел Петрович и Базаров.

Усадьба А. С. Одинцовой

Усадьба полностью отражает характер хозяйки. Тёмные деревья сада, аллея стриженных ёлок — всё дышит холодностью и расчётом, строгим порядком. Дом стоит на пологом открытом холме, словно показывает неприступность. По архитектуре красив, был задуман в Александровском стиле, но выкрашен жёлтой краской (напоминает тюрьму — ограничение свободы). Даже церковь похожа на строгого могучего воина. Единственное место, свободное от строгих устоев, — портик, заросший кустами (этого портика Одинцова боится, поскольку когда-то увидела в нём ужа). Внутреннее убранство поражает строгостью, даже запах в доме — как в министерском учреждении. Все лакеи надменны и старомодны. В доме живут по раз и навсегда заведённому порядку. Одинцова хорошо управляет хозяйством, и крестьяне у неё поставлены на оброк. Здесь всё делается по плану и «катится словно по рельсам».

Усадьба Базаровых

Самое скромное и бедненькое имение. Базаровым принадлежат небольшая деревушка и господский домик с шестью комнатками. Но этот крошечный уголок гораздо ближе к природе, чем имения Кирсанова и Одинцовой. Дом окружён берёзовой рощей. Именно в имении родителей Евгений Базаров ощущает себя ничтожным по сравнению с окружающим миром. Мужики в этой деревне немного распушенны, но добры. Василий Иванович живёт не за счёт доходов от своей деревни, а за счёт лечения людей.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ОТЦОВ» В РОМАНЕ

Николай Петрович Кирсанов

В главе I автор подробно рассказывает биографию Николая Петровича. К чему такая анкетная точность? Всё дело в том, что биография этого персонажа и есть общественная биография «отцов». Он дитя своего времени. Не случайно Тургенев пишет: «Это я, Огарёв и тысячи других». Чем же любопытна эта биография? А в ней нет самостоятельных поступков (кроме женитьбы героя на дочери хозяина квартиры). Жизнь героя менялась лишь от внешних причин (перелом ноги, смерть жены) — он не способен ни на какие решительные действия. Несколькими штрихами Тургенев подчёркивает слабость и вялость Николая Петровича, «седого, пухленького и немного сторбленного» помещика лет сорока с небольшим.

Павел Петрович Кирсанов

Тургенев описывает три ожесточённых спора Базарова с Павлом Петровичем, в которых поднимаются вопросы, волновавшие передовых людей того времени. Споры касаются будущего и настоящего России. Во всех спорах последнее слово оставалось за Базаровым: чувствовалось его превосходство (Тургенев был не согласен с ним лишь в вопросах об искусстве и природе). Оказалось, что компромисс найти в спорах невозможно.

Аркадий Кирсанов

Многие представители молодого поколения восприняли нигилизм как модное поветрие. Нигилистические убеждения не привились к Аркадию. Он понимает, что не готов к «терпкой, горькой бобыльной жизни революционного демократа», и остаётся «либеральным баричем». Он станет примерным мужем и хорошим хозяином, а о своём увлечении нигилизмом будет вспоминать с улыбкой: «Молодо-зелено»...

Кукшина и Ситников

Ситников и Кукшина — сатирические карикатуры на нигилистов. Кукшина претендует на сложность натуры, на передовые идеи. Перед нами нарочито эмансипированная девица, пустая и глупая. Она вряд ли понимает, что читает и декларирует, вынося из глубоких философских книг только названия и имена. В её доме пылятся журналы, которые она никогда не читает. Рядом с ней пустейший Ситников — сын трактирщика, который мечтает осчастливить народ, пользуясь прибылью с заведения своего отца. Они опошляют идеи, которые «проповедует» Базаров.

ОТНОШЕНИЕ ТУРГЕНЕВА К БАЗАРОВУ

Дворянин-аристократ Тургенев не разделял его взглядов, но пытался их понять.

Прототипы Базарова

Эпоха начала 60-х гг. XIX в. дала писателю обильный материал для создания образа «нового человека» — разночинца-демократа, нигилиста. С людьми такого типа Тургенев сотрудничал в редакции журнала «Современник». Он был лично знаком с атеистами и материалистами, которые отличались прямоотой и резкостью суждений, увлекались естественными науками, отрицали культурное наследие прошлого. В плане романа Тургенев называет трёх прототипов Базарова: Добролюбова, Павлова и Преображенского — представителей новой разночинной интеллигенции.

Мнение критиков

Отношение автора к главному герою было сложным. Он, безусловно, ценил многие качества Базарова: независимый ум, честность, трудолюбие, демократизм, силу воли. Критик Д. И. Писарев в статье «Базаров» очень точно подметил, что Тургенева не удовлетворяют «ни отцы, ни дети». Хотя Тургенев не любит беспощадного отрицания, но личность главного отрицателя стала самой сильной и яркой в романе, внушая читателю невольное уважение. Никто из героев романа не может сравниться с Базаровым ни по силе ума, ни по силе характера.

Почему автор «убивает» своего героя

Герой бесконечно одинок, вокруг него всё мелко и пошло. Поэтому и растрачиваются недюжинные силы на словесную перепалку с Павлом Петровичем и на опыты с лягушками. Образ Базарова и сейчас воспринимается как предупреждение тем, кто понимает новое как полное разрушение и отрицание старого и не умеет относиться к духовному наследию прошлого, нарушая естественную преемственность поколений. Вот что сказал Тургенев о своём герое: «Я хотел сделать из него лицо трагическое... мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — и всё-таки обречённая на гибель, — потому что она всё-таки стоит в преддверии будущего...»

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ. АННА СЕРГЕЕВНА ОДИНЦОВА

Портрет

Странная женщина, окружённая ореолом таинственности. Очень красива и стройна, держится гордо и даже высокомерно. Кокетлива, опытна в отношениях с мужчинами. Все, с кем она общается, чувствуют себя не очень уютно. Весьма незаурядна: на голову выше окружающих по развитию и миропониманию, сильная и умная, под стать самому Базарову.

Отношение к любви

При всей своей независимости боится сердечных тревог и жизненных осложнений. Эгоистична, никого не любит. И хотя Базаров нравился ей непохожестью на других, она не могла отдаться во власть чувствам и не даёт им разгореться. Она прекрасно знала, что Базаров влюбился в неё вопреки своим убеждениям, и ждала признания в любви, довольная собой.

Роль в судьбе Базарова

В любви к Одинцовой выразились способность Базарова к сильному чувству и уважение к женщине, её уму и характеру. Именно с ней он делится самыми заветными мыслями. В любовном конфликте Базаров выглядит крупной личностью. Тургенев отражает его глубокие психологические переживания. Отвергнутый, он одерживает нравственную победу над эгоистичной женщиной, но его чувства к ней и разрыв трагичны для него. Любовь помогла пересмотреть Базарову свои взгляды — в его жизни наступает переоценка ценностей. Анна Сергеевна помогла герою открыть в самом себе «тайники», о которых он даже не подозревал. Евгений не только страдает от любовной неудачи, но и мыслит по-новому. Именно к этой женщине он обращается в предсмертной записке с просьбой позаботиться о его родителях.

КАТЯ ЛОКТЕВА

О ней не скажешь, что она была красавицей, но «она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Всё в ней было ещё молодо-зелено: и голос, и пушок на всём лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи».

Робка, молчалива, беспрестанно краснеет. Больше любит читать, размышлять о книгах, о людях, чем танцевать на балах и кокетничать с мужчинами.

«Аркадию было хорошо с Катей... Катя обожала природу, и Аркадий её любил, хоть и не смел признаться в этом». Аркадий был когда-то влюблён в Одинцову, в сестру Кати (скорее, не в неё, а в её красоту), но предпочтение отдал всё же Катеньке. Наверное, потому, что она более естественна и добра, нежна и проста, с ней легко и приятно общаться. Катя искала тихого семейного счастья. Их чувства с Аркадием — результат совпадения характеров. Не будучи такой необычной, как сестра, она всё же сумела обрести то, к чему стремилась.

ФЕНЕЧКА

Она по-своему красива, способна собой заинтересовать, вся «беленькая и мягкая, с тёмными волосами и глазами, с красными детски пухлявыми губками и нежными ручками». Дала Николаю Петровичу любовь, доброту, уважение, которые он заслужил.

Перед нами образ «нежной традиционности», «женской обычности». Ласковая и тихая, она ведёт хозяйство, нянчится с ребёнком. Её не волнуют проблемы бытия, вопросы мировой значимости. С детства она видела своё счастье и покой в семье, и обрела его. Фенечка и Катя похожи, хотя и принадлежат к разным слоям общества.

АФОРИЗМЫ В РОМАНЕ

Роман не такой богатый источник афоризмов, как, например, комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» или басни И. А. Крылова. И не так широко вошли фразы из этого произведения в наш речевой обиход. Но многие яркие высказывания стали визитной карточкой Евгения Базарова.

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Весь строй романа отрицает философию Базарова. В конце концов он и сам приходит к осознанию своей ошибки. Вторая половина фразы часто выдавалась в жизни за синоним горьковского афоризма «Человек — это звучит гордо».

«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта». В 50-е гг. XX в., в пору научно-технической революции, дискуссия о физиках и лириках в нашей стране проходила под этим знаком. К счастью, фраза не стала руководством к действию для современных людей.

«Мы с тобой те же лягушки». Так объясняет Базаров физиологию человека. Зловещий смысл этой фразы раскрылся в начале XX в., когда «Роковые яйца» и «Собачье сердце» М. А. Булгакова показали весь ужас такого подхода к природе и человеку. В духе этой логики и отношение Базарова к любви. Разве у лягушек есть любовь? Значит, нет таинственных отношений и между мужчиной и женщиной.

«Этакое богатое тело! Хоть сейчас в анатомический театр». Так оценил Базаров прекрасный экземпляр той же лягушки: Одинцову. Природа сумела отомстить за себя: «лягушка» оказалась «царевной-лягушкой», тайну которой Базаров не постиг.

«Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет». Это последний афоризм Базарова. Сказано поэтично. Но сказал эти слова не тот Базаров, который утверждал, что «Рафаэль гроша медного не стоит». И совсем не тот, который рекомендовал Аркадию «не говорить красиво».

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ А. А. ФЕТА

В русской поэзии трудно найти поэта более мажорного и жизнеутверждающего.

В поэзии Фета отсутствуют гражданские мотивы и социальные вопросы — он поэт «чистого искусства».

Поэзия Фета ограничена узким кругом тем. Основные темы его поэзии — природа и любовь.

Главные мотив и идея творчества Фета — красота. Он считал, что назначение поэзии — помочь человеку выйти из мира страданий и печали окружающей жизни и погрузиться в мир красоты. Фет утверждал: «Нельзя пред вечной красотой не петь, не славить, не молиться».

Природа в творчестве Фета — только лишь объект художественного восторга, эстетического наслаждения, её образы никак не связаны с человеческими нуждами и трудом. Это отличает поэзию Фета от поэзии, например, Н. А. Некрасова. Явления природы описываются более детально и подробно, чем у других поэтов.

Поэт стремился запечатлеть не сами движения любовного чувства и природы, а впечатления от этих движений. Его стихи создают настроение, как картины импрессионистов. Его основной художественный приём — психологический параллелизм.

ИМПРЕССИОНИЗМ В ЛИРИКЕ ФЕТА

Термин «импрессионизм» образован от французского слова *impression*, что означает *впечатление*. Воспроизведение не предмета, а впечатления о нём впервые появилось в лирике Фета. Живописцев, работающих в этой манере называют импрессионистами.

Фет сознательно изображает не предмет, а впечатление, которое он производит. Его не интересуют детали, неподвижные формы, он передаёт изменчивость природы или души человека:

*Ярким солнцем в лесу пламенеет костёр,
И, сжимаясь, трещит можжевеловый;
Точно пьяных гигантов столпившийся хор,
Раскрасневшись, шатается ельник.*

(Здесь ночь безветренна, это блики от костра вызывают впечатление, будто деревья шатаются. Запечатлены не ели-гиганты, а впечатление поэта).

Поэт широко использует олицетворение: *Цветы глядят с тоской влюблённой/ Безгрешно чисты, как весна...*

Он не столько уподобляет природу человеку, сколько наполняет её человеческими эмоциями.

Основные черты импрессионизма в поэзии Фета:

- преклонение перед чистой красотой;
- нарочитая красивость, даже сусальность;
- частое употребление эпитетов: *волшебный, нежный, сладостный, чудный, ласкательный*;
- интерес не к предметам, а к впечатлениям.

Яркий пример импрессионизма в поэзии — стихотворение «*Шёпот, робкое дыханье...*»... Поэт не изображает подробно развитие взаимоотношений в любви, а воспроизводит лишь самые значимые мгновения этого чувства. (См. анализ этого стихотворения на с. 133.)

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ПОЭЗИИ А. А. ФЕТА

Лирика Фета тематически не очень богата: красота природы и женская любовь — вот главные его темы. Но в этих узких пределах поэт достиг потрясающей выразительности. Необыкновенную музыкальность стихов Фета чувствовали композиторы, современники поэта. П. И. Чайковский говорил о нём: «Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант».

Фет считал музыку высшим видом искусства и доводил свои стихи до музыкального звучания. Они написаны в романсово-песенном ключе, очень мелодичны и недаром целый цикл стихов в сборнике «Вечерние огни» Фет назвал «Мелодии» («Я тебе ничего не скажу...»). «О, долго буду я в молчаньи ночи тайной...», «Какое счастье! и ночь и мы одни...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Давно в любви отрады мало...», «В дымке-невидимке...» и, конечно, «Я тебе ничего не скажу...» и «На заре ты её не буди...» — вот лишь самые известные стихотворения Фета, положенные на музыку разными композиторами.

Стихотворение «Сияла ночь. Луной был полон сад...» (1877) напоминает пушкинское «Я помню чудное мгновенье...». Фет, так же как Пушкин, переживает две встречи с любимой, между которыми — разлука. Фет не изображает портрет возлюбленной, не пытается проследить все изменения их взаимоотношений и своего состояния. Поэт передаёт лишь то трепетное чувство, которое охватывает его под впечатлением от пения любимой женщины.

Стихотворение навеяно пением Т. А. Кузьминской, сестры С. А. Толстой. Оно необыкновенно музыкально, состоит из четырёх строф, и у каждой строфы своя звукопись.

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «Я ПРИШЁЛ К ТЕБЕ С ПРИВЕТОМ...»

Стихотворение «Я пришёл к тебе с приветом...» (1843) — поэтический манифест А. А. Фета.

Здесь три поэтических предмета — природа, любовь и песня — тесно сплетены и образуют фетовскую вселенную красоты:

Природа: Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой.
Любовь: Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастьем
И тебе служить готова.
Песня: Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь, — но только песня зреет.

Поэт, используя приём *олицетворения*, одушевляет природу, она у него живая: «лес проснулся», «солнце встало, затрепетало». И поэт полон жажды любви и творчества.

В стихотворении четыре строфы; первые две — о пробуждении природы, вторые — о состоянии души лирического героя. Строфы выдержаны в строгом соответствии друг другу — этот приём называется *психологическим параллелизмом*.

Поэт подобрал слова так, что они создают мелодию — в каждом четверостишии свою. В них звучат мелодии весны, счастья, радости, солнечного света. Все эти отдельные мелодии сливаются в одну — в мелодию юной души, окрылённой любовью.

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ШЁПОТ, РОБКОО ДЫХАНЬЕ...» (1850)

Сравнение с картинами импрессиониста

Три строфы о любовном свидании. Без единого глагола, только короткими назывными предложениями передано напряжённое лирическое переживание. Это стихотворение сравнивают с картинами импрессиониста Поля Синьяка: написанные лёгкими мазками, даже точками («Гавань в Марселе», «Сосна»), они создают самые различные ощущения, связанные с законом оптического восприятия. Соединяя световые лучи, зритель сам синтезирует нужный цвет. Примерно то же происходит при чтении стихотворения Фета.

Первое четверостишие

Описание вечера дано мелкими мазками-существительными (шёпот, дыхание, серебро, колыханье). Соединённые с эпитетами, они передают ощущение от встречи влюблённых.

Второе четверостишие

Описание ночи любви. В первой строке эпитет *ночной* усиливает магию ночи, волшебным образом изменившую черты лица возлюбленной.

Третье четверостишие

Утро. Слезы счастья и расставания. Используется приём психологического параллелизма: картины природы в красках зари соответствуют состоянию души влюблённых:

*И лобзания, и слёзы,
И заря, заря...*

Многоточие не заканчивает ночь любви.

Обобщение

В каждой строфе — свои краски и звуки, а всё вместе сливается в красоту и магию ночи любви и любовного свидания.

Использованы чередующиеся длинные и короткие строчки — это усиливает напевность, музыкальность.

Хотя нет ни одного глагола, но присутствует ощущение движения.

ПОЭЗИЯ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Стала известна в России лишь в 50-е гг. XIX в. Поэт покинул родину в 18 лет, 22 года провёл за границей.

Наполнена любовью к России, размышлениями о её судьбе. Поэту принадлежат строки, ставшие известным афоризмом: *Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить: / У ней особенная стать — / В Россию можно только верить.*

Отражает исторические события, которые волновали поэта и свидетелем которых он был: война 1830 и 1848 гг. в Европе, польское восстание, Крымская война 1853—1856 гг., реформы 1861 г., Парижская Коммуна, Франко-прусская война 1870—1871 гг.

Отличается стремлением не столько активно вмешиваться в жизнь, сколько осмысливать её; склонностью к самопознанию и познанию окружающего мира; умением видеть двойственность во всём: в природе, космосе, любви.

Лирику Тютчева условно подразделяют на философскую, пейзажную, гражданскую и любовную, но темы эти тесно переплетены.

Удивительна по образности. Поэт был поклонником женской красоты, вдохновлялся любовью к женщине, и большинство его стихотворений о любви имеют точный адрес. И. С. Тургенев сказал: «О Тютчеве не спорят. Кто его не чувствует, тем самым доказывает, что не чувствует поэзии вообще».

ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА

«14-е декабря 1825»

Поэт трагически ощущает своё время, кризисное состояние мира, стоящего накануне исторических потрясений. Считает, что они противоречат нравственности, духовным запросам человека. В стихотворении, посвящённом восстанию декабристов, он пишет: *Народ, чуждаясь вероломства, / Поносит ваши имена, — / И ваша память от потомства, / Как труп в земле, сохранена.*

«Цицерон» (1830)

Поэт чувствует величие революционных потрясений истории: *Счастливы, кто посетил сей мир / В его минуты роковые!*

Это счастье, по мнению Тютчева, заключается в том, что в эти «минуты роковые» получают, наконец, освобождение те помыслы, мечты и устремления, которые долгое время подавлялись и не находили ни выхода, ни своего развития.

«Эти бедные селенья...» (1855)

В стихотворении выражены характерные для гражданской лирики Тютчева чувства сострадания и любви к русскому народу, «удручённому ношей крестной», к его бесправию и долготерпению. *Эти бедные селенья, / Эта скудная природа — / Край родной долготерпенья, / Край ты русского народа!*

«Слёзы людские, о слёзы людские...» (1849)

В стихотворении поэт говорит о социальной несправедливости, о страданиях тех, кто оскорблён и унижен.

ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА

Философские идеи поэта о непознаваемости мира, о человеке как о ничтожной частице в бесконечной Вселенной, о роли судьбы в жизни человека, о том, что истина скрыта от людей в пугающей бездне, что «мысль изречённая есть ложь» — все они нашли отражение в поэзии Тютчева.

«Фонтан» (1836)

Поэт противопоставляет судьбу человека. Он понимает судьбу как слепую силу, перед которой человек бессилен. В стихотворении параллельно развиваются две темы: мысли и струи фонтана. Оно состоит из 2 восьми-стиший. В первом создан образ фонтана («облаком живым», «пламенеет, дробится», «пылью огнецветной»), во втором отражена природа человеческой мысли: мысли, как фонтан, стремятся ввысь, но есть некий предел, граница для них. Поднявшись на «недозволенную» высоту, мысль падает, рассыпаясь на мелкие фрагменты. Кем установлены границы? «Длань незримо-роковая» — вот поэтический образ Непостижимого Закона Судьбы, узнать который человеку не дано.

«День и ночь» (1839)

Стихотворение построено на антитезе. Поэт говорит о призрачности дня и могуществе ночи. День — это иллюзия, он прекрасен, но это лишь оболочка, скрывающая мир истинный, открывающийся ночью. Ночь — это бездна, первозданный хаос, из которого всё пришло и в который всё уйдёт. Ночь манит и пугает, она непознаваема, как и душа человека. Солнечный свет скрывает страшную бездну, поэтому днём человеку кажется, что он способен всё объяснить в жизни и ею управлять. Постичь ночь человек не в состоянии — она отражение его души, поэтому он страшится её наступления.

«Море и утёс» (1848)

Многие стихи Тютчева рассказывают о сложных отношениях между судьбой и человеком. В этом стихотворении противопоставление судьбы и человека носит метафорический характер. Взбунтовавшееся море — это бунтарская природа человека. Но взрывная стихия моря разбивается о незыблемый утёс — символ судьбы. И усмиряется волна, как человек, уставший бороться с судьбой, бросать ей вызов.

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА

«Не то, что мните вы, природа...» (1830)

Правильнее было бы назвать пейзажную лирику Тютчева пейзажно-философской. Пейзажи в его стихах наделены символическим смыслом. Поэт считает, что природа живёт более осмысленно и ярко, пока человек не вмешивается в её жизнь. Природа у Тютчева одухотворена, олицетворяет ту «живую жизнь», по которой тоскует человек:

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик, —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...*

«Осенний вечер» (1830)

Природа и человек живут по одним законам: утасует жизнь природы — замирает жизнь человека. Сумрак, тишина — условия, в которых пробуждается душа. Оставаясь наедине с природой, человек сливается с ней, и это высшее блаженство, доступное на земле.

«Как хорошо ты, о море ночное...» (1865)

Поэта привлекают и пышность южных красок («Альпы») и «грустные места» средней полосы России в разные времена года («Весенняя гроза», «Зима недаром злится...»). Но особенно заметно его пристрастие к водной стихии (чуть ли не в трети стихов речь идёт о море, океане, фонтане, дожде, грозе, тумане). Любуясь морем, Тютчев соотносит стихию жизни моря и непостижимые глубины человеческой души.

Природа в лирике Тютчева имеет два образа: хаотический и гармонический. Человек может увидеть, услышать и понять удивительный мир природы, её язык, когда достигает гармонии и единения со всем миром, с космосом — «Всё во мне и я во всём». Такое состояние души проявляется во многих стихотворениях:

*Так связан, соединён от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества...*

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

Тема любви занимает особое место в творчестве Тютчева. Здесь запечатлены все оттенки этого чувства. Любовь для поэта — «самоубийство», «блаженство и безнадежность», «поединок роковой», «буйная слепота страстей», «жизни ключ», «чудесный плен», «союз души с душой родной».

«Денисьевский цикл» (1850—1865)

Посвящён Елене Александровне Денисьевой. Цикл — признанный шедевр мировой поэзии. Представляет собой лирическую повесть о любви — от зарождения чувства до безвременной кончины возлюбленной.

«О, как убийственно мы любим...»

Здесь и во всём цикле стихов любовь наполнена мощным трагедийным звучанием. Она рождается из боли, невыносимых страданий, острого чувства потери, вины и раскаяния. Звучит страстное желание поэта искупить вину перед любимой женщиной.

«Предопределение»

Раскрывается природа любви: в поединке двух любящих сердец погибает сердце более нежное и слабое — женское.

«Она сидела на полу...»

Показана страница трагической любви, когда она не радует, а приносит печаль.

«Весь день она лежала в забытии...»

Одно из самых скорбных стихотворений цикла: о неотвратимом угасании любимой на фоне летнего буйства природы, о её уходе в «вечность», о безнадежности и горечи: *«О Господи!.. и это пережить/ И сердце на клочки не разорвалось...»*

«Накануне годовщины 4 августа 1864 года».

Самые высокие по духу стихи — те, которые написаны после смерти Денисьевой. Поэт как бы воскрешает возлюбленную, делает запоздалые попытки исправить то, что не смог исправить при её жизни.

«Я помню время золотое...» и «Я встретил вас...»

Оба стихотворения посвящены Амалии Лерхенфельд, но между ними 34 года. Поэт познакомился с ней, когда девушке было 14 лет, просил её руки, но получил отказ. Оказалось, что звуки музыки любви никогда не умолкают — «жизнь заговорила вновь». Познав сладость и восторг первой и последней любви, Тютчев подарил нам лучезарную, светлую любовную лирику.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Создание

Замысел романа вынашивался более 6 лет и складывался из духовного опыта Достоевского во время пребывания его на каторге. Роман печатался в журнале «Русский вестник» в течение 1866 г.

Содержание

Сам Достоевский так определял содержание своего произведения: «Это — психологический отчёт одного преступления... Молодой человек, исключённый из студентов университета и живущий в крайней бедности, подавшись некоторым, „недоконченным“ идеям, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решил убить одну старуху, дающую деньги на проценты». «Психологический отчёт» об одном преступлении постепенно насыщался философскими и религиозными размышлениями.

Композиция и жанр

Роман состоит из шести частей и эпилога. Часть первая — совершение преступления; последующие пять частей — наказание («психологический отчёт» преступника); эпилог — раскаяние.

Современники говорили о сочетании в романе нескольких жанров: детектива (совершено преступление, которое раскрывается), социально-бытового жанра (даны картины жизни униженных и оскорблённых), наличие любовной интриги, серьёзных философских и религиозных размышлений и психологических исследований. Роман признан величайшим философско-психологическим романом в мировой литературе.

Главные идеи

Роман создан в эпоху, когда старые нравственные законы были отвергнуты, а новые не выработаны. Общество потеряло нравственные ориентиры, которые были воплощены в образе Христа, и Достоевский смог показать весь ужас этой потери. Он был против насилия и своим романом полемизировал с революционерами, утверждавшими, что путь к всеобщему счастью — «звать Русь к топору». Главная идея Достоевского: нельзя прийти к благу через преступление. Он первым в мировой литературе показал губительность индивидуалистических идей «сильной личности» и их безнравственность.

РОДИОН РАСКОЛЬНИКОВ

Портрет

Главный герой романа — разночинец, бедный студент. Наделён привлекательной внешностью: «замечательно хорош собою, с прекрасными тёмными глазами... ростом выше среднего, тонок и строен». Перед нами молодой, талантливый, гордый, мыслящий человек, в котором нет дурных и низких черт. В его поступках, высказываниях и переживаниях видно высокое чувство человеческого достоинства, благородство, бескорыстие. Он воспринимает чужую боль острее собственной: рискуя жизнью, спасает из огня детей; делится последним с отцом умершего товарища; сам нищий, даёт деньги на похороны едва знакомого ему Мармеладова.

Причины преступления

Социальные: крайняя степень нищеты самого героя и его матери с сестрой; его сердце разрывается от сочувствия и желания помочь окружающим (Мармеладову, его жене, их детям, Соне, пьяной девушке на бульваре).

Нравственные: желание проверить свою теорию, согласно которой сильные люди ради великой цели изменения несовершенного мира имеют право перешагнуть «через кровь» других людей.

Исторические: теория Раскольникова выросла из разочарований молодого поколения после крушения революционной ситуации 60-х годов на почве кризиса утопических теорий.

Поиск истины

Теория Раскольникова делит людей на «слабых» и «сильных». Родиона мучает вопрос, кто он сам: «тварь дрожащая» или «право имеет». Герой не учитывает главного: убийство противно самой природе человека. Совершив преступление, он остро ощущает невозможность оставаться с людьми и страдает от невозможности общения с матерью и сестрой. Куда же отнести их по своей теории, к какому разряду людей? По логике они относятся к «слабым людям», к «низшему разряду», а значит, топор другого Раскольникова может обрушиться на их головы в любую минуту. Получается, что по своей теории он должен презирать и убивать всех, кого любит. Ему невыносимы эти мысли и то, что его теория схожа с теориями Лукина и Свидригайлова. Раскольников сам становится жертвой содеянного: «Я себя убил, а не старушонку». Он постигает ошибочность своих заблуждений через тяжкие страдания и постепенно возрождается к новой жизни.

ТЕОРИЯ О «ДЕЛЕНИИ ЛЮДЕЙ НА ДВА РАЗРЯДА»

Находясь во власти этой теории, Раскольников убеждён, что на земле нет справедливости и должен прийти спаситель, который разрушит несправедливое общество и создаст общество счастливых людей, пусть даже ценой насилия и кровопролития.

«Обыкновенный» или «необыкновенный» он сам — вот вопрос, который более всего волнует Родиона Раскольникова.

Обыкновенные люди

Люди консервативные, чинные. Такие люди живут в послушании и любят быть послушными.

Это материал, служащий единственно для зарождения себе подобных.

Они слабы, бессильны и не способны изменить своей участи.

Такие люди не могут заслуживать сожаления. Их жизнь ничего не стоит — она может служить лишь жертвой «особенным людям» для достижения их великих целей. Это многочисленный материал для немногочисленных наполеонов.

Необыкновенные люди

Эти люди устанавливают новые законы жизни, изменяют жизнь, смело разрушают старое, их не останавливает даже необходимость пролить чью-то кровь на своём пути для достижения своих целей.

Они имеют талант сказать новое слово и преступить закон во имя лучшего.

Это избранные люди. Такими личностями были, например, Ликург, Соломон, Магомет, Наполеон.

КРУШЕНИЕ ТЕОРИИ РАСКОЛЬНИКОВА «О ДВУХ РАЗЯДАХ ЛЮДЕЙ»

Раскольников признал себя «обыкновенным» человеком

Теория Раскольникова о праве сильного на преступление оказалась абсурдной. Она построена на избранности одних и уничтожении других. Раскольников понимает, что он не Наполеон, что в отличие от своего кумира, спокойно жертвовавшего жизнями десятков тысяч людей, он не в состоянии справиться со своими чувствами после убийства одной «гаденышкой старушонки»: «... я не человека убил, я принцип убил!». Принцип этот — его совесть. Стать «властелином» ему мешает всячески заглушаемый им зов добра. Человеческая натура Родиона противится нечеловеческой, безнравственной теории.

Созданная теория оказалась безнравственной

На каторге Раскольников всё ещё уверен, что теория правильная, просто он себя не к тому разряду отнёс. Лишь приезд Сони и обращение к Евангелию побуждает Родиона пересмотреть свою жизнь и отказаться от теории. Он приходит к христианским моральным ценностям. В финале этого романа «начинается новая история, история постепенного обновления человека». В этом новом мире христианской праведности для теории «двух разрядов людей» уже нет места.

Любая теория абсурдна. Делать жизнь по теории нельзя

Писатель изображает столкновение теории с логикой жизни. По его мнению, жизнь всегда опровергает любую теорию — и самую передовую, революционную, и преступную. Задача Достоевского — показать, какую власть над человеком может иметь идея и какой страшной и преступной она может оказаться. Философские вопросы, над которыми мучился Раскольников, занимали умы многих мыслителей. Немецкий философ Ф. Ницше создал теорию «сверхчеловека», которому всё позволено. Позднее она послужила основой для создания фашистской идеологии, которая принесла неисчислимые бедствия всему человечеству.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЁМОВ В РОМАНЕ

Приём антитезы

У Достоевского человек противоречив. Его герой сочетает в себе две бездны разом: бездну добра, сострадания, жертвенности и бездну зла, эгоизма. Даны два портрета Раскольникова: до совершения преступления автор говорит о красоте, о прекрасных глазах Родиона, но преступление оставляет трагический отпечаток не только в душе героя, но и на лице. На этот раз перед нами портрет убийцы.

Символика

В романе широко использована символика имён и цвета, чисел и снов, евангельских имён и сюжетов.

Изображение фона событий

В романе нет никаких художественных описаний красот природы. Вместо них — описания убогих жилищ и интерьеров, трактиров, распивочных, полицейских участков, многоэтажных домов, заселённых беднотой, — в них люди задыхаются от физической и душевной духоты.

Ощущение времени

Время в романе то беспредельно растягивается, то сжимается, то вовсе исчезает. В первой части романа оно растянуто (три дня), после совершения преступления ритм ускоряется, но сам Раскольников ощущение времени теряет (он заболевает, впадает в беспамятство), а события, описанные в третьей и четвёртой частях романа длятся всего два дня. Получается, что Раскольников-теоретик живёт вне времени, а Раскольников-деятель «входит во время».

Изображение «двойников» главного героя

Достоевский изображает «двойников» Раскольникова: это Пётр Петрович Лукин и Аркадий Иванович Свидригайлов. В общении с ними Родион осознаёт несостоятельность созданной им теории.

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РОМАНЕ

Жёлтый цвет — основной цвет романа. Использование и значение

- Родион Раскольников живёт в жёлтой каморке, похожей на шкаф, с жёлтыми обоями.
- Соня Мармеладова живёт по жёлтому билету, в её комнате тоже жёлтые обои.
- Старуха-процентщица одета в пожелтевшую кацавейку, её комната обставлена мебелью из жёлтого дерева.
- От постоянного пьянства лицо Мармеладова стало жёлтым.
- Дома Петербурга окрашены в жёлто-серый цвет.
- У Порфирия Петровича в доме мебель из «жёлтого отполированного дерева».
- Свидригайлов остановился в гостинице в комнате с жёлтым цветом обоев.
- Перстень с жёлтым камнем у Лузина.
- Женщина-самоубийца с жёлтым постным лицом встречается Раскольникову на улице.
- Жёлтый цвет — символ болезни, нищеты, убожества жизни, он усиливает атмосферу безысходности, надрыва, истеричности. Все «жёлтые» детали в романе являются предвестниками недобрых событий.

Зелёный цвет в романе. Использование и значение

- Зелёный цвет имеет «фамильный мармеладовский платок» (его как крест сначала носила Катерина Ивановна, потом Соня). Но этот платок — не только олицетворение страданий, которые выпадали на долю его обладательниц. Он же является искупительной силой этих страданий (Соня надевает зелёный платок, отправляясь за Раскольниковым, который едет сознаваться в своём преступлении. Она готова на себя принять его страдания и искупить вину Родиона).
- В эпилоге (сцена возрождения) Соня появляется в этом же платке. В этот момент зелёный цвет страданий и надежды «превозмогает», пересиливает жёлтый цвет болезненных заблуждений Родиона Раскольникова и «больного» Петербурга.

ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИМЕН И ФАМИЛИЙ

Раскольников. *Раскол* — «раздвоение». Символизирует раздвоенность главного героя, его внутреннюю борьбу с самим собой.

Софья. *Софья* означает «смиренномудрие». Героиня романа смиренно несёт свой крест и не перестаёт верить в добро и справедливость.

Лебезятников. Человек, способный подличать, лебезить, поддакивать.

Авдотья Романовна. Прототипом сестры Раскольникова является Авдотья Яковлевна Панаева — первая любовь Ф. М. Достоевского.

Лизавета Ивановна. Елизавета — «почитающая Бога».

ИНТЕРЬЕРЫ

Комната Раскольникова

Каморка, гроб, шкаф: «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими жёлтенькими пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко...».

Комната Сони

«Сарай»: «Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырёхугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убежал куда-то вглубь... другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели».

Жилище Мармеладовых

Проходной угол: «Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной... Через задний угол была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеёчатый очень ободраный диван, перед которым стоял старый, кухонный сосновый стол,... на краю стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике».

СОН КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ

Подсознание

Сон — это общение человека со своим подсознанием. Сны зависят от психического состояния человека и оказывают огромное влияние на его внутренний мир. Сон — часто продолжение событий, произошедших днём. Во сне человек продолжает чувствовать, переживать и размышлять.

Художественный приём

Введение в произведение сна — излюбленный приём многих писателей (сны Татьяны Лариной, Ильи Обломова, художника Чарткова). Приём даёт возможность проникнуть в самые скрытые свойства души героя, в его подсознание.

Первый сон Раскольникова

Экспозиция

Родион видит сон до преступления, в пору мучительных раздумий. Сон выполняет функцию экспозиции: знакомит читателя с людьми, которые будут встречаться на всём протяжении романа.

Содержание

Это болезненный сон, его действие происходит в детстве Родиона. Снится, будто они с отцом в праздничный вечер проходят мимо кабака и видят, как пьяные мужики избивают маленькую лошадёнку, запряжённую в огромную телегу. Мальчик пытается заступиться, но на глазах у толпы несчастную клячу добивают железным ломом. Родион плачет, хочет кричать.

Смысл

Сон несёт большую смысловую нагрузку: открывает истинное состояние души Родиона, показывает, что задуманное им насилие противоречит его собственной натуре.

Символика

Во сне присутствуют два противоположных места: кабак и церковь на кладбище. Кабак — олицетворение пьянства, зла, низости, грязи его обитателей. Но любой русский начинает жизнь в церкви и заканчивает её там же. Церковь не случайно находится в 300 шагах от кабака. Это небольшое расстояние показывает, что человек в любой момент может прекратить грешить и начать новую, праведную жизнь.

ЗНАЧЕНИЕ СНОВ РАСКОЛЬНИКОВА

Сон после убийства

Сон-крик заполнен страшными звуками: «...таких неестественных звуков, такого вопля, скрежета, слёз, побоев и ругательств он ещё никогда не слыхивал». Настасья так охарактеризовала состояние Родиона: «Это кровь в тебе кричит». В нём кричала кровь убитых им людей. Всё существо героя воспротивилось совершённом им убийству, и лишь воспалённый мозг уверяет себя в том, что теория верна, что убийство так же обычно, как смена дня и ночи. В этом сне местом действия является лестница, которая символизирует борьбу добра и зла в душе Родиона.

Сон, в котором Родион повторяет убийство

Обстановка во сне напоминает царство мёртвых. Но всё мертво только для Родиона — для остальных людей мир не изменился. Люди стояли внизу, а Родион был выше всей толпы, всех этих «тварей дрожащих». Он — Наполеон, гений и не может стоять на одной ступени с быдлом. Но люди внизу осуждают Раскольникова, смеются над его попытками изменить мир через убийство старушонки. Он видит, что ничего не изменил: старуха жива и смеётся над ним вместе с толпой.

