

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебник для учащихся
9 класса уровня основного среднего
образования

Часть 1

Условные обозначения

 – задание на читательскую грамотность

 – аналитическая работа

 – исследовательская работа

 – творческая работа

 – литература в искусстве, медиа

 – аудио- и видеоматериалы к уроку

Введение

Дорогие учащиеся! Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир литературы – мир открытий и размышлений, споров и сопереживания. Этот учебник откроет перед вами богатство русской литературы XIX – начала XX века. Вы познакомитесь с величайшими произведениями и научитесь анализировать их глубже, почувствуете неповторимую атмосферу времени. Здесь каждый найдет что-то свое: вопросы, на которые предстоит искать личные ответы, героев, которые станут верными спутниками, и истории, способные изменить взгляд на жизнь.

Перед вами первая часть учебника, состоящая из двух взаимосвязанных разделов: «Странности любви» и «Тема маленького человека».

Любовь – одно из самых сильных и противоречивых человеческих чувств. Она способна возвышать и испытывать человека, сочетая радость и боль, верность и сомнение. В первом разделе мы проследим, как литература раскрывает эти противоречия: прочитаем сонеты Шекспира, лирику А. С. Пушкина и П. Н. Васильева, поэму «Цыганы», а также обратимся к прозе – «Ася» И. С. Тургенева, «Олеся» А. И. Куприна, «После бала» Л. Н. Толстого. Вы увидите, как слово, жест, музыкальный мотив или одна-единственная деталь – вальс или признание – способны менять судьбы героев и влиять на ход событий.

Во втором разделе мы обсудим вечный вопрос человеческого достоинства: кто такой «маленький человек» и действительно ли он мал? Вместе с героями произведений А. И. Куприна («Гранатовый браслет»), Н. В. Гоголя («Шинель») и Ф. М. Достоевского («Бедные люди») вы осознаете ценность доброты, сострадания и личной ответственности, увидите, как законы «большого» мира могут либо ломать, либо раскрывать внутренний потенциал «маленького» человека. Вы убедитесь, что границы между разделами условны: порой именно любовь помогает героям сохранить себя и человеческое достоинство.

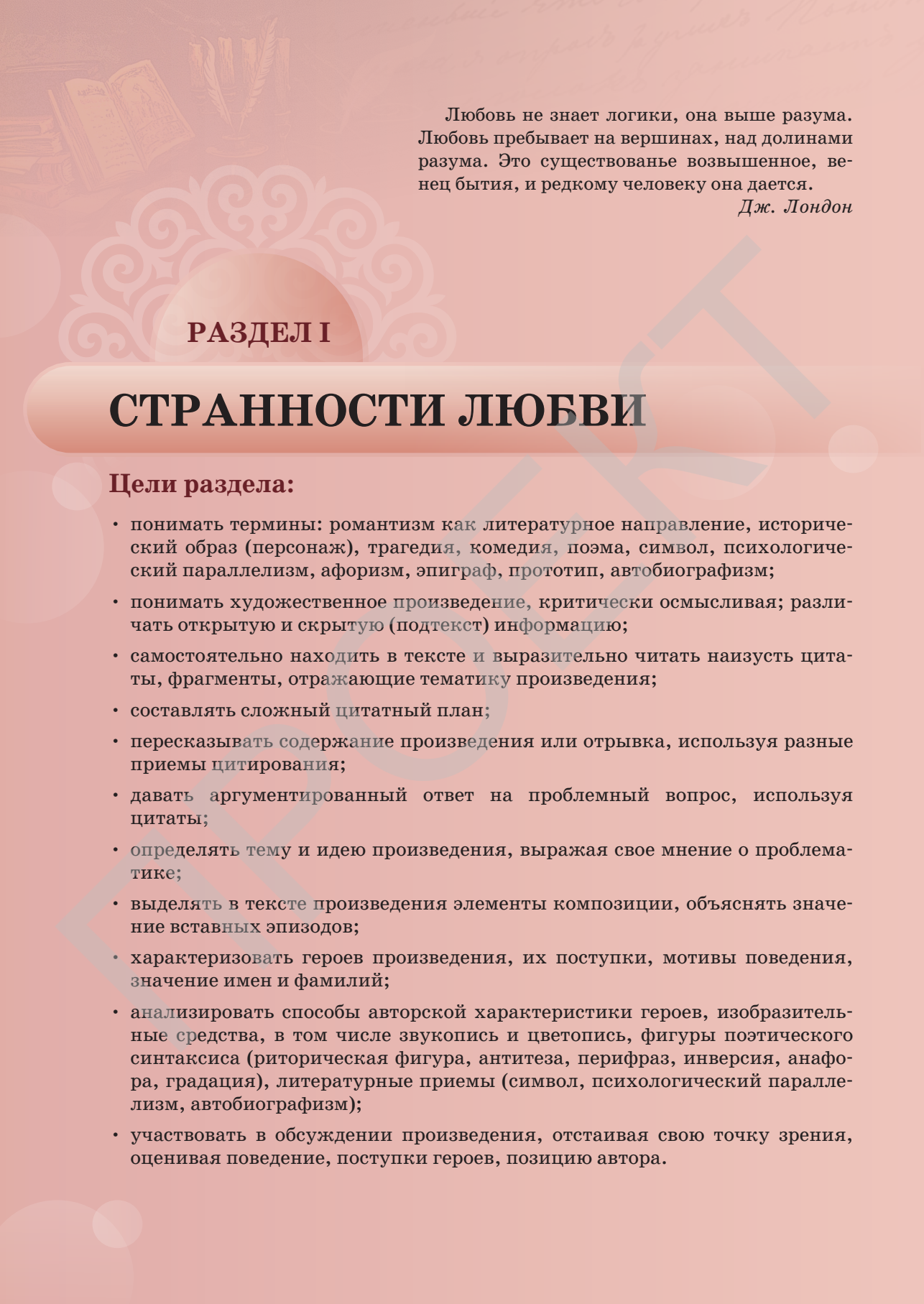
Работая с текстами, старайтесь не просто пересказывать сюжет, а вчитываться в подтекст, слышать авторский голос, замечать интонацию и настроение. Учитесь размышлять, сопоставлять точки зрения, задавать вопросы и находить собственные ответы. Помните: литература – это диалог между автором и читателем, между прошлым и настоящим, между искусством и жизнью. Вас ждут беседы и мини-дебаты, творческие задания, проекты, объединяющие литературу с музыкой, живописью и кино. Уроки помогут вам развить внимательность, критическое мышление, сформировать умение выражать свои мысли, сопоставлять различные точки зрения и находить собственные ответы на жизненные и литературные вопросы.