Сон про оазис

Родиону презится тот идеальный мир, который будет создан им, гением, спасителем человечества. Он мечтает о создании на земле Нового Иерусалима, описание этого мира напоминает Эдем. Сначала это будет небольшой оазис счастья среди бескрайней пустыни горя (непроста оазис находится в Египте: Египетский поход — начало карьеры Наполеона). Описание наполнено красивыми эпитетами.

Сон на каторге

Мир-оазис из предыдущего сна осуждён в жертву какой-то страшной и неслыханной моровой язвы. Родион видит плоды своей теории. Сон наполнен ужасными картинами человеческих мучений (он — полная противоположность сну про оазис). После этого сна Родион понял наконец страшную сущность своей теории и отказался от неё.

«ДВОЙНИКИ» РАСКОЛЬНИКОВА

Считают себя «сильными мира сего», живут по принципу «всё позволено».

Аркадий Иванович Свидригайлов

Поступки	Общее с теорией Раскольникова
Азартный игрок, имеет весьма противоречивый характер: он совершает ряд добрых и благородных поступков (даёт деньги Катерине Ивановне на содержание сирот и Соне, чтобы она могла сопровождать Родиона на каторгу). Но на его совести оскорблённая честь Дуни и смерть жены, доведение до самоубийства слуги Филиппа. Подслушав признание Родиона в совершении преступления, пытается шантажировать Дуню, угрожая донести на брата. В его душе, как и в душе Раскольникова, идёт борьба добра со злом (верх берёт зло: Свидригайлов кончает жизнь самоубийством).	«Мы одного поля ягоды», — говорит Свидригайлов Родиону. И Родион понимает, что это так, потому что оба они, хоть и по разным причинам, «перешли через кровь».

Пётр Петрович Лужин

Поступки	Общее с теорией Раскольникова
Негодяй Лужин — это сладострастное ничтожество, которое стремится властвовать. Пытается опорочить Соню (подсовывает ей сторублёвую купюру, чтобы поссорить Родиона с семьёй). Он хочет жениться на сестре Родиона Дуне и получать удовольствие от её зависимости. Дуня готова выйти за этого преуспевающего дельца без любви. Она решается на этот шаг по той же причине, что и Соня, — чтобы вытащить семью из нищеты и помочь брату завершить образование.	«Возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано». Лужин спокойно переступает через все преграды на своём пути.

СЕМЬЯ МАРМЕЛАДОВЫХ

(одна из тысяч подобных ей семей бедняков)

Семён Захарович

Опустившийся, утративший всякое человеческое достоинство, отставной чиновник. Его пьяная исповедь в кабаке о своей судьбе — это жизненная драма человека, которого раздавил жестокий мир. Он любит жену и детей (после смерти в кармане у него нашли мятного петушка). Но душа совестливого человека не может вынести ежедневных унижений. Мармеладов знает, что его дочь, чистая и честная Соня, живёт по жёлтому билету. Перед нами — полностью раздавленный нищетой и собственным бессилием человек.

Катерина Ивановна

До предела измученная женщина — мачеха Сони. Она благородного происхождения (из разорившейся дворянской семьи), поэтому ей гораздо тяжелее, чем падчерице и мужу. И дело не в житейских трудностях, а в том, что у неё нет никакой отдушины (Соня находит утешение в Библии, в молитвах, Мармеладов забывается в кабаке). Катерина Ивановна — натура страстная, гордая, бунтарская. Всё, что её окружает, кажется ей адом, и она не умеет смиряться, терпеть и молчать, как Соня. Измученная нищетой, она умирает от чахотки.

Соня

18-летняя девушка, всё образование которой — несколько книг романтического содержания. С ранних лет видела вокруг себя лишь пьяные ссоры, дразни, болезни, разврат и человеческое горе. Соня — «блудница», как пишет о ней Достоевский. Она вынуждена продавать себя, чтобы спасти от голодной смерти свою семью. Чтобы помочь мачехе и её детям, она фактически убивает себя как личность, но удивительным образом сохраняет свою чистоту. Её душа переполнена христианской любовью к людям, готовностью к самопожертвованию.

ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ СОНИ МАРМЕЛАДОВОЙ

Самопожертвование

Чтобы облегчить жизнь своей семье, своих близких, девушка приносит себя в жертву. Вся её жизнь — самопожертвование. Когда Раскольников говорит с ней о самоубийстве как о единственно достойном выходе, она его прерывает напоминанием о родных: «А с ними-то что будет?». Любовь к близким лишает её даже такого выхода, как смерть.

Смирение

Девушка не возмущается и не протестует — она покорилась судьбе. Смирение Сони Достоевский противопоставляет бунту Раскольникова. Терпение Сони и её жизненная сила во многом происходят от её веры. Она верит в Бога, в справедливость слепо, не вдаваясь в сложные философские рассуждения. Все её поступки определяются христианскими заповедями и религиозными законами. Сохранить в себе искру человеческого ей помогает вера в Бога.

Всепрощение

Именно Соне обязан Родион Раскольников своим духовным возрождением. Её истрадавшая, но чистая душа способна даже в убийце увидеть человека, сопереживать ему, мучиться с ним. В сущности, отношение Сони к Раскольникову — это отношение Бога к человеку, т. е. всепрощение. Она вернула Родиона к истине словами Евангелия и примером собственной жизни. Религия в романе является способом решения нравственных проблем, а Соня, по замыслу автора, несёт в себе Божественное начало.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА В РОМАНЕ

Социальный фон, на котором разворачиваются события

Мрачный город

В романе мы встречаемся не с парадной красотой города, а с чёрными лестницами, облитыми помоями, и дворами-колодцами, напоминающими душегубку. Перед нами холодный исполин, огромная бездна, мрачный город доходных домов, облупленных стен, грязных углов, невыносимой духоты и злобония.

Город одиноких людей

Картину мрачности дополняет духовное одиночество человека в огромном городе. Люди здесь относятся друг к другу с подозрением и недоверием, их объединяют лишь злорадство и любопытство к несчастью ближнего (страшную историю своей жизни Мармеладов рассказывает под пьяный хохот и язвительные насмешки посетителей кабака).

Действующее лицо романа

Свидетель и соучастник

Город душит и давит, здесь невозможно быть здоровым и полным сил. Он не только является свидетелем человеческих трагедий и кошмарных снов, но и соучастником бредовых идей, теорий и преступления Раскольникова. «Редко где найдётся столько мрачных, редких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге», — говорит Свидригайлов.

Достоевский даёт описания убогих жилищ, интерьеров, меблированных комнат. Он прослеживает связь между «исступлёнными мыслями» Раскольникова и «черепашьей скорлупой» его каморки. Жилище Родиона — своеобразный символ более грандиозной, но такой же душной каморки — большого города.

Л. Н. ТОЛСТОЙ. «ВОЙНА И МИР»

История создания

Роман создавался шесть лет (1863—1869) и переписывался семь раз. Замысел тоже менялся — об этом говорят названия ранних редакций: «Три поры», «Всё хорошо, что хорошо кончается», «1805 год».

Основной художественный приём — антитеза

Антитеза — противопоставление. Этот приём составляет стержень всего романа. Противопоставление начинается уже с названия романа; противопоставлены две войны (1805—1807 и 1812) и два сражения (Аустерлицкое и Бородинское); военачальники (Кутузов и Наполеон); города (Петербург и Москва); действующие лица (любимые и нелюбимые).

«Мысль народная» (тема подвига русского народа в войне 1812 г. является главной)

В изображении народа воплощён толстовский идеал «простоты, добра и правды». Писатель говорит о судьбах народных и судьбах отдельных людей, о народном чувстве как о мере нравственности. Все любимые герои Толстого — частицы народа, и каждый из них по-своему близок народу. В огне народной войны происходит проверка людей: проявляется истинный и ложный патриотизм.

«Мысль семейная»

Тема семьи — одна из самых важных в романе. Автор убеждён, что только в семье человек получает всё то, что определяет его характер, привычки, мировоззрение, и объясняет личные особенности и закономерности в жизни своих героев принадлежностью к той или иной семье.

Авторская позиция

Толстой не только писатель, но и великий гуманист. Его гуманизм проявляется в изображении правды жизни, осуждении жестокости на войне и в мире, отрицании войны как противного человеческому разуму явления — и даже в его заблуждениях. Писатель глубоко верит в человека, в его преобразующую роль в обществе, хотя и ошибается относительно некоторых способов, с помощью которых человек должен изменить мир.

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

отражает глубокий философский смысл; оно многозначно

Мир (міръ)

Жизнь народа, не находящегося в состоянии войны.

Весь свет, Вселенная.

Братство людей, не зависящее от национальных и классовых различий.

Ближайшее окружение человека.

Крестьянский сход, затеявший бунт в Богучарове.

Мировоззрение, круг идей героев романа.

Это жизнь.

Война

Военные действия враждующих армий.

Воинственная враждебность людей в мирной жизни, разделённых социальными и нравственными барьерами.

Зло, насилие, кровопролитие.

Разъединение людей, непонимание, эгоизм.

Конфликт человека с самим собой.

Всё, что разрушает гармонию.

Это смерть.

ЖАНР ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Л. Н. Толстой отказался дать жанровое определение своему произведению: «Это не роман, ещё менее историческая хроника. „Война и мир“ есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось».

В литературоведении это произведение определено как *роман-эпопея*.

Роман-эпопея

Отражены крупные исторические события, охватывающие большой отрезок времени (1805—1821).

Введено более 200 действующих лиц. Среди них — реальные исторические личности: Кутузов, Наполеон, Александр I, Сперанский, Ростопчин, Багратион.

Показаны все социальные слои русского общества того времени: высший свет, дворянская аристократия, провинциальное дворянство, армия, купечество, крестьянство.

Герои испытываются исключительно обстоятельствами. Раскрываются необыкновенные способности человека, его душевных сил. Развиваются одновременно несколько сюжетных линий.

Отсутствуют границы между художественным вымыслом и документальным описанием всемирно-исторических событий.

ПРОБЛЕМАТИКА

Роман-эпопея не является обычным литературным произведением — это художественное изложение определённой философии жизни.

Писатель пытается понять законы, которые управляют миром; он противопоставляет историю и жизнь отдельного человека, считая, что основы бытия (рождение, смерть, любовь, ненависть, стремление к духовному преображению) не зависят от тех ситуаций, в которые ставит человека война или любое другое историческое событие.

Толстой доказывает читателю, что нравственность всегда торжествует над грубой силой. (Поэтому Наполеон и Кутузов изображены субъективно: Наполеон — в комическом образе, а Кутузов — как спаситель России.)

Решаются глобальные вопросы. Какая сила движет народами? Может ли человек воздействовать на свою судьбу и судьбу истории? Толстой пришёл к выводу, с которым многие не согласны: на ход истории не влияют даже выдающиеся исторические личности — историей управляет «роевое движение масс».

Одной из главных поставленных в романе проблем является проблема человеческого счастья, поисков смысла жизни. Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова — натуры ищущие, страдающие. Для Толстого человек — часть Вселенной, и ему интересно, какой путь проходит душа человека в стремлении к самосовершенствованию и пониманию самого себя.

ПЕРСОНАЖИ РОМАНА

В романе более 200 действующих лиц (среди вымышленных много реальных). В изображении главных персонажей используются приёмы антитезы (противопоставления) и психологического анализа (Н. Г. Чернышевский назвал этот приём «диалектикой души»).

Героев романа нельзя по традиции условно разделить на «положительных» и «отрицательных». Толстой убеждён, что нельзя называть человека плохим или хорошим, потому что «человек есть всё: все возможности, есть текучее вещество». Он показывает героев неизменяемых, *застывших и изменяющихся*.

Любимые герои Толстого

Эти герои — Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова, княжна Марья — меняются, и мы наблюдаем их эволюцию. Они способны к нравственному самоусовершенствованию, к духовным исканиям. Им свойствен самоанализ.

В отличие от нелюбимых, любимые герои писателя обычно не всегда красивы внешне, но щедро наделены внутренней красотой. Для них характерны неуспокоенность души, желание быть полезными, любить и быть любимыми. Главный объект творчества писателя — душа человека. Писателю интересно, какой путь проходит душа человека в стремлении к высокому, идеальному, в стремлении познать самого себя.

Нелюбимые герои Толстого

Эти герои — Анна Павловна Шерер, Анатолий Курагин, Элен, князь Василий, маленькая княгиня — статичны. Они красивы внешне, но красивы мертвенной, застывшей красотой. Для психологического анализа этих героев писатель использует повторяющиеся детали: много раз перед нами проходят, вызывая раздражение, плоское самодовольное лицо князя Василия, кудри красавца Анатоля, мраморно-белые обнажённые плечи Элен Курагиной. Духовная нищета нелюбимых героев особенно ярко показана в событиях 1812 г.: они озабочены только собственной судьбой, а не судьбой страны. Характерно, что к концу романа люди типа Курагиных и Друбецких один за одним исчезают из текста — становятся окончательно неинтересны Толстому.

ПРИЁМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В повторяющихся деталях

Мертвенная, застывшая красота нелюбимых героев (Элен, Анатолий, князь Василий, Жюли) и некрасивые внешне любимые герои (Наташа, княжна Марья, капитан Тушин).

В способности к самосовершенствованию

Процесс поиска истинного, непреходящего в жизни ярко показан на примере Пьера и Андрея. Они постепенно выходят из-под влияния системы ложных ценностей: Пьер разочаровывается в масонстве, Андрей — в государственной службе. Физическая боль после ранения и душевная боль при виде страдающих людей приводят Андрея к пониманию истины необходимости любви к ближнему. Встреча Пьера с Платоном Каратаевым делает его ближе к народу, в общении с ним он набирается мудрости и обретает спокойствие.

В «диалектике души»

Толстой первым в русской литературе изобразил мгновения изменения душевных состояний человека. Николай Ростов проигрывает огромную сумму денег Долохову, возвращается домой в полном душевном смятении, но, услышав пение Наташи, понимает, что в жизни важно, а что — преходяще. Для Андрея такими моментами стали небо Аустерлица и болезнь маленького сына.

В отношении к семье, любви, природе

Нелюбимые герои Толстого не умеют любить, а семья для них — лишь животное родство. Брак для них — только выгодная сделка (семья Курагиных, бездетная Шерер, Наполеон с портретом сына). У любимых героев отношения в семье построены на любви и самоотдаче (семьи Ростовых и Болконских). Нелюбимые герои оторваны от природы — у любимых с нею тесная связь (вспомним небо и дуб князя Андрея, Наташу в Отрадном, сцену охоты, небо для Пьера в плену).

В изображении снов

Пьер в снах видит свои слабости, в них к нему приходят решения проблем. Сон князя Андрея раскрывает его неразрешимые противоречия. Сон Пети Ростова — светлый и гармоничный. Сон Николая Болконского — рациональный и проблематичный.

ВЫСШИЙ СВЕТ — ЭТО...

Бездуховность, неестественность, лицемерие

По Толстому, ценность человека определяется тремя понятиями: простота, доброта и правда. В петербургских салонах высшего света, где собираются сливки общества (вельможи, сановники, дипломаты, фрейлины), всё неестественно (Анна Павловна держится с искусственным энтузиазмом, князь Василий говорит лениво, как актёр слова старой пьесы). В поведении и взаимоотношениях людей нет ни простоты, ни добра, ни правды — крутом маски, а под ними духовное убожество и безнравственность. Вот почему естественность и открытость Пьера так напугали Шерер.

Вражда и борьба «за блага бренные»

Мы видим Друбецкого и князя Василия, вцепившихся в портфель с завещанием у постели умирающего графа Безухова.

Охота на Пьера, ставшего богачом, и его женитьба на Элен (не дождавшись объяснения Пьера с Элен, князь Василий врывается в комнату с иконой в руках и благословляет их).

Осада Марьи Болконской, богатой невесты для Анатоля Курагина.

Объяснение в любви Бориса Друбецкого с Жюли Курагиной. (Жюли знает, что этот нищий красавец не любит её, но требует за своё богатство объяснения в любви по всей форме.)

Ложный патриотизм

Весь патриотизм проявляется в отказе от французской кухни и французского театра.

Сначала двуличный князь Василий восхищался Кутузовым, а когда пришло известие о сдаче Москвы, сказал, что нельзя было и ожидать другого «от слепого развратного старика».

Показана боязнь личной ответственности за принятие решений в военной среде. Накануне Бородинского сражения офицеры штаба обеспокоены не столько его исходом, сколько своими будущими наградами.

Толстому была ненавистна «игра в войну» императора. Для Александра I действительное поле сражения и парад на Царицыном лугу — одно и то же (вспомним его спор с Кутузовым перед Аустерлицким сражением).

«МЫСЛЬ НАРОДНАЯ»

В комментариях автора

Толстой писал, что главная мысль романа — «мысль народная», и она заключается не только и не столько в изображении самого народа, его жизни, а в том, что каждый положительный герой в конце концов связывает свою судьбу с судьбой нации. На страницах романа писатель говорит о том, что до сих пор история писалась как история отдельных личностей (как правило, тиранов-монархов) и никто не задумывался над тем, что является движущей силой истории. По мнению Толстого — это так называемое роевое начало, дух и воля не одного человека, а нации в целом. Войну 1812 г. он представляет как столкновение духа и воли французских солдат и воли и духа русского народа. Это война справедливая для русских, поэтому их дух и воля к победе сильнее французских, а значит, победа над Францией была предопределена.

В действиях героев романа

Герои романа, отбросив всё личное, становятся единым целым с народом: *Андрей* чувствует необыкновенный подъём перед Бородинским сражением; все мысли *Пьера* направлены на то, чтобы помочь изгнанию захватчиков (даже разрабатывает план убийства Наполеона); *Наташа* отдаёт подводы раненым; *Петя Ростов* погибает в схватке с врагом.

В массовых сценах

Воля к победе ярко проявляется в массовых сценах: сцена сдачи Смоленска (купец Ферапонтов велит всё добро раздать солдатам, а что нельзя вынести — поджечь); сцена подготовки к Бородинскому сражению (солдаты надели белые рубахи и не пили водку — для них это был священный момент); сцена боя партизан с французами (гибель Пети Ростова, действия отрядов старостиhi Василисы Кожиной, Дениса Давыдова.) «Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не разбирая ничего, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие».

ВОЙНА 1805—1807 гг.

В 1805—1807 гг. война шла на чужой территории и за чуждые интересы. Рассказывая о событиях 1805 г., Толстой сосредоточил внимание на двух военных эпизодах, которые выразили противоположные нравственные состояния русской армии. Истинный героизм солдаты и офицеры проявляли лишь тогда, когда понимали нравственную цель сражения. Вот почему они стояли героически под Шенграбеном и позорно бежали под Аустерлицем.

Шенграбенское сражение

В этом сражении отряд Багратиона прикрывает отступление армии Кутузова. Солдаты спасают своих братьев и знают, ради чего они рискуют жизнью. Ни Тушин, ни Тимохин не нуждаются в приказах, чтобы выполнить свой долг. Их действия, по сути, добровольны, их упорство — залог одержанной ими моральной победы. Перед нами островок нравственности в чуждой народу войне. Шенграбен — преддверие народной войны 1812 г.

Аустерлицкое сражение

В этом сражении у русской армии не было ни мужества, ни веры в победу, так как у людей не было нравственной цели. Им не за что было драться, кроме «государственной чести» и своего императора. Сражение, по сути, было проиграно ещё до того, как началось. Аустерлиц — это пролог к другой, «государственной» войне 1812 г., которую вели чиновники в военных мундирах. Они защищали своё положение и формальную честь империи. Такая «государственная» война лишь формально связана с народной войной.

НАПОЛЕОН	КУТУЗОВ
Резко противопоставлены друг другу — они антиподы (использование антитезы). Образы даны в субъективном восприятии; Толстого упрекали в искажении и принижении образа Наполеона.	
Представлен иронично. Его внешность смешна: не раз повторяются определения «маленький», «малый ростом», обращается внимание на «круглый живот» и «жирные ляжки коротких ног».	В его облике отмечены простота, обыкновенность. В нём нет ни капли актёрства: живое лицо, выразительная фигура и знаменитый глаз, то ласковый, то насмешливый.
Мелочная раздражительность, актёрство — он ни одной чертой не похож на великого человека. Подчёркнуты холодность, напыщенность, он всё время позирует, играет роль гения. «Он был подобен ребёнку, который, держась за тесёмочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит».	Он добр, мудр, прост и открыт людям, как обыкновенный — старый и нравственно опытный — человек. Образ дан в восприятии различных людей. Человечным и живым изображён он в беседах (с Болконским, Денисовым, Багратионом), на военных советах, в Аустерлицкой и Бородинской битвах.
Жесток в стремлении удовлетворить своё честолюбие ценой тысяч жизней, в попытке навязать свою волю целой стране. Его поведение определяет не сердце, а разум, потому он обречён на поражение. Толстого не впечатляет количество выигранных Наполеоном сражений и покорённых им государств — у него другая мера: «Нет величия там, где нет простоты и правды».	Изображён полководцем не столько направляющим действия армии, сколько не мешавшим течению событий. Не опыт полководца, а опыт сердца подсказывает ему, что исход войны предопределён нравственным превосходством русских. Поэтому он первую свою задачу видит в том, чтобы поднять боевой дух в войсках, внушить веру в победу.
В замысле романа «наполеоновское» начало играет одну из главных ролей. Стремление навязать свою личную волю и стать «творцом» истории характерно для замыслов Сперанского. В этом характерные заблуждения Пьера и Андрея. «Маленькие наполеоны» — Долохов, Друбецкой, Берг. Формула наполеонизма — не «вместе», а «один» — символизирует вольное или невольное презрение к людям, эгоизм, разобщение.	Главное в Кутузове для Толстого — его кровная связь с народом. Высокое положение не отдаляет его от солдат и офицеров. Он знает многих участников сражений, помнит их подвиги, имена. Подлинно велик народный полководец, думающий о славе и свободе Отечества.

КАПИТАН ТУШИН

Портрет

Портрет совсем не героический. «Маленький, грязный, худой артиллеристский офицер с закушенной набок трубкой», показан глазами князя Андрея, который видит во всём его облике «что-то особенное, совершенно не военное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное», а также его большие, умные и добрые глаза. Тушин робеет перед всеми, его поведение напоминает нам земских врачей или священников. В нём много чеховского (добротного и печального) и мало громкого и героического.

ШЕНГРАБЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Забытая батарея

Батарея Тушина вела огонь по деревне Шенграбен, откуда наступали большие силы французов. Тушин принял тактическое решение поджечь деревню (чем заслужил похвалу Багратиона). Во время сражения про батарею забыли (прикрытие по чьему-то приказанию ушло), но артиллеристы продолжали стрелять. Французы не могли догадаться, что бьют только четыре ничем не защищённые пушки капитана Тушина, и даже предполагали, что здесь-то и сосредоточены главные силы русских. Батарея Тушина, успевшая зажечь Шенграбен, остановила движение французов, которые тушили пожар, дав русским время отступить.

Фольклорные мотивы

В изображении боя

В бою подчёркнуто весёлое, карнавальное отношение Тушина к врагам и смерти. Выделяется его былинный жест: «...выбегал вперёд и из-под маленькой ручки смотрел на французов». Подчёркнуто, что со всех сторон его окружали огромные широкоплечие богатыри. Но они смотрели на Тушина с обожанием и преклонением, как дети в затруднительном положении.

В сознании капитана

Толстой рисует особый мир в сознании Тушина. Неприятельские пушки — это не пушки, а трубки, которые курит огромный невидимый курильщик: «Видишь, пыхнул опять теперь мячик, жди». Вероятно, и сам он представляет себя таким же огромным и сильным, швыряющим за горизонт чугунные ядра.

«МЫСЛЬ СЕМЕЙНАЯ»

Характеристика главных героев через их семьи — один из основных литературных приёмов Толстого. «Мысль семейная» — важнейшая тема в романе. Она неразрывно связана с представлением писателя о мире. Мир — не только любовь и согласие, но и отдельные миры — человеческие объединения (семьи, светские кружки, полк, партизанский отряд, иногда стихийно возникшая общность — как, например, пленные в одном бараке). И среди всех человеческих объединений для Толстого главные — это семьи. Семья для него — основа основ. В каждой представленной в романе семье есть особые черты, которые накладывают отпечаток на всех её представителей.

В изображении конкретных семей

Семья Ростовых

Ростовы живут «жизнью сердца», легко и непринуждённо относятся к жизненным неурядицам. Их главные черты — искренность, естественность, простота, откровенность, бескорыстие. Рассказывая об этой семье, Толстой описал свой идеал.

Семья Болконских

Отличительные черты — аристократизм, интеллигентность, подлинная забота о государственных интересах, широта политической мысли, строгая требовательность в отношении к себе и к людям, гордость. В семье царит разум, а не чувства. Такие качества, как долг, честь, благородство, патриотизм, передаются в семье из поколения в поколение.

Семья Курагиных

В этой семье отсутствуют душевные связи, в ней живут люди, родные только по крови. Отсутствие духовного родства делает семью формальным объединением, не способным воспитать нравственное отношение к жизни. Члены этой семьи оказываются способными лишь к разрушению: Анатолий стал причиной разрыва князя Андрея и Наташи, Элен едва не разбила жизнь Пьера. Они эгоистичны, лишены взаимного уважения и погружены в пучину лжи и фальши. Семья органично вписывается в общество завсегдатаев салона Анны Павловны Шерер с его интригами, искусственностью и лжепатриотизмом.

СЕМЬЯ РОСТОВЫХ**Граф и графиня Ростovy**

Добрые и простодушные люди, рады всем, кто приходит в их дом. Им свойственно истинно русское стремление к широте и размаху, в их доме атмосфера радушия, любви, культ детей. Даже дворовые люди ощущают себя с хозяевами единой семьёй.

Николай Ростов

«Невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица». Служит в гусарском Павлодарском полку. Служебные взаимоотношения выстраивает при помощи трёх составляющих: честь, достоинство и верность присяге. Николая не отличает глубина ума, автор называет его «простодушным». И на самом деле перед нами простая душа, честная и порядочная.

Наташа Ростова

Выросла в нравственно чистой атмосфере семьи, и многие черты характера объясняются семейными «корнями». Выйдя замуж, как мать, заботится о муже и детях, проявляет хозяйственность. Есть в ней и черты отца: доброта, желание объединить и осчастливить всех, широта натуры.

Соня

Она не родная дочь в семье, но ей здесь очень уютно, потому что её так же трепетно и нежно любят, как и других детей.

Петя Ростов

Младший сын Ростовых, всеобщий любимец. Добрый, честный, по-детски наивный. Охваченный сильным патриотическим чувством, добровольно уходит в действующую армию и погибает в бою с французами.

Вера

Её странное, холодное, эгоистическое поведение не вяжется с обстановкой в семье. Она то самое исключение, которое, как всегда, лишь подтверждает правило.

СЕМЬЯ БОЛКОНСКИХ

Князь Николай Андреевич

Гордится происхождением от Рюрика (вывешивает в столовой генеалогическое древо), но не признаёт Бога.

Аристократ, соблюдает неукоснительный порядок во всём. Основные черты — сдержанность чувств, великодушие и достоинство. Но аристократизм для него — это порядок без чопорности, чувства без сантиментов, страстность без аффектации.

Постоянно трудится: то пишет новый военный устав, то работает на станке, то занимается с дочерью.

Много лет безвыездно находясь в деревне, в подробностях знает все военные и политические события.

Считает, что на свете «есть только две добродетели — деятельность и ум»; всегда педантично следует своим убеждениям.

Зорко, «насквозь» видит людей (с княжной Лизой, женой сына, поначалу ласков, но, не найдя в ней ничего значительного, теряет к ней интерес).

Княжна Марья

У неё некрасивое лицо с прекрасными лучистыми глазами, глядя в которые, забываешь о некрасивости лица, тяжёлых шагах, нескладности фигуры. Она — воплощение глубокого духовного начала и удивительной, самоотверженной любви. Все её достоинства особенно ярко проступают в сравнении с Жюли Курагиной. Она умна, романтична и религиозна. Покорно переносит издевки отца, не переставая его любить.

Князь Андрей

От отца, участника походов Суворова, ему передано чувство патриотизма и желание приносить пользу людям. Его мечта — совершить подвиг во имя Родины. Во время войны 1812 г. он воюет на передовой.

Николенька

Сына князя Андрея мы видим в эпилоге романа маленьким мальчиком. Но он уже внимательно слушает Пьера, и в нём происходит какая-то сложная работа чувств и мыслей.

СЕМЬЯ КУРАГИНЫХ**Князь Василий**

Глава семьи — светский лев, расчётливый, холодный пройдомец. Фальшивость, неестественность, алчность — основные его черты. Деньги и положение в обществе являются главным в его жизни. Ради денег он готов совершить самые низкие поступки, даже преступления (сцена смерти старого графа Безухова). Фактически он продаёт дочь, выдавая её замуж за Пьера Безухова. Князь признаётся, что он лишён «родительской любви» и что дети — «обуза его существования».

Анатолий

Кутила и игрок. Князь Василий называет красавца-сына «беспокойным дураком». Причинил много горя Ростовым и Болконским. В нём заложено животное безнравственное начало. Будучи женатым на польке, вступает в новые связи, ищет богатую жену. Безнравственность и низость особенно ярко проявляются в отношении к Наташе, в истории сватовства к княжне Марье Болконской (эпизод с мадемуазель Бурьен).

Ипполит

Второй сын князя Василия — «покойный дурак». Поражает необыкновенным внешним сходством с сестрой-красавицей, но, несмотря на сходство, поразительно дурён собой (красота имеет другую сторону — безобразную). Связан с остальными членами семьи только внешними отношениями, душевной близости у них нет.

Элен

Светская красавица, символ блеска, но и пустоты светской жизни. Женщина-хищница, готовая ради денег и положения в обществе на любую безнравственность и интригу. Холодное великолепие, мраморные плечи и неизменяющаяся улыбка делают её похожей на бездушную статую.

НАТАША РОСТОВА

Эволюция героини показана на 15-летнем отрезке её жизни. Она появляется на страницах романа 13-летней — полурёбенок, полудевушка. Черноглазая, некрасивая — гадкий утёнок, готовый превратиться в прекрасного лебедя. Главные её черты — непосредственность, сердечность («ум сердца»). Она порывиста и романтична, основа её существования — любовь.

Секрет её обаяния не только в удивительной искренности, открытости сердца. Ей от рождения дано то, что так долго ищут в себе Пьер и Андрей — естественность души. Она не только умеет делать счастливыми других, но и умеет быть счастливой сама. Ей единственной в романе дано ощутить то состояние души, когда человек не верит в возможность зла, потому что сам готов делать только добро.

Толстой наделяет свою любимую героиню необычайной нравственной силой и красотой. Её духовная красота проявляется в отношении к природе (Наташа в Отрадном), в естественном, врождённом умении чувствовать стихию народной жизни (вспомним, как она отплясывает после охоты) и, конечно, в любви к окружающим (отношение к матери после гибели Пети, к раненому князю Андрею, к Пьеру). А во время войны 1812 г., переживая все тяготы, выпавшие на долю страны и народа, не испытывает духовного надлома — она ведёт себя уверенно и мужественно (убеждает родных отдать свои повозки для раненых солдат). При этом она никак не оценивает и не вдумывается в то, что делает. Она просто повинуетя некоему «роевому» инстинкту жизни.

В эпилоге Наташа — жена Пьера и мать четверых детей. Толстой намеренно «принижает» её духовную красоту, делая образ более «земным». Но сущность героини прежняя: смысл её жизни — любовь. В этом образе выражен идеал женщины, которому всю жизнь поклонялся Толстой.

ЛЮБОВЬ В ЖИЗНИ НАТАШИ РОСТОВОЙ

Спасение

Всё существо героини не может находиться в состоянии покоя, невлюблённости. Сила её любви способна преображать души других людей: её пение спасает брата Николая от желания покончить с собой; её любовь возвращает к жизни князя Андрея; она даёт возможность разобраться в себе, понять смысл жизни и стать счастливым Пьеру.

Истина

В страстном стремлении к любви Наташа не выдерживает разлуки с князем Андреем — в его отсутствие увлекается Анатолом Курагиным и даже решается ради него на побег из родного дома. Пережив обман и разрыв с Анатолом, она сурово судит свой «низкий, глупый и жестокий поступок». Испытав отчаянье, стыд и унижение, в нравственном отношении героиня становится ещё более чистой. Здесь Толстой раскрывает одну из своих заветных идей: любовь настоящая ведёт к истине, а чувственная страсть, принятая за любовь, — к неправде.

Возрождение

Разрыв с князем Андреем, его ранение и смерть привели героиню к глубокому душевному кризису. Отчаянье, скорбь, тяжёлая болезнь, убеждение, что «жизнь кончена», овладели Наташей. Но известие о гибели Пети выводит её из мира собственных мук и страданий: она переключается на заботу о матери, обезумевшей от горя («любовь к матери показала ей, что сущность её жизни — любовь — ещё жива в ней»).

Семья

Высшее призвание и назначение героини Толстой видит в материнстве, в семье, в воспитании детей, так как именно женщина является тем светлым и добрым началом, которое ведёт мир к гармонии и красоте. В семейном союзе Наташи и Пьера каждый находит то, к чему стремился: Наташа счастлива в материнстве, а Пьер — в осознании себя надёжной опорой. Так понимает счастье Толстой. Любовь и семья — основа жизни, нравственная основа всего, что происходит в жизни.

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ

Внешне привлекательный молодой аристократ, представитель передового мыслящего дворянства. Получил хорошее образование и воспитание. Умён, горд и честолюбив. Рационалист (у него рассудок преобладает над чувствами).

Впервые на страницах романа мы встречаем его в салоне Анны Павловны Шерер, фрейлины императрицы. Перед нами светский человек. Он безупречен во всём. Безупречны сухие черты его лица, мундир адъютанта и тихий, медленный стариковский шаг. Безупречен его французский (даже имя Кутузова он произносит с ударением на последнем слоге, как француз). Но в глазах князя вселенская скука, а на лице недовольство. Он с презрением относится к светскому обществу — его не удовлетворяет эта праздная и пустая жизнь. Со стороны он выглядит сухим и высокомерным, вечно недовольным собой и другими. Но в общении с Пьером появляются и душевное тепло, и внимательность, и участие — он преображается, его улыбка неожиданно становится доброй и приятной.

Богатая, одарённая, ищущая натура. Князь — человек действия. Став адъютантом Кутузова, быстро завоевал его доверие. Отец Андрея — сподвижник Суворова. Он научил сына ценить в людях патриотизм, достоинство и честь.

Перед нами сформировавшийся полностью человек. Таким проводит Толстой князя Андрея через главные события истории, через любовь и смерть, через жестокие жизненные испытания. Все его испытания — «моменты истины».

Его судьба — это путь человека, совершающего ошибки и способного искупить свою вину, стремящегося к нравственному совершенствованию. Приобщение к чувству вечной любви возродило в князе Андрее силу духа, и он совершил самое трудное, по Толстому, дело — умер спокойно и достойно. И смерть стала «моментом истины» его жизни.

ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ АНДРЕЯ БОЛКОНСКОГО

Аустерлицкое сражение

Участие князя Андрея в войне 1805 г. связано с его честолюбивыми мечтами о славе, о своём «Тулоне». Увлечение Наполеоном было свойственно многим представителям передовой дворянской молодёжи начала XIX в. Но Андрей жаждал не только личной славы, но и счастья для людей. Толстой выделяет его из толпы штабных карьеристов (таких, как Жерков и Друбецкой). Преодолением «наполеоновского» начала, стремления стать выше окружающих его людей завершается этот этап в жизни Андрея. Небо Аустерлица помогло князю Андрею понять, что и преклонение перед Наполеоном, и его мечта стать спасителем русской армии — лишь заблуждение.

Встреча с Пьером и Наташей

Разочарованный в прежних идеалах, пережив горе утрат, раскаяние, князь Андрей уверен, что понял, в чём заключается счастье: в отсутствии болезней и угрызений совести. Но Пьер (в споре на пароме) доказывает ему, что надо верить в добро и высокое предназначение человека. А встреча с Наташей спасает князя Андрея от духовного кризиса, пробуждает в нём любовь и желание жить.

Бородинское сражение

В Отечественной войне 1812 г. судьба князя впервые сливается с судьбой народа. Он возвращается в армию, охваченный тем же чувством оскорблённой национальной гордости, которое ведёт в бой простых русских солдат. В Бородинском сражении (в отличие от Аустерлицкого) князь совершает настоящий нравственный подвиг, достигает гармонии с самим собой и понимает, что главное предназначение человека — служить интересам родного народа.

Князь Андрей умирает от раны, полученной на Бородинском поле. Толстой примиряет его не только с Наташей, но и со всем белым светом, в том числе и с раненым Анатолем Курагиным. Писатель вложил в образ князя Андрея свою заветную мысль о том, что только любовью и добротой правится жизнь и без них невозможно ни истинное совершенство, ни избавление от мук и противоречий.

ПЬЕР БЕЗУХОВ

Побочный сын крупного вельможи, унаследовавший титул графа и огромное состояние. Уважение к нему в свете основано на его имущественном положении. Открытость поведения и независимость мысли выделяют его из гостей салона Шерер.

Его душевные свойства раскрываются в первом же описании: когда он улыбается, у него «исчезает серьёзное и даже несколько угловатое лицо и является другое — детское, доброе». По молодости и под влиянием окружения совершает много ошибок: ведёт бесшабашную жизнь светского кутилы и бездельника, позволяет князю Василию Курагину обобрать себя и женить на Элен.

Перед нами человек, так же как и Андрей Болконский, ищущий дело, которому можно было бы посвятить свою жизнь. Он не хочет и не может удовлетвориться светскими ценностями. Ему свойственны драматические заблуждения, противоречивость характера, в нём сочетаются ум с наивностью и простодушием, переплетается хорошее и дурное (образ во многом автобиографичен). Он человек своей эпохи, живущий её интересами и духовным настроением.

Не видя своего места в жизни, не зная, куда девать свои силы, он поначалу ведёт разгульную жизнь в обществе Долохова и Курагина. Открытый и добрый, часто оказывается беззащитным пред умелой игрой окружающих. Он не умеет правильно оценивать людей и слишком часто ошибается в них.

Как и Андрей, своё нравственное развитие начинает с заблуждения — обожествления Наполеона. В романе показано несколько этапов в развитии личности Пьера. Основные события в его жизни: вступление в масонство, война 1812 г. (Бородинское сражение, плен, расстрел поджигателей), встреча с Платоном Каратаевым, женитьба на Наташе Ростовой, увлечение идеями декабристов.

ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ПЬЕРА БЕЗУХОВА

Масонство

Дуэль с Долоховым привела Пьера к потрясению: он осознал, что оказался способным «покуситься» на жизнь человека, и пытается найти нравственную опору. Ему становится ненавистна фальшь светского общества, начинаются поиски смысла жизни. Это приводит к масонству, которое он воспринял как учение о равенстве, братстве и любви. Он искренне стремится облегчить положение крестьян (вплоть до освобождения их от крепостной зависимости). Но вскоре убеждается в бесплодности масонского движения и отходит от него.

Война 1812 г.

Война пробудила в Пьере патриотические чувства, обострила национальное самосознание. На свои деньги он снаряжает тысячу ополченцев, а сам остаётся в Москве, чтобы убить Наполеона и «прекратить несчастья всей Европы». Решив казнить французского императора, он, по мнению Толстого, становился таким же безумцем, каким был князь Андрей при Аустерлице, намереваясь в одиночку спасти армию. Оказавшись на Бородинском поле в момент сражения, Пьер понимает, что историю творит не личность, а народ.

Встреча с Платоном Каратаевым

Платон Каратаев вносит мир в души всех людей. Это удивительный человек: он ни на что не ропщет, никого не обвиняет — сама доброта. От него Пьер набирается мудрости, в общении с ним «обретает спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде». Каратаев становится для Пьера главным нравственным мерилом.

Женитьба, увлечение идеями декабристов

Женившись на Наташе, впервые чувствует себя подлинно счастливым. Увлёкшись радикальными идеями, считает, что общество можно изменить усилиями нескольких тысяч честных людей. Декабризм — его новое заблуждение, близкое по смыслу попытке Андрея включиться в изменение русской жизни «сверху». Не гений, не «орден» декабристов, а нравственные усилия всей нации — вот путь к реальному изменению общества. По замыслу Толстого, героя должны были сослать в Сибирь. Пережив крушение ложных надежд, он придёт к окончательному пониманию подлинных законов жизни.

Н. А. НЕКРАСОВ

Главная тема творчества — «Певец народной доли»

«Я лиру посвятил народу своему», — сказал о себе Некрасов. Его творчество, обращённое к русскому народу и отражающее его проблемы, носило реформаторский характер. Никто из русских писателей не создал столько произведений о простых людях. Поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо» — произведения, по которым можно изучать жизнь и быт крестьянства, народный язык, обычаи и верования. Творчество Некрасова ярко рассказывает о трагической судьбе народа-страдальца. О чём бы ни писал поэт, почти всегда он возвращается к теме страданий, тяжелой доли русского крестьянина. Поэт мучительно размышляет, предопределено ли русскому народу всегда быть покорным, тёмным и бесправным или же тот воспрянет.

«Вчерашний день, часу в шестом...» (1848)

В стихотворении всего восемь строчек, но в нем ярко выражено творческое кредо Некрасова. Поэт сравнивает свою музу с молодой крестьянкой, называя их родными сестрами: *«И музе я сказал:/ Гляди — сестра твоя родная.»* Такой Музы еще не знала русская поэзия. Некрасовская земная Муза спустилась с поэтического Олимпа на городские улицы и сельские пашни.

«Несжатая полоса» (1854)

Стихотворение звучит как монотонная народная песня. «Грустную думу» наводит на поэта несжатая в поле полоса. Как и полагается в произведении народного жанра, хлебные колосья рассказывают печальную историю о больном, немощном пахаре. Оборвалась его песня, что звучала много лет на этом поле, *«Как, на соху налегая рукою,/ Пахарь задумчиво шёл полоскою.»* Через все стихотворение проходит рефрен «скучно нам...», создавая определенное настроение. Поэт также использует художественный прием, усиливающий наши впечатления: один поэтический образ противопоставлен другому, например тучные зерна высохшим в щепку рукам пахаря. И парная рифмовка стиха, и рефрены (повторы), и параллелизм образов — это все характерные приметы народной песни.

«Забытая деревня» (1855)

Поэт рассказывает о судьбах русских женщин, которые рушатся по прихоти барина-крепостника. Бабушка Ненила ждет барина, чтобы попросить у него леса для своей покосившейся избенки. Девушка Наташа мечтает выйти замуж по любви. Но желания их никогда не сбудутся. Дворяне, живущие в столице, равнодушны к своим крепостным. Они появляются в своих имениях только «на дорогах высоких» в гробу. Поэта возмущает не только равнодушие господ, но и рабская покорность крестьян. «Вот приедет барин!» — бесконечно повторяют они, не имея сил постоять за себя.

«Размышления у парадного подъезда» (1858)

Сюжетная основа стихотворения — реальный факт. Из окна своей петербургской квартиры на Литейном проспекте поэт однажды увидел, как из дома напротив, где жил могущественный министр М. Н. Муравьев, дворники и городовой прогоняют крестьян. Парадный подъезд становится у Некрасова символом российского государства, а крестьяне-холоды — представителями всей бесправной крестьянской России. Само название произведения тяготеет к высокому жанру Ломоносовской оды и является художественным обобщением. Некрасов противопоставляет участь крепостных крестьян и жизнь владельца роскошных палат, который «не любит оборванной черни». За частным случаем поэт видит глубину народной трагедии и задает вопрос: «...Эх, сердечный! / Что же значит твой стон бесконечный? / Ты проснешься ль, исполненный сил, / Или, судеб повинаясь закону, / Все, что мог, ты уже совершил, — / Создал песню, подобную стону, / И духовно навеки почил?»

Поэт не знает, есть ли у русского народа силы изменить свою судьбу.

«Песня Еремушке» (1859)

Стихотворение построено на противопоставлении. Нянюшкина колыбельная: «Сила ломит и соломушку — / Поклонись пониже ей...» — противопоставлена призыву к свободной жизни:

*Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай.*

К чему прислушается Еремушка и какой выберет в своей жизни путь, этого Некрасов не знает.

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (1864)

Тема

Перед нами маленькое драматичное произведение, но по масштабу событий и по духу — это настоящая поэма о русском народе. В основе лежит реальный факт — строительство железной дороги между Петербургом и Москвой. Поэт говорит о страданиях народа и высказывается об их причинах. Все стихотворение — раскрытие смысла эпиграфа (короткий подслушанный разговор в вагоне).

Построение (4 главы)

1 глава начинается красивой пейзажной зарисовкой. Видится янтарная осень, слышится шорох листьев, чувствуются первые заморозки. Отрадная картина — «Нет безобразья в природе!..»

2 глава — разговор автора с «умным Ваней», из которого мы узнаём о каторжном труде русского народа, голодом согнанного на строительство дороги. Особенно контрастна эта картина на фоне изображения гармонии в мире природы. Некрасов вычленяет из общей толпы «белоруса» и на примере его судьбы рассказывает трагическую историю строительства дороги. Итогом этой небольшой «экскурсии» становятся слова поэта:

«Эту привычку к труду благородную/ Нам бы не худо с тобой перенять.../ Благослови же работу народную/ И научись мужика уважать».

Народ изображен как великий труженик, заслуживающий уважения и восхищения, и как терпеливый раб.

3 глава раскрывает отношение к мужику генерала, который чернь презирает. Он предъявляет обвинение даже не народу, а народам: *«Ваш славянин, англосакс и германец/ Не создавать — разрушать мастера,/ Варвары! дикое скопище пьяниц!..»*

Генерал советует автору показать «светлую сторону» строительства дороги.

4 глава показывает «светлую сторону», которая оказывается еще более безысходной и беспросветной. Когда строительство закончилось, оказалось, что все, что заработали мужики — это бочка вина. Но это не самое горькое — вместо недовольства и возмущения перед нами другая картина: *«Выпряг народ лошадей — и кутчину/ С криком «ура!» по дороге помчал...»*

Обобщение

Основное настроение поэта — вера в русский народ, в то, что он *«Вынесет все — и широкую, ясную/ Грудью дорогу проложит себе».*

Правда, поэту приходится признать: *«Жаль только — жить в эту пору прекрасную/ Уж не придётся — ни мне, ни тебе».*

ПОЭМА «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» (1863—1877)

Общие сведения

Произведение оказалось главной книгой Некрасова. Поэма задумана после отмены крепостного права. Автор работал над ней с большими перерывами до последних дней. Книга оборвалась вместе с его жизнью, оставив исследователям много загадок. Перед нами поэма-эпопея, изображающая пореформенную Россию. Развернута широкая панорама русской действительности 60-х гг. XIX в. — картины русской жизни чередуются с сатирическим изображением помещичьего быта.

Поэтический словарь поэмы раскрывает перед читателями все богатство русской речи. Народно-поэтическая основа ощущается в характере образительных средств, в разговорно-песенных интонациях. В целом поэма, написанная на фольклорном материале, создает впечатление русской народной песни, исполняемой на многие голоса. Народные образы, даже эпизодические, составляют мозаичное, яркое полотно, а этот литературный прием критиками был назван полифонией.

Замысел автора и проблематика поэмы

Семь мужиков-правдоискателей странствуют по родной земле в поиске счастливых людей. Путешествуя, они встречаются с разными людьми, дают им оценку, сталкиваются с событиями реальной жизни. Автор нарисовал до- и послереформенную Русь со всеми ее противоречиями, поставил острый вопрос и решил проблему счастья, как ее понимали революционные демократы. Некрасов хотел изобразить все социальные слои общества: от крестьянина до царя.

Тяжелая крестьянская доля и крестьянское разорение — основные мотивы произведения. Поэт не смягчает красок, показывая нищету, грубость нравов, пьянство и религиозные предрассудки в крестьянском быту. Через всю поэму проходит мысль о невозможности жить так дальше.

Ответ на главный вопрос поэмы

Чтобы ответить на главный вопрос, кому на Руси жить хорошо, Некрасов оглядывает всю Русь. Вначале он не находит на этот вопрос положительного ответа, потому что поэма начата в 1863 г. — после отмены крепостного права. Позднее, когда передовая молодежь пошла «в народ» и увидела смысл жизни в служении ему, поэт сделал вывод: счастье — это служение своему народу.

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЫ В ПОЭМЕ

Изображение народа

Положение народа отчетливо вырисовывается уже из названий мест, откуда родом мужики, отправившиеся искать счастливых людей на Русь: губерния Подтянутая, уезд Терпигорев, Пустопорожняя волость, деревни Заплатаво, Дырявино, Разутово, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка. Реформа 1861 г. освободила крестьян, но те, не имея своей земли, попали в еще большую кабалу. Только теперь вместо барина над крестьянами измывается волостной. Поэт сочувствует поработанному народу: *«Назови мне такую обитель,/ Я такого угла не видал,/ Где бы сеятель твой и хранитель,/ Где бы русский мужик не стонал»*.

Перед нами настоящая энциклопедия народной жизни — автор представил русских мужиков разного возраста и положения. Лучшие из крестьян, к которым автор относится с заметным сочувствием, не мирятся со своим бесправным существованием. Это семь мужиков-правдоискателей, Яким Нагой, богатырь Савелий, Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Агап Петров, староста Влас. У каждого из них своя дорога в жизни и своя судьба, но их образы свидетельствуют о том, что крестьянская Русь пробудилась.

Князь Утятин

Портрет князя дан в главе «Последыш». Утятин не просто тоскует по прежней жизни — он остался в ней навсегда. Он очень похож на выжившего из ума Оболта-Оболдуева. Крестьяне деревни Вахлаки, по просьбе будущих наследников князя, соглашаются изображать для князя его счастливое прошлое: «морочить полоумного», «дурацкие приказы исполнять». Но даже в этой комедийной ситуации происходят вовсе не смешные события: по приказу Последыша мужики понарошку наказывают розгами непокорного Агапа, а он в тот же день умирает.

Помещик Оболт-Оболдуев

По-разному ведут себя господа, но их сущность всегда одинакова. «Жирная» и «сочная» жизнь Оболта-Оболдуева отразилась и на его внешности: «румяненький», «пузатенький», «круленький». Его печалит исчезновение прежнего быта с охотой, громадной прислугой и законом, который опирается на право сильного: *«Закон — мое желание!/ Кулак — моя полиция!/ Удар искросыпительный,/ Удар зубодробительный,/ Удар скуловорррот!..»* Прежняя жизнь ушла с отменой крепостного права и заставила помещиков строить новые отношения с мужиками, которые перестали перед ними ломать шапки. Но этого помещики не умеют и не хотят понять.

Яким Нагой

В страшной нищете живет Яким из деревни Босово. Он до смерти работает, спасаясь под бороной от жары и дождя, и прекрасно осознает, что за счет его труда живут «дольщики». Это образ крестьянина нового типа — сельского пролетария, и его голос — голос самых решительных крестьян. Яким трудолюбив и умен, он всегда уместно употребляет меткое слово, его бедная изба украшена картинками.

Перед нами своеобразный характер народного правдолюбца, крестьянского «праведника». Он так же, как большинство крестьян, нищ и бесправен, но у него непокорный нрав и есть чувство собственного достоинства.

Однако судьба чудака-правдоискателя печальна: стремление добиться справедливости в споре с купцом привело его в тюрьму.

Ермил Гирин

Грамотный мужик, служил писарем и на всю округу прославился справедливостью. Он предан народу и показал себя примерным старостой, когда был выбран крестьянами на эту должность: *«В семь лет мирской копейки/ Под ноготь не зажал,/ В семь лет не тронул правого,/ Не попустил виновному,/ Душой не покривил...»* Народ в трудную минуту помогает Ермилу сохранить мельницу, проявляя к нему доверие, и это подтверждает способность крестьян выступать сообща.

Но Некрасов не сделал из него идеального праведника: Ермил, пожалев своего младшего брата, назначил в рекруты сына Власьевны, а затем в порыве раскаяния чуть не свел счеты с жизнью. Покаявшись всенародно, Ермил обрек себя на подвижничество служение народу. Вот почему во время крестьянского бунта он отказался уговаривать бунтующих крестьян и попал в острог.

Савелий — «богатырь святорусский»

Странники узнают об этом персонаже из рассказа Матрены Тимофеевны. Савелий испытал на себе все тяготы жизни. Он буквально одержим жаждой свободы, которую не смогли убить ни плетка помещика Шалашникова, ни хитрость немца-управляющего, ни 20 лет каторги. «Клейменный, да не раб!» — так говорит о себе он. Но ему тоже не удалось одолеть злую судьбу.

В последние годы жизни он отверг все мирское и провел их в посте и молитве. Савелий оставил страшную заповедь потомкам: *«Как вы не бейтесь, глупые,/ Что на роду написано,/ Того не миновать!/ Мужчинам три дороженьки:/ Кабак, острог да каторга,/ А бабам на Руси/ Три петли: шелку белого,/ Вторая — шелку красного,/ А третья — шелку черного,/ Любую выбирай!..»*

Матрена Тимофеевна Корчагина

В главе «Крестьянка» показан сильный характер русской женщины: ее героиня прошла через все испытания, которые только могут выпасть на женскую долю. Матрена рассказывает о себе сама — это единственная в поэме глава, написанная от первого лица. Но это рассказ о тяжелой доле любой русской крестьянки. После замужества Матрене пришлось много работать, сносить попреки свекрови и побои мужа. Но в трудные минуты проявлялась сила ее духа, и она отстаивала свои права (спасала детей от верной гибели, хлопотала об освобождении мужа, незаконно взятого в солдаты, даже отправилась к самому губернатору и за особое везение получила прозвище «губернаторша»). Но напрасно в поисках счастливого человека на Руси пришли к ней странники. Ответ Матрены Тимофеевны прост: *«Не дело — между бабами/ Счастливую искать!..»*

Гриша Добросклонов — «народный заступник»

Об этом герое рассказывается в последней части поэмы «Пир на весь мир». Гриша — выходец из народа. У него было горькое и безрадостное детство. Сын полунинного дьячка и безответной батрачки, уже в 15 лет знал свою жизненную цель. Он твердо решил посвятить себя борьбе за освобождение народа. И народ благословляет его на эту борьбу: *«Иди к униженным,/ Иди к обиженным — / Будь первый там!»*

Именно с этим образом сильного духом русского крестьянина Некрасов связывает свое представление о совершенном человеке. Гриша слагает песни. В них раскрыты его взгляды: *«Ты и убогая,/ Ты и обильная,/ Ты и могучая,/ Ты и бессильная,/ Матушка Русь!»*

Образом «народного заступника» Некрасов отвечает на поставленный в заглавии поэмы вопрос. Счастливый человек — тот, кто твердо знает, что надо *«...жить для счастья/ Убогого и темного/ Родного уголка»*.

Поп

Поп решительно отказывается называться счастливым человеком. И объясняет, что такие общепризнанные атрибуты счастья, как *покой, богатство, честь*, в его жизни отсутствуют. Вместо покоя — волнения и хлопоты за прихожан. Честь поповского сословия постоянно оскорбляют те же мужики, распевая «песни непристойные» и рассказывая «сказки балагурные» про попа, попадаю да их дочь. А богатству просто взяться неоткуда среди повсеместной мужицкой бедности. Простой священнослужитель оказывается человеком, который живет такой же тяжелой жизнью, как и все мужики.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. САТИРИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Обращение писателя к сказочному жанру

Сказки вышли в 1866 г. под названием «23 сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина». Сейчас в сборнике 32 произведения — в него включены сказки, не пропущенные в свое время цензурой. Создавая «Сказки для детей изрядного возраста», Салтыков-Щедрин надеялся открыть народу глаза на окружающую действительность и сделал это в привычной и доступной для людей форме. К тому же эзопов язык (иносказание) помог писателю избежать многих запретов цензуры.

Традиции и новаторство

Автор вводит традиционных сказочных персонажей (говорящих животных, рыб, Иванушку-дурачка), использует характерные сказочные зачины, присказки, троекратные повторы, просторечную лексику, постоянные сказочные эпитеты. Сказки обильно пересыпаны пословицами и поговорками. Автор умело пользуется гротеском, гиперболой, антитезой. Однако все сказочные сюжеты связаны с проблемами современности, введены канцелярские обороты, французские слова, общественно-политическая лексика. Смешение стилей создает комический эффект. Так автор обогатил сказку новыми сатирическими приемами и превратил ее в орудие социально-политической сатиры.

Значение

В небольших по объему произведениях писатель затронул множество проблем: социальных, политических, идеологических. В длинном ряду миниатюрных сказочных картин запечатлена жизнь русского общества. Писатель не только выразил свою точку зрения, но и помог читателям осмыслить социальные и моральные основы человеческой жизни и донес до людей резкую критику существующего порядка. «Диагност наших общественных зол и недугов», — так отзывались о Салтыкове-Щедрине современники.

«Карась-идеалист»

В сказке отражена идея, которая отвечала мировоззрению самого автора. Это вера в справедливое социальное равенство, вера в гармонию и во всеобщее счастье. Карась выступает в роли проповедника. Он красноречив и прекрасен в проповеди братской любви. Но писатель напоминает: «На то щука в море, чтоб карась не дремал». И когда карась в пылу красноречия задал щуке вопрос: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» — щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и проглотила его». В этой маленькой трагической истории представлена характерная для любого общества черта — сильные «едят» слабых. Это естественный жизненный закон.

«Премудрый пискарь»

В этой сказке писатель показывает нам жизнь обывателя, который боится всего на свете. Премудрый пискарь сидит взаперти, страхась с кем-нибудь заговорить или познакомиться. Он очень напоминает чеховского «человека в футляре». Только перед смертью задумывается пискарь о своей прожитой жизни: «Кому он помог? Кого пожалел, что он вообще сделал в жизни хорошего? — Жил — дрожал, и умирал — дрожал». Лишь перед смертью осознает этот жалкий обыватель, что никто его не знает, никто его не вспомнит и что никому он не нужен. Горько и больно не только ему, но и за него — за русского человека, чья судьба и характер так похожи на судьбу и характер этого пискаря.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»

В сказке писатель восхищается силой и выносливостью русского мужика. Вот его портрет: «громadнейший мужчина», на все руки мастер. Оказавшись на необитаемом острове, он и яблок с дерева достал, и картофель из земли добыл, и силос для рябчиков из собственных волос смастерил, и огонь извлек, и еды наготовил, и пуха лебяжьего набрал. Все умеет мужик — даже суп в пригоршне может сварить. Но беспомощным генералам он готов покорно служить. Им он по десятку яблок дал, а себе — одно кислое оставил. Да еще готов «генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались». Генералы же ничего не умеют и, привыкнув жить за чужой счет, даже полагают, что булки на деревьях растут. Много едкой иронии в этой сказке и не только в изображении генералов. Не шадит автор и здорового мужика, которого генералы заставляют вить для себя веревку, чтобы ночью не убежал. Писатель наводит читателей на мысль, что пора уже мужику обдумать свое положение и перестать безропотно подчиняться.

А. П. ЧЕХОВ. РАССКАЗЫ

«МАЛЕНЬКАЯ ТРИЛОГИЯ»

(Объединяет рассказы общей темой: неприятие любого футляра.)

«Человек в футляре»

Рассказ об учителе греческого языка Беликове, чья злобешая фигура наводила на окружающих страх. В этом образе представлен тип человека, который сам всего боится и других заставляет. Классической формулой трусости стали слова Беликова: «Как бы чего не вышло?». Под влиянием Беликова «в городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте». И в этом опасность Беликовых для общества: они душат всё живое. Героя рассказа с действительностью примирила только смерть: в гробу он лежал почти счастливый, наконец-то обретя вечный футляр.

«Крыжовник»

То с насмешкой, то гневно Иван Иванович Чимша-Гималайский рассказывает о своём брате, Николае Ивановиче, у которого была одна мечта в жизни — стать владельцем имения и есть там собственный крыжовник. Эта усадьба стала тоже своеобразным футляром, которым человек отгородился от окружающего мира. На пути к своей мечте он растерял всё человеческое и даже изменился внешне: «постарел, располнел, обрюзг: щёки, нос и губы тянутся вперёд — того и гляди хрюкнут в одеяло». Став владельцем имения, работяга-чиновник превратился в барина, говорящего важным тоном. В этом рассказе Чехов обращается к читателям: «Пока молоды, сильны, бодр, не уставайте делать добро!.. Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чём-то более разумном и великом. Делайте добро!»

«О любви»

Помещик Алёхин рассказывает о том, как он и его любимая женщина не решились пойти навстречу своей любви. Это рассказ о несостоявшемся счастье, о том, как погибла не только тихая и грустная любовь, но и вся жизнь милого, интеллигентного человека, который погряз в мелких хозяйственных заботах. Алёхин духовно гибнет сам и невольно губит жизнь любимой женщины.

А. П. ЧЕХОВ. «ИОНЫЧ»

Тема

Рассказ написан в 1898 г. Как и все поздние произведения Чехова, пронизан шемящей грустью: в нём живёт мечта о недостижимой гармонии, которая резко контрастирует с убогой и нескладной жизнью, с той бездуховной атмосферой, которая убивает в молодых людях благородные порывы. Чехов заставляет задуматься о том, что же мешает людям жить насыщенно и полно, творчески трудиться, искренне и сильно любить. Ведь писатель мечтал о гармоничном человеке, в котором «всё должно быть прекрасно».

Сюжет

Невесёлая история молодого земского врача Дмитрия Ионыча Старцева, подающего надежды специалиста, который из пылкого юноши превратился в ожиревшего, жадного и крикливого Ионыча, слившегося с той обывательской средой, в которую попал.

Особенности

Краткость и роль детали

Чехов — мастер короткого рассказа. «Умею коротко говорить о длинных вещах». В течение многих лет работы в юмористических журналах писатель отточил мастерство рассказчика: в небольшой объём он вкладывает максимум содержания. В маленьком рассказе невозможны пространные описания, длинные монологи, поэтому на первый план выступает художественная деталь. Образ или впечатление, важную мысль Чехов создаёт несколькими штрихами, мелкими деталями без подробных объяснений.

Подтекст

Подтекст — особая чеховская деталь, которая открывает простор для воображения. Чехов приглашает читателя к соавторству. Он не даёт никаких нравственных характеристик или оценок, предоставляя читателю самому разобраться в предложенном материале. Отдельные эпизоды и, казалось бы, незначительные детали содержат большой «потайной» смысл.

СЕМЬЯ ТУРКИНЫХ

Местная достопримечательность

Считается самой образованной и культурной семьёй в городе. Это радушные и открытые люди. У каждого из членов семьи есть свой талант. Только вот относиться к этим талантам можно лишь иронически. В каждом эпизоде есть деталь, разоблачающая «талантливость» этой семьи. Невольно автор восклицает, что если Туркины — самая талантливая семья в городе, что говорить об остальных. Перед нами пошлость жизни, обывательское «болото», в котором ничто не меняется даже в мелочах, но Старцев, несмотря ни на что, подпадает под обаяние атмосферы дома Туркиных, так как там «приятно и удобно». Семья Туркиных — это лучшие представители той среды, в которую попал Старцев.

Вера Иосифовна

Пишет романы и повести для себя и читает их вслух гостям. Её роман о том, чего не бывает в жизни. Интересна деталь: летним вечером она читает о том, что «мороз крепчал», а из окон доносится запах цветущей сирени.

Иван Петрович

Играет в любительских спектаклях, показывает фокусы, острит. Те, кто приходят к ним в дом, каждый раз непременно слышат: «Здравствуйте, пожалуйста», а при расставании: «Прощайте, пожалуйста». Одни и те же остроты и шутки повторяются на протяжении многих лет.

Екатерина Ивановна

Миловидная девушка, которую в семье зовут Котик. Играет на рояле. Чехов не даёт оценку её игре — читатель может это сделать сам. Старцев, слушая эту игру, представлял «как с высокой горы сыплются камни, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться». Котик отказалась стать женой Старцева, вообразив себя блестящей пианисткой, и уехала из города. Когда убедилась, что у неё посредственные способности к музыке, стала жить надеждой на любовь Старцева (но это был уже совсем другой человек: «Хорошо, что я тогда не женился»).

ДЕГРАДАЦИЯ ДМИТРИЯ СТАРЦЕВА

Молодой врач

Вначале Старцев выгодно отличался от городских обывателей умом, образованностью, трудолюбием и желанием заниматься полезным делом. Обыватели раздражали его и разговорами, и взглядами на жизнь, и даже своим видом (он говорил, что с ними можно лишь в карты играть, закусывать и обсуждать житейские истории, не касаясь тем политики и науки). Был намечен конфликт героя с убогой обывательской средой, который не развился. В этот период герой был способен на романтическое чувство: влюбился в Котика и даже ездил ночью на свидание с ней. Когда девушка уехала из города, Старцев страдал всего три дня. Круг его интересов стал сужаться — неплохой человек с добрыми задатками стал превращаться в равнодушного обывателя. Чехов расставляет вехи на этом пути деградации Старцева, показывая на каждом этапе те изменения, которые происходили в его внутреннем мире.

Этапы деградации

«Он шёл пешком, не спеша (своих лошадей у него ещё не было), и всё время пел».

Через год: «У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке».

Через четыре года: «Он пополнил, раздобыл и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой». Ездит он уже не на паре, а на тройке с бубенчиками.

Ещё через несколько лет: «Старцев ещё больше пополнил, ожирел, тяжело дышал...» и казалось, что «едет не человек, а языческий бог».

Ионыч

Постепенно Старцев слился с той средой, которую презирал. И среда приняла его: он стал «Ионычем» — своим (а раньше был чужим, его называли «поляк надутый»). За это время интересы его свелись к разноцветным «бумажкам» — к пересчитыванию денег по вечерам. Больные перестали интересовать его как люди, нуждающиеся в его помощи — Ионыч видит в них только выгодных или невыгодных клиентов. Человек, вначале противопоставленный пошлой обывательской среде, становится её символом. Этот рассказ — предостережение людям на все времена: если человек бездуховен, то превращается в Ионыча.

А. П. ЧЕХОВ. «ВИШНЁВЫЙ САД»

Создание

Это последняя пьеса А. П. Чехова. Она была закончена в 1903 г. в Ялте, в начале нового века, когда шла переоценка веками устоявшихся ценностей. Дворянство разорялось и расслаивалось. Это был класс, обречённый на гибель. На смену ему шла новая могучая сила — буржуазия. Основой пьесы и стало умирание дворянства как класса и приход капитализма в Россию. Эту пьесу часто называют пьесой о настоящем, прошлом и будущем России.

Сюжет

В центре сюжета — продажа вишнёвого сада, владельцами которого являются дворяне Раневская и Гаев, брат и сестра. Они больше не в состоянии содержать сад — у них нет денег. Продажа сада — единственная возможность получить средства к существованию. Новым владельцем сада становится купец Лопухин (внук крепостного в прошлом, а теперь представитель зарождающейся в России буржуазии). Молодое поколение в пьесе представляют Петя Трофимов и Аня. Они мечтают о прекрасном будущем, но равнодушны к продаже сада. В пьесе есть особенный персонаж — слуга Фирс, который помнит ещё крепостное право на Руси. В финале, занятые своими делами и переживаниями, все забывают об этом старике и запирают его в опустевшем доме.

Жанр

Свою пьесу А. П. Чехов назвал комедией и даже настаивал, чтобы К. С. Станиславский ставил спектакль не как драму, а как комедию. «Он был искренне убеждён, что это была весёлая комедия, почти водевиль», — писал Станиславский. Сегодня мы относим пьесу к жанру лирической комедии, где смешное переплетается с грустным, комическое с трагическим, как и в реальной жизни. В пьесе много слёз, но Чехов говорил, что это несерьёзные слёзы, над которыми скорее можно посмеяться.

КОМПОЗИЦИЯ ПЬЕСЫ

Время действия — ранняя весна. Цветут вишнёвые деревья, но холодно. Красота и холод — соединение контрастов, которое предваряет все сцены.

I действие

Экспозиция

Ожидание приезда Раневской из Парижа. Сцена вводит читателя и зрителя в дом, где каждый говорит и думает о своём, где царит атмосфера отчуждённости и разобщённости.

Завязка

Появляется Раневская с дочерью и гувернанткой. Выясняется, что Раневская и Гаев находятся в сложных отношениях: их имение идёт с молотка, продаётся вишнёвый сад. Они не в состоянии принять другое решение, способное спасти их от разорения. Лопахин предлагает отдать имение под дачи — вырубить вишнёвый сад.

Это начало конфликта, но не между людьми, а между прошлым и настоящим. Вишнёвый сад — красивое прошлое дворян, которые не могут сохранить эту красоту. Нет ни социального, ни личного конфликта — само время несёт в себе конфликт.

II действие

Развитие действия

Решается судьба вишнёвого сада и имения Раневской. Время действия — заход солнца.

III действие

Кульминация

За сценой идёт продажа имения и вишнёвого сада, а на сцене — бал, устроенный Раневской.

IV действие

Развязка

Отъезд Раневской в Париж. Все разъезжаются. На сцене остаётся Фирс в запёртом доме — все его забыли.

ОБРАЗ ВИШНЁВОГО САДА

Центральный образ пьесы

Вишнёвый сад выведен в название произведения, т. е. он является центральным персонажем. Всё действие пьесы происходит на фоне этого сада. Он всё время присутствует на сцене: о его судьбе говорят, его пытаются спасти, о нём спорят, о нём мечтают, его вспоминают. Центральный образ пьесы объединяет все персонажи. Интересно, что первоначально Чехов назвал пьесу «Вишневый сад» (в этом варианте исчезала поэзия и терялось значение символа).

Малая родина

Это укромный уголок природы, он красив той тихой уютной красотой, которая так притягивает человека к родному дому. Для Раневской и Гаева вишнёвый сад — это их родовое гнездо, где они выросли, где прошли их детство и юность. Такие места становятся частью самого человека.

Символ красоты

Сад — олицетворение природы, которая всегда оказывала влияние на души людей. Нежная, тонкая красота цветущих вишнёвых деревьев не только оставляет неизгладимый след в душе, но и подчёркивает мелочность человеческих отношений, несовершенство людей перед лицом прекрасной природы.

Символ уходящего

Продажа вишнёвого сада символизирует уход класса дворян из жизни России, конец их бесцельно прожитой жизни, от которой остались одни воспоминания. Эти люди, обладающие великолепными душевными качествами, умные и образованные, не в силах сохранить свой сад, лучшую часть своей жизни.

«Вся Россия — наш сад»

Эти слова Трофимова — символ будущего, прекрасной новой жизни России. Но сумеют ли люди молодого поколения вырастить новый цветущий сад? Этот вопрос остаётся в пьесе открытым.

ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА РАНЕВСКАЯ

Характеристика

Когда-то была очень богатой дворянкой, ездила в Париж на лошадях, на балах у неё танцевали генералы и бароны, имела дачу на юге Франции. Теперь прошлое представляется ей цветущим вишнёвым садом, который предстоит продать за долги. Её не было в России около 6 лет (уехала после того, как утонул сын и умер муж). Вернулась из Парижа, где её обобрал и бросил любимый мужчина.

На первый взгляд кажется, что перед нами очень лёгкий и добрый человек. Она обаятельна внешне, искренняя, доверчивая. Мы узнаём, что ещё девушкой она заступилась за 15-летнего Ермолая Лопахина, которого отец-лавочник ударил по лицу. Видим, что она щедра не только к человеку, который её обманул, но и к случайному прохожему (она даёт золотой нищему, а в доме экономят — кормят всех молочным супом и горохом). Слугу Фирса она называет «мой старичок», а уезжая, осведомляется, отправлен ли он в больницу (но всё-таки забывает про него). Вероятнее всего, за внешним благодушием душевная пустота и безразличие ко всему, что выходит за пределы личного благополучия. Это не лёгкость, а легкомыслие и неумение жить самостоятельно (а воспитано это крепостными, которые когда-то трудились в её вишнёвом саду). Она привыкла сорить деньгами и продолжает проявлять свою барскую беспечность во всём.

Отношение к вишнёвому саду

Говорит, что жить не может без России, без вишнёвого сада. Но сад продан, а она даёт нелепый бал и уезжает в Париж. Благородство её в том, что она никого не винит в постигшем её несчастье. И никто не упрекает её в том, что она фактически привела к краху своё имение. Любовь в её жизни оказалась важнее вишнёвого сада. Сначала она уверяла, что с Парижем покончено навсегда (рвала, не читая, письма и телеграммы). Но когда тётюшка прислала деньги, оказалось, что их не хватает на спасение сада. Зато вполне достаточно, чтобы вернуться в Париж.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ ГАЕВ, БРАТ РАНЕВСКОЙ**Характеристика**

Ему 50 лет, но перед нами великовозрастный и беспомощный младенец. Старый лакей Фирс раздевает его на ночь. Он привык к праздной жизни за счёт других и не умеет трудиться. В нём отчетливо проявляются беспомощность, никчёмность, бестактность, барская спесь и пренебрежение к людям («Отойди... от тебя курицей пахнет», — говорит он Яше). Он часто выглядит смешным. Можно сказать, что он является пародией на образованного дворянина, потому что ничтожен и жалок, но имеет огромное самомнение. У Гаева две страсти: он любит произносить речи и играть в бильярд. Он к месту и не к месту вставляет слова из бильярдного лексикона («Дуплет в угол... Круазе в середину»). Часто он с увлечением произносит длинные пафосные речи (например, обращаясь к шкафу) или читает слуге лекцию о декадентах. Перед нами жалкий аристократ, который сам признаётся, что «проел состояние на леденцах».

Отношение к вишнёвому саду

Вишнёвый сад для него и сестры — это их родовое гнездо, малая родина. В начале пьесы Гаев клянётся честью, что вишнёвый сад не будет продан. Но сад продан, и никто даже не вспоминает его пустых клятв. И он, и сестра единодушно отвергли спасительный вариант Лопухина. И дело не только в непрактичности и легкомыслии разорившихся дворян. Дворянство утратило не только экономическое, но и общественное положение — оно не способно, как прежде, определять пути развития страны. Их обострённое чувство прекрасного не позволяет сделать из поэтического вишнёвого сада доходное коммерческое предприятие.

ЕРМОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛОПАХИН

Характеристика

Лопухин — бывший крепостной Гаевых (его предков даже на порог в этот дом не пускали). Сумел выбиться из бедности и достичь материального благополучия без всякой посторонней помощи. Умный, предприимчивый купец, обладает огромной энергией. В нём много привлекательных черт: он помнит добро Раневской по отношению к себе, лишён агрессивности, скупости, зависти и ненависти по отношению к недавним «хозяевам жизни», не бездействует и не плачет, как его бывшие хозяева, а встаёт «в положенном часу утра» и трудится до вечера. Трудолюбие и настойчивость были сформированы в этом герое тяжёлыми условиями жизни, которые закаляли его и научили стойко бороться с трудностями. При всём при том он человек с деловой хваткой — своего не упустит. Его деловитость вытравила в нём духовность (Чеховым отмечена хищническая природа капитала). В модно одетом преуспевающем коммерсанте отсутствует подлинная культура, он часто чувствует себя ущербным и неуверенным в себе. Он живёт сегодняшним днём. Его идеи умны и практичны. Он правильно оценивает положение владельцев вишнёвого сада и даёт им практический совет, который позволил бы спасти усадьбу (разбить вишнёвый сад и землю на реке на дачные участки).