В конце учебника вы найдете Глоссарий – ваш надежный помощник при чтении и анализе произведений. Обращайтесь к нему, если встретите незнакомый термин, и старайтесь использовать новые понятия в своих ответах и рассуждениях. В учебнике также представлен Толковый словарь, дающий разъяснение слов, которые редко используются в современной речи. Он поможет лучше понять язык произведений прошлых веков и точнее осмыслить художественный текст.

На нашей образовательной веб-платформе вас ожидает интерактивная электронная версия учебника, в которой представлены познавательные видео, тесты, тренажеры и проекты. Вы сможете выполнить задания, которые позволят вам погрузиться в роль настоящего литературоведа.

Пусть литература откроет перед вами новые горизонты, научит ценить красоту слова и постигать богатство человеческих чувств. Пусть чтение станет для вас школой мысли и сердца, а герои – верными спутниками на пути к пониманию себя и других людей.

В добрый путь к знанию и вдохновению!

Любовь не знает логики, она выше разума. Любовь пребывает на вершинах, над долинами разума. Это существование возвышенное, венец бытия, и редкому человеку она дается.

Дж. Лондон

РАЗДЕЛ I

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ

Цели раздела:

- понимать термины: романтизм как литературное направление, исторический образ (персонаж), трагедия, комедия, поэма, символ, психологический параллелизм, афоризм, эпиграф, прототип, автобиографизм;
- понимать художественное произведение, критически осмысливая; различать открытую и скрытую (подтекст) информацию;
- самостоятельно находить в тексте и выразительно читать наизусть цитаты, фрагменты, отражающие тематику произведения;
- составлять сложный цитатный план;
- пересказывать содержание произведения или отрывка, используя разные приемы цитирования;
- давать аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты;
- определять тему и идею произведения, выражая свое мнение о проблематике;
- выделять в тексте произведения элементы композиции, объяснять значение вставных эпизодов;
- характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения, значение имен и фамилий;
- анализировать способы авторской характеристики героев, изобразительные средства, в том числе звукопись и цветопись, фигуры поэтического синтаксиса (риторическая фигура, антитеза, перифраз, инверсия, анафора, градация), литературные приемы (символ, психологический параллелизм, автобиографизм);
- участвовать в обсуждении произведения, отстаивая свою точку зрения, оценивая поведение, поступки героев, позицию автора.

1

Сонет. История создания сонета

Вы научитесь

- определять тему и идею произведения, выражая свое мнение о проблематике;
- анализировать изобразительные средства, фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, перифразы, инверсии).