Отношение к вишнёвому саду

Лопухин покупает имение, созданное руками его предков. Он ликует: «Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на всё происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого нет ничего на свете!». На месте вишнёвого сада он хочет построить дач, чтобы внуки и правнуки увидели здесь новую жизнь. Она видится ему как торжество собственников, вырубавших старый вишнёвый сад, при котором «вишнёвый сад станет счастливым, богатым, роскошным». Способствуя экономическому прогрессу страны, лопухины вряд ли смогут уничтожить такие извечные пороки общества, как нищета, несправедливость и бескультурие, потому что они прежде всего руководствуются личными интересами наживы и выгоды. Лопухин понимает, что он не хозяин сада, а лишь владелец земли. Поэтому он и говорит: «Скорей бы». Стук топора символизирует переход от прошлого к настоящему. А будущее станет зримым, когда новое поколение посадит новый сад.

ПЕТЯ ТРОФИМОВ

Характеристика

Бедный студент-разночинец, когда-то был учителем сына Раневской. Его уже два раза увольняли из университета, поэтому все называют «вечным студентом». Он всегда голодный, больной, неухоженный, тем не менее это гордый человек с чувством собственного достоинства. Он бескорыстен и трогателен, живёт трудом, образован и умен. Он отрицает прошлое (видит несостоятельность дворянства, погрязшего в праздности и бездействии), даёт во многом верную оценку буржуазии (отмечает её прогрессивную роль в развитии экономики России, но предрекает её временность и отказывает ей в роли творца) и верит в новую жизнь, в светлое будущее: «Вперёд! Мы идём неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперёд! Не отставай, друзья!» Его мысли о будущем России во многом совпадают с чеховскими. В мечтах Трофимов обогнал время, но на деле беспомощен не меньше Раневской. В своих монологах он смело заглядывает в будущее, но не совершает никаких конкретных поступков. Его образ дан в противоречии: с одной стороны, справедливый обличитель, а с другой — «недотёпа», «облезлый барин», «вечный студент» (как видим, образ сильно снижен). Чехов не может доверить ему будущее.

АНЯ

Характеристика

Дочь Раневской, получившая обычное дворянское образование. Ей всего 17 лет, и она полна надежд, мечтаний и жизненных сил. Но в ней, конечно, много неопытности и детства и она ещё не сталкивалась с реальностью. Она выражает готовность следовать за Петей Трофимовым, увлечена его демократическими идеями. Именно в Пете и Ане Чехов воплотил черты молодёжи своего времени. Но пока неизвестно, хватит ли ей духовных сил и мужества, чтобы до конца пройти путь страданий и лишений. Сумеет ли эта девочка сохранить свою веру в прекрасное будущее? Смогут ли они с Петей вырастить новый вишнёвый сад? На эти вопросы Чехов ответов не даёт.

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ

Прошлое — Раневская и Гаев

Живут воспоминаниями о прошлом, их не устраивает настоящее, а о будущем они и думать не хотят. Раневская и Гаев — люди образованные, изящные, утончённые, полные бездейственной любви к окружающим, способные чувствовать красоту природы. Они бережно хранят память о прошлом и любят свой дом. Но ведут себя, как дети, которые закрывают глаза от страха, когда им грозит опасность. Именно поэтому они избегают разговоров о реальном плане спасения вишнёвого сада, который им предлагает Лопахин. Они надеются на чудо и ничего не пытаются предпринять, изменить, смиряясь со своей бедой и всё пустив на самотёк. Они не способны быть хозяевами своей земли.

Настоящее — Лопахин

Лопахин — яркий представитель нарождающейся в России буржуазии. Он чувствует себя хозяином жизни. Но он так и остался «мужиком» и не способен понять, что вишнёвый сад — это не только символ красоты, это своеобразная нить, связывающая прошлое с настоящим. Нельзя рубить свои корни. Но он вырубает сад, чтобы построить на его месте дачные участки. Он разрушает старое, но нового ещё ничего не создал, и неизвестно, создаст ли. Он не может стать будущим России, так как уничтожает её красоту (вишнёвый сад) ради своей выгоды.

Будущее — Петя Трофимов и Аня

17-летняя Аня — олицетворение молодости, сил, желания делать добро. Ей не жалко сада, ведь впереди жизнь, полная радостного труда: «Мы насадим новый сад, роскошнее этого». Осуществится ли её мечта? Неизвестно. А «вечный студент» Петя пытается переустроить жизнь на основе одних только идей. Да и во всём облике его есть какая-то сниженность — он «облезлый барин». Автор не может доверить ему будущее, ведь Петя даже не пытается спасти сад, его не волнует та проблема, которая волнует Чехова. В пьесе нет связи времён (лопнувшая струна — символ разрыва между поколениями). Похоже, что Чехов не видит в русской жизни героя, который стал бы настоящим хозяином вишнёвого сада.

11-й класс

М. ГОРЬКИЙ

Ранние романтические произведения

Романтизм Горького совмещает в себе и традиционные, и новые приёмы. Сюжет его романтических произведений строится на основе противостояния двух идей, одна из которых несёт ярко выраженную положительную оценку. Герои ранних произведений Горького, даже погибая, остаются победителями. С самого начала произведения такие герои композиционно выделены и противопоставлены остальным («они стремятся жить, а не примиряться»). Это проявляется в их речи, стремлении к «вольной природе», в конфликте с обществом. Всё это говорит об их сходстве с романтическими персонажами XIX в. В то же время герои Горького наделены новыми чертами: чертами «людей дна» (автор стремится к реалистическому описанию действительности).

Герои этих произведений — люди «с солнцем в крови»

Это красивые, сильные, гордые, мятежные личности, ищущие правды и справедливости в окружающей действительности. Центральный образ каждого из таких произведений — образ героического и свободного человека, готового к самоотверженному подвигу во имя блага народа. Красивые люди — благородная цель.

Изображение и роль пейзажа

Мятущийся и свободный дух героев подчёркнут великолепием природы. Автор изображает могучие стихии и величественные пейзажи: моря, горы, небо, степь и т. д. Здесь всё полнозвучно, ярко, нет полутонов. Картины природы не только обрамляют содержание и являются фоном, они — составная и существенная часть содержания. Описание природы не только украшает повествование, но и позволяет автору переходить от темы к теме, даёт простор читательской фантазии, подчёркивает красоту авторской речи.

«МАКАР ЧУДРА» (1892)

первое романтическое произведение М. Горького

Композиция и содержание

Композиция — рассказ в рассказе. Старый цыган Макар Чудра рассказывает легенду о Радде и Лойко. Эта красивая легенда рассказывает о любви двух исключительных героев. Радда потребовала от гордого Лойко поклониться ей в ноги перед всем табором и поцеловать ей правую руку. За это она обещала стать его женой и дарить ему поцелуи и ласки. Но Лойко ударил Радду ножом. «А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих чёрных волос, улыбаясь сказала: „Я знала, что ты так сделаешь!“ — ... да и умерла...». Отец Радды отправил Лойко «догонять Радду», и свою смерть Лойко принял как должную.

Макар Чудра — рассказчик

Необычна и колоритна фигура старого цыгана. Говорит он почти афоризмами. В рассказанной им легенде декларируется его основная жизненная позиция: более всего он ценит свободу. О свободе он говорит поэтично и красиво, считая, что мало кто может оценить её по достоинству.

Исключительные герои — исключительная любовь

Чудра называет Лойко и Радду «орлом и орлицей». Портрет Лойко дан в образных преувеличениях: «Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звёзды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конём. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь!». Портрет Радды дан в романтических сравнениях: «Может быть, её красоту можно бы на скрипке сыграть, да и тому, кто эту скрипку как свою душу знает». Оба, и Лойко и Радда, не дорожили своей жизнью, для них превыше всего — свобода. Говорит Радда своему возлюбленному: «Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А ещё я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя». Свобода для этих людей оказалась выше любви, и герои принесли ей в жертву свою любовь.

«СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ» (1894)**Композиция и главная идея**

Композиция — рассказ в рассказе. Рассказ разделён на три части: I — легенда о Ларре, II — рассказ старухи Изергиль о своей жизни, III — легенда о Данко. Обрамление рассказа: лето, юг, море — фон, на котором изображены красивые мужчины и женщины, их жизнь сливается с жизнью природы. Главная идея: романтизм существует не только в легендах, но и на земле, поэтому рассказ о жизни Изергиль расположен между легендами. Легенды рассказывают о героях, имеющих диаметрально противоположные жизненные позиции.

Образ Ларры — сына орла и женщины

Главные черты Ларры — гордость и уверенность в своём превосходстве. Но они оказались не силой героя, а его слабостью. Ларра, которому люди якобы не нужны, не выдерживает испытания одиночеством. В понимании Горького, только любовь к людям, к родной земле, к своему делу даёт человеку силу в жизненных испытаниях. Ларра захотел «остаться целым», т. е. он ничего никому не хочет отдавать, не хочет любить. Он наказан бессмертием и вечными странствиями без любви. В образе Ларры воплощена крайняя степень индивидуализма.

Образ Данко

В этот образ вложена гуманистическая идея о человеке, который всего себя отдаёт служению людям. Данко — «молодой красавец», решительный и смелый. Чтобы вывести свой народ из тьмы к счастью, он приносит в жертву себя. Во имя любви к людям вспыхнуло его горячее сердце огнём желания спасти их. Разорвал Данко руками грудь и вырвал своё пылающее сердце, которое ярким светом осветило людям путь. Люди не только вышли из тьмы, они вновь стали прежними: сильными и смелыми. «Осторожный человек» незаметно растоптал угольки от горящего сердца Данко. Видимо, память о честном и мужественном юноше всегда заставляла бы людей вспоминать о собственной трусости и нравственной низости. Самоотверженное служение людям противопоставлено индивидуализму Ларры. Ларра использует свою силу во зло людям, поэтому, даже обретя бессмертие, страдает. Данко отдаёт свою жизнь людям, поэтому, даже умирая, испытывает истинную радость.

«ПЕСНЯ О СОКОЛЕ» (1895)

Главная идея и главный образ

«В жизни всегда есть место подвигам» — утверждал Горький (слова старухи Изергиль). Идею подвига, возвышенного и облагораживающего, он вложил в это произведение. Сокол — олицетворение борца за народное счастье. Его главные черты — храбрость, презрение к смерти, ненависть к врагу. В его образе воспето «безумство храбрых» — «мудрость жизни». Автор противопоставляет людей, предпочитающих высокие устремления, битву, обывателям со спокойным и сытым существованием. Для Сокола счастье — в битве с врагом, его любимая стихия — небо, высота, простор. Удел Ужа — тёмное ущелье, где «тепло и сыро».

Изображение и значение пейзажа

В начале и в конце «Песни о Соколе» автор даёт изображение пейзажа — так называемое обрамление: описание прекрасной летней ночи на берегу моря. На этом фоне старый Рагим рассказывает песню. Обрамление подготавливает читателя к восприятию и пониманию мудрости в песне Рагима. Оно также расширяет рамки произведения: показывает, как прекрасна жизнь и каким мелким и ничтожным на её фоне видится мирок людей, подобных Ужу. Лишь люди, подобные Соколу, достойны того, чтобы о них складывали песни. Пейзаж одухотворён: море, небо, горы — всё дышит, говорит. Природа у Горького таит в себе мудрость, знание самых сокровенных тайн жизни.

Афоризмы

«Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет».
«Рождённый ползать — летать не может!», «Земли творенье — землёй живу я»,
«Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

«ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТИНИКЕ»

Главная идея и главный образ

В этом произведении автор, предчувствуя приближение революции, радостно восклицает: «Пусть сильнее грянет буря!» Буревестник — воплощение героизма. Он противопоставлен глупому пингвину, гагарам и чайкам, которые стонут и мечутся перед бурей. «Только гордый Буревестник реет смело и свободно над ревущим гневом морем».

Журнал «Жизнь», который напечатал это произведение, был закрыт.

ПЬЕСА «НА ДНЕ»

История создания и название. Написана в 1902 г. для труппы Московского Художественного общедоступного театра. Горький отмечал, что пьеса — итог его почти 20-летних наблюдений над миром «бывших людей». Первоначально пьеса называлась «Ночлежка», потом — «Без солнца». В названии «На дне» заложен глубокий смысл. Люди, которые попали на «дно», уже никогда не поднимутся к свету, к новой жизни.

Новаторство. Впервые перед зрителем предстал невиданный до сих пор мир бродяг, воров, проституток, а в нём отразился тот мир, откуда были извергнуты эти люди. Изображение этого страшного мира — обвинительный акт против несправедливого общественного строя. Мрачный быт костылёвской ночлежки изображён как воплощение социального зла.

Жанр. Горький изображает сознание людей «дна». Сюжет разворачивается не столько во внешнем действии — в обыденной жизни, сколько в диалогах героев. Именно разговоры обитателей ночлежки определяют развитие драматургического конфликта. Действие пьесы переведено во внесобытийный ряд — это характерно для жанра *философской драмы*.

Проблематика. Пьеса продолжает тему униженных и оскорблённых в русской литературе. В центре — спор о человеке. Главное в этом споре — проблема правды и лжи: надо ли воспринимать жизнь такой, какая она есть на самом деле (со всей её безысходностью для персонажей «дна»), или жить иллюзиями. Горький ставит в этой пьесе философский вопрос: что лучше — истина или сострадание?

Два уровня конфликта. Каждое драматическое произведение имеет два уровня конфликта: один лежит на поверхности и выражается в противостоянии персонажей, а другой — внутренний, обычно философский. В пьесе на поверхности лежит социальный конфликт: общество виновато в существовании «дна». Философский конфликт ставит вопрос: «Что важнее для человека — ложь или правда?».

Обитатели ночлежки

Перед нами все слои общества

Подробные биографии этих людей не даны, их судьбы обозначены несколькими словами. Обитатели «дна» выброшены из жизни в силу условий, царящих в обществе. Но все социальные конфликты, которые привели их на «дно», не являются основой драматургического конфликта — мы наблюдаем лишь их результат. Люди изуродованы, сломлены жизнью и обречены на гибель, хотя каждый из них достоин лучшей участи. В подвале, похожем на пещеру, живут совсем ещё не старые люди: самому старшему, Бубнову, 45 лет, сапожнику Алёшке 20 лет, а умирающей Анне всего 30. Перед нами — глубоко страдающие и одинокие люди. Каждый замкнут в своём горе и ведёт о нём нескончаемый рассказ, не слушая никого и не надеясь быть услышанным.

Разорившийся дворянин Барон. Всё его достояние — воспоминания о былом величии своего рода. Живёт за счёт Насти, но её слёзы и фантазии лишь забавляют его. Издевается над всеми и быстро теряет человеческий облик.

Слесарь Клеп и его умирающая жена Анна. Попал на «дно», потеряв работу. Мечтает выбраться из ночлежки и заняться честным трудом. Мечта о другой жизни связана у него с освобождением, которое принесёт ему смерть жены. Умирающая Анна постоянно тревожится о том, «как бы больше другого не съест».

Актёр. Когда-то играл на сцене и носил звучную фамилию Сверчков-Задунайский, а теперь спился. Живёт воспоминаниями о прекрасном. Из всех ночлежников отличается тонкой душевной организацией.

Настя. Страстно мечтает о большой и настоящей любви.

Торговка пельменями Квашня. Тешит себя иллюзиями, что она свободная женщина.

Вор Васька Пепел. Сын вора. Родился в тюрьме и обречён идти по этой дороге. Но он жаждет правильной жизни: мечтает жениться на Наташе, уйти из-под власти Василисы (жены Костылёва, хозяина ночлежки), подбивающей его на убийство мужа.

Шулер Сатин. Попал на «дно», после того как отсидел в тюрьме за убийство (не веря в правосудие, отомстил негодяю, погубившему его сестру).

Картузник Бубнов. Ушёл из дома в ночлежку «от греха подальше», чтобы не убить жену и её любовника. Признаётся, что ленив и пьяница.

Содержатель ночлежки Костылёв, его жена Василиса, полицейский Медведев. Эти люди недалеко ушли от обитателей ночлежки.

Странник Лука

Образ Луки

Двойственность образа начинается с его имени. Странник носит имя одного из четырёх канонических евангелистов. Имя Лука означает «светлый», и в то же время ассоциируется со словом «лукавый» (эвфемизм слова «чёрт»). Попав в ночлежку, странник не отвечает на грубости, умело обходит неприятные для него вопросы, готов подмести вместо кого-то пол. Он быстро находит подход к каждому ночлежнику. В каждом он видит человека, открывает их светлые стороны, вселяет в людей веру в лучшее. Лука пытается бескорыстно помочь каждому, заронить веру в себя, пробудить лучшие стороны натуры. Всё это производит переворот в жизни ночлежников. Образ Луки долгое время оценивался литературоведами как однозначно отрицательный. Он обвинялся в равнодушии к людям, которых обманывал, и в том, что проповедует жалость и милосердие вместо призыва к борьбе за радикальные изменения в жизни. До сих пор этот персонаж вызывает ожесточённые споры.

Роль Луки в судьбе ночлежников

Он выполняет роль утешителя, старается дать погибающим людям хоть какую-то надежду, хоть какое-то облегчение. Каждый из обитателей ночлежки ищет опору в уходе от жестокой реальности, и Лука даёт им эту опору:

— *Анне* обещает после смерти жизнь в раю, где она отдохнёт от земных страданий (и она умирает с верой);

— *Пеплу* с *Наташей* советует начать новую жизнь в золотой стране Сибири. Один раз он уже предотвратил убийство Пеплом Костылёва и понимает, что добром это не кончится, потому и советует им уехать поскорее. (И Пепел действительно попадает в Сибирь, но не как вольный поселенец, а на каторгу за убийство Костылёва.);

— *Актёру* сообщает о лечебницах, где лечат алкоголиков. Он уговаривает его воздержаться от пьянства. (Актёр повесился, сознавая невозможность взять себя в руки.);

— *Настю* уводит из её грязного прошлого и настоящего в мир «чистой любви». (Свои мечты она заимствует из книги «Роковая любовь».)

Лука — не просто утешитель. Одним из идейных центров пьесы становится его рассказ о том, как он спас двух беглых каторжников. Главная мысль этого рассказа в том, что спасти человека и научить добру может не насилие, не тюрьма, а только добро: «Человек может добру научить... Пока верил человек — жил, а потерял веру — удавился».

Последнее событие пьесы — смерть Актёра — подтверждает эти слова Луки.

Три философии — три ответа на главный вопрос пьесы

Философия Луки

Лука верит в человека, в любого. Для него все хороши, и «чёрненькие, и беленькие». Лука — носитель философии веры. Суть его философии в том, что вера может изменить реальную правду, так как она помогает уйти от ужасной реальности в мир прекрасных иллюзий. Правда Луки выражается простой формулой: «Во что веришь — то и есть».

Философия Сатина

Принято считать, что главный оппонент Луки в споре о правде — Сатин. Он действительно произносит слова: «Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека». Но именно Сатин заступает за Луку, запрещает говорить про старика плохо и произносит свой знаменитый монолог о человеке, воплощая в жизнь идеи Луки. Сатин говорит, что Лука подействовал на него, «как кислота на старую и грязную монету». Сатин верит не в человека, слабого и маленького, а в человечество. Вместо «любви к ближнему» он предлагает «любовь к дальнему», к абстрактному человеку, человеку мечты. В этом проявляются ницшеанские взгляды, которые в то время разделял Горький.

Философия автора

Автор решительно спорит с Лукой, доказывая, что жить в плену иллюзий нельзя, а прозрение всегда трагично. А самое страшное — что человек может примириться со своей беспросветной жизнью, согласиться терпеть. Такого примирения, по мнению Горького, допускать нельзя. Спор писателя с Лукой — это во многом спор его с самим собой. Недаром современники вспоминали, что по своим человеческим качествам Горький был во многом близок к этому утешителю. Композиция пьесы разоблачает философию Луки: острые драматические события опровергают утешительную роль Луки, а сам Лука задолго до финала тихонько исчезает.

Получается, что однозначного ответа на философские вопросы пьесы нет.

А. И. КУПРИН

ЧЕРТЫ РЕАЛИЗМА И РОМАНТИЗМА

Реалистические черты в изображении действительности

- Социальная типизация персонажей
- Интерес к подробностям быта
- Индивидуализация характеров
- Углублённое изображение внутреннего мира человека

Черты романтизма

- Романтична сама тема любви, тем более в её трагическом звучании. Любовь для Куприна — это спасительная сила, оберегающая человека от пошлости, дающая смысл и оправдание всему его существованию.
 - Писатель выбирает экзотическое место действия (в повести «Олеся» — Полесье, в «Гранатовом браслете» — Крым).
 - Пейзаж выполняет самые различные роли (например, в начале рассказа «Гранатовый браслет» пейзаж выполняет роль экспозиции); очень часто он бывает фоном или обрамлением, неся на себе эстетическую нагрузку; рассказывает о внутреннем мире героев, дополняя их психологическую характеристику; выражает отношение автора к своим персонажам.
 - Автор использует мистические и сказочные мотивы (это и необычные способности Олеси и её бабки, и сходство бабки Олеси с Бабой Ягой, а их избушки — с избушкой на куриных ножках).
 - Некоторым предметам Куприн придаёт особый, символический смысл (коралловые бусы Олеси, старый молитвенник, гранатовый браслет, алая роза).
 - Последняя глава рассказа «Гранатовый браслет» написана ритмизованной прозой — она напоминает стихотворение в прозе.
- Все эти романтические черты придают высокий смысл произведениям Куприна о любви.

«Любовь — всегда трагедия...»

Любовь в повести — трогательное и проникновенное чувство, страстное, всецело завладевающее человеком. Оно позволяет проявиться лучшим свойствам души, озаряет её светом доброты и самопожертвования. Но любовь у Куприна — почти всегда трагедия.

ПОВЕСТЬ «ОЛЕСЯ» (1898)

Краткое содержание

Заблудившийся во время охоты городской интеллигент Иван Тимофеевич встретил в лесу девушку. В любви «дикарки» и цивилизованного героя с самого начала чувствуется обречённость. Несмотря на взаимность, силу и искренность их чувства, они расстаются — оказываются слишком разными людьми.

Олеся

Красивая девушка с длинными волосами цвета крыла ворона, придававшими особую нежность её белому лицу. В больших чёрных глазах искорки остроумия. Всё в ней говорит о её неординарности, свободолюбии, непохожести на обыкновенных девушек. В её внешности, речи, поведении есть что-то колдовское. Её всегда преследовала слава ведьмы. Ей с бабушкой пришлось жить в лесу, подальше от людей. Враждебное отношение людей воспитало в ней удивительную душевную силу. Она выросла вдали от цивилизации, в гармонии с природой, никогда не посещала церковь (считала, что волшебная сила дана ей не от Бога). Полюбив, попыталась приказать себе не любить, но стоило ей разлучиться с Иваном Тимофеевичем на две недели, как она поняла, что любит его сильнее прежнего. «Разлука для любви — то же, что ветер для огня: маленькую любовь тушит, а большую раздувает ещё сильнее». Олеся отдаёт себя любви всю, любит искренне и нежно. Её любовь жертвенна — ради неё она не побоялась пойти в церковь, пережила унижение, когда на неё напали местные крестьянки и закидали её камнями. Жестоко избитая Олеся уходит не потому, что опасается их мести, а потому, что понимает несбыточность своей мечты и невозможность счастья. Она уезжает без прощания, оставив на память о себе лишь бусы.

Иван Тимофеевич

Его поразила не только оригинальная красота Олеси — он почувствовал её необычность. Восхищение переросло в любовь. Олеся по его просьбе гадала ему и предсказывает, что жизнь у него будет невесёлая, никого он сердцем не полюбит, так как оно у него холодное и ленивое. И он принесёт много горя и позора той, которая полюбит его. Всё это сбывается. И хотя он искренне и серьёзно хотел связать свою судьбу с Олесей, но проявил нечуткость, бестактность, которые обрекли её на позор и гонение.

РАССКАЗ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (1910)

Тема любви. Рассказ посвящён одной из главных тем всего творчества Куприна — теме бескорыстной, возвышенной, романтической любви. Писатель рассказывает о любви, которая повторяется «только один раз в тысячу лет». По Куприну, любовь — всегда трагедия. Но трагичность любви лишь подчёркивает её красоту.

Тема «маленького человека». Писатель развивает также традиционную для русской литературы тему «маленького человека». Тихий, скромный и незаметный чиновник со смешной фамилией Желтков оказывается человеком, нисколько не уступающим в благородстве великосветским аристократам. Любовь в его жизни стала не только страданием и единственным смыслом жизни — она возвысила его. Силой своей любви он поднимается над мелочной суетой и условными приличиями в обществе и вырастает в трагического героя. Перед нами человек, обладающий великим талантом любви.

Из истории создания. В основе рассказа лежит реальная курьёзная история любви скромного небогатого человека к светской даме. Частный случай опоэтизирован писателем, стал настоящим гимном любви. Трагического финала в реальной жизни не было тоже.

Эпиграф. Эпиграф у рассказа необычный: первая строчка из второй части сонаты Бетховена, «Аппассионаты». Структуру рассказа можно соотносить со структурой музыкального произведения. Можно сказать, что на протяжении 13 глав в содержании рассказа чередуются различные ритмы, темпы, темы.

Название. В названии заключён символ безнадежной, восторженной, бескорыстной и благоговейной любви главного героя. Своей возлюбленной в день её именин он дарит самое дорогое, что у него есть — фамильную драгоценность. Внешне браслет выглядел безвкусной безделушкой: «золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами». Но по старинному преданию, сохранившемуся в его семье, «браслет имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжёлые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти».

Построение и содержание рассказа

Экспозиция. Спокойное и благоразумное существование главной героини. Рассказ начинается с пейзажного изображения, которое задаёт спокойный, медленный ритм — это экспозиция. Графиня Вера Николаевна Шеина ведёт привычное, словно дремотное существование: любовь к мужу давно переросла в дружбу, детей нет. Описание её жизни оттенено холодноватым осенним пейзажем засыпающей природы: «Деревья успокоились, бесшумно и покорно роняли жёлтые листья».

Завязка действия. Подарок на именины — гранатовый браслет. Постепенно ритм убыстряется: на именины к Вере Николаевне съезжаются гости. Тревога закрадывается неожиданно: суеверная аристократка вдруг отмечает, что гостей тринадцать. Появляется мотив отрицания настоящей любви: среди гостей нет людей, счастливых в любви. Тревога нарастает, когда именинница получает в подарок гранатовый браслет от влюблённого в неё чиновника, который подписал своё поздравление буквами Г. С. Ж. Ритм повествования меняется: героиню охватывает мучительное ожидание несчастья.

Развитие действия. Роль детали в изображении психологического состояния героини. Ощущение неустойчивости, несуразности автор вводит через необычные запахи, которыми привычные окружающие предметы никогда не обладали: морская вода пахнет резедой, стручки левкоя — капустой, гроздь винограда — клубникой, белая акация — конфетами. Всё это усиливает напряжение. Читателю уже ясно: несмотря на устроенный быт и гладкость в отношениях с мужем, Вера не знает, что такое любовь.

Развитие действия. Рассказ генерала Аносова. Главная тема звучит в рассказе генерала Аносова. На откровения Веры, которая призналась, что какой-то человек «начал преследовать её своей любовью ещё за два года до её замужества», генерал заметил: «Может быть, твой жизненный путь... пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины».

Развязка событий. События нарастают, и темп и ритмы убыстряются. Муж и брат Веры приходят к Желткову с требованием оставить её в покое, а развязка происходит на следующий день: из газеты Вера узнаёт о загадочном самоубийстве чиновника Г. С. Желткова.

Кульминация — звучание главных аккордов рассказа. Княгиня Вера прощается с застрелившимся Желтковым. Это их единственное свидание. И это прощание — поворотное событие во внутреннем состоянии героини: она поняла, «что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо неё». Под звуки «Аппассионаты» Бетховена, которую Желтков завещал ей прослушать, в душе Веры звучат слова человека, любившего её больше жизни: «Да святится имя Твое!..»

Эмоциональная волна, нарастающая на протяжении всего рассказа, достигает предельной высоты. Под звуки гениальной музыки происходит удивительное соприкосновение душ, из которых одна слишком поздно поняла другую.

И. А. БУНИН

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ИДЕИ

Тема уходящего патриархального прошлого России

Начало 1900-х годов. Наиболее яркое выражение проблемы крушения всех устоев дворянского общества представлено в рассказе «Антоновские яблоки». Писатель идеализирует дворянский уклад жизни, сожалеет об уходящем прошлом России. Лучшие воспоминания Бунина о прежней жизни пропитаны запахом антоновских яблок. Он хочет верить, что уходящая в прошлое дворянская Россия всё-таки сохранит свои национальные корни.

Критика буржуазной действительности

Середина 1910-х годов. Меняется проблематика рассказов. Рассказ «Господин из Сан-Франциско» — яркий пример этого периода, продолживший традицию Л. Н. Толстого изображать болезнь и смерть как важнейшие события, выявляющие истинную цену личности. Наряду с философской линией Бунин разрабатывает социальную проблематику, связанную с критическим отношением к бездуховности буржуазного общества, к возвышению технического прогресса в ущерб внутреннему совершенствованию. Бунин не принимает буржуазную цивилизацию в целом. Пафос рассказа заключается в ощущении неотвратимой гибели этого мира. Господин — это собирательный образ американского буржуа. Бунину было важно подчеркнуть мысль о ничтожности могущества человека перед лицом смерти. Всё накопленное богатство бессильно перед вечным законом. Значит, смысл жизни в чём-то другом. Тема смерти получила в творчестве Бунина различное звучание: это и гибель России, и смерть отдельного человека. Но Бунин считает смерть ещё и источником очищающей силы («Преображение», «Митина любовь»).

Тема любви

Рассказы цикла «Тёмные аллеи», говорил Бунин, «это самое лучшее и оригинальное, что я написал в своей жизни». Большинство рассказов были написаны в годы Второй мировой войны и немецкой оккупации Франции, в условиях нищеты, душевных страданий и дум о смерти. Главной радостью и спасением стала для Бунина работа над рассказами этого цикла. Все эти рассказы — о любви.

РАССКАЗ «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»

Герой рассказа

- Герой, безымянный миллионер, олицетворяет человека буржуазной цивилизации. Автор не называет его по имени, поскольку именно в этом суть образа. Сам он считает себя господином и упивается своим положением. Он может пользоваться всеми благами, которые гарантирует ему его статус.
- Во внешности героя подчеркнуты богатство и неестественность: «серебряные усы», «золотые пломбы зубов», его крепкая лысая голова сравнивается со старой слоновой костью. Описание сопровождается авторской иронией.
- Человеческое начинает проявляться в господине только после смерти: «черты его стали утончаться, светлеть».
- После смерти резко меняется отношение к нему окружающих (прислуга, трепетавшая перед живым господином, издевательски смеётся над мёртвым).
- В господине и при жизни не было ничего духовного. Его цель стать богатым осуществилась, но он не стал от этого счастливым. Могущество «господина» оказалось призрачным.

Образы-символы

В рассказе много аллегорий, ассоциаций, символов. *Корабль «Атлантида»* — символ цивилизации. Возникают ассоциации с затонувшим мифическим континентом и с погибшим «Титаником».

Море — весь остальной мир, бушующий, но никак не касающийся героя. Много библейских аллегорий. Это *трюм корабля*, который можно сравнить с преисподней. Это люди, работающие у гигантской топки корабля, которую автор называет «девятым кругом ада». Автор намекает, что господин из Сан-Франциско продал душу дьяволу за земные блага. Пароход, разделённый на верхние этажи, трюмы и палубы — слои общества. Все развлечения пассажиров нужны лишь для искусственного возбуждения аппетита. «Путешественники» не слышат злобного воя сирены, предвещающего гибель, — его заглушают звуки прекрасного струнного оркестра.

Основная мысль

В рассказе постепенно нарастает тема конца сложившегося миропорядка и неизбежной гибели буржуазной цивилизации. Острое чувство кризиса этой бездуховной цивилизации сочетается с философскими размышлениями о жизни, человеке, смерти и бессмертии.

ЦИКЛ РАССКАЗОВ «ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ» (1937—1945)

Своеобразная «энциклопедия любви»

Это рассказы о самых различных оттенках любви. Любовь — *поэтическое возвышенное переживание* в рассказах «Руся», «Поздний час», «Холодная осень». Любовь — *противоречивое жестокое чувство* в рассказе «Муза», просто *чувственное влечение* в рассказах «Кума», «Начало». Необузданный животный инстинкт, яростная страсть переданы в рассказах «Барышня Клара», «Железная смерть». Цикл включает в себя 40 рассказов.

«Философия любви» Бунина

Для Бунина любовь — всегда тайна, великая, непознаваемая и неподвластная разуму человека. Об этих прекрасных, но «тёмных» (часто мрачных и жестоких) аллеях любви он писал всегда. Но никогда даже взаимная любовь в произведениях Бунина не переходит в супружество — он останавливает её на высшем взлёте. Соединить жизни любящих, считает Бунин, — значит убить Любовь, превратить праздник в будни. Если герои рассказа стремятся соединить свои жизни, то возникают неожиданные обстоятельства (разражается война, происходит катастрофа, наступает смерть героев и т. п.). Главную роль в любви играют женщины. Женские характеры у Бунина очень разнообразны: увядающая, но красивая, гордая и верная любви Надежда («Тёмные аллеи»); экстравагантная, смелая и жестокая в любви ветреница («Муза»); рано созревшая и наделённая талантом любви девочка («Натали»); по-восточному таинственная, непонятная даже самой себе безымянная красавица («Чистый понедельник»).

Новаторство Бунина

До Бунина о любви так не писали. Новаторство его в том, что он сочетает в своих рассказах современную откровенность в показе чувств с классической ясностью и совершенством языка. Открыто, подробно и тонко он рассказывает об интимных человеческих отношениях, но не переходит грань, за которой высокое искусство превращается в натурализм. Писатель находит те единственно нужные слова, которые не опошляют и не принижают чувства, а каждый раз заново открывают любовь как чудо.

Рассказ «Тёмные аллеи»

Старый военный приезжает ненастной осенью на постоянный двор и не сразу узнаёт в хозяйке служившую когда-то в господском доме девушку, которую он в молодости любил и которая любила его. Надежда 30 лет продолжала его любить, не выходя замуж. А Николай Алексеевич понял, что потерял в этой женщине самое дорогое, что имел в жизни.

Рассказ «Холодная осень»

Воспоминание безымянной женщины об одном сентябрьском вечере 1914 г. Она вспоминает, как её жених, уезжая на фронт, приехал с ней проститься. Через месяц его убили. В её жизни были разные испытания: революция, голод, служба в добровольческой армии, замужество, потеря всех близких, одиночество на чужбине. Но оказалось, что в её жизни был только тот холодный осенний вечер... остальное — «ненужный сон».

Рассказ «Чистый понедельник»

Героиня рассказа стоит перед выбором между любовью к Богу, чистой и непорочной, и любовью к мужчине, греховной и нечистой. В Чистый понедельник, 1-й день Великого поста, они стали близки, а наутро расстались. Она написала, что собирается постричься в монахини, просила её не искать. Он долго пропал по кабакам, а через два года после того Чистого понедельника случайно увидел её в веренице инокинь. Она тоже будто почувствовала его присутствие в темноте.

Рассказ «Натали»

Героя рассказа всю жизнь преследовала роковая любовь. Но, соединившись, влюблённые наслаждались своим счастьем недолго; ведь, по мнению Бунина, любовь не может длиться долго.

Рассказ «В Париже»

История случайной встречи и короткой любви бывшего белогвардейского генерала белого движения и молодой женщины, работавшей то продавщицей, то официанткой. До этой встречи они были одиноки, а их жизнь пуста и бессмысленна. Она переехала к нему, и он забыл свои разочарования в женщинах (из-за измены молодой жены). Он уговорил открыть на своё имя счёт в банке и поместил туда все сбережения. А на третий день Пасхи он умер в вагоне метро, читая газету.

С. А. ЕСЕНИН

РУСЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ

«Чувство Родины — основное в моём творчестве» (С. Есенин).

В ранней лирике поэта ещё не звучат социальные мотивы — чувство Родины выражено в любви к родной природе. В этот период Родина для Есенина — это село Константиново. Конечно, образ Родины со временем менялся, как изменялись сама жизнь в стране и её облик. Незыблемыми ценностями для поэта всегда оставались: русская природа, русские люди и счастье «дышать и жить» всем этим.

«Страна берёзового ситца» — изображение русской природы.

В стихах Есенина изображены пейзажи милой его сердцу среднерусской полосы. Есенин писал: «Россия — какое хорошее слово. И „роса“, и „сила“, и синее что-то». Он представлял Русь синей и связывал этот образ с небесами и водной гладью: *Не видать конца и края — / Только синь сосёт глаза.* Используя приём олицетворения, поэт уподобляет природу живому существу. Подобно человеку, природа у него поёт, плачет, грустит и радуется: *Тихо в чаще можжевеля по обрыву. / Осень — рыжая кобыла — чешет гриву.* Лирика Есенина отличается откровенностью, эмоциональностью, напевностью (многие стихи положены на музыку), в ней ощущается глубокая связь с русским фольклором.

Основные образы. Образы природы многообразны: закат и восход солнца, берёзки, клёны, топи болот и т. д. Они очень красивы: здесь всем знакомые «синий плат небес» и «роща золотая», «малиновое поле» и кудри берёз, заледенелый клён и речные заводи. Поэт использует неожиданные сравнения и метафоры: «Осень — рыжая кобыла»; «принакрылась снегом, точно серебром»; «выткался на озере алый свет зари»; «задрожало зеркало затона»; «кудрявый сумрак за горою»; «взвенивает лес». Подсчитано, что у Есенина более полусотни удивительных образов луны (месяца). Поэт чувствует себя частью родной природы и готов слиться с ней навсегда: «Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных».

Отражение крестьянского быта. В стихах отразились древние русские традиции, сказки и песни, диалектные слова. В зарисовках есть и грустные нотки: поэт рассказывает о тяжёлой жизни деревни, о ветхих избушках и заброшенных церквях. Деревня стала для Есенина религией навсегда, а русская изба — своеобразным храмом. Он готов отказаться от библейского рая во имя своей Родины: *Если крикнет рать святая: / «Кинь ты Русь, живи в раю!» / Я скажу: «Не надо рая, / Дайте родину мою».*

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 1914—1917 гг.

«В хате» (1914). Каждая строчка этого стихотворения наполнена деталями крестьянского быта:

*Вьётся сажка над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц...*

Видно, как трепетно относится поэт ко всем этим деталям и подробностям. И свою любовь к русской деревне он пронесёт через всю жизнь, через всё творчество.

*Изба крестьянская,
Хомутный запах дёгтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет,
Как хорошо,
Что я сберёг те
Все ощущения детских лет.*

Нет ярких красок, вычурных образов, всё очень обыденно, достоверно, даже непозитично («тараканы лезут в паз»), но стихи притягивают. И не только меткостью зарисовок, но главное — задушевностью интонации.

«Гой ты, Русь моя родная...» (1914). Стихотворение вошло в первый сборник поэта «Радунница». В нём есть всё, что характерно для ранней лирики Есенина: не совсем понятные городскому читателю слова («зелёные леги» — полевые полосы, «корогод» — хоровод) и обилие религиозной символики («рать святая», «хаты — в ризах образа», «короткий Спас»). Картина воспринимается как бы глазами «захожего богомольца», и мы ощущаем настроение просветлённого восторга. Окунуться в атмосферу чистой радости, которая наступает после праздничной церковной службы, поэт помогает читателю разными средствами.

В стихах присутствует звуковой ряд: слова «звонно», «гудит», «прозвенит» создают иллюзию разносящегося колокольного звона. А деревенская изба уподобляется иконе: «хаты — в ризах образа». Это ключевой образ, в котором некрашенные стены как тёмный лик святого, окна как глаза, соломенные крыши как золотые ризы, обрамляющие икону. Есенин использует цветопись: «Только синь сосёт глаза» (то есть как бы впивается в глаза). Если синий цвет назван, то золотой присутствует скрытно: соломенные крыши хат, налитые яблоки, мёд, жёлтая стерня на сжатых полях, тополя с пожелтевшей листвой и др.

Праздничное состояние души — и у лирического героя, и у крестьян («гудит... весёлый пляс», «девичий смех»), и в природе. Поэт находится в гармонии с собой, с природой, и другого счастья ему не надо.

«Топи да болота...» (1914). В этом стихотворении поэт изобразил осеннюю рязанскую природу. Но грустные картины засыпающей природы не беззвучны: «тенькает синица», «взвенивает лес», «гомон косарей», «посвист ветряной» и др. Есенин слышит природу. Ощущается связь с фольклором: в стихотворении широко используются метафоры — олицетворения, характерные для устного народного творчества («лесные кудри», «плат небес»), хорошо видна связь с языческой мифологией славян, в которой дерево объединяет всё сущее на земле: корнями уходит в почву, кроной в небеса, а ветками-руками обнимает мир. И у Есенина «елям снится», «слушают ракиты». Природа и Родина для Есенина — одно и то же, и картины природы в его стихах не абстрактно-обобщённые, а конкретные. А «забытый край», даже грустный и невзрачный, всё равно неотделим от души поэта.

«Чары» (1915). В творчестве Есенина невозможно выделить стихи о Родине в особый раздел. Всё, написанное им, проникнуто «чувством Родины». Мы называем его национальным поэтом не только потому, что он писал о русской природе, что язык его стихов прост и понятен, но и потому, что каждый человек в России хоть однажды переживал те же чувства, что и Есенин (поэт выразил национальный характер, национальные мечты и настроения). О любви он писал уже в самых ранних стихах. Истоки этих стихотворений — в проявлении чувств поэта ко всему земному. Любимая часто представлена в образе природы, как в этом стихотворении: *«В цветах любви весна — царевна / По роще косы расплела»*. А природа вся пронизана любовью: *«И я, как страстная фиалка, / Хочу любить, любить весну»*.

«Не бродить, не мять в кустах багряных...» (1916). Перед нами один из шедевров любовной лирики Есенина. Поэт восстанавливает в памяти облик любимой девушки, поддавшись воспоминаниям. Простые сравнения построены на уподоблении природе: девушка похожа на розовый закат, лучиста и светла, как снег. Метафоры также соотносят любимую с природой: «со снопом волос своих овсяных», «зёрна глаз». Образ любимой слит с природой и лишён конкретных, индивидуальных черт. Это не потому, что юношеское увлечение позабылось — просто внешние приметы растаяли, а ощущение «светлой тайны» осталось навсегда, ведь чувство первой любви никогда не умирает в душе. В этом стихотворении ярко проявился особый дар поэта увидеть знакомое явление природы с неожиданной стороны: *В тихий час, когда зоря на крыше, / Как котёнок, моет лапкой рот.*

«Нивы сжаты, рощи голы...» (1917). Первая строфа стихотворения передаёт настроение осенней грусти: нарисована картина среднерусской природы, замершей в ожидании зимы. Во второй строфе говорится о том, что хотя пока ещё по-осеннему невзрачно, но скоро наступит зима (даже «взрытая дорога» об этом мечтает). А завершает стихотворение яркая метафора: *Рыжий месяц жеребёнком / Запрягался в наши сани*. Настроение переходит от грусти к светлому нетерпеливому ожиданию, даже восхищению. У Есенина проявляется крестьянское миропонимание — с одушевлением природы и зверья, с осознанием естественного и вечного круговорота жизни.

РУСЬ СОВЕТСКАЯ

«В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал всё по-своему, с крестьянским уклоном» (С. Есенин).

Октябрьскую революцию поэт встретил восторженно, но новый мир понял не сразу. Есенин пережил глубокий духовный кризис, пытаясь понять, «куда несёт нас рок событий». Он искренне хотел быть певцом «Руси советской», но сердцем всё же остался певцом «Руси уходящей», поэтом «золотой, бревенчатой избы». О себе Есенин говорил: «Я последний поэт деревни».

Отражение в стихах мировоззрения поэта

Революционным событиям были посвящены многие стихи, в том числе цикл поэм: «Певущий зов», «Инония», «Иорданская голубица», «Преображение», «Отчарь», «Октоих». В них образ революции поэт создал через систему библейских символов и мифологических понятий. От революции Есенин ждал идиллического «земного рая» для мужиков («Иорданская голубица», 1918). Революцию он принял как «дорогого гостя», несущего переоценку всех ценностей и великое духовное обновление. В поэме «Инония» (1918) поэт предрекает появление новых святых и праведников, близких мужицкому сознанию. Он называет себя пророком Сергеем Есениным и объявляет, что на смену христианскому раю идёт крестьянский рай — Инония. Однако шли годы, а желанный рай не наступал. Мечты о «граде Инонии» рухнули. Стихотворения советского периода содержат горькие сожаления о потере старой, патриархальной Руси (горечь и сожаление звучат, например, в стихах 1924 г. «Русь уходящая» и «Русь советская»). Но Есенин сумел преодолеть в себе и обиду, и горечь, и недоумение. Он принимает и приветствует новую, советскую Русь, даже готов отдать ей душу, но «только лиры милой не отдам». До революции Россия в лирике Есенина ассоциировалась с «голубой страной», страной-идеалом, мечтой. После Октября голубой цвет почти исчезает из его стихов. Романтический образ «голубой Руси» вытесняется образом Руси советской.

Эволюция темы родной земли в поэзии Есенина

Восхищение красотой родного края — изображение тяжёлой жизни народа — мечта о «мужицком рае» — неприятие городской цивилизации — стремление постигнуть «Русь советскую» — чувство интернационального единения с каждым жителем планеты — и навеки оставшаяся в сердце любовь к родному краю («Моя лирика жива одной большой любовью к Родине»).

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 1920-х гг.

«Я последний поэт деревни...» (1920). Стихотворение пронизывает настроение обречённости и неподдельной боли. Посетив родное село, поэт увидел картину распада и гибели породившего его мира, по которому прокатились Гражданская война, продразвёрстка и голод. Главная мысль этого стихотворения — осознание своей чуждости надвигающемуся на деревню «железному гостю», несущему гибель всему деревянному — живому. Многократно повторяется тема смерти: прощальная обедня, калящая листва, панихидный пляс. И, как и в других стихотворениях поэт создаёт неповторимые образы: по-осеннему желтолистые берёзы уподобляются прощальным свечам, а сам златокудрый поэт — догорающей свече «из тёмного воска».

«Не жалею, не зову, не плачу...» (1921). Поэт выразил своё настроение грусти и сожаления об уходящей молодости. Он говорит, что его сердце холодеет, остывает «дух бродяжий», желания стали скуpee. Но снаружи его исповедь расцвечена яркими образами, которые воспринимаются как афоризмы: «Всё пройдёт, как с белых яблонь дым», «страна берёзового ситца», «увяданья золотом охваченный». А потом возникает символический образ розового коня. Этот прекрасный розовый конь — символ весны и радости, восхода солнца, жизни. Поэт «весенней гулкой ранью» уже «проскакал на розовом коне», но мы не ощущаем трагичности, потому что начинается и заканчивается стихотворение словами, в которых выражается приятие жизни такой, какая она есть, — с рассветом, увяданием и неизбежным умиранием. Прожив жизнь в неразрывном единстве с природой, поэт воспринимает свой уход как естественный процесс. В последних строчках звучат воспоминания о молодости, возвращается образ «страны берёзового ситца», которой поэт остался верен до конца.

«Сорокоуст» (1920). В стихотворении озвучена тема столкновения природы и человеческого разума, вторгающегося в неё и разрушающего её гармонию:

*Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озёрных края,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поездов?*

*А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребёнок?*

Жеребёнок воплощает в себе всю красоту природы, её трогательную незащищённость, а поезд обретает черты зловещего чудовища. Вечная тема противостояния природы и технического прогресса сливаются с размышлениями о судьбе России. В образе случайно увиденного жеребёнка, пытающегося обогнать поезд, воплотилось горькое недоумение, разочарование в грядущем социализме.

Сорокоуст — это служба по умершему, которая совершается в течение 40 дней после смерти. Получается, что Есенин в этой маленькой поэме прощался со старой деревней, с крестьянским миром.

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...» (1924). Это стихотворение — одно из пятнадцати стихотворений Есенина о любви в цикле «Персидские мотивы». Как и во многих других стихах, любовь к женщине здесь раскрывается через любовь к родной земле:

*Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.*

Здесь, вдали от родных мест, любовь к России обостряется. В стихотворении звучит одна из главных тем цикла — ностальгия по России:

*Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.*

Образ любимой в персидской лирике превосходит своей красотой даже природу, но сердцу поэта дороже другой образ:

*Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа...*

«Письмо матери» (1924). В стихах последних двух лет Есенин создал настоящий культ родного дома как единственного надёжного пристанища в этом страшном мире и культ матери как единственно родной и преданной души. Мать — это и есть родина, начало всех начал для человека.

Поэт возвращается к известной библейской теме — возвращению блудного сына, который пытается найти в жизни опору. В отличие от библейского сюжета, сын возвращается не к отцу, а к матери. Сын разочаровался в своих мечтах, в жизни, потерял веру, испытал «слишком раннюю утрату и усталость». У него осталась последняя пристань: *Ты одна мне помощь и отрада, / Ты одна мне несказанный свет.* Образ матери в этом стихотворении близок каждому русскому сердцу. Сознание своей вины перед матерью, надежда на её прощение знакомы очень многим людям, поэтому так трогают их души эти стихи. Свои самые сокровенные чувства поэт выразил в обычных, неброских и всем понятных словах.

«Русь советская» (1924). Эта небольшая поэма по своей тональности делится на три части — элегическую, эпическую и лирическую. В элегической части поэт признаётся, возвратившись на родину: *Я никому здесь не знаком, / А те, что помнили, давно забыли.* В том, что поэта забыли, виноват «тот ураган», что пронёсся над страной. «В своей стране я словно иностранец». Трагедия распада времён, разрыва поколений становится смысловым центром стихов. В эпической части даны картины изменившейся жизни села: по воскресеньям крестьяне собираются теперь не у церкви, а у волостного правления, хромой красноармеец «непонятным языком» вешает о Будённом и Перекопе, и песни односельчане поют не его, а чужого им по духу пролетарского Демьяна Бедного. И всё-таки четыре строфы лирической части звучат жизнеутверждающе. Поэт находит в себе силы благословить все перемены, он приветствует незнакомое новое племя и утверждает на все времена своей главной и единственной поэтической темой тему Родины, России.

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Что означает термин «Серебряный век»

На рубеже XIX—XX вв. в жизни России изменилось всё: политика, экономика, наука, культура, искусство, эстетические и нравственные ориентиры людей. Особенно динамично развивалась в этот период поэзия. Позднее поэзия этого времени получила название «поэтический ренессанс» или «Серебряный век». Это словосочетание возникло по аналогии с «золотым веком», обозначавшим пушкинский период русской литературы, и поначалу использовалось для характеристики творчества блестящих мастеров слова XX в.: А. Блока, И. Анненского, А. Ахматовой, О. Мандельштама и др. Постепенно термин «Серебряный век» стал относиться ко всей художественной культуре России конца XIX — начала XX в.: это — символизм, акмеизм, «неокрестьянская» и частично футуристическая литература.

Новые литературные течения

Реализм продолжал оставаться влиятельным литературным направлением, а новое искусство претендовало на открытие новых форм и на новое мировоззрение. Новые литературные направления развивались из деятельности небольших писательских кружков. Модернистскими принято считать три литературных течения, которые заявили о себе в период с 1890 по 1917 г.: символизм, акмеизм и футуризм. Модернизм (слово образовано от французского слова «модерн», что означает «новейший») — это философское и эстетическое направление, в основе которого лежит отрицание традиций классической культуры и стремление создать принципиально новое искусство.

Модернизм и декаданс

Критически мыслящий человек не мог не видеть, что эпоха научно-технической революции — появилось электричество, телеграф, телефон, паровое отопление, медицина стала побеждать считавшиеся неизлечимыми болезни — не делает людей счастливее. Не прекращаются войны, не уменьшается число преступлений, и по-прежнему нет лекарства от жестокости, одиночества и зависти. Складывалась система взглядов, получившая название «декаданс» (в переводе с французского — «упадок»). Мир декаданса — мир несчастных одиночек, разочаровавшихся в любви, дружбе и других человеческих ценностях. Искусство давало такой одинокой личности полный простор для самореализации, но при условии, что оно должно быть свободно от старых форм. В литературных салонах собирались те, кто бросал вызов общепринятым нормам. Они открыто отрекались от лучших традиций русской культуры и проповедовали индивидуализм, «чистое искусство». В конце XIX — начале XX в. модернизм и декаданс были неразделимы, они переплетались и подпитывали друг друга.

СИМВОЛИЗМ

Самое крупное из модернистских течений

Пришло в Россию из Франции. Начало его теоретическому самоопределению было положено Д. Мережковским. Центральное место в поэзии отводится символу. Слово используется не как обозначение конкретного предмета или явления, а как символ некой трудновыразимой идеи. Поэты-символисты широко использовали мотивы и образы разных культур, художественные цитаты (излюбленный источник — греческая и римская мифологии).

Появилось множество символов с определённым значением, но чаще всего они трудно расшифровываются, так как поэзия символистов состоит из ассоциаций и передаёт субъективные впечатления.

Что нового предложили символисты

- Открытие многозначности слова (язык символов более метафоричен и менее ясен, чем классический, а новые образы — образы-ключи, с помощью которых символисты открывали дверь в неведомое)
- Приглашение читателя к сотворчеству
- Музыкальность поэзии

Примеры толкования некоторых символов

Ночь — название времени суток для обычного человека, а для символиста — мрачная таинственность бытия. *Солнце* — далёкий свет, недостижимый идеал, к которому стремится человеческая душа. *Земля* — противопоставление солнцу, это серая обыденность. *Дым* — символ непознаваемости, загадочности. *Сон* — не физиологический процесс, а сладостный миг откровения, момент перехода души в иные сферы.

Два этапа в развитии символизма

У истоков символизма стояли так называемые «старшие символисты» (В. Брюсов, З. Гиппиус, К. Бальмонт, Ф. Сологуб и др.); их произведения отражали декадентские тенденции — уныние, неверие в человеческие возможности, страх перед жизнью: *Мы — над бездною ступени, / Дети мрака, солнца ждём, / Свет увидим и, как тени, / Мы в лучах его умрём.* (Д. Мережковский)

Стремление к высшему идеалу, вера в высшее предназначение искусства зазвучали, когда в символизм влились «младосимволисты»: А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, И. Анненский и др. Их мировоззрение не было декадентским. На этом этапе символисты призывали к объединению, проповедовали слитность творчества и религии, культ формы (символа), музыкальность стиха: *Среди миров, в мерцании светил / Одной Звезды я повторяю имя... / Не потому, чтоб я Её любил, / А потому, что я томлюсь с другими.* (И. Анненский)

Постепенно символизм обрстал штампами и вскоре пришёл к кризису.

К. Д. БАЛЬМОНТ

Основные черты творчества

Творчество Бальмонта представляет поэзию раннего символизма в русской литературе. Он обратился к символизму после встречи с В. Я. Брюсовым в 1894 г. В статье о символизме (1900) Бальмонт представил поэзию как выразительницу «говора стихий». Стихия Огня особенно сильно влияет на лирического героя: *Я спросил у высокого солнца, / Как мне вспыхнуть светлее зари, / Ничего не ответило солнце, / Но душа услышала: «Гори!»*

С поэтами, стоявшими у истоков символизма, Бальмонта объединяет: поклонение высоким мечтам и чувствам, мотивы призрачности жизни.

Утверждение образа поэта-декадента

Бальмонт часто представал и в своих стихах, и во внешнем облике поэтом, презирающим публику. Он часто её эпатировал: читал свои стихи, лёжа на мостовой, взобравшись на дерево или зайдя по горло в воду пруда.

Импрессионизм — «философия мгновения»

В творчестве поэт делает акцент не на предмет, а на свои мгновенные и очень субъективные впечатления от этого предмета. Например, в стихотворении «Алыча» запечатлено то, что преходяще, неуловимо, мгновенно — лепестки цветов, как «рой мотыльков, застывших, лунных, нежных», и «пламя полдневного луча».

Необычность образов

У лирического героя множество масок (пламенный испанец, чуткий часовой, зловещий скорпион и др). Необычность образов и эпитетов часто выражена неологизмами — словами, изобретёнными поэтом: «цветок тысячекратный, древоцвет», «сонм расцветов белоснежных», «несчётнолепестковый бледноцвет» и др.

Любимый приём — олицетворение

Примеров масса. Например, в стихотворении «Фантазия» лунная ночь шепчет о чём-то, вздыхает, молится и т. д.

Сильнейшая тяга к внешней музыкальности

Стихи Бальмонта подобны музыкально-словесному потоку и полны намёков и недоговорённостей. Это достигается повторами разных типов, внутренними рифмами, широким использованием звукописи. Например: «Ландыши, лютики. Ласки любовные...», «Полночной порою в болотной глуши чуть слышно, бесшумно шуршат камыши».

СТИХОТВОРЕНИЕ «ЧЁЛН ТОМЛЕНЬЯ» (1890)

Тема безысходности, недоступности счастья

Стихотворение передаёт ощущение безнадежности, невозможности преодолеть мрак жизни. Состоит из четырёх строф, которые представляют собой замкнутый круг и подчёркивают мотив безысходности:

*Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьётся
Чуждый чарам чёрный чёлн.
Чуждый чистым чарам счастья,
Чёлн томленья, чёлн тревог
Бросил берег, бьётся с бурей,
Ищет светлых снов чертог.*

*Мчится взморьем, мчится морем,
Отдаваясь воле волн.
Месяц матовый взирает,
Месяц горькой грусти полн.
Умер вечер. Ночь чернеет.
Роищет море. Мрак растёт.
Чёлн томленья тьмой охвачен.
Буря воет в бездне вод.*

Значение символов

Вся ткань стихотворения соткана из символов.

Вечер — символ таинственности, мистических очарований. *Взморье, вздохи ветра* — символы атмосферы ожидания. *Чёлн томленья и тревог* — символ нашего бытия. Человек борется с морем житейских тревог и невзгод, от которых ему так бы хотелось забыться во сне — он «ищет светлых снов чертог». «*Чуждый чарам чёрный чёлн*» — символ человеческой жизни, лишённой мечты. Он близок к берегу Иного мира, но никак не может к нему пристать. Отчаянно стремясь к счастью, чёлн отдаётся «*воле волн*» — своей судьбе, но судьба безжалостна к нему. И только месяц — единственный свидетель происходящего — предвидит трагедию: он «горькой грусти полн». «*Умер вечер*», и вместе с ним умерла надежда на спасение, на достижение счастливых берегов.

Музыкальность

По всему своему строю стихотворение очень музыкально. Музыкальность достигается различными фонетическими и лексическими средствами. Поэт часто использует *аллитерацию* (повтор одинаковых согласных). Например, в 1-й строфе в двух первых строчках аллитерация звука «в», в 3-й — звука «б», а в нескольких строчках — звукопись («чу», «ча», «чё»), которая создаёт ощущение загадки, тайны. Строки, передающие красоту вечернего пейзажа, великолепны по звучанию. Также использована в 3-й строфе *анафора* (единоначатие) и совпадение звонких и сонорных звуков. Всё это создаёт картину грусти и отчаяния: «месяц горькой грусти полн». Во 2-й строфе музыкальность усиливается и *ассонансам* (повтором гласных звуков), и аллитерацией.

А. БЕЛЫЙ

Основные черты творчества

Андрей Белый (настоящие имя и фамилия — Борис Николаевич Бугаев) был человеком редкой одарённости: поэт-лирик, прозаик, создавший новый тип романа (роман «Петербург» стал одной из вершин европейской литературы), исследователь русской мировой культуры, теоретик, критик и публицист, мемуарист. Во всех проявлениях своего многогранного таланта он всегда и во всём оставался лириком... Белый сократил расстояние между стихом и прозой — многие его стихи представлены напевной ритмизированной прозой. Сам же процесс творчества Белый всегда ценил больше, чем результат. Его первые творческие опыты были определены религиозной философией и поэзией Вл. Соловьёва. Особое значение Белый придавал музыкальному началу в творчестве. Основная тема его произведений — страстный порыв к духовным высотам, который противопоставляется уродству реальности. В 1903 г. Белый организовал литературный кружок «Аргonautы». Подобно древним грекам, молодые литераторы этого кружка «путешествовали» за своим «золотым руном» — новым словом, способным активно помогать преображению мира. Постепенно в процессе деятельности кружка сложилось объединение «младосимволистов», теоретиком которого стал Белый.

Стихотворение «Посвящение» (1915)

Стихотворение стилизовано под античность и вызывает воспоминания о трагической судьбе пушкинского и лермонтовского пророков:

*Я попросил у вас хлеба — расплавленный камень мне дали,
И, пропалённая, вмиг, смрадно дымится ладонь...
Вот и костёр растрещался, и пламень танцует под небо.
Мне говорят: «Пурпур». В него облекись на костре.
Пляшущий пурпур прилип, сдирая и кожу, и мясо:
Вмиг до ушей разорвался чёрный, ослабленный рот.
Тут воскликнули вы: «Он просветлённо смеётся...»
И густолиственный лавр страшный череп покрыл.*

Но у Белого поэт не просто страдает — он сгорает в пламени костра. И только после этой страшной гибели его «страшный череп» увенчивают лаврами.

Белый использует символические образы огня, хлеба и лавра, а также символику цвета: пурпур в сочетании с чёрным. У стихотворения яркая инструментовка, которая достигается введением ассонанса (широкое «а» сменяется узким протяжным «у») и аллитерации (звучание мощного и раскатистого звука «р»).

АКМЕИЗМ

Появление нового течения и его отличия от символизма

Идеологи нового течения Н. С. Гумилёв и С. М. Городецкий образовали в 1911 г. литературное объединение «Цех поэтов» (в него вошли А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Кузмин, М. Зенкевич). Поэты противостояли символистам — стремились говорить простым языком. В 1913 г. в журнале «Аполлон» была опубликована статья С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии», где констатировалось, что на смену одряхлевшему символизму пришло новое течение — акмеизм. Название дал Н. Гумилёв, оно образовано от греческого корня со значением «высшая степень чего-либо, цветущая сила». Течение представляло собой торжество ясности. Если символизм — поиск пути в неведомое, то акмеизм — это реальный мир. Акмеисты возвратили слову его первоначальный смысл. Туманности и намёкам символизма они противопоставили достоверные образы и чёткую композицию, конкретность и вещественность.

Что нового предлагали акмеисты

Акмеисты не предлагали ничего нового — они просто вернули поэтам возможность свободно пользоваться средствами языка. Они утверждали красоту жизни в её конкретных проявлениях, возвращали ценности и красоту реального мира. На вопрос, что такое акмеизм Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре». Акмеисты возрождали традиции «золотого века». Они находили поэзию в бытовых деталях жизни. (О крушении этого течения никто не заявлял, он перестал существовать ещё быстрее, чем символизм.)

Акмеизм в лирике А. А. Ахматовой

Ярчайшим примером поэтизации вещественного мира может служить ранняя лирика Ахматовой. В 1912 г. вышла её первая книга стихов «Вечер» и сразу принесла ей известность. Всем казалось, что писать, как Ахматова, предельно просто — надо только рассказать в рифму обыкновенный случай из жизни. Предметом поэзии Ахматовой стали бытовые подробности, а чувства её лирической героини отражались в предметном мире, в психологически значимом жесте. Вот так, например, передано душевное состояние героини: *Так беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были легки. / Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки.* («Песня последней встречи», 1911)
В этой невольной неправильности передано и душевное опустошение, и растерянность, и переживание разлуки с любимым.

Н. С. ГУМИЛЁВ

Основные черты творчества. Николай Степанович Гумилёв — поэт, переводчик, критик, теоретик литературы, один из мэтров акмеизма (он же является автором термина). Вместе с С. М. Городецким стал основателем акмеизма, но творчество самого Гумилёва часто вступало в противоречия с постулатами акмеизма: в его стихах отсутствовала обыденная реальность — вместо неё присутствовала реальность экзотическая. Факты биографии поэта — путешествие в Египет и Судан, на Восток — множество полученных там экзотических впечатлений стали источником тем в его поэзии. Творчество Гумилёва (как и творчество Ахматовой и Мандельштама) вышло за рамки акмеизма. Основные черты поэтического мира Гумилёва — это подчеркнутая отчуждённость от пошлой современности, тяготение к романтической экзотике и ярким декоративным краскам. Романтика и героика — основа и особенность мироощущений поэта.

Стихотворение «Жираф» (1907). В стихотворении даётся описание чудес и красот далёкой экзотической Африки и рассказывается об «изысканном жирафе». Лирический герой преображает и без того прекрасную реальность: использованы красочные эпитеты («волшебный узор», «грациозная стройность», «цветные паруса», «мраморный грот», «немыслимые травы») и сравнения (жираф сравнивается с цветными парусами корабля, а его бег — с радостным птичьим полётом). Все эти сказочные описания лирический герой делает для того, чтобы отвлечь возлюбленную от её печальных мыслей в дождливой, пропитанной холодными туманами России. Но «весёлые сказки таинственных стран» только подчёркивают одиночество и отчуждённость героев: *Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад / Изысканный бродит жираф.*

Стихотворение «Шестое чувство» (1920). Стихотворение из последней, предсмертной книги поэта «Огненный столп». Его считают программным. В нём в сжатой и выразительной форме отражены настроения современников, надежды людей на постижение неизведанного. Стихотворение носит философский характер. Лирическое «мы» объединяет большое количество людей. Поэт говорит о том, что привычные ценности прекрасны: женщина, «влюблённое вино», «добрый хлеб». Но существует и то, что нельзя «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать». Невозможно объяснить и удержать «розовую зарю над холодеющими небесами», «бессмертные стихи» — для этого нужен какой-то необыкновенный орган, «шестое чувство». И если природа не дала человеку такого специального органа, то искусство призвано дать такую возможность людям — почувствовать, пусть даже через мучения, запредельное:

*Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.*

ФУТУРИЗМ

Возникновение течения

Футуризм как литературное течение родился в Италии. Его теоретиком был философ Ф. Т. Маринетти, которому принадлежат футуристические манифесты, воспевающие бунт и дерзость. Европейский футуризм оказал влияние на русский. Русский футуризм имел много схожего с русским нигилизмом: в основу философии и у тех и у других положено не утверждение, а отрицание. Временем рождения русского футуризма считается 1910 г., когда вышел в свет 1-й футуристический сборник «Садок Судей» (авторы: Д. Бурлюк, В. Хлебников и В. Каменский). Футуризм выходил за рамки собственно литературы, был тесно связан с авангардными группировками художников 1910-х гг.

Новое течение — поединок с культурой

Футуризм — самое крайнее по эстетическому радикализму течение. Его представители отрицали художественное и нравственное наследие. Выйдя на арену литературной борьбы, они заявили, что всё накопленное старой культурой нужно не обновлять, а уничтожать. Первая декларация футуристов «Пощёчина общественному вкусу» вышла в 1912 г. Молодые поэты (Д. Бурлюк, А. Кручёных, В. Маяковский, В. Хлебников) заявили о своём презрении к «здоровому смыслу» и «хорошему вкусу», выразили ненависть к существовавшему до них языку и решили «сбросить Пушкина, Достоевского и Толстого с Парохода Современности». Футуристы претендовали на вселенскую миссию: выдвинули программу рождения сверхискусства, способного преобразить мир.

Кубофутуристы

Кубофутуристы — члены объединения «Гилея» (они сами себя называли «будетляне») — это Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Хлебников, В. Маяковский, А. Кручёных, Е. Гуро. Намеренно эпатировали читателей, нагнетая в поэзии шокирующее безобразие. Например, у Бурлюка «дохлая луна» (луна была самым романтическим образом символистов), «звёзды — черви, пьяные туманом»; у Маяковского «улица провалилась, как нос сифилитика» и т. д. Они культивировали образ поэта-хулигана и оптимальной реакцией на своё творчество считали не похвалу, а неприятие и протест.

Эгофутуристы

Название «эгофутуризм» ставит в центр «эго», то есть «я» поэта. Самый яркий эгофутурист — Игорь Северянин (настоящие имя и фамилия — Игорь Васильевич Лотарёв) выдвинул идею торжества личности (отсюда «самовозвеличивание», раздражавшее многих): *Я, гений Игорь Северянин, / Своей победой упоён: / Я повсеградно озрачен, / Я повсесердно утверждён!*

Создание нового поэтического языка — «заумь»

Особая роль в этом языке отводилась фонетике: каждый звук речи, по мнению «речетворцев»-футуристов, обладает определённым смыслом. А вот и пример «заумного» стихотворения В. Хлебникова:

*Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пизэо пелись брови,
Лизээй — пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цень.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.*

Язык таких стихов напоминает звуки, издаваемые птицами. По мнению поэтов-футуристов, заумь — язык будущего, способный служить объединению людей.

Словотворчество

Футуристы со словом не церемонились: оно у них опредмечивалось, его можно было по-разному переименовывать, дробить и из его частей создавать новые комбинации. Это привело к возникновению в поэзии большого количества неологизмов (правда, дальше своего поэтического контекста слова эти не пошли): «могатырь», «лгавда», «будрецы», «творяне» (В. Хлебников); «огрезить», «стоэкранный», «ветропросвист» (И. Северянин) и др. А вот как играет словами В. Хлебников в стихотворении «Заклятие смехом»:

*О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами,
Что смеяствуют смеяльно.
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешиц надсмеяльных —
Смех усмейных смехачей!*

Новые композиционные и графические эффекты

Визуальному воздействию текста поэты-футуристы придавали большое значение: проводили эксперименты с фигурным расположением слов, использованием разноцветных и разномасштабных шрифтов, располагали строчки в стихотворении «лесенкой». Например, футурист Василий Каменский расчерчивал страницу на неправильные многоугольники и заполнял их словами или обрывками слов. Стихотворение превращалось в типографскую картинку. При оформлении своих стихов письменно поэты отказывались от употребления всех знаков препинания.

Главные черты творчества

- Скандальность и эпатажность во всём
- Антимузыкальность
- Отсутствие всякого смысла

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

«Башня»

Зимой 1905—1906 гг. по средам на квартире Вяч. Иванова собирался весь цвет культурного Петербурга: И. Анненский, А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, М. Кузмин, В. Хлебников и др. Квартира находилась в выступе огромного здания на Таврической улице, нависавшем над Государственной думой, петербуржцы называли её «башней Иванова». Здесь поэты обсуждали самые различные литературные и философские темы: «Романтизм и современная душа», «Индивидуализм и новое искусство», «Религия и мистика». Вячеслав Иванов давал оценку прочитанным стихотворениям, звучала музыка, приглашённые слушали научные доклады.

«Бродячая собака»

У этого литературно-художественного кабаре (находилось в Петербурге, на углу Михайловской площади, в подвале дома № 5) было официальное название — «Художественное общество Интимного театра».

Здесь в 1912—1914 гг. собирались художники и поэты: символисты К. Бальмонт, Ф. Сологуб, А. Блок; футуристы Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский. Особое положение занимали акмеисты Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам, Г. Иванов, М. Кузмин. В помещении «Бродячей собаки» находилась сцена, соединённая лестницей со зрительным залом, — это способствовало слиянию актёров с публикой. По всему залу были расставлены столики, а публика разделялась на две категории: «друзья Собаки» (поэты, художники, артисты, музыканты) и «фармацевты» — люди, посторонние искусству. В программе были лекции, «музыкальные поединки», литературные вечера и т. д. «Бродячая собака» имела свою летопись — это была книга, которая лежала при входе, и все посетители вписывали туда не только свои имена, но и поэтические экспромты, зарисовки и т. п. У истоков создания «Бродячей собаки» стояли В. Мейерхольд, Б. Пронин, оформление кабаре было выполнено С. Судейкиным и Н. Кульбиным.

«Гилея»

Наиболее «левая» из всех русских футуристических группировок. Участники объединения — В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Кручёных, Б. Лифшиц, В. Каменский — называли себя по-разному: «будетляне», «кубофутуристы» и др. Скандальную известность получили их основные сборники: «Садок судей I», «Садок судей II», «Пошечина общественному вкусу», «Дохлая луна».

«Цех поэтов»

Это литературное объединение образовалось в 1911 г. из «Поэтической академии». Его название напоминает средневековые названия ремесленных объединений, указывая на отношение его участников к поэзии как к ремеслу. Руководителями и создателями кружка были Н. Гумилёв и С. Городецкий. Поначалу деятельность объединения не причислялась ни к одному из литературных направлений. В 1912 г. из группы участников выделились поэты-акмеисты — Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут.

**«Общество ревнителей художественного слова»,
или «Поэтическая академия»**

Литераторы этого объединения были настроены оппозиционно по отношению к символизму. В числе этих поэтов были Н. Гумилёв и А. Толстой. По просьбе членов «Поэтической академии» Вяч. Иванов и И. Анненский согласились читать для них курс лекций по стихосложению. Занятия сначала проходили в «башне Иванова», а затем в редакции журнала «Аполлон». «Общество» просуществовало с 1909 по 1911 г.

«Центрифуга»

Одна из четырёх основных группировок русских футуристов. В неё входили С. Бобров, Б. Пастернак, Н. Асеев, К. Большаков и др.

«Скифы»

Объединение писателей и других деятелей искусств, которые утверждали необходимость «скифской» революции как национальной, восточной стихии и «крестьянского социализма». В него входили Р. Иванов-Разумник, А. Белый, А. Ремизов, Е. Замятин, С. Есенин, Н. Клюев, М. Пришвин.

«Бубновый валет»

Авангардная художественная группировка, образовавшаяся в 1910 г. В неё входили братья Бурлюки, Н. Кузьбин, П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов. Они ориентировались на западное искусство (к участию в выставках привлекались А. Матисс, П. Пикассо и другие выдающиеся художники). Главное положение в группировке занимали русские кубисты, которые пропагандировали принципы «левой» живописи и производили аналитические опыты по разложению различных тел на плоскости.

«Ослиный хвост»

Авангардная художественная группировка, образовавшаяся в 1910 г. и полемизировавшая с группировкой «Бубновый валет». В объединение входили М. Ларионов, Н. Гончарова. Они упрекали «Бубновый валет» в излишнем теоретизировании и ненужной борьбе со «старым» искусством. «Ослинохвосты» тяготели к итальянскому футуризму и называли своё искусство синтетическим.

А. А. БЛОК

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ

Мистическое восприятие мира. Отражение философии В. Соловьёва

В произведениях А. Блока отразилась его склонность к мистике (он искал «знаки судьбы», верил в тайны, владеющие человеческой душой). Он был потрясён идеями поэта и философа В. Соловьёва, который уверял, что погрязшее в грехах человечество может быть спасено «Вечной Женственностью» — воплощением добра и красоты; В. Соловьёв утверждал также, что искусство призвано прокладывать человеку путь в запредельный мир. Блок нашёл воплощение «Вечной Женственности» в образе Прекрасной Дамы — возвышенном и неземном образе. Тем не менее «Стихи о Прекрасной Даме» были посвящены земной женщине — Л. Д. Менделеевой.

Дух декадентства

После первой публикации в 1903 г. стихи Блока были поставлены в один ряд со стихами А. Пушкина и М. Лермонтова. Поэзия его стала удивительным компромиссом между традицией и новаторством: Блок принял эстетику символизма, но не отказался от старой культуры. Его стихи звучны, изысканны и прекрасны. Но, так же как и многие произведения русских литераторов XIX в., стихи Блока были проникнуты духом декадентства. При всей их красоте в них звучала необъяснимая тоска, мрачное отчаяние и ощущение приближающейся катастрофы. А. Ахматова назвала Блока «трагическим тенором эпохи».

Отражение эстетики символизма

Первые книги поэта написаны в духе символизма: почти каждое явление реального мира поэт рассматривал как отражение иной, недоступной человеку, высшей сущности. Особое значение придаётся оригинальности и красоте метафор, эпитетов, сравнений, музыкальности стиха. И хотя со временем творчество Блока вышло за рамки символизма, но поэт всегда стремился к утончённости художественной формы и звуковой выразительности.

«СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ» (1901—1902)

Отличительные черты

- В цикле отразился любовный роман поэта с его будущей женой (стихи датированы и расположены в строгой хронологии) и его увлечение философией В. Соловьёва. Главная идея поэта заключается в том, что через любовь к земной женщине возможно единение с окружающим миром.
- Литературоведы называют этот цикл «стихотворным молитвенником». Главные мотивы стихов — ожидание встречи с Прекрасной Дамой и высокое служение ей.
- В стихах этого цикла нет событий и всего два героя: Он и Она.
- Поэзия окутана атмосферой мистической тайны и совершающегося чуда. Здесь всё зыбко, туманно и неуловимо, всё — лишь намёк на вселенское «непостижимое чудо», на явление Прекрасной Дамы.
- Блок считал, что стихи невозможно заменить прозой. Если звуковые и цветочные элементы, из которых создан образ таинственности, обозначить обычными словами, то поэтический художественный мир будет разрушен. Но если читатель примет условности поэта, произойдёт сотворчество, к которому призывали все поэты-символисты.

Образ Прекрасной Дамы

Этот образ возник ещё у средневековых поэтов, которые жили при княжеских и королевских дворах рыцарей и воспевали их дам. Уже тогда образ вбирал в себя и черты конкретной красавицы, и черты Мадонны. И у Блока Прекрасная Дама — это слияние земной женщины и Пресвятой Девы. Она предстаёт в трёх обликах: в космическом восприятии — это Душа мира, в религиозном — Царица Небесная, в повседневном — нежная, немного надменная девушка, в образе которой угадываются черты Л. Д. Менделеевой. Лирический герой называет её высокими словами: Дева, Заря, Величавая Вечная Жена, светлая, ясная, лучезарная, непостижимая, Владычица вселенной. Образ Прекрасной Дамы неотделим от образа на иконах в золоте риз и сиянии лампад. Во всех стихах цикла слова, обозначающие этот образ, написаны с заглавной буквы.

Образ лирического героя

Лирический герой — служитель Прекрасной Дамы, её рыцарь, раб. Он мыслит свою жизнь лишь как молитвенное служение своей возлюбленной.

Поэтический язык

Читая эти стихи, мы погружаемся в молитвенное состояние духа. Лексика торжественна, в ней много высоких и устаревших слов (дева, очи, блаженство, воспринять и т. д.). Описывая мир прекрасными словами, поэт облагораживает его. Использована символика цвета и звука.

«СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ»

«Предчувствую Тебя...» (1901)

Лирический герой стихотворения ждёт появления Прекрасной Дамы молча, «тоскуя и любя». Её появление он предчувствует — «весь горизонт в огне» (красный цвет — знак Её появления).

«Лучезарность близко», но герою страшно, что Прекрасная Дама изменит свой высокий облик. Мотив нетерпеливого ожидания возлюбленной переплетается с мотивом боязни этой встречи.

Герой боится, что непорочная Прекрасная Дама может превратиться в греховное создание, а Её снисхождение в мир окажется падением. Как хотелось бы герою, чтобы его Прекрасная Дама всегда воплощалась в некое всеединое Божественное начало, способное спасти человечество и возродить его к новой прекрасной жизни.

«Вхожу я в тёмные храмы...» (1902)

Стихотворение вобрало в себя все основные мотивы цикла. Слова лирического героя здесь обретают характер торжественного гимна, молитвенного песнопения, с которым верующие обычно обращаются к своему Божеству. Текст состоит из обращений и восклицаний, выражающих восхищение. Событий нет. Есть ожидание: лирический герой застывает в коленопреклонённой позе, он видит себя в образе рыцаря, давшего высокий обет вечного служения своей Прекрасной Возлюбленной. Подобные стихи уместно рассматривать как часть некоего ритуала, а ритуальность происходящего подчёркнута в стихах изображением храма, горящих свечей и лампад. Кажется, что поэт смотрит на мир сквозь пелену, которая делает реальную действительность прекрасной сказкой. Поэт широко использует символику красного цвета. Это — и огонь земных страстей, и знак Её появления. На его основе строятся разные художественные образы многих стихов цикла.

ТЕМА РОДИНЫ

Лирический образ Родины

Патриотическая тема в творчестве Блока смыкается с его любовной, интимной лирикой. Нетрадиционным стал образ Родины — невесты, жены, Прекрасной Дамы. Поэт любит Россию не как мать, а как возлюбленную. Но облик её постоянно меняется, являя собой всё новые лики России.

Стихотворение «Русь» (1906)

В ранней поэзии Блока тема не звучит как самостоятельная, но все события духовной жизни поэта происходят на фоне русского пейзажа. В этом стихотворении Россия представлена как спящее заколдованное царство. Русь — это тайна. Поначалу кажется, что эта тайна берёт начало из «преданий старины глубокой»: из «мутного взора» колдуна, ведунов, ведьм, ворожей и чертей. Но постепенно становится ясно, что эта тайна заключена в «живой душе» народа; чтобы её постичь — надо жить жизнью народа.

Разнообразные черты облика России

- *Прекрасный поэтический образ Небесной Возлюбленной.*
Даже в шит русского воина, готовящегося к битве, вместо нерукотворного Спаса поэт вписывает образ «светлой жены». В цикле «На поле Куликовом» она охраняет спящих воинов.
- *Полная сил и страсти женщина с «разбойной красотой»: Нет, не старческий лик и не постный / Под московским платочком твоим!* (стихотворение «Новая Америка», 1913 г.).
- *Нищая, убогая, переполненная болезнями и страданиями.*
Поэт изображает серые избы, расхлябанные колеи, острожную тоску, слышит унылую песню ямщика (примером может служить стихотворение «Россия», 1908 г.).
- *Тревожный образ и мотив гоголевской птицы-тройки* проходит через всё творчество поэта. Блок хочет верить в светлое будущее Отчизны, но его поражает пророческое предвидение. Он видит грядущую трагедию России: «под ногами бешеной тройки» находят гибель десятки тысяч русских людей. В цикле «На поле Куликовом» птица-тройка преобразается у Блока в степную кобылицу.
- *Страшная, преступная Россия* тоже является в стихах Блока. Он с жестоким реализмом изображает всё злое и низкое в стихотворении «Грешить бесстыдно, беспробудно...» (1914). Но даже в таком неприглядном обличье поэт принимает и любит свою страну: *Да, и такой, моя Россия, / Ты всех краёв дорожее мне.*

ЦИКЛ СТИХОВ «НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ» (1908)

Состоит из пяти стихотворений.

Первое стихотворение выполняет роль пролога, вводит в тему. Поэт до боли, до слёз любит Родину: *О, Русь моя! Жена моя! До боли / Нам ясен долгий путь!..* Блок обращается к истории Руси, к битвам за сохранение нации. Изображается место битвы, «вечного боя», идущего на необозримых просторах:

*И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль...*

Вольной степной кобылицей предстаёт в этом стихотворении образ Родины.

Во втором стихотворении Россия — возлюбленная жена, а лирический герой — один из множества воинов, готовых за «святое дело мёртвым лечь!»

*Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннюю обедней
Мила друга, светлая жена!*

В третьем стихотворении появляется образ России в лике Богородицы. Перед нами — воплощение светлого идеала, который помогает герою выстоять в суровых испытаниях:

*И когда, наутро, тучей чёрной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.*

В четвёртом стихотворении стираются грани между прошлым и настоящим: так же как и во время Куликовской битвы, Блок в начале XX в. ощущает близкую катастрофу и неизбежность сражений во имя спасения России. Трудно сказать, куда пристальнее — в прошлое или в будущее — смотрит поэт:

*Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.*

В пятом (завершающем) стихотворении поэт говорит о вере в светлое будущее своей великой Родины:

*Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятельных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск, и трубы лебедей.*

ЦИКЛ СТИХОВ «РОДИНА»

(объединяет стихи 1907—1916 гг.)

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» (1910)

В этом стихотворении поэт говорит о своей неразрывной связи с Родиной, с её во многом тёмной и трудной судьбой. В последней строфе возникает символический образ — предвестник грядущих перемен:

*Тихое, далгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
Что же молчишь ты, сонное марево?
Вальным играешься духам моим?*

В стихотворении много вопросов-ответов, что насыщает его эмоциональностью. Много ассоциаций с Древней Русью, что даёт основание считать её метафорой Родины, России, без которой поэт не может жить.

«Новая Америка» (1913)

В начале стихотворения поэт рисует «убогую» Русь с её «страшным простором» и «непонятной ширью», с «гласом молитвенным» и звоном колокольным. Постепенно образ «роковой» страны проясняется: «под московским платочком цветным» оказывается вовсе не старческий и не постный лик, а «запылавшие щёки» нового женского образа — страстного, сильного и волнующего:

*На пустынном просторе, на диком
Ты всё та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликам,
И другая волкует мечта...*

«Россия» (1908)

Поэт хоть и видит Россию нищей, с «тоской острожной» в песнях ямщика, но он верит в её светлое будущее, ведь судьба поэта неотделима от судьбы Родины. Образ России — это образ прекрасной женщины с сильным характером и нелёгкой судьбой. Здесь же поэт обращается к гоголевской теме дороги и теме птицы-тройки. Дорога России устремлена в будущее:

*И невозможное возможно,
Дорога долгая легка...*

«Коршун» (1916)

Здесь сосредоточены все ведущие мотивы, прозвучавшие в цикле: даны приметы неброской русской природы, поэт напоминает о подневольной судьбе русского человека, он расставляет вехи русской истории и обобщает образ много-страдальной своей Родины. Коршун — символ зловещих сил, тяготеющих над Россией. Блок задаёт тревожные вопросы:

*Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?*

ПОЭМА «ДВЕНАДЦАТЬ»

Создание

Поэма написана в январе 1918 г. за три дня. Закончив работу, Блок записал в дневнике: «Сегодня я — гений». В этом произведении он не высказал к революции своего отношения, а показал её в сложных взаимоотрицающих процессах, что делает поэму довольно сложной для понимания. Блок показал революцию как стихийное явление, которое — подобно ветру, буре, урагану, метели — не имеет цели и направления. Он написал о революции так, как он её услышал. А услышал Блок не торжественную мелодию, а какофонию звуков, передающих стрельбу, лозунговые кличи, песни-марши, частушки и ругань. Современники не могли понять, приветствует Блок революцию или осуждает. По словам В. Маяковского, «одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей».

Композиция

Поэма состоит из 12 частей, каждая из которых, составляя единое целое, обладает определённой самостоятельностью. Действие происходит в революционном Петрограде в конце 1917 — начале 1918 г.

Поэма будто составлена из отдельных картинок, написанных с натуры и быстро сменяющих друг друга. Динамичность и хаотичность сюжета, эпизоды, из которых складывается поэма, передают неразбериху, которая царила в те дни на улицах и в умах.

Название. Символика чисел и цвета

Символика делает произведение многоплановым, существенно расширяет и углубляет его содержание. Название «Двенадцать» дано потому, что в поэме 12 глав, главные действующие лица — двенадцать красноармейцев (патрульные отряды в Петрограде в то время состояли из 12 человек), а образ Христа, идущего в конце поэмы впереди патрульного отряда, вызывает ассоциацию с двенадцатью апостолами.

В поэме нет полутонов — есть только чёткое деление на чёрное и белое («Чёрный вечер. Белый снег»). Чёрное — старое, уходящее, белое — новое. Ещё есть красный цвет — цвет знамени, крови, революции.

Ритмическая организация

Основной стихотворный размер поэмы — хорей. Особенностью ритмической организации являются постоянные «сбои» ритма. Главное в поэме — «музыка революции», а она пронизана разнообразными ритмами (ритмы ветра и державших революционный шаг красноармейцев, частушки).

Содержание глав

I глава. Глава начинается с описания сильной вьюги. Главное действующее лицо — ветер, который всех меняет местами: «Кто был ничем, тот станет всем». Описываются прохожие: старушка, «барыня в каракуле», «товарищ поп», писатель-вития, уличные проститутки, буржуй. Всем неуютно под ветром революции.

II глава. Появляются 12 красноармейцев, патрулирующих Петроград, завязывается сюжет любовной драмы Ваньки с Катькой. Обозначена сущность нового времени: без креста. Глава написана в ритме марша.

III глава. В ней всего три четверостишия: первое — солдатская песня, второе — частушка, третье — молитва (кошунственная, ибо она направлена на пробуждение нового сознания, когда можно будет переступить через главную заповедь — «Не убий!»).

IV, V, VI главы. Катька с Ванькой катаются в экипаже; один из Двенадцати, пытаясь расправиться с Ванькой, убивает Катьку.

VII глава. В ней выясняется, что Катьку убил Петруха. Он рассказывает о своей любви и сожалеет, что сгоряча убил Катьку. В этом признании красноармейцы видят проявление слабости: «Что ты, Петька, баба что ль?» Блок показывает страдание и боль Петрухи. Сталкивается личное и общественное. Тоска и горе одного человека тонут в революционном марше. Что такое один человек против многих? Идёт описание разгула красноармейцев — они предаются грабежам.

VIII глава. Продолжается описание разгула красноармейцев, для которых нет ничего святого.

IX глава. В ней дан образ буржуа как яркого представителя старого мира. Звучит старинный городской романс.

X глава. Сюжет ломается: любовная драма, ревность и убийство отодвигаются на второй план и поглощаются всемирной вьюгой: «Ветер, ветер / На всём Божьем свете!».

XI глава. Идут вперёд Двенадцать через снег и вьюгу. Их цель определена — на врага, но, кто именно этот враг, они не видят — вьюга застилает им глаза.

XII глава. Среди разгула стихии появляется Иисус Христос «в белом венчике из роз» — так сквозь кровь и пыль революционных бурь поэт, вероятно, увидел впереди светлое будущее, в котором обязательно будут и красота, и гармония.

Основной смысл поэмы

в изображении стихии

Блок предупреждал, что не следует переоценивать значение политических мотивов в поэме. Она имеет более широкий смысл. В центре произведения — стихия. Идёт разгул стихийных сил природы. Для поэта-романтика, поэта-символиста такой разгул — символ противостояния обывательскому покою. В поэме это передано множеством образов: ветер, снег, выюга. В статье «Интеллигенция и Революция» Блок призывал: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию». И он слышал музыку революции. Главное в этой музыке — многоголосие, которое отражено в ритмике поэмы (она вся построена на смене музыкальных мелодий и бытового разговора (звучат боевой марш, старинный романс, частушки)). Стихийна в поэме и любовь. Перед нами — тёмная страсть с роковой изменой и нелепой гибелью Катьки. Блок очень точно ощутил то страшное, что стало привычным: полное обесценивание жизни человека, которую не охраняет больше никакой закон. Вера в Бога тоже потеряна. Утратившая нравственные ориентиры и охваченная разгулом тёмных страстей и вседозволенности — такой предстаёт Россия в этой поэме.

в образе Иисуса Христа

Образ Христа в поэме до сих пор является самым загадочным. Он появляется в самом финале произведения, но его образ предугадывается с самого начала — уже с его названия: для читателя, воспитанного в традициях христианской культуры, число 12 было числом апостолов, учеников Христа. Весь путь, который пройдут герои поэмы, — это путь из бездны (тот самый разгул тёмных страстей и вседозволенности) к воскрешению. Погрузившись на самое дно ада, Россия должна найти путь к воскрешению. После намеренно сниженных, грубых слов в лексическом строе поэмы появляются вдруг прекрасные и традиционные для Блока слова: *«Нежной поступью надвьюжной, / Снежной россыпью жемчужной, / В белом венчике из роз / — Впереди — Иисус Христос»*. Поступь Христа *надвьюжна*! Блок видит боль и страдания русских людей, но завершает поэму верой в грядущее воскрешение России.

В. В. МАЯКОВСКИЙ

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ

Отличительные черты

Сила его поэзии — в её заряженности большим чувством и большой идеей. Она нацелена на чтение вслух, на громкую декламацию, наполнена агитационным пафосом и обращена к миллионам («митинговая», по словам Луначарского). Поэт создал ораторский строй стиха, который поднимал людей на борьбу, звал их идти вперёд. Его голос — «полководец человеческой силы», его перо приравнено к штыку, поэзия для него — «оружие любимейшего рода». Поэт выбирает слова, которые могут прозвучать с трибуны, перед строем, предпочитая громкие слова: команду, приказ, риторический вопрос, стремление шокировать, бросить вызов обществу.

Основные темы

Советский патриотизм, героика социалистического строительства, превосходство социалистического строя над капиталистическим, борьба с пережитками и пороками прошлого, место поэта в рабочем строю. Стихи, слитые воедино, создают величественный облик советского человека, преданного идеям революции и горячо любящего свою Родину.

Поиск новых художественных средств

Разбивает стихотворную строку *лесенкой* — это изменяет ритмический рисунок и выделяет отдельные слова и словосочетания. Обновляет лексику, сочиняет *неологизмы*: громоустый, златолобо, крикогубый и др. Любимые глаголы поэта: разгромидиться, раззвенеться, разгромыться, расстрезвонить, рассияться. Использует новые причудливые рифмы, звукопись, ассонанс, гротеск, речевые алогизмы, метафоры и гиперболы.

Антиэстетизм

Антиэстетизм (отрицание культуры как таковой во имя абсолютизации реальности) — принцип футуристов. Поэтому так много отталкивающего материального в стихах («обрюзгший жир», «слиюни» и т. п.). Характерна сниженная лексика: «ни в зуб ногой», «мразь», «дрянь», «зады, крепкие, как умывальники» и т. д.

РАННЯЯ ЛИРИКА

«А вы могли бы?» (1913)

Перед нами вызов искусству прошлого. В названии — начало риторического вопроса, обращённого ко всему человечеству. Договаривается вопрос в конце стихотворения: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» Ответа лирический герой не ждёт, потому что уверен в том, что никто, кроме него, сделать этого не может. Лирический герой — художник, чьим полотном является Вселенная. Под его рукой преобразается всё самое обыденное (а повседневность с устоявшимися нормами его не устраивает).

«Послушайте!» (1914)

Стихотворение — «крик отчаяния, обращённый к человечеству». Повелительный глагол «Послушайте!» употребляется трижды и держит читателя в напряжении. Это требовательное обращение услышать автора и подумать, зачем «зажигают звёзды». Лирическому герою «необходима хоть одна звезда», ему «страшно» и «тревожно», если «звёзд не зажигают».

«Скрипка и немножко нервно» (1914)

Главный мотив стихотворения — «мольба о сострадании», «последний вопль надежды». Скрипка и лирический герой похожи. Скрипка — инструмент «нежных», её чувства тонки: она «издёргалась, упрашивая», «вдруг разревелась так по-детски». А оркестр, частью которого она являлась, «чужо смотрел», и музыканты смеялись.

«Дешёвая распродажа» (1916)

Стихотворение рассказывает об одиночестве человека в страшном мире, о тоске по человеческому участию и вниманию. Поэт готов отдать свой талант, богатства своей души и своё бессмертие «за одно только слово ласковое, человечье». Дёшево? Название стихотворения подчёркивает главную мысль, окрашенную горькой иронией. В этом стихотворении Маяковский применил новую разбивку стиха на короткие строчки, чтобы выделить важные по смыслу слова.

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ САТИРА

«Гимны» дореволюционного периода

Уже в названиях стихотворений звучит ирония: «Гимн взятке», «Гимн обеду», «Гимн здоровью», «Гимн судьбе», «Гимн учёному», «Гимн критику» (ведь гимн — это торжественная песня). Герои «Гимнов» — серые, унылые, скучные люди, которые и сами не умеют радоваться жизни и другим навязывают это уныние, стремясь всё регламентировать и сделать бесцветным. Запоминаются едкие хлесткие образы: «желудок в панаме» («Гимн обеду»), люди «из мяса» («Гимн здоровью»), учёный — «двуногое бессилие, с головой, откусанной начисто» («Гимн учёному»). В «Гимне судьбе» высмеивается общественный строй России, хотя местом действия названа страна Перу. Страной правят судьи, враждебные всему живому: *«Глаза у судьы — пара жестянок / мерцает в помойной яме»*. Под взглядом судьи вылинял даже оранжево-синий павлиний хвост. Народ под властью злых судей дан в образе каторжан, освободить которых можно, только устранив судей.

«Нате!» (1913)

Стихотворение прочитано на празднестве открытия литературного кабаре «Розовый фонарь» в Москве. Всё в нём, начиная с названия, сориентировано на прямое обращение к враждебной аудитории с целью вызвать скандал. Это «крик ненависти, обращённый к обществу и человечеству». Тема — бунт против бездушия и бесчеловечности сытой, довольной собой толпы, собравшейся слушать стихи поэта как развлечение, не воспринимающей их как «крик отчаяния». Поэт на сцене — «грубый гунн», он «кривляется» перед толпой и готов «сегодня захохотать и плюнуть им в лицо», если кривляться не захочется. Из толпы он выбирает два образа и показывает нам их портрет:

*Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.*

В сатирическом ключе представлен мир «жирных» обывателей. Поэт говорит о пристрастии мещан к вещам, об их бездуховности. Их антипод — поэт, «на бабочку сердца которого готовы взгромоздиться грязные, в калошах и без калош».

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННАЯ САТИРА

«О дряни» (1920—1921)

В стихотворении обличается «мурло мещанина» нового, советского времени. Некоторые детали быта (самовар, канарейка) приобретают значение символов мещанства. В доме такого мещанина есть и газета «Известия» (правда, на ней котёнок греется), и портрет Маркса (под ним кричит «огалтелая канареица»). Это фон для лоснящейся самодовольством «мрази»: советского чиновника, озабоченного лишь собственным благополучием, и его супруги, для которой серп и молот — всего лишь непрменный узор на платье. Тревогу поэта вызывает опасная тенденция внедрения мещанина в государственный аппарат. Использован гротеск в образе ожившего на портрете Маркса, призывающего свернуть головы мещанским канарейкам. Поэт уверен, что обывательский быт «страшнее Врангеля», и без стеснения употребляет саркастические выражения и сравнения.

«Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе» (1921)

Юмористический рассказ о приключениях бабы, пробивавшейся с тележкой к Ярославскому вокзалу и упавшей ночью в яму на Мясницкой, поднимает актуальную и по сей день тему пренебрежительного отношения местных властей к интересам рядовых граждан, которые страдают от неблагоустройства улиц и других подобных «мелочей». Поэт полностью оправдывает пострадавшую бабу. Бабе, которой «грязью обдало рыло» на непролазной Мясницкой улице, нет дела до глобальных всероссийских масштабов. Так революционное стремление к глобальной перделке мира вступает в прямые противоречия с обыденными интересами рядовых людей.

«Прозаседавшиеся» (1922)

Сатира поэта направлена на бюрократизм. В первые годы советской власти резко увеличился бюрократический аппарат, появились учреждения, погрязшие в заседаниях, имитирующие кипучую деятельность и далёкие от истинных нужд народа. Нарисована гротескная картина: чиновники буквально разорвались по полам, ведь в один день заседаний на двадцать успеть необходимо. Поэт придумал «Объединение Тео и Гукона», соединив театральное объединение с Главным управлением конезаводов, чтобы показать абсурдность происходящего. И наоборот, разбил Главкомполитпросвет на четыре организации: Глав, Ком, Полит, Просвет. Высмеивая нелепость, он называет учреждение по буквам: «заседание А-бе-ве-ге-де-же-зе-кома». Количество заседаний в стихотворении преувеличено, а вот вопрос, который обсуждают собравшиеся, — явное преуменьшение («покупка склянки чернил»). Главная мысль сформулирована как афоризм:

«О, хотя бы ещё одно заседание относительно искоренения всех заседаний!»

«Строго воспрещается» (1926)

Лирический герой стихотворения — не оратор и не борец, а обыкновенный человек. Показано столкновение естественного человеческого порыва, чувства, настроения с канцелярской системой, с казёнщиной, где всё регламентировано и строго подчинено правилам, осложняющим жизнь людей. Начало стихотворения проникнуто радостным настроением, в котором самые обыденные вещи (вроде перрона вокзала) воспринимаются поэтически. Маяковский находит удивительное сравнение: «Настроение — китайская чайница!» Но весёлое слово «чайница» рифмуется с глаголом «воспрещается» из убогого казённого лексикона. Ощущение радости и праздничности перечёркивается строгим канцеляризмом. Поэт передаёт состояние человека, который становится жертвой строгих запретов, — и он уже не смеётся, а «подхихикивает, ища покровительства», делается приниженным.

«Мрачное о юмористах» (1929)

Страстно желая «выволочь республику из грязи», поэт не только высмеивал и разоблачал пороки своего времени, но и предсказывал живучесть «дряни» всякого рода. Он призывал других поэтов на борьбу с ней:

*Чтоб не скрылись, хвост упрятав,
Крупных вылови налимов —
Кулаков и бюрократов,
Дураков и подхалимов.*

ПЬЕСА «КЛОП»

Содержание и главный герой

Пётр Присыпкин используя своё социальное положение в государстве победившего пролетариата, бросает свою возлюбленную Зою Берёзкину, чтобы выгодно жениться. Его теща (парикмахерша Розалия Павловна) согласилась на брак дочери с Присыпкиным ради «социальной реабилитации» семьи — снятия «клейма» буржуазного элемента. На свадьбе возникли и драка, и пожар, но главный герой не погиб — его воскресили в отдалённом коммунистическом будущем страны (в 1979 г.). Бескультурный и грубый Пётр Присыпкин перерождается в буржуазного обывателя Пьера Скрипкина. Среди «идеальных» людей коммунистического общества, в котором нет места пьянству, грубости, подхалимству, он выглядит «ископаемым» — его даже отказываются признавать человеком. Попав в общество будущего, размороженный Присыпкин заражает людей бациллой мещанства.

Главный герой и коммунистическое общество

Общество будущего устроено предельно разумно, но оно безлико. Голосование здесь идёт с помощью машин, главные принципы существования — массовость и автоматизм, а любовь уничтожена как неразумное чувство: ведь полюбив, человек «разом» использует ту энергию, которую надо «разумно распределить на всю жизнь». Автор предлагает взглянуть на тип современного ему мещанина из будущего. Присыпкина отличают узкий кругозор, убогий обывательский вкус, ярко выраженное стремление к материальным благам. Для людей коммунистического завтра Скрипкин — такое же вредное насекомое, как клоп, который одним своим присутствием отравляет и заражает окружающую среду. Пятьсот рабочих медицинской лаборатории начинают беспробудно пить. Под воздействием «душераздирающих» романсов Скрипкина в людях просыпается чувство любви, девушки снова танцуют — начинается возвращение к буржуазным удовольствиям. Скрипкина приходится изолировать, его помещают вместе с таким же «ископаемым» — клопом. Так один человек оказывается смертельной угрозой для целого общества.

Направление сатиры

Сатира направлена на мещанство. Поэт хотел показать живучесть (как у клопа) этого явления, опасность его возрождения и способность маскировать своё истинное лицо.

Актуальность и современность

Невольная антикоммунистическая сатира поэта делает пьесу современной. Как же слаба идеология и весь духовный потенциал коммунизма, если достаточно одного человека, чтобы поставить под угрозу завоевания многих десятилетий!

ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920)

Поэта, трудившегося не покладая рук, злит, что солнце «шляется без дела» по небосводу, и ему приходит в голову мысль пригласить солнце в гости. Сюжет фантастический: солнце пришло к поэту на чай, их беседа затянулась за полночь. Оказалось, светило вовсе не «дармоед», его труд значителен и серьёзен, а дело поэта по смысловой значимости не уступает действию солнечных лучей. Оба, поэт и солнце, противостоят тьме. Тема стихотворения — поэтическое творчество и его роль в жизни общества. Главная мысль — воздействие поэтического слова на всё происходящее в мире необыкновенно сильно. Стихи пронизаны шутливой иронией и воспринимаются как притча.

Стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926)

Перед нами обращённый к фининспектору монолог, защищающий честь и достоинство поэта. Поэт объясняет сухому канцеляристу, что его труд «любому труду родствен» и требует физического и нравственного здоровья, пытается объяснить, в чём своеобразие этого труда. Он рассказывает, как сложно добывать «драгоценные слова» из «артезианских людских глубин». Найденное поэтом слово «исцеляет и жжёт», эти слова «приводят в движение тысячи лет миллионов сердца». Долг поэтов — «реветь медногорлой сиреной». «И сегодня рифма поэта — ласка, и лозунг, и штык, и кнут». Поэзия должна, по мнению Маяковского, стать лозунгом и плакатом, сменить философский пафос на агитационный. Поэт — «ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный». Его стих придёт в будущее, «как в наши дни пришёл водопровод, сработанный ещё рабами Рима».

Поэма «Во весь голос» (1930)

Это рассказ поэта «о времени и о себе», его политическая декларация, обращённая в будущее. В поэме обобщены творческий опыт поэта и его размышления о назначении поэзии. Представители «чистого искусства» утверждали, что поэзия не должна отражать грубую действительность. Для Маяковского же поэзия — оружие, а поэт не избранник и жрец, а исполнитель самой трудной работы ради настоящего и будущего. В незавершённом вступлении к поэме Маяковский говорит, что поэтическое слово должно не только донести до читателя мысль, взволновать его, но и побудить к немедленному действию, смысл и суть которого — построение нового мира. Поэт пишет, что мог бы строчить нежные романсы, но он приравнивает своё перо к оружию, потому что сейчас нужно бороться с разной дрянью. И Маяковский «себя смирял, становясь на горло собственной песне», чтобы выполнять главное предназначение поэта.

ТЕМА ПАТРИОТИЗМА

«Товарищу Нетте — пароходу и человеку» (1926)

Теодор Нетте — дипломатический курьер, который погиб, отстреливаясь от нападавших на него контрразведчиков. В начале стихотворения поэт встречает пароход с золотыми буквами на борту «Теодор Нетте» и вспоминает настоящего, знакомого до боли, со смешными привычками человека, вовсе не героического на вид. Картина гибели Нетте нарисована как сцена легендарного побоища. Поэт восхищён подвигом Нетте. Тема стихотворения — проявление патриотизма, особенность которого в том, что отечеством для Нетте стала не Латвия, где он родился, а «мир без России, без Латвий», «единое человечье общежитие».

«Стихи о советском паспорте» (1929)

Советский паспорт, «краснокожая книжица», — аллегория. Это символ нового, пролетарского государства, чуждого и потому опасного для старого капиталистического мира. Перед нами настоящий спектакль с сюжетом, персонажами и конфликтом — рассказ о проверке паспортов на границе и о реакции таможенных чиновников на паспорта различных государств. Советский паспорт — это «бомба, ёж, обоюдоострая бритва, змея двухметроворостая». Такие гиперболы говорят о страхе, который испытывают пропускающие «опасный груз» на Запад контрольные службы. А лирический герой гордится «молоткастым, серпастым» паспортом:

*Читайте, завидуйте, я — гражданин
Советского Союза.*

Эти слова стали лозунгом, а стихотворение — гимном советской Родине.

«Небоскрёб в разрезе» (1925)

Здесь отражены впечатления поэта от поездки по Америке. Он пишет стихотворение для тех, кто никогда в Америку не попадёт. Оно полно обличительного пафоса: не тоскуйте, не переживайте — ничего прекрасного в Америке нет. Любопытна идея разрезать небоскрёб — в воображении поэта предстают жители каждого этажа в соответствии с иерархией капиталистического мира. Эти типажи — ювелиры, полисмены, опереточные дивы, любовная пара, свободный художник — в советской России уже ушли в прошлое. Поэт верит, что мы построим «города-сады» в Сибири и других необжитых местах, «в сотню солнц мартенами воспламеним» свою страну и обгоним застоявшуюся Америку.

ЛИРИКА**«Левый марш» (1918)**

Стихотворение было написано специально для выступления в Матросском театре бывшего Гвардейского экипажа (имеет подзаголовок — посвящение «Матросам»). Рефрен «левой» организует ритм марша, становится ключевым словом и выносится в заголовок. Левый — значит организованный, дружный марш матросов, отправляющихся «за океаны!», «за голод, за мора море» в «солнечный край непочатый». Лирический герой — герой коллективный, спаянный единым стремлением к цели. Матросы идут с твёрдым желанием не допустить того, чтобы «Россия была под Антантой», они готовы «крепить у мира на горле пролетариата пальцы». Стихотворение стало необыкновенно популярным и породило массовое подражание.

«Юбилейное» (1926)

Написано в связи со 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина и, на первый взгляд, представляет собой юбилейную речь, посвящённую Пушкину. Но стихотворение скорее о поэте Маяковском, которому трудно жить среди людей. Здесь переплетаются несколько тем: анализ современной поэзии, новое понимание таланта Пушкина и любовные переживания Маяковского. О современной поэзии Маяковский весьма невысокого мнения. Вспомним, что десять лет назад футурист Маяковский хотел сбросить Пушкина «с парохода Современности». Сейчас он считает, что сам по степени таланта и по жизненной энергии похож только на Пушкина. Поэт признаётся в любви к Пушкину. А перефразируя строки пушкинских стихов, он обнаруживает приметы личной любовной драмы.

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (1928)

Тарас Костров — критик и публицист, редактор газеты «Комсомольская правда», с которой сотрудничал поэт. Тема обозначена в названии. Письмо формально представляет собой отчёт командированного в Париж поэта (в то время в его творчестве сложилась традиция обо всём личном говорить «во весь голос», открыто). Поэт рассказывает о встрече с любимой женщиной, Татьяной Яковлевой. Перед нами откровенная исповедь, пронизанная высшей ценностью бытия, источником вдохновения, это обращение ко всему человечеству и утверждение ценности любви. Главная мысль в том, что человек понимает секреты мироздания, только испытав «громаду-любовь».

М. И. ЦВЕТАЕВА

Особенности поэзии

Её поэзия своеобразна и непосредственна: особый распев, узнаваемые интонации. Стихи Цветаевой отмечают:

Необычность ритмического строя. В её стихи надо вслушиваться, а не вчитываться. В них богатство звуков, что выражено построением одних и тех же согласных звуков в разных словах, неоднократными повторами ключевого слова, звуковой перекличкой сходных по звучанию слов. Сила её стихов не в зрительных образах, а в завораживающем потоке всё время меняющихся ритмов.

Неожиданная рифмовка строк в строфе. Рифма часто лишь приблизительная.

Смысловая сжатость. Стремительный ритм рвёт плавное течение фразы, и в результате она дробится на отдельные смысловые куски — в тексте остаются только опорные фрагменты, а всё понятие опускается, вместо них — тире, пауза.

Афористичность. Формально все эти особенности проявляются в выходе фразы за рамки традиционной поэтической строфы и в многочисленных паузах-тире.

Литературное наследие

Начала писать стихи в 6-летнем возрасте. Первый сборник стихов «Вечерний альбом» вышел, когда ей было 18 лет. Цветаева написала более 500 лирических стихотворений, 8 драм, 17 поэм (среди них поэма-сказка «Царь-девица», поэмы «Переулочки», «На красном коне», «Поэма Горы», «Поэма конца», «Перекоп»), великолепные прозаические произведения. Наиболее интересны те работы, в которых она серьёзно исследует поэзию Пушкина, Пастернака, Маяковского («Мой Пушкин», «Поэт и время», «Световой ливень», «Эпос и лирика современной России»). Её литературным наследием являются не только стихи, но и автобиографическая, мемуарная, историко-литературная проза (в том числе философско-критические этюды), большое количество писем, дневников, эссе.

Поэтесса никогда не была связана ни с одной литературной группировкой: «Литературных влияний не знаю, знаю человеческие».

Главные темы в лирике

Это — любовь, Россия и «светлое ремесло» поэта. Темы проникнуты настроениями одиночества, отъединённости от окружающих (отъединённость произошла из нравственного максимализма: поэтесса требовала и от жизни, и от людей соответствия высоким идеалам). И в то же время стихи наполнены простой человеческой любовью к природе, стремлением к счастью. Цветаева всегда упорно оставалась вне всякой политики, но её неприятие революции, личные трагедии, эмигрантская жизнь, конечно же, нашли отражение в стихах.

ЛИРИКА

«Генералам Двенадцатого года» (1913)

В стихотворении проявляется характерная для ранней лирики Цветаевой наивная романтическая восторженность. Художественный мир юной поэтессы иллюзорен, населён образами, сошедшими со страниц любимых книг. Восторженное и почтительное (на «Вы») обращение к героям, которых нет и подобных которым не будет, восхваление их необыкновенных достоинств проникнуто элегической грустью. Образ героев стихотворения сказочен, мифичен. Каждую строфу пронизывает «романтическая гипербола»: «Три сотни побеждало — трое!», «Вам все вершины были малы / И мягок самый чёрствый хлеб». Подчёркнуто экспрессивны эпитеты: «очаровательные франты», «бешеная рать». Патетическая лексика придаёт стихотворению торжественность: «длань Господня», «бранное поле», «кудри дев». Восхищение поэтессы героями так велико, что побеждает грусть.

«Мне нравится, что вы больны не мной...» (1915)

Перед нами психологический этюд о соприкосновении с любовью. Обращено к М. А. Минцу, впоследствии мужу сестры Цветаевой, Анастасии. Внешне кажется, что всё стихотворение опирается на ключевое отрицание «не» — на перечисление того, чего нет и не будет между лирической героиней и не её избранником. Но в строчках столько нежности и сожаления, что любовь была так близко и прошла мимо, что становится понятно: нравиться героине это «не» никак не может. В этом убеждает и слово «увы!». Может, героиня просто скрывает свою жажду любви от самой себя?

«В огромном городе моём — ночь...» (1916)

Входит в цикл «Бессонница». В стихотворении есть образ ночного города: сонный дом с погашенными окнами, «чёрный тополь», «огни — как нити золотых бус», «тень». Но главное в нём — звуковой образ ночной пустоты. Город есть, но нет людей, остались лишь призрачные намёки на то, что где-то в дневном мире они существуют (кем-то подаренные цветы, «музыка в окне», «звон на башне», «звук ветра»). Ощущение ночной пустоты создают размеренные, негромкие, но чёткие шаги (рифмуются шипящие или глухие согласные). Финал стихотворения проникнут настроением желанного одиночества, растворения в ночной пустоте:

*Есть чёрный тополь, и в окне — свет,
И звон на башне, и в руке — цвет,
И шаг вот этот — никому — вслед,
И тень вот эта, а меня — нет.*

«В чёрном небе — слова начертаны...» (1918)

В стихотворении звучит тема высокого предназначения человека. Цветаева утверждала: «Состояние творчества — это состояние наваждения». Для того, кто служит Поэзии, она выше любви, смерти и жизни:

*И не страшно нам ложе смертное,
И не сладко нам ложе страстное.*

Местоимение «нам» означает всех собратьев-поэтов, которых ведёт гений вдохновения. Для этих небожителей поэзия — не тяжкий земной труд, а страстное горение души. Местоимение «нам» означает также сообщество лирической героини с отцом Поэзии — Гомером, ради вдохновения отрешившимся от всего земного.

Стихи звучат торжественно и утверждающе. Мелодия стиха создана классическим размером и двумя аллитерациями: повторением звука *р* и использованием шипящих звуков.

«Тоска по родине! Давно...» (1934)

Одно из самых трагических стихотворений Цветаевой. Эти патриотические стихи написаны в свойственной ей манере, когда всё нужно понимать наоборот. Трагедия в том, что беззаветно влюблённый в родину поэт оказался лишён её. Когда-то юная поэтесса написала:

*Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.*

С тех пор рябина как символ родины никогда не уходила из сердца Цветаевой. А в этом стихотворении лирическая героиня утверждает, что ей безразличны и родной язык, и люди.

Она пытается себя убедить, что равнодушна к родине. Но сквозь внешнее безразличие отчётливо проступают горечь и жестокая обида на родной край. А незавершённая фраза всё ставит на свои места:

*Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если по дороге — куст
Встаёт, особенно — рябина...*

В своих прозаических произведениях Цветаева писала об этих же чувствах к родине так:

«Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крова. Не быть в России, забыть Россию — может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри — тот потеряет её вместе с жизнью».

А. А. АХМАТОВА

Символика цветов и растений

Цветы — часть внутреннего мира лирической героини

Для лирической героини «водою пахнет резеда, / И яблоком — любовь», она ощущает своего возлюбленного во всём: «И в розах, что напрасно расцвели» («Сон», 1956). Ахматова признаётся, что с детства «лопухи любила и крапиву, / Но больше всех серебряную иву...» («Ива», 1940). А вот лирическая героиня от волнения видит «только красный тюльпан» в петлице любимого. Возможно, этот цветок — сигнал опасности, тревоги, страшного предчувствия, догадки — «не любит!»: *Мне очи застит туман, / Сливаются вещи и лица. / И только красный тюльпан, / Тюльпан у тебя в петлице.* («Смятение», 1913)

Цветы — символ неясного состояния, неопределённых ощущений

В одном из стихотворений Ахматова описала состояние одиночества, которое её героиня ощущает таинственной, волшебной ночью:

*Когда лежит луна ломтём чарджуйской дыни
На краешке окна, и духота кругом,
Когда закрыта дверь, и заколдован дом
Воздушной веткой голубых глициний...*

И героиню вовсе не пугает это одиночество:

*Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь.
(«Когда лежит луна...», 1944)*

Многозначность символов

Как можно объяснить словами музыку? В стихотворении «Музыка» поэтесса не только рассказывает о необыкновенном воздействии музыки, она находит для неё необычные сравнения: «И пела словно первая гроза / Иль будто все цветы заговорили». («Музыка», 1958)

Ахматова продолжила в своём творчестве традиции русской психологической прозы XIX в., и многие реалистические образы в её стихах приобрели значение традиционных символов. Например, символика сада восходит к библейскому мифу, к представлениям о рае. Поэтому строка Ахматовой «Я к розам хочу, в тот единственный сад» представляется многозначной («Летний сад», 1959).

И конечно, все цветы в стихотворениях Ахматовой имеют свой особый цвет и запах: «Мимоза пахнет Ниццей и теплом». («Вечерние часы перед столом...», 1913).

СТИХОТВОРЕНИЕ «НЕБЫВАЛАЯ ОСЕНЬ ПОСТРОИЛА КУПОЛ ВЫСОКИЙ...» (1922)

Одна из вершин любовной лирики

Любовная тематика занимает одно из главных мест в творчестве Ахматовой, которую называли русской Сапфо. Это стихотворение является одной из вершин любовной лирики. Поэтесса обычно предпочитала зашифровывать адресатов и героев своих любовных стихов. Здесь тоже фигура героя не обозначена, но литературоведы предположили, что история создания стихотворения связана со вторым мужем Ахматовой В. Шилейко.

Тема: встреча мужчины и женщины

Перед нами воспоминание о первой встрече лирической героини со своим возлюбленным: «Вот когда подошёл ты, спокойный, к крыльцу моему». Природа в стихотворениях Ахматовой не просто фон, а участник событий. Весь мир подаёт героине знаки, как ей следует воспринимать эту встречу. А смысл стихотворения заключён в разгадывании этих знаков.

Добрые знаки

Всё стихотворение пронизано ощущением необычности: «небывалая осень», задержавшееся тепло, сияющее небо. Спутавшиеся в природе сроки, вроде бы, предупреждают о чуде, о добрых переменах в судьбе.

Тревожные знаки

Но со второй строфы появляются тревожные детали. Природа становится иной («изумрудною стала вода», «крапива запахла, как розы»), но при этом она меняет свою суть. Вот вода надела маску драгоценного камня (а в это время года она должна быть мутной), сорняк прикинулся розой — в природе происходит что-то неладное, даже бесовское.

Разгадка

И наконец, в том, что всё происходящее — обман, убеждает оксюморон «весенняя осень»:

*Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный подснежник...*

Глагол «ласкалась» (да ещё и «жадно») даёт знак, что пришла вовсе не любовь, а страсть. И в последней строке герой, который всё воспринимает «спокойно», развенчивается.

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Клятва» (1941)

Написано в первые дни войны. В стихотворении — всего 4 строчки, но оно проникнуто верой в победу, а на фоне аффектированной советской лирики выигрывает простотой и гармоничностью:

*И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянёмся, клянёмся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!*

Женщина — мать, сестра, дочь, жена — обозначена коротко: «та», и этого достаточно, ибо судьба у всех одинакова — «прощаться с милым». Сама клятва не приводится, она пересказывается: «...нас покориться никто не заставит!» Для поэтессы важнее, кому эта клятва приносится: «детям» и «могилам». Слышится пушкинская «любовь к отеческим гробам» и «к родному пепелищу».

«Мужество» (1942)

Стихотворение обычно причисляют к шедеврам гражданской лирики Ахматовой, хотя оно не столько патриотическое, сколько философское. Это размышление о смысле поэтического творчества, о роли литературы в обществе. В то тревожное время, когда Гитлер угрожал существованию России в истории («Мы знаем, что ныне лежит на весах / И что совершается ныне»), поэтесса говорит не о физическом выживании. Главное для неё — обещание сохранить «русскую речь, великое русское слово». Именно в слове Ахматова видит залог самосохранения русской нации. «Свобода и чистота» русской речи — единственное условие выживания в России, считает она.

«Творчество» (1936—1960)

Это первое по счёту стихотворение в цикле «Тайны ремесла», посвящённого творчеству и природе стиха. К теме поэта и поэзии обращались Державин, Пушкин, Некрасов, Тютчев, Блок, Гумилёв. Ахматова отказывается от пафоса. Для неё процесс сочинения стихов не окутан романтическим ореолом — это болезнь («истома», пульсирующая в ушах кровь — «бой часов»):

*Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как жёлтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда...*

Обычно стихосложение ассоциируется у всех с трудом подбора рифм. Но для Ахматовой нахождение рифм — самое простое («лёгких рифм сигнальные звончки»). Она считает, что главная задача поэта — просто написать своё сочинение под диктовку Музы.

ПОЭМА «РЕКВИЕМ» (1935—1940)

Создание

Реквием — это католическая церковная служба по усопшему (в буквальном переводе — просьба о покое). «Реквием» Ахматовой — это плач и память. Поэма состоит из 10 глав и их обрамления: «Вместо предисловия», «Посвящение», «Вступление» и «Эпилог» из 2 частей. Ахматова писала её на протяжении 6 лет. Эпиграф был приписан в 1961 г. Поэма создавалась в годы «ежовщины»:

*...когда улыбался
Только мёртвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.*

Поэма во многом автобиографична, но личная трагедия поэтессы в то время сливалась с национальной трагедией народа — её «измученным ртом»... «кричит стомиллионный народ». Ахматова боялась хранить рукописи — стихи запоминали наизусть друзья, а рукопись сжигалась. (Поэтесса боялась не за себя, а за судьбу осуждённых мужа и сына.) Поэма была опубликована в СССР только в 1987 г.

Эпиграф (1961)

Очень точно передаёт идею и содержание поэмы: «...Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был».

Особенности построения

Композиция поэмы основана на соединении разных глав как по стилю, так и по содержанию. Главы объединяются одним сюжетом — это создаёт психологическое напряжение. Под каждой главой стоит год её написания.

Язык и стиль

Тон поэмы — возвышенный. Несмотря на изображение в поэме прозаических подробностей, преобладает высокий стиль звучания стихов. Необходимо также отметить характерный для творчества Ахматовой тонкий психологизм в изображении человека.

«Вместо предисловия»

В этой главе, которая предваряет поэму, рассказывается о времени и месте возникновения идеи создания произведения. Это единственная глава, которая написана прозой. Хорошо переданы приметы времени: длинные тюремные очереди, в которых Ахматова провела 17 месяцев после первого ареста сына. Она рассказывает, как в очереди её узнала женщина «с голубыми губами» и спросила: «А это вы можете описать?» И поэтесса ответила: «Могу».

«Посвящение»

Чувство долга перед тысячами невинно осуждённых людей заставило Ахматову взяться за перо. Работа и самой поэтессе помогла пережить невыносимое личное горе. «Невольным подругам двух... осатанелых лет» она посвятила свой «Реквием». В «Посвящении» Ахматова цитирует пушкинское послание к декабристам — этим она объединяет каторжников всех времён. Поэма посвящена не только жертвам, но и жёнам репрессированных.

«Вступление»

Это плач по сыну и не только своему. В 1939 г. из-за отца, поэта Николая Гумилёва, расстрелянного в 1921 г. по подозрению в участии в Кронштадтском мятеже, был арестован сын Ахматовой. Обозначается конкретное время: упоминается Ленинград, а не Петербург, «чёрные маруси» (тюремные машины, в которых увозили арестованных). Но всё-таки страна здесь не Советский Союз, а «безвинная Русь».

1-я глава (1935)

Героиню, мужа которой уводят на рассвете, окружает древняя обстановка: тёмная горница, в которой плачут дети, божница с погасшей свечой. Сама она перевоплощается в простую русскую бабу, которой предстоит, как «стрелецким жёнкам» быть под кремлёвскими башнями. Ахматова обратилась к истории: к казни стрельцов. Её ассоциации с этой казнью не случайны — они указывают дорогу, которая тянулась через всю историю России кровавым следом, а в годы репрессий превратились в моря безвинной крови.

2-я глава (1938)

Ахматова писала прошения о помиловании сына. В этой главе слышится мелодия, чем-то напоминающая колыбельную:

*Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.*

3-я глава (1939)

Эти стихи тоже автобиографичны, но имена не называются, что позволяет делать обобщения. Одинокая женщина, которая не может поверить в реальность своих страданий, — одна из многих жертв репрессий.

4-я глава (1938)

Поэтесса обращается к прошлому, к той «насмешнице / И любимице всех друзей, / Царскосельской весёлой грешнице», какой была она когда-то. Будто забегая вперёд, она в точных деталях предвидит, «как трёхсотая, с передачей» будет стоять в длинных очередях в Крестах (пересыльная тюрьма) и «своею слезою горячею / Новогодний лёд прожигать».

5-я глава (1939)

В этой главе выплеснут её «ужас» — мучительная тревога за судьбу сына, заключённого в тюрьму. Параллельно возникает мотив распятия Христа и материнского горя и бессилия. И огромная звезда вещает не о Рождестве, а «скорой гибелью грозит». Белые ночи заглядывают в тюрьму к сыну и «о кресте высоком» и «о смерти говорят».

6-я глава (1939)

В этой главе звучит непонимание жестокости судьбы. (Весной 1939 г. сына Ахматовой арестовали во второй раз.)

7-я глава (22 июня 1939 г.)

В название вынесено «каменное слово» — приговор.

*И упало каменное слово
На мою ещё живую грудь...*

Приговор прозвучал после 17 месяцев отчаяния и мольбы. Героиня ищет возможности облегчить свои страдания, иначе «каменное слово» может убить:

*У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.*

А «горячий шелест лета, словно праздник», уже не имеет к героине никакого отношения.

8-я глава (19 августа 1939 г.)

Страдания так опустошили душу героини, что она уже готова принять смерть в любом виде: «...*ворвись отравленным снарядом... иль отрави тифозным чадом*».

9-я глава (4 мая 1940 г.)

Страдания стали настолько невыносимыми, что героиня готова как спасение принять даже безумие. Оно уже накрыло половину её души своим крылом. Но и безумие не позволит забыть:

*Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья.*

10-я глава (1938—1939)

В этой главе под названием «Распятие» Ахматова обращается к евангельскому сюжету. Содержание предыдущих глав о безмерных страданиях подводят героиню к мысли, что человек не может вынести такой боли. Тема распятия — это тема сына и матери, поднятая до уровня Христа и Богородицы. Страдания сына воплощают здесь страдания всех сыновей того жестокого времени, а муки матери — муки всех матерей.

«Эпилог»

Тема памяти и забвения — главная тема в «Эпилоге», который состоит из 2 частей. В первой части идёт возвращение к образу тюремной очереди, стихам Державина и Пушкина. Ахматова создаёт необычный образ памятника — памятник Поэту, стоящему у тюремной стены. Героиня молится

*не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною...*

Для них она соткала

*широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.*

И это даёт ей право надеяться, что и её помянут когда-нибудь. А если задумают воздвигнуть ей памятник, то она согласна на него с условием не устанавливать его в родных и памятных местах: «*ни около моря, где я родилась*», «*ни в царском саду у заветного пня*». Памятник должен стоять у Крестов, где

*стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.*

И даже в смерти поэтесса боится забыть то, что видела здесь.

А. П. ПЛАТОНОВ

Особенности творчества

1920-е годы. Андрей Платонович Платонов (настоящая фамилия — Климентов) писал стихи с 13 лет. В 1922 г. был опубликован его сборник стихов «Голубая глубина». Был увлечён техническими утопиями, размышлял о месте науки в жизни (рассказы «Родина электричества», «Песчаная учительница»; научно-фантастическая проза «Потоки солища», «Лунная бомба», повесть «Эфирный тракт»). В 1920 г. на вопрос анкеты, к какому литературному направлению он принадлежит, Платонов ответил: «Имею своё».

Конец 1920-х — начало 1930-х годов. Поначалу Платонов горячо верил в революцию, был партийным пропагандистом. Но вдруг осознал, что путь, по которому идёт страна, ложный. Были написаны: «Сокровенный человек», «Епифанские шлюзы», «Чевенгур», «Котлован», «Впрок», «Усомнившийся Макар», «Город Градов», «Ювенильное море», «14 красных избушек». В этих произведениях осмысляются «сплошная коллективизация» и её трагические последствия, показано уничтожение национальных корней. С этого периода Платонов именуется классовым врагом, его перестают публиковать.

1930-е годы. Платонов создаёт новеллы, в которых уже нет сарказма, описания мира абсурда и катастроф, изображения утопических проектов — герои стремятся к простому личному счастью («Фро», «Семён», «Река Потудань», «Третий сын»). Он пишет статьи о русской, советской, новейшей западной литературе (ближе всего ему Пушкин). А также обращается к теме детства: появляются светлые лирико-философские рассказы «Июльская гроза», «Никита», «Цветок на земле», «Ещё мама».

1940-е годы. В годы Великой Отечественной войны Платонов пишет военные рассказы о народном сопротивлении, изображая солдат — тружеников войны. За время войны вышло 4 книги прозы, а после войны — две книги сказок («Башкирские народные сказки» и «Волшебное кольцо»). Лучшие и наиболее значительные произведения Платонова на протяжении 60 лет оставались в рукописях. Представление об этом писателе было не только не полным, но и искажённым до конца 1980-х гг.

Отличительные черты

- Глубочайшее художественно-философское осмысление трагедии русского народа в XX в.
- Гуманизм, личная боль за «душевного бедняка» (последователь Пушкина, Гоголя, Достоевского, сострадающих «маленькому человеку»).
- Уникальный язык, выразивший суть эпохи, своеобразие мышления его героев и взглядов автора.

ПОВЕСТЬ «КОТЛОВАН»

Сюжет, жанр, основная мысль

Это философская повесть о людях, пытающихся построить многоэтажный дом, где все будут жить в уже придуманном и устроенном счастье. Чтобы дом был прочным, под него необходимо выкопать котлован. Рытьё котлована — занятие трудное, требующее человеческих жертв. Котлован всё расширялся и, в конце концов, стал могилой для многих людей; в том числе и для девочки Насти, ради которой (ради будущего) и рыли этот котлован и строили дом. Конкретный сюжет переходит в символику времени. Сюжет построен нелогично, но в этой нелогичности отражена эпоха строительства социализма. Нельзя построить фундамент на земле, истощённой страданиями людей. (Достоевский считал, что гармония невозможна, если ради её достижения пролита хоть одна слезинка ребёнка.) На строительстве фундамента социализма льются реки слёз и моря крови. Котлован забрал и похоронил то, что было создано предыдущими поколениями.

Название

В названии отражено несколько значений-ассоциаций:

- существует языческий миф, в котором есть обычай самый первый камень в строящемся здании поливать кровью жертвы;
- яма, в которую сбросили и затоптали в грязь всё доброе и хорошее, что было в России до 1917 г.;
- братская могила, которую строители дома копают себе и другим.

Персонажи-символы

Вощёв был уволен с завода, потому что он задумывается «среди общего темпа труда» (в государстве, где ценятся послушание, задумчивость — состояние нежелательное). Он ищет другую работу и попадает на большую стройку многоэтажного дома.

Смерть *девочки Насти* (Анастасия — «воскресшая») — остановка действия в повести. Образ Насти — символ и настоящего обездоленного детства и символ будущего, замешенного на крови и костях.

Медведь-молотобоец введён как условный персонаж, действия которого ассоциируются со слепой стихийной силой, ничего не разбирающей в своей слепоте, но зато хорошо «чувствующей классового врага».

Мать Насти (бывшая «буржуйка»). Её смерть символизирует гибель поэзии, того прекрасного, что было в прошлом, и завешание будущему (Насте) этой красоты. Но счастливое будущее похоронено в котловане.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВРЕМЕНИ, ОТРАЖЁННЫЕ В ПОВЕСТИ «КОТЛОВАН»

Разорённая войной страна

Описана нищета рабочих и крестьян, всеобщая ветхость и бедность: «Воздух ветхости и прощальной памяти стоял над пекарней», «забор заиндевел мхом, наклонился, и давние гвозди торчали из него».

Грандиозные стройки коммунизма

Строительство Дворца Советов, метрополитена, Беломорканала, электростанций. Вспоминается вечный образ Вавилонской башни и хрустальный дворец из романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

Раскулачивание крестьян, начало коллективизации

«Двое — это уже вполне кулацкий класс и организация». «Он боялся, что зажиточность скопится на единоличных дворах и он упустит её из виду».

Энтузиазм масс

Рабочие верят в «наступление новой жизни после постройки больших домов». Козлов хотел «умереть с энтузиазмом, дабы весь класс его узнал и заплакал над ним».

Процветание бюрократии и массовое доноительство

Жена Пашкина помнила, как Жачёв послал в ОблКК заявление на её мужа и целый месяц шло расследование, — даже к имени придирались: почему и Лев и Ильич: «Уж что-нибудь одно!».

Всеобщая подозрительность

Глаза матери Насти «были подозрительные, готовые ко всякой беде жизни...»

Атмосфера бездуховности, грубости, хамства, бескультурия

Сафронов: «Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи...»

Стремление обезличить людей, построить всеобщее счастье любым путём; отучить людей думать, сомневаться

Вощёв «устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нём и задумчивости среди общего темпа труда».

М. М. ЗОЩЕНКО

Особенности творчества

Краткий обзор

Его творчество началось с коротких юмористических новелл (книга «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова», 1922). Затем были многочисленные фельетоны и сатирические рассказы, сатирико-юмористические повести: «О чём пел соловей», «Коза», «Люди», «Сирень цветёт», «Весёлое приключение» и др. Повесть «Перед восходом солнца» (1943) и детский рассказ «Приключения обезьяны» (1945) вызвали партийный гнев. Творчество Зощенко было названо антисоветским, и он был отстранён от писательского труда и обречён на материальные лишения и одиночество. Единственным источником заработка были переводы, в которых он достиг настоящего мастерства. Самые известные рассказы писателя: «Аристократка», «Монтёр», «Баня», «История болезни», «Приятная встреча», «Стакан», «Галоша», «Нервные люди».

Отличительные черты

- Зощенко создал свой, совершенно неповторимый художественный стиль, показывая натуру человека то в сатирическом, то в грустно-ироническом, то в лирико-философском освещении.
- Писатель умеет обобщить явления, подчеркнуть в них типическое. Он высмеивает мещанство, обывателей, невежество, грубость и хамство, «гримасы НЭПа» и «гримасы быта», находя при этом интонацию, в которой нет преграды между рассказчиком и слушателем.

Герои рассказов

Это обычные люди из окружающего мира, которых ежедневно можно было встретить в коммуналках, в длинных очередях, в бане, в больнице, в трамвае. Эти люди озлоблены и забиты, обезличены унижительной жизнью, но не догадываются о своей обезличенности. У времени новый закон: «Кто был ничем, тот станет всем». Революционные события и новые порядки породили огромное количество мещан и обывателей с низким уровнем культуры. Но они, подобно Шарикову из «Собачьего сердца» М. А. Булгакова, быстро овладели революционной фразеологией и усвоили все выгоды своего нового положения.

РАССКАЗ «АРИСТОКРАТКА» (1923)

Сюжет

Молодой человек пролетарского происхождения (слесарь-водопроводчик) знакомится с дамой иного круга — «аристократкой», которая просит его пригласить её в театр. В театре она и разворачивает «свою идеологию во всём объёме»: в буфете бессовестно поедает пирожные за счёт неготового к такому обороту дела кавалера. Кавалер, казалось бы, посрамлён, но поскольку, согласно советской морали, «не в деньгах счастье», он объявляет своё неприятие такой категории «баб», как «аристократки», по причине несоответствия их облика и взглядов пролетарскому идеалу.

Герой

Рассказчик Григорий Иванович — *герой-маска* — типичный герой Зощенко. Перед нами собирательный образ новой исторической эпохи. Такой герой вихрем истории вынесен в центр внимания, объявлен «гегемоном» и хозяином жизни и дерзко предъявляет свои права и претензии. Он не считает нужным поднять свой культурный уровень, а пытается опустить культуру до себя, приспособить её к своей убогости. Источник сатиры Зощенко — это демонстрация огромной пропасти между реальными возможностями героя и его представлениями о себе.

Манера повествования

Писатель использует *сказовую* манеру повествования, которая моделирует устную речь героя и становится способом саморазоблачения персонажа. Перед нами раскрываются особенности мышления героя нового времени, его культурный уровень, жизненный опыт, система ценностей. Язык героя обличает его необразованность и бескультурие, но в нём хорошо видны потуги на интеллигентность. Слова и выражения: «ни хрена», «прёт», «жрёт», «во рте», «ложи к чёртовой матери», «испугались» сочетаются с такими выражениями, как «конфузится докушивать», «держался индифферентно», «как лицо официальное». Всё это позволяет писателю высмеивать такие пороки людей, как ограниченность и мещанство, хамство и грубость, невежество и убогость, ханжество и лицемерие.

РАССКАЗ «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (1936)

Сюжет

Построен на столкновении больного, который попал в больницу и на всё наводит критику, с персоналом больницы, возмущённым нахальством пациента, осмелившегося «во всё нос совать» и «права качать».

Проблематика

Недовольство больного вызывает:

- Плакат в вестибюле «Выдача трупов от 3-х до 4-х».
- Название «обмывочный пункт» вместо «ванна», где в присутствии больного мужского пола купают умирающую старушку, которую, по заверению фельдшера, «не задержит в этом мире лишних пять минут вид голого мужчины».
- Палата, в которой теснится «до тридцати разного сорта больных».
- Бельё не по росту с клеймом, «морально унижающее человеческое достоинство».
- Небрежное отношение медперсонала к больному, в результате которого он, попав в больницу с одной болезнью, подхватывает в ней парочку других.
- Нелюбезность доктора, который грозит за критику выдать больного от 3-х до 4-х в виде того, что написано на плакате.
- Халатность администрации больницы, из-за которой жена больного получает ошибочное извещение с просьбой явиться за телом мужа.

По мнению персонала больницы, всё перечисленное — только мелкие придиришки «привередливого» больного.

К счастью для больного, «организм взял своё» и он «неожиданно стал поправляться».

Художественное значение

Зощенко изобразил столкновение низкого культурного уровня героя с низким уровнем общественной жизни и убожеством социального быта эпохи. Такое столкновение удвоило сатирический эффект. Рассказ открывает нам особый мир, полный не только весёлого смеха, но и пронзительной грусти.

М. А. БУЛГАКОВ

РОМАН «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Создание

Писатель работал над романом с 1928 по 1940 г. (последние вставки он продиктовал жене за три недели до смерти). Существует восемь редакций романа. В первой редакции это был «роман о дьяволе» — сатирическая фантазмагория, разрезанная вставкой-новеллой о Христе и Пилате. В 1930 г. Булгаков сжёг рукопись незаконченного романа. Однако в 1931 г. он начал писать новый роман, в котором уже появились образы Мастера и Маргариты.

Название

Булгаков довольно долго искал название романа: «Инженер с копытом», «Чёрный маг», «Сатана», «Чёрный богослов», «Князь тьмы», «Копыто инженера», «Консультант с копытом». В 1937 г. появился окончательный вариант — «Мастер и Маргарита». Эпиграф взят из «Фауста» Гёте: «...Так кто же ты, наконец? Я — часть той силы, что вечно хочет зла, и вечно совершает благо...». Эпиграф и название многое проясняют в позиции автора. Мастером, Великим Архитектором природы в масонской литературе называют верховное божество, и божество это есть дьявол.

Публикация

В 1940-е гг. роман, по понятным причинам, не мог быть напечатан. Впервые он был опубликован в 1966—1967 гг. в журнале «Москва» с многочисленными цензурными купюрами. В ответ появился полный машинописный «самиздатовский» текст романа. И лишь в 1973 г. роман был напечатан в СССР без купюр. До сих пор продолжается текстологическая работа над произведением, поскольку не существует окончательно авторского текста.

Жанр

Жанр был определён автором как «фантастический роман». Но это не совсем точно, так как роман объединяет две важнейшие и сложные темы: он клеймит трусость и предательство и подробно рассказывает о судьбе его двух главных героев — Понтия Пилата и Мастера. Произведение многожанровое и многоплановое: его можно назвать и бытовым романом (воспроизведён московский быт 1930-х гг.), и фантастическим, и философским, и автобиографическим, и любовным, и сатирическим.

Композиция

Роман в романе: один о судьбе Мастера и Маргариты, другой — о римском прокураторе Иудеи Понтии Пилате. Читая произведение, мы находимся сразу в двух измерениях: 30-е годы XX в. и 30-е годы I в. н. э. События происходят в одном и том же месяце за несколько дней перед Пасхой, но с промежутком в 19 веков. Мы видим глубокую связь между московскими и ершалаимскими главами. В конце романа Москва соединяется с Ершалаимом, обе сюжетные линии сливаются в одну.

Сюжетные линии

В романе можно выделить несколько сюжетных линий:

- философская — Иешуа Га-Ноцри и Понтий Пилат;
- любовная — Мастер и Маргарита;
- мистическая и сатирическая — Воланд, его свита и москвичи.

Особенности

Этот роман Булгакова резюмирует его представления о смысле жизни человека, о смерти и бессмертии, о борьбе добра и зла, правды и лжи в обществе и в нравственном мире человека.

Роман многослойный и допускает различные толкования.

Роман адресован читателю образованному, посвящённому в тайны искусства, символику красок, предметов, знакомому с религиозными верованиями, историей.

ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ РОМАНА — ПОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ

Иешуа Га-Ноцри

В философском плане «Мастер и Маргарита» — это роман об истине и высокоом долге служения ей. А истина в жизни только одна — все люди добры.

Каждый человек несёт в себе добро и любовь к другим людям. Во имя этой истины Иешуа пошёл на смерть. Он до конца исполнил своё высшее предназначенье — нести людям свет истины.

Мастер

Эта истина открылась и безымянному сотруднику московского музея, который почувствовал потребность писать и стал «мастером». Но Мастер, прикоснувшийся к истине, оказался слабым человеком. Под давлением жизни он проявил малодушие, трусость — отказался бороться за истину и нести её свет людям (прячется в сумасшедший дом), не выполнив до конца своей миссии.

Струсив (испуганный вид больного из 118-й палаты подчёркивается не раз), отказавшись от своего предназначения, он совершил предательство по отношению к самому себе.

Маргарита

Образ Маргариты — жизнеутверждающий символ женского начала, который лежит в основе мира. Свет истины открылся не ей, но именно она призывала Мастера бороться за истину и сама боролась за Мастера. Её образ соотнесён с образом Левия Матвея: тот тоже хочет донести до людей слова Спасителя и тоже пытается спасти его от мучительной казни.

Маргарита и сама несёт в себе Божественную истину. Это истина — любовь. Маргарита борется за свою любовь всеми силами и способами. Она «заслужила свет», но совершает самопожертвование — отказывается от него, желая разделить с Мастером его судьбу — дарованный ему покой.

ТЕМЫ И ОБРАЗЫ В РОМАНЕ**Мастер. Тема творчества**

Литературоведы считают образ Мастера автобиографичным. Их объединяет и чисто внешнее сходство (от сухошавой фигуры до шапочки-ермолки), и общее для обоих чувство отчаяния от работы «в стол». В то же время образ этот — широкое обобщение, так как судьба Мастера — участь многих художников России, вынужденных замолчать в эпоху тоталитаризма.

Измученный обрушившимися на него несчастьями, Булгаков писал жене, что ему ничего не нужно, кроме абсолютного покоя. Такой покой дарует Мастеру Воланд по просьбе Иешуа. Мастер обрёл уют, верную спутницу, погрузился в мир природы и музыки, чтобы постичь мудрость жизни. И может быть, покой и есть первый шаг к обретению света, к Вечному Царству, о котором писал Булгаков. Выбирая судьбу себе, Мастер не смог одержать победу. Сделав его победителем, Булгаков нарушил бы законы художественной правды. Но в финале нет пессимизма: на земле у Мастера остался ученик (прозревший Иван Понырёв, бывший поэт Иван Бездомный) и роман, которому суждена долгая жизнь.

Маргарита. Тема любви

По мнению писателя, всё счастье, дарованное в жизни человеку, исходит от любви.

Любовь возвышает человека, помогает постичь духовное. Маргарита полностью отдаётся любви и ради спасения Мастера продаёт свою душу дьяволу, беря на себя огромный грех. И тем не менее автор делает её самой положительной героиней романа. Булгаковская Маргарита в зеркально перевёрнутом виде варьирует историю Фауста. Фауст продал душу дьяволу ради страсти к познанию и предал любовь своей Маргариты. У Булгакова Маргарита становится ведьмой ради любви к Мастеру. Она разделяет судьбу того, кого любит.

Иешуа Га-Ноцри

В романе Иешуа — прообраз Христа, но он не Богочеловек, а Тот, Кто знает, что есть истина, и несёт её людям. Иешуа — обычный смертный человек, проникательный и наивный, мудрый и простодушный. Он воплощение чистой идеи. Ни страх, ни наказания не могут заставить его изменить идею добра и милосердия. Он утверждает, что человек может построить такое общество, где не будет «власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти». Иешуа верит в доброе начало в каждом человеке. И в то, что «царство истины» обязательно наступит. Он побеждает в споре с Понтием Пилатом, потому что не отказывается от своих убеждений, идёт на смерть, оставаясь по-настоящему свободным.

Понтий Пилат. Тема власти

Прокуратор Иудеи является олицетворением власти. Пилат жесток, его называют «свирепым чудовищем», и он гордится своим прозвищем, ведь миром правит власть и сила. Пилат прожил полную борьбы и смертельной опасности жизнь, в которой побеждает лишь сильный, не знающий жалости. Он знает, что победитель всегда одинок, у него не может быть друзей — только враги и завистники. Власть и величие не сделали Пилата счастливым. Единственное существо, к которому он привязан — собака.

Автор считает трусость самым большим человеческим пороком (трусость толкает ко лжи, убивает Бога в душе). Это показано через образ Понтия Пилата. Перед ним предстал Иешуа Га-Ноцри, обвиняемый в подстрекательстве к разрушению ершалаимского храма. Прокуратор сразу убедился в невинности арестанта, был тронут его искренностью, понял, что Иешуа обладает загадочной силой (умеет врачевать) и даже задумал его спасти (объявить сумасшедшим и выслать на остров в Средиземном море, в свою резиденцию). Но один из учеников Иешуа, Иуда из Кириафа, за 30 сребреников предал Иешуа, разувшись в его учении, — представил показания, по которым его следовало казнить немедленно. Иешуа утверждал, что «всякая власть есть насилие над людьми» и что настанет время, когда человек перейдёт в царство истины и справедливости, где вообще «не будет надобна никакая власть». Чтобы опровергнуть это, Пилат неискренне произносит хвалебные слова в честь презируемого им императора Тиберия. Пилат подтверждает, что Га-Ноцри прав в своей оценке власти: он совершает насилие, не имеющее никакого оправдания, обрекая невинного на смерть. Отправив на смерть Иешуа, Пилат губит и свою душу. Вынося приговор невинному, Пилат воскликнул: «Погибли!»

Он струсил, побоявшись быть обвинённым в государственной измене, и за это был наказан ужасающим бессмертием — «двенадцать тысяч лун» будет мучить его совесть. Автор размышляет об ответственности человека за всё добро и зло, происходящее на земле.

Воланд

Сама идея поместить в Москву 1930-х гг. князя тьмы и его свиту, олицетворяющих собой силы, которые во имя справедливости совершают добрые дела, — глубоко новаторская. Воланд появляется в Москве, чтобы «испытать» героев романа, воздать должное Мастеру и Маргарите, сохранившим свою любовь, покарать предателей, взяточников, подхалимов, пройдох. Но если его свита совершает различные «пакости» (достаётся по заслугам и самоуверенному Берлиозу, и доносчику Варенухе, и пьянице Лиходееву), то сам мессир неизменно сохраняет спокойствие и величавость. Он наблюдает булгаковскую Москву как исследователь, ставящий научный опыт. Сатана в романе нетрадиционен: он не воплощает собой зло, не предаёт людей, не толкает их на дурные поступки. Воланд — связующее звено между добром и злом, светом и тьмой. Но он не бесстрастен, а склонен к добру. Сфера его — свет тьмы, лунный свет. Искоренная людские пороки, свита Воланда в то же время возвращала к жизни порядочность и честность и наказывала зло. Воланд пронёсся над Москвой грозой, карая неправду.

Сквозная тема романа — тьма

Тьма — это отсутствие Бога в человеческой душе. Тьма накрывает Ершалаим во время казни Иешуа. Тьма сгустилась над Москвой, когда в свой последний путь отправились Мастер и Маргарита, единственные среди «московского народонаселения», в ком Воланд обнаружил частицу Бога. События в Москве разворачиваются в те дни, когда по православному календарю земля лишилась Бога: Христос был распят, но ещё не воскрес. Воланд, прибыв в Москву, узнаёт, что люди отказались от веры в Бога, изгнали его из своей души. А это значит, что они потеряли нравственные ориентиры. В таком мире всё дозволено, добро и любовь исчезли, а правда запрятана в сумасшедший дом. Ни Бог, ни дьявол не вмешиваются в дела людей — люди сами выбирают свою судьбу. И каждому по окончании жизни воздаётся по вере его.

Образы-двойники

Булгаков продолжает традицию Достоевского, который в своём творчестве разрабатывал сложные взаимодействия реального и ирреального. В романе можно отметить целую систему соответствий и отражений образов, которые могли бы представить разные варианты судьбы: Мастер и Иешуа, Алоизий и Иуда, Берлиоз и Майгель, Иван Бездомный и Левий Матвей, Наташа и Гелла.

ПОВЕСТЬ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

История создания

Написана в 1925 г. и запрещена цензурой как «недопустимая вещь». Было высказано мнение: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя». У Булгакова был произведён обыск и конфискована рукопись. Впервые повесть была опубликована лишь в 1987 г.

Фантастическая фабула

Профессор Филипп Филиппович Преображенский и его ассистент доктор Иван Арнольдович Борменталь, практикующие омоложение организма методом пересадки половых желёз, проводят научный эксперимент. Они пересаживают бездомной дворняжке Шарике нижний придаток головного мозга (гипофиз) убитого в пьяной драке алкоголика и рецидивиста Клим Чугункина. Происходит очеловечивание собаки. Попытка развить это лабораторное существо в личность оказывается более чем неудачной. Шариков ведёт себя по-хамски: пьянствует, крадёт деньги, пристаёт к женщинам. В довершение ко всему он пишет донос на Преображенского, обвиняя его в «контрреволюции». Терпению профессора приходит конец, и вместе с Борменталем он проводит обратную операцию: Шариков-Чугункин вновь стал собакой Шариком.

Реалии 1920-х годов, отразившиеся в повести

Научно-популярная литература того времени была полна статьями об омоложении человеческого организма и скорой победе врачей над старостью и смертью. Подлинна московская топография: в «калабуховском доме» жил дядя Булгакова, профессор Н. М. Покровский (скорее всего, он был прототипом Преображенского) — яркий представитель старомодной русской интеллигенции. Булгаков описывает характерные приметы времени: «фильдеперсовы чулочки», норма жилищной площади (16 аршин), соседство «граждан, товарищей» и «господ», шикарных ресторанов и «столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства», где варят щи из протухшей солонины.

Социальный смысл

Профессорский эксперимент сравнивается с экспериментом большевиков, которые хотели искусственно и в кратчайший срок воспитать «нового человека». Это «воспитание» закончилось усвоением швондерами и шариковыми революционной фразеологии, принципа «всё отнять и поделить». Большевики обещали: «Кто был ничем, тот станет всем», но опыт Преображенского показал, что Клим Чугункин, даже будучи возрождённым в теле Шарика, так и остался алкоголиком с двумя судимостями. И профессорский, и большевистский эксперимент — насилие над природой, потому оба обречены на неудачу. Но Преображенский осознал бессмысленность своего эксперимента и прекратил его, а большевики нет.

М. А. ШОЛОХОВ

РОМАН «ТИХИЙ ДОН»

Роман был назван главной книгой XX века

Шолохов писал свою главную книгу в течение 15 лет (1925—1940). Роман был задуман как эпическое полотно о народных судьбах в период двух войн и двух революций. Существует всего два произведения такого крупного масштаба: где частное сливается с общим, где жизнь выдуманных персонажей переплетена с реальными историческими событиями и лицами, где показан и осмыслен широкий срез эпохи; это — «Тихий Дон» и «Война и мир» Л. Н. Толстого. В 1965 г. Шолохов был удостоен за роман «Тихий Дон» Нобелевской премии.

Название и эпиграфы

Образ Тихого Дона — символ народной жизни, родины. В песнях исстари Дон называли «славный тихий Дон», «ты наш батюшка, тихий Дон». Фольклорно-песенное название и эпиграфы отражают замысел автора — показать жизнь донского казачества с его традициями, культурой и диалектными особенностями языка.

Эпиграфы (два ко всему роману и один к третьей книге) — тоже цитаты из старинных казачьих песен. Все эпиграфы — своеобразная лирическая «предыстория», уходящая в глубь веков. Постоянный повторяющийся эпитет «тихий» приобретает контрастный трагический смысл на фоне происходящих в романе бурных событий.

Первый эпиграф — сокращённый вариант песни «Дон после войны», в которой рассказывается о любви к «славной землюшке» и к «батюшке тихому Дону» и звучат жалобы на тяжёлую казачью долю.

Во втором эпиграфе создан образ «возмутившейся реки» — в фольклоре это символ тревог и волнений.

В третьем — помутнение Дона объясняется не природными явлениями, а социальными: «Дон отпустил своих сынов на войну». Эпитет по отношению к Дону «тихий» здесь имеет значение «спокойный, мирный».

Композиция

Историческая основа романа подчёркнута делением его на части. Роман состоит из 4 книг и 8 частей, многие части имеют точное указание на время действия. Действует принцип композиционной двуплановости: как и в «Войне и мире» Л. Толстого, картины мира здесь перемежаются с картинами военных действий.

Дон — казачья вольница

Действие романа сосредоточено в одной из наиболее сложных провинций России — на Дону.

Дон — это казачья вольница, место, куда бежали крепостные крестьяне, ставшие здесь свободными казаками. Именно казаки являлись главной движущей силой народных восстаний на Украине в XVI—XVII вв. и крестьянских войн в России в XVII—XVIII вв. (можно вспомнить Запорожскую Сечь из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»). К началу XX в. существовало 11 казачьих войск (Донское, Кубанское, Терское, Оренбургское, Уральское, Астраханское, Сибирское, Семиреченское, Амурское, Уссурийское, Забайкальское). Казачье население тогда составляло 4,4 млн человек и владело 63 млн десятин земли. В Первую мировую войну воевало около 300 000 казаков.

В 1920 г. казачество как сословие было упразднено. В 1936 г. были созданы донское, кубанское и терское казачьи соединения, участвовавшие в Великой Отечественной войне.

Во все времена в характере казаков главным было особое уважение к свободе, стремление к независимости.

М. А. Шолохов. «Тихий Дон»

Изображение донского казачества

«Тихий Дон» — прежде всего книга о донском казачестве с его особой культурой, традициями, диалектными особенностями языка, о некогда вольных людях, сохранивших особое уважение к свободе. Шолохов стремился показать казачество как целый мир, а за его историческими судьбами — судьбу народа России.

В романе много эпизодов, которые рассказывают о старинных казачьих обычаях. Почти все они связаны с Доном. В начале Гражданской войны один из подтёлковцев, Минаев, вспоминает старинный обычай одаривать Дон после окончания службы. Переезжая реку, машинист всегда замедляет ход, а казаки с криками «Дон! Наш Дон! Тихий Дон! Отец родимый, кормилец!» бросают с моста в воду фуражки, шинели и т. д.

Аксинья с бабкой Дроздихой выполняет магические действия от «присухи» — от тоски по Григорию. Она плещет через плечо донской водой.

Подробно описаны в романе этапы казачьей свадьбы Григория и Натальи: сватовство, смотрины, стовор, поезжание. Запоминается сцена споров между отцами молодых. Согласно обычаю, отец невесты требует от жениха богатых нарядов, хотя у Натальи их в избытке (шуба, два шерстяных платья, гетры с галошами, шёлковый платок). Для Мелеховых это разорение, для Коршуновых — уважение обычаев.

С юмором Шолохов изображает, как красноармеец Мишка Кошевой, по обычаю служивых, въезжает на хутор, украсив уздечку коня металлическими шарами, снятыми с купеческой кровати. Все эпизоды содержат этнографические детали, которые помогают понять характеры казаков.

«ТИХИЙ ДОН» — РОМАН-ЭПОПЕЯ**Действующие лица**

В период великих потрясений в России в романе показаны судьбы многих людей. Исследователь С. Н. Семанов создал алфавитный перечень персонажей — их оказалось 699 человек (это больше, чем в «Войне и мире»). Среди них есть подлинные исторические деятели: генералы Л. Корнилов, А. Каледин, П. Краснов, казаки Подтёлков, Кривошлыков, Фомин. Основные герои вымышлены: семьи Мелеховых, Коршуновых, Астаховых, Листницких, Кошевых, Моховых и др. Вымышлен и сам хутор Татарский. В типичных образах казаков Шолохов обобщил выразительные черты русского народа, широкий круг действующих лиц представляет людей самых разных социальных прослоек. Важное место занимают в романе женские образы: Ильинична, Аксинья, Наталья, Дарья, Дуняшка, Анна Погудко и др.

Массивный охват событий

Широта художественного пространства тоже характерна для романа-эпопеи. Шолохов изобразил не только донские хутора и станицы, но и Москву, Петроград, Новочеркасск, Восточную Пруссию, Могилёв, Ростов, Новороссийск. События романа охватывают большой период жизни России: с мая 1912 г. по март 1922 г., когда на Дону уже отгремела Гражданская война. В романе отражены и драматические события народной жизни, и многие человеческие судьбы. Перед читателем проходят тысячи обыденных сюжетов: сватовство, похороны, проводы на военную службу, военные будни, цикл сельскохозяйственных работ, патриархальные и личные отношения героев.

Проблематика

Основная проблематика раскрывается в противопоставлении человеческого быта донских казаков античеловечности войны. Трагедия русского народа в эпоху страшного перелома показана писателем через судьбы донских казаков и конкретно через жизненный путь Григория Мелехова. Подчёркивается трагизм братоубийственной Гражданской войны. Война — главная причина распада старого жизненного уклада, она принесла в казачий мир разруху и запустение. Объективно изображая противоборствующие стороны, автор сочувствует Григорию Мелехову и изображает Гражданскую войну как трагедию всего народа.

ОБРАЗ ГРИГОРИЯ МЕЛЕХОВА

Прототип героя

У Григория Мелехова существует прототип — это казак хутора Базки Харлампий Васильевич Ермаков, человек редкой храбрости. Шолохов утверждал, что для создания образа Григория Мелехова он использовал лишь период его военной службы. Многие литературоведы пришли к выводу, что в шатаниях и метаниях Мелехова есть много автобиографических черт автора романа.

Изображение героя в начале рассказа

У героя запоминающаяся внешность: «Такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсинённые миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей». Григорий вспыльчив, дикуват. Автор обращает внимание на волчий оскал зубов своего героя и в гневе, и в улыбке. Как истинный казак, он прекрасный наездник (на скачках за джигитовку взял первый приз), хорошо поёт. Перед нами работающий, любящий свой труд земледелец и в будущем прекрасный воин.

Черты народности и самобытности

Истоки характера героя — в историях его семьи, в его генетических качествах, а это — гордость, смелость и стремление к свободе. Уличное прозвище Мелеховых — Турки. Это гордые, независимые, способные на большие чувства люди. Главные их человеческие достоинства — доброжелательность, отзывчивость, великодушие, трудолюбие. Григорий Мелехов храбр до отчаяния, честен и совестлив, но заметно в нём и стихийное начало, взятое от среды.

Неординарная натура и яркая индивидуальность

Несмотря на все свои сомнения и метания, герой никогда не лгал самому себе. В романе много его внутренних монологов, это единственный персонаж, мысли которого раскрывает автор. Григорий искренен и честен в мыслях и поступках. Он способен принимать трудные решения (уход из родной станицы, разрыв с Подтёлковым). Война развращает людей, провоцирует их на поступки, которые в обычных условиях они никогда бы не совершили, но у Мелехова есть нравственный стержень, который ни разу не позволил ему совершить подлость.

Судьба героя — составная часть судьбы донского казачества и судьбы России

Через все испытания века прошёл этот человек: Первая мировая война, Гражданская война, революция, контрреволюция, уничтожение казачества. Колесо истории проехало по каждой отдельной человеческой судьбе. У Григория Мелехова были свобода, любовь, счастье, но всё это рухнуло. Описывая судьбу своего героя, Шолохов подчёркивает, что история классовых битв делает невозможным простое человеческое счастье.

Исследуя причины «огрубения» души Мелехова, писатель отражает внутреннее состояние человека, прошедшего через смерть и кровь. Образ главного героя как типичной личности концентрирует в себе основной исторический и идейный конфликт произведения. Григорий переживает сложную духовную эволюцию.

В финале романа перед нами раньше времени постаревший, многое повидавший и одинокий человек, переживший трагедию и оказавшийся перед неизвестностью.

Основа характера героя — стремление к нравственной истине

Григорий мечется от красных к белым — его метания и составляют художественное пространство романа. Он ищет правду, «под крылом которой мог бы посогреться каждый». Но такой правды он не нашёл ни у красных, ни у белых. На своём пути герой встречает людей, которые оказывают на него влияние — Штокман, Чубатый, Гаранжа, Изварин, Подтёлков, — но оно не столь значительно, чтобы сбить его с пути или куда-то направить. Мелехов ищет правду сам, его поиски мучительны и трудны, герой проходит через страшные испытания.

И в личной жизни, и в обществе он всё время находится в положении «между» и должен делать трудный выбор:

— *между старым и новым* (Мелехов следует традициям казачества и бросает вызов традиционному укладу жизни — уходит из родной станицы);

— *между миром и войной* (герой смел и мужественен в сражениях, но понимает противоестественность войны: «моими руками работать надо, а не воевать»);

— *между Аксиньей и Натальей* (любовь-страсть к Аксинье борется с любовью к семье, жене, детям);

— *между красными и белыми.*

Стремления героя к нравственной истине обречены на трагический исход: «За что же ты, жизнь, так меня искалечила? За что так исказнила?»

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ГРИГОРИЯ МЕЛЕХОВА

Уход с Аксиньей из родного хутора

Аксинья Астахова — замужняя соседка Мелеховых, которую полюбил Григорий. Герой бунтует против своей семьи, осуждающей его, женатого человека, за связь с Аксиньей. Он не подчиняется воле отца и уходит из родного хутора вместе с Аксиньей, не желая жить двойной жизнью. Они становятся наёмными работниками у помещика Листницкого.

Война 1914 года

Первый бой Григория и первый убитый им человек. Тяжёлые душевные переживания героя. На войне он получает не только Георгиевский крест, но и опыт. События этого периода заставляют его задуматься о жизненном устройстве мира.

Революция

Казалось бы, революции и совершаются именно для таких, как Григорий Мелехов. Он вступил в Красную Армию, но не было у него в жизни большего разочарования, чем реальность красного лагеря, где царили бесправие и насилие.

Казачий мятеж против красных

Григорий принимает в нём активное участие в качестве казачьего офицера.

У красных в коннице Будённого

Вновь оказавшись у красных, герой вновь испытывает разочарование. В своих шатаниях от одного политического лагеря к другому Мелехов стремился найти ту правду, которая ближе его народу.

В банде Фомина

По иронии судьбы, оказавшись в банде, Григорий думает, что бандиты — это и есть свободные люди. Но и здесь он чувствует себя чужаком. Мелехов оставляет банду, чтобы забрать Аксинью и бежать с нею на Кубань. Но гибель Аксиньи от случайной пули в степи лишает Григория последней надежды на мирную жизнь. Именно в этот момент он видит перед собой чёрное небо и «ослепительно сияющий чёрный диск солнца». (Писатель изображает солнце — символ жизни — чёрным, делая этот образ символом неблагополучия в мире.) Приблизившись к дезертирам, Мелехов прожил с ними почти год, но тоска вновь погнала его к родному дому.

Возвращение домой (финал романа)

Умерла жена Наталья, родители, погибла Аксинья. Остались только сын да младшая сестра, вышедшая замуж за красного. В финале романа Григорий стоит у ворот родного дома и держит на руках сына. Финал оставлен открытым: осуществится ли когда-нибудь его простая мечта жить, как жили его предки: «пахать землю, ухаживать за ней?»

СНЫ ГРИГОРИЯ МЕЛЕХОВА И ИХ РОЛЬ В РОМАНЕ

Сны — один из приёмов психологического анализа

Во сне символически передаётся душевное состояние героя в моменты сильных потрясений.

Первый сон

После первого сражения на «германской» Мелехов часто переживал во сне свою первую схватку (даже ощущал конвульсию в правой руке, в которой держал пистолет). Его «совесть убивала» за человека, убитого им в этом бою. Этот повторяющийся сон говорит о внутреннем конфликте героя между воинским долгом и человечностью.

Второй сон

На той же «германской» Григорий увидел другой сон. Снилось «бескрайняя», «выжженная», пустынная, «ужасающе тихая» степь, по которой он шёл не слыша своих шагов (символ отчуждения от всего родного), и от этого ощущал страх. Во сне отражается желание героя вернуться к исконным ценностям.

Третий сон

Этот сон Григорий видит накануне Верхнедонского восстания. Он о несбыточной мечте — о счастье с Аксиньей. Но даже во сне герой понимает, что это лишь сон. Мечта сталкивается с явью: проснувшись, он слышит, как ведут «мертвяков» и «тифозных».

Четвёртый сон

Повторяющийся сон (знак особого душевного волнения). Григорию снится, что при наступлении красных казаки обращаются в бегство, не слушая его. Сам он, выстрелив, промахивается в красноармейца, который бежит легко, почти не касаясь ногами земли (символ преобладающей силы врага). У Григория заело затвор винтовки, он тоже бежит, но его догоняют, и он просыпается от сильного страха. Сон оказался вещим — напророчил поражение в бою с красными.

Пятый сон

Демобилизовавшись из армии Будённого, Григорий видит сон: пока он затягивал подпруги у седла, полк пошёл в атаку без него. Герой чувствует «стыд и ужас» — так символически показана его душевная усталость и неготовность к дальнейшей борьбе.

Шестой сон

Этот сон Мелехов видит, скрываясь от красных в Слещёвской дубраве. «Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном». Когда жизнь кажется сном, это означает, что и проблемы, и интересы отходят от человека. Из персонажей сна в живых остался только сын Мишатка. Остаётся надежда, что привязанность к сыну будет началом воскресения героя.

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ

Судьба казачки — традиционная судьба русской женщины

Женщины, в жизнь которых врывается война, отнимает мужей, сыновей, разрушает дом и надежды на личное счастье, берут на свои плечи непосильный груз работ в поле и дома, но не сгибаются, а мужественно несут этот груз. В романе даны два типа женщин: образ матери, хранительницы очага (Ильинична и Наталья) и образ прекрасной грешницы, неистово ищущей своего счастья (Аксинья и Дарья).

Две женщины сопутствуют главному герою: Наталья и Аксинья. Обе самозабвенно любят его, но они во всём противоположны.

Аксинья

Любовь — необходимая потребность её существования. Неистовство Аксиньи в любви подчеркнуто описанием её «бесстыдно-жадных, пухлых губ» и «порочных глаз». Страшна предыстория героини: в 16 лет она была изнасилована пьяным отцом и выдана замуж за Степана Астахова, соседа Мелеховых. Аксинья сносила унижения и побои мужа. У неё не было ни детей, ни родни. Понятно её желание «за всю жизнь горькую отлюбить», и поэтому она яростно защищает свою любовь. Самозабвенная любовь к Гришке — смысл её существования, ради неё Аксинья готова на любые испытания. Постепенно в её любви к Григорию появляется почти материнская нежность: с рождением дочери её образ становится чище. В разлуке с Григорием она привязывается к его сыну, а после смерти Ильиничны заботится обо всех детях Григория, как о своих. Жизнь её оборвалась, когда она была счастлива, — смертельно раненная случайной пулей, она умерла на руках у Григория.

Наталья

Наталья — воплощение идеи домашнего очага, семьи, естественной нравственности русской женщины. Она самоотверженная и ласковая мать, чистая, верная и преданная. Много страданий принимает она от своей любви к мужу. Она не хочет мириться с изменой мужа, не желает быть нелюбимой — это заставляет героиню наложить на себя руки. Тяжелее всего Григорию будет пережить то, что перед смертью жена «простила ему всё», что она «любила его и вспоминала о нём до последней минуты». Узнав о смерти Натальи, Григорий впервые ощутил колющую боль в сердце и звон в ушах. Его терзает раскаяние.

А. А. ФАДЕЕВ

РОМАН «РАЗГРОМ»

Изображение Гражданской войны

Гражданская война, потрясшая огромную страну, в литературе осознавалась по-разному: и как трагедия народа, и как великое событие, закрепившее победу большевиков в революции. В условиях «диктатуры пролетариата» побеждала точка зрения, которая оправдывала любые средства на пути революционных завоеваний. Характерной для многих лет советской власти была романтизация Гражданской войны. Фадеев знал об этой войне не понаслышке — он был её участником. Роман «Разгром» отличает романтическое мировосприятие революции и Гражданской войны.

Главная идея

В центре повествования — разгром партизанского отряда, его физическое уничтожение. Писатель сам определил идею романа — она заключается в «переделе человеческого материала». Он писал: «В Гражданской войне происходит отбор человеческого материала, всё враждебное сметается революцией, всё неспособное к настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции, отсеивается, а всё поднявшееся из подлинных корней революции, из миллионных масс народа, закаляется, растёт, развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей...» Но идея романа парадоксальным образом работает против себя: «всё враждебное сметается революцией» — в романе «сметаются» самые преданные ей люди (погибают Метелица и Морозка).

Задачи автора

Произведение с такой значительной идеей и масштабным названием ограничено историей одного отряда потому, что Фадееву было важно показать не столько широту и размах революции, сколько её влияние на человека. Писатель пытался исследовать изменения, происходившие с отдельным человеком под воздействием великих исторических событий.

Содержание и композиция

В романе 17 глав. Первые девять дают обрисовку характеров и ситуации — это экспозиция романа. В X—XIII главах раскрывается внутренний мир героев, а в XIV—XVII — разные характеры проверяются «в деле». Сюжетная композиция такова, что с каждой главой всё очевиднее становится разгром отряда. Путь к этому разгрому — это внешняя сюжетная линия. Три условно выделенных части — это и есть три этапа по пути к разгрому отряда.

Экспозиция и завязка (I—IX главы)

Развёрнутая экспозиция знакомит с положением дел в отряде, обстановкой вокруг отряда, даёт первые характеристики героям, их взаимоотношениям и конфликтам. Отряд находится на отдыхе и не участвует в боевых действиях. Командир отряда Левинсон «получает указание сохранить боевую единицу», хоть и небольшую, но крепкую и дисциплинированную. Это является сюжетной завязкой произведения.

Развитие действия (X—XIII главы)

В этой части романа писатель описывает бесконечные переходы отряда Левинсона и борьбу за сохранение отряда. Автор не изображает батальных сцен, а останавливает внимание на сценах передышки, ночёвок, отдыха отряда. В этих сценах и происходят ключевые эпизоды романа: смерть Фролова, случай с глушением рыбы, разговор Левинсона с Мечиком, конфискация свиньи у корейца. В этих небольших эпизодах драматизма и динамики ничуть не меньше, чем в описании батальных сцен, к тому же они имеют решающее значение для главной цели — сохранения отряда.

Кульминация и развязка (XIV—XVII главы)

В этих главах отряд Левинсона изображён в сражениях. Несмотря на храбрость и мужество бойцов, он был разгромлен. Главная задача автора — показать, на что способен каждый герой в решительную минуту и как он проявляется.

Антитеза — главный приём писателя

Для Фадеева как пролетарского писателя очень важным является противопоставление героев в классовом и социально-политическом планах. Противопоставление героев происходит на самых различных уровнях: внешнем (красные — белые), внутреннем (инстинкт — сознание), зло — добро, анархия — дисциплина, любовь — ненависть и т. д. Противопоставлены главные персонажи: рабочий Морозка и интеллигент Мечик. Такой антитезой писатель решает важнейший вопрос о пути народа и интеллигенции в революции, и это решение в романе прямолинейно и однозначно. Сопоставляя Морозку и Мечика, Фадеев демонстрирует превосходство одного и ущербность другого.

ГЛАВНЫЕ ПЕРСОНАЖИ РОМАНА

Образ Морозки

Морозке посвящается I глава романа. Морозка, шахтёр во втором поколении, родился в тёмном бараке, когда «сиплый гудок звал на работу утреннюю смену». Он появился по гудку, и дальнейшая его жизнь казалась запрограммированной: «В 12 лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, большие матерные слова и пить водку». Фадеев подчёркивает типичность жизни своего героя: «В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шёл старыми, уже выверенными тропами».

Развитие этого образа от стихийного человека к осознанному показывает процесс воздействия идей революции на сознание стихийного человека — «на человеческий материал». Когда идея революции проникает в сознание Морозки, он начинает задумываться — великая идея «переделяет человеческий материал». Морозка точно знает, зачем он в отряде. Гибель его от предательства Мечика тоже не случайна. Морозка гибнет как герой: не задумываясь о себе, отдаёт свою жизнь ради товарищей. Его подвиг показал, каких людей должна воспитывать революция.

Образ Мечика

Мечiku посвящена II глава романа. Чистенький и благообразный, он с самого начала противопоставляется дебоширу, пьянице и сквернослову Морозке. Описывая Мечика, писатель часто использует слова с уменьшительными суффиксами, которые придают образу презрительный оттенок. Впервые герой показан вместе с мечущимися в панике людьми: «в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухошавый парнишка». В конце романа, предав своих товарищей, Мечик также будет метаться, спасаясь от погони. Вероятно, от этих метаний образовано и его имя. Мечик — интеллигент, воспринявший революцию, как многие интеллигенты, в виде романтической идеи обновления старой жизни. Он сознательно избрал путь, который привёл его в отряд Левинсона, оставил прошлое, чтобы начать новую жизнь. Морозка спасает Мечика, но «спасённый не понравился Морозке с первого взгляда, он не любит чистеньких людей». И это первое впечатление Морозки полностью оправдывается в конце романа, когда Мечик становится предателем. Втянувшись в мясорубку Гражданской войны, Мечик ужаснулся сопутствующим ей грязи и насилию. Столкновения с действительностью приносят ему разочарование в его романтических представлениях о жизни. Главная причина слабости и трусости Мечика, по мнению Фадеева, — это эгоизм, индивидуализм. Мечик не может не стать предателем, так как это естественный финал для интеллигента, не связанного глубинными корнями с народом. В романе Мечiku предоставляется целый ряд возможностей слиться с отрядом, понять сущность происходящего, но он так и не увидел «главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что делается».

Е. И. ЗАМЯТИН

РОМАН «МЫ» (1924)

История создания и жанр

Роман не был напечатан в СССР, его публикация появилась за границей на английском языке. В нашей стране он увидел свет лишь в 1988 г. При жизни писателя критика травила его даже за неопубликованные произведения. В 1931 г. Замятин навсегда покинул Родину. Неудовлетворённость советской действительностью заставила его задаться вопросом: каким должно быть будущее, в котором можно чувствовать себя счастливым. Роман признан классической антиутопией XX в. Если жанр утопии предполагает светлое будущее, то антиутопия не даёт такой надежды. Роман предсказал, что тоталитарный режим погубит миллионы людей — и в нравственном, и в физическом смысле. Многие из того, что предсказал Замятин, сбылось. В России было создано тоталитарное государство, просуществовавшее 70 лет.

Изображение будущего

Общество будущего представлено в фантастическом и гротескном виде. Это «математически совершенная жизнь Единого Государства» (ЕГ). Бездушная техника и деспотическая власть превратили человека в придаток машины, отняли у него свободу, воспитали в добровольном рабстве. Всем здесь управляет Благодетель через своих Хранителей. В ЕГ всё продумано, учтены все черты бунтарской природы человека и найдены все рычаги для их подавления. Любовь в ЕГ запрещена, она сводится к сексу и закону деторождения. Для каждого определяют подходящий табель сексуальных дней и выдают розовые талончики. Перед нами мир без любви, без души, без поэзии. Человеку — «номеру», лишённому даже имени, было внушено, что счастье заключается в отказе от собственного «я» и растворении в безличном «мы».

Главный конфликт

Главным является конфликт идей: идеи Свободы и идеи Единого Государства. Единое Государство в романе — это тоталитарное государство с мощной системой подавления в человеке его «я».

Прогноз автора

Роман даёт описание будущего тоталитарного государства и предупреждает об опасности, которую несёт в себе идеология, лишая личность свободы.

Главный герой — Д-503

Герой романа, названный автором Д-503, — строитель интеграла. Он ведёт записи, которым даёт название «Мы».

В своих записях Д-503 рассказывает о размеренной и правильной жизни нумеров. Это описание очень похоже на описание жизни сумасшедших, которые в один и тот же час и в одну и ту же минуту встают, начинают и заканчивают работу, подносят ложки ко рту и отходят ко сну. Д-503 восхваляет эту жизнь, не догадываясь, что его сознание всего лишь результат идеологической обработки, цель которой — приобретение для Благодетеля послушного винтика, которым легко управлять.

Краткое содержание

У Д-503 есть женщина 0-90, которая приходит к нему по розовому талончику. Неожиданно Д-503 встречает женщину I-330 и влюбляется в неё. Она приводит его в Древний Дом, где он впервые видит то, что давно ушло из их жизни: рояль, яркие краски и необычные формы, статую Пушкина. Оказывается, I-330 участвует в заговоре против Благодетеля. Она хочет, чтобы Д-503, строитель интеграла, тоже участвовал в плане «Мефи»: во время пробного полёта нужно разрушить Зелёную стену, за которой протекает естественная жизнь. Если разрушить эту стену, то можно покончить с Единым Государством. Д-503, как верный подданный, хочет донести на возлюбленную, но сначала он идёт в Медицинское Бюро: ему кажется, что в него врос вирус. В своих записях Д-503 с ужасом сообщает, что не может выполнять свои обязанности перед Единым Государством, что его «я» выделилось из «мы». Д-503 взят на заметку: его надо лечить, ведь у него «образовалась душа». А задуманный против государства план «Мефи», конечно же, провалился. Все арестованы, всех ждёт наказание.

Над Д-503 производят Великую Операцию по удалению фантазий, после чего ему становится легко и он рассказывает Благодетелю всё, что ему известно о врагах Счастья. Д-503 становится свидетелем казни своей возлюбленной, но теперь она всего лишь та, которая хотела разрушить счастье «многомиллионного тела».

Единое Государство жестоко расправилось со страшной для себя угрозой — с любовью, которая пробуждает в человеке Личность, Красоту и Добро. Единое Государство может существовать лишь тогда, когда его граждане — это нумера, которые лишены возможности любить.

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

РАССКАЗ «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

Создание

Рассказ был задуман писателем в 1950 г. и написан за 40 дней в 1959 г. Первоначальное название — «Ш-854 (Один день одного зэка)». В 1961 г. перед опубликованием в журнале «Новый мир» рассказ подвергся цензурной правке, а в 1962 г. был напечатан и стал событием и в литературе, и в общественной жизни. Автор фактически ничего не выдумывает. Образ Ивана Денисовича списан с реального солдата Шухова, воевавшего с Солженицыным в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), а содержание рассказа наполнено личными впечатлениями Солженицына. Все остальные персонажи с их подлинными биографиями взяты из лагерной жизни.

Композиция

Для изображения одного дня лагерной жизни автор выбрал «кинематографические» приёмы: писатель ведёт читателей последовательно от утра к ночи, тщательно выписывает детали, даёт крупным планом вроде бы незначительные предметы и подробности. При этом в изложении нет затянутости, долгих описаний. Повествование идёт динамично. Рассказ о прошлом героя вынесен за пределы сжатого пространства лагеря.

Сказовая манера повествования

Такая форма повествования сближает точку зрения автора и его героя и даёт возможность увидеть то, чего не мог видеть герой, показать то, что вряд ли было доступно пониманию Ивана Денисовича. Язык рассказа разговорный: в нём много эмоционально окрашенных слов, использованы диалектизмы и лагерный жаргон.

Значение

В лице «незлобного», терпеливого Ивана Денисовича дан символический образ русского народа, способного переносить невиданные страдания, лишения, издевательства и при этом сохранять доброту к людям, человечность. Один день Ивана Денисовича разрастается до пределов целой жизни, до масштабов народной судьбы, до символа целой эпохи в истории России.

История главного героя

Герой повести — обыкновенный крестьянин из деревни Темгеново. И внешность у него вовсе не героическая: «сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины, и на голове плешь». Шухов честно воевал, был ранен, не долечившись вернулся в строй. Оказавшись в окружении, он попал в плен, а бежав из плена — в советскую контрразведку. У него был только один шанс остаться в живых — подписать признание в том, что он шпион. Шухов подписал и оказался в советском лагере. (Абсурдность случившегося была в том, что даже следователь не смог придумать, какое задание выполнял шпион Шухов.) Иван Денисович — один из многих, попавших в сталинскую мясорубку и ставших безликими «номерами». По официальной терминологии эпохи, Шухов — «враг народа». «Врагами народа» в рассказе являются люди разной национальности и социального положения. Автор подводит читателя к мысли, что в эпоху тоталитаризма усилиями власти врагом народа является сам народ.

Иван Денисович в лагере

Мы узнаём всего об одном дне заключённого Ш-854 из долгих восьми лет, которые уже были за плечами Шухова. Это был удачный день, потому что его в карцер не посадили, «в обед он закосил кашу», «с ножовкой на шмоне не попался», подработал и табачку купил, и «не заболел, перемогся». Восемь лет лагерей научили Ивана Денисовича выживать в нечеловеческих условиях. Он крепко запомнил слова бригадира Кузёмина: «В лагере тот поддыхает, кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». И Шухов не унижается из-за сигареты, не доносит на товарищей для облегчения своей доли. Он отказывается и от посылок из дома, зная, как тяжело живётся жене и детям. Он не симулирует болезни и доказывает, что и в лагерных условиях возможна забота о товарищах и человечность. Практичный и хозяйственный от природы, Шухов обзаводится кое-каким добром, которое в лагере запрещено, но даёт ему возможность подработать. Он старается не думать о будущем. Писатель даёт понять, что формально освобождение из лагеря уже не изменит внутренний мир Ивана Денисовича, систему его ценностей.

Второстепенные персонажи

Судьбы второстепенных персонажей рассказа типичны для того времени. Система одинаково беспощадна и к коммунисту Буйновскому, и к бендеровцу Павлу, и к баптисту Алёшке, и к интеллигенту Цезарю Марковичу, который в рассказе противопоставлен Ивану Денисовичу.

ЛИТЕРАТУРА

Все произведения школьной программы по литературе для заучивания наизусть. 10—11 классы. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005.

Егорова Н. В., Золотарёва И. В. Поурочные разработки по русской литературе XX века. 11 класс. — М.: ВАКО, 2003.

Золотарева И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. — М.: ВАКО, 2003.

Кучина Т. Г., Болдырева Е. М. Школьный справочник: Литература. — Ярославль: Академия развития, 1998.

Линькова Л. И. Литература. 8—11 классы: Пособие для учащихся. — СПб.: Тригон, 2003.

Машенко Н. М., Александрова Л. П., Цисар К. Т. Русская литература. — Киев: Вища школа, 1973.

Русская литература: Книга для учащихся 8 кл./ Под ред. Д. С. Лихачева. — М.: Просвещение, 1984.

Русская литература. XX века: Пособие для старшеклассников, абитуриентов и студентов/ Под ред. Т. Н. Нагайцевой. — СПб.: Издательский Дом «Нева», 1998.

Русская литература XX века. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений/ Под общ. ред. В. В. Агеносова. — В 2 ч. — М.: Дрофа, 2000.

Торкунова Т. В. и др. Готовимся к экзамену по литературе: Лекции. Вопросы и задания. — М.: Айрис-пресс, 2003.

Экзаменационные вопросы и ответы. Литература. 9 и 11 выпускные классы: Учебное пособие/ Авт.-сост. Н. В. Конурина. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2000.

СОДЕРЖАНИЕ

9-й класс

Основные литературные направления	3
«Слово о полку Игореве»	12

Д. И. ФОНВИЗИН

Комедия «Недоросль»	19
---------------------------	----

А. С. ГРИБОЕДОВ

Комедия «Горе от ума»	28
-----------------------------	----

А. С. ПУШКИН

Лирика	44
Роман в стихах «Евгений Онегин»	48

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Лирика	64
Роман «Герой нашего времени»	68

Н. В. ГОГОЛЬ

Поэма «Мертвые души»	80
----------------------------	----

10-й класс

И. А. ГОНЧАРОВ

Роман «Обломов»	94
-----------------------	----

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

Творчество	103
Пьеса «Гроза»	104

И. С. ТУРГЕНЕВ

Роман «Отцы и дети»	113
---------------------------	-----

А. А. ФЕТ

Особенности поэзии	129
--------------------------	-----

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Поэзия	134
--------------	-----

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Роман «Преступление и наказание»	139
--	-----

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Роман «Война и мир»	152
---------------------------	-----

Н. А. НЕКРАСОВ

Поэзия	173
Поэма «Кому на Руси жить хорошо»	176

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Сатирические сказки	180
---------------------------	-----

А. П. ЧЕХОВ

Рассказы	182
Рассказ «Ионыч»	183
Пьеса «Вишневый сад»	186

11-й класс

М. ГОРЬКИЙ

Ранние романтические произведения	194
Пьеса «На дне»	198

А. И. КУПРИН

Черты реализма и романтизма	202
Повесть «Олеся»	203
Рассказ «Гранатовый браслет»	204

И. А. БУНИН

Основные темы и идеи	206
Рассказ «Господин из Сан-Франциско»	207
Цикл рассказов «Темные аллеи»	208

С. А. ЕСЕНИН

Русь деревенская	210
Лирические стихотворения 1914—1917 гг.	211
Русь советская	213
Лирические стихотворения 1920-х гг.	214

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Символизм	217
Акмеизм	221
Футуризм	223
Литературные объединения	225

А. А. БЛОК

Особенности поэзии	227
«Стихи о Прекрасной Даме»	228
Тема Родины	230
Цикл стихов «На поле Куликовом»	231
Цикл стихов «Родина»	232
Поэма «Двенадцать»	233

В. В. МАЯКОВСКИЙ

Особенности поэзии	236
Ранняя лирика	237
Дореволюционная сатира	238
Послереволюционная сатира	239
Пьеса «Клоп»	241
Тема поэта и поэзии	242
Тема патриотизма	243
Лирика	244

М. И. ЦВЕТАЕВА

Особенности поэзии	245
Лирика	246

А. А. АХМАТОВА

Символика цветов и растений	248
Стихотворение «Небывалая осень построила купол высокий...»	249
Лирические стихотворения	250
Поэма «Реквием»	251

А. П. ПЛАТОНОВ

Особенности творчества	255
Повесть «Котлован»	256

М. М. ЗОЩЕНКО

Особенности творчества	258
Рассказ «Аристократка»	259
Рассказ «История болезни»	260

М. А. БУЛГАКОВ

Роман «Мастер и Маргарита»	261
Повесть «Собачье сердце»	267

М. А. ШОЛОХОВ

Роман «Тихий Дон»	268
-------------------------	-----

А. А. ФАДЕЕВ

Роман «Разгром»	276
-----------------------	-----

Е. И. ЗАМЯТИН

Роман «Мы»	279
------------------	-----

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

Рассказ «Один день Ивана Денисовича»	281
<i>Литература</i>	283

Издательский Дом «Литера»
приглашает к сотрудничеству авторов
Телефоны редакции: (812) 560-8684, 325-4741
E-mail: publish@litera.spb.ru
<http://www.litera.spb.ru>

По вопросам реализации обращаться
в Санкт-Петербурге: (812) 441-3649, 441-3650
E-mail: sales@litera.spb.ru
в Москве: (495) 641-2322, 912-3128
E-mail: mail@litera.inc.ru
в Екатеринбурге: (343) 368-7520
E-mail: litera-ural@list.ru

Автор-составитель Крутецкая Валентина Альбертовна

Русская литература в таблицах и схемах
9—11 классы

Редактор *В. Певчев*
Обложка *Е. Савик, Э. Смирнова*
Верстка *М. Цветкова*

Подписано в печать 16.08.10. Формат 70×90^{1/16}.
Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 21,06. Тираж 6000 экз. Заказ № 3834.

ООО «Издательский Дом „Литера“»
192131, Санкт-Петербург, Ивановская ул., 24

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
издательством материалов в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного
Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