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

А. С. Пушкин

Поразмышляйте

1. Прочитайте строки из сонета А. С. Пушкина. Можно ли сделать вывод, в какие времена появился сонет как лирический жанр?
2. Что вы знаете о Д. Алигьери, Ф. Петрарке, авторе трагедии «Макбет» У. Шекспире и Л. де Камоэнсе?
3. Разделитесь на группы и подготовьте информацию о том, как творчество вышеупомянутых авторов связано с сонетами.
4. Прочитайте в «Литературоведческом словаре» о сонете. В чем отличие этого жанра от других лирических жанров?

Появление и эволюция сонета связаны с историей мировой литературы. Основоположником итальянского сонета считается поэт Якопо (Джакомо) да Лентини. Время его творческого расцвета приходится примерно между 1215 и 1233 годами. Итальянские сонеты сливаются с народной песней своей ритмичностью, перекрестной рифмой, которые в дальнейшем положили начало обожествления и почитания любимого человека. В сонетах женский образ разрушает любовные преграды, исследует духовный мир человека, совершенствуя поэтический язык.

*Данте Алигьери
(1265–1321)*

Непревзойденными мастерами сонета являются Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Уильям Шекспир.

Данте Алигьери – поэт, происходивший из старинного дворянского рода во Флоренции, известен благодаря книге стихов «La Vita

Нуова» («Новая жизнь»), в которой воспевают высокую любовь к Беатриче Портинари. Беатриче для Данте – воплощение красоты, добродетели и божественной благодати. Сонеты Данте к Беатриче – глубоко философское произведение, которое исследует природу любви, красоты и духовного просветления.

Франческо
Петрарка
(1304–1374)

Поэтический язык **Петрарки** поистине изображает человеческие переживания. Его поэтический язык наполнен чувствами. В сборниках «Канцоньере» и «Книге песен», состоящих из 366 стихотворений, 317 написаны в форме сонета. Объединяет их один сюжет – исповедь поэта к Лауре, которая длилась 21 год. Сонеты Петрарки, обращенные к Лауре, отличаются богатейшими выразительными средствами. Героиня сравнивается с цветком, жемчужиной, звездой. Метафора – излюбленное средство передачи чувств поэта. «Книга песен» стала произведением, влияние которой на европейскую лирическую поэзию было долгим и определяющим.

Уильям Шекспир
(1564–1616)

Английский поэт и драматург **Уильям Шекспир** придал сонетам завершенность как с точки зрения композиции, так и по художественной форме. Благодаря его творчеству эта поэтическая форма обрела глубину эмоционального содержания, философскую насыщенность и выразительность.

Французский литератор и критик **Никола Буало** в своем трактате «Поэтическое искусство» также обращается к сонету. Он с легкой иронией замечает, что Аполлон, желая усложнить задачу французским поэтам, ввел для сонета строгие правила, тем самым сделав его своеобразным испытанием мастерства.

О сонете **Август Шлегель**, немецкий писатель, поэт, историк литературы, критик, пишет следующее:

Вяжу одною цепью два катрена:
Две пары строк в две рифмы облакаю,
Вторую пару первой обрамляю.
Чтобы двойная прозвучала смена.

В двойном трехстишье, вырвавшись из плена,
Уже свободней рифмы расставляю,
Но подвиги, любовь ли прославляю –
Число и строй блюду я неизменно.

К шестнадцатому столетию форма сонета распространилась за пределы Италии и заняла заметное место в поэзии Испании, Португалии, Франции, Англии и Нидерландов. Со временем этот жанр укоренился и в других европейских литературах – болгарской, румынской, греческой, венгерской, чешской, а позднее, уже в XIX веке, получил развитие в странах Прибалтики, в России и на американском континенте. Особую роль в возрождении интереса к сонету сыграла работа А. Шлегеля, посвященная его теории. Благодаря ей в Германии возникла так называемая «сонетная лихорадка» первой половины XIX века, что придало жанру новый импульс и определило его дальнейшее направление. В русской литературе начала XIX века к форме сонета обращались Л. В. Тредиаковский и А. П. Сумароков. Они придерживались классических правил построения жанра, наполняя стихи утонченными метафорами, придавая им высокий, торжественный тон. Позже сонет звучит в произведениях В. А. Жуковского и Г. Р. Державина. В 1820-е годы эта форма становится особенно популярной: Е. А. Баратынский, А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер и другие поэты активно обращаются к сонету, расширяя его тематические границы и нередко используя образы и мотивы из античной и библейской традиции. Существенный вклад в развитие жанра внес И. А. Бунин. Его сонеты, как отмечают исследователи, отличаются гармоничностью формы и внутренней чистотой независимо от тематики, будь то древнеегипетская культура, античный миф или религиозные легенды.

Сонетную форму в XX веке охотно использовали В. Я. Брюсов, А. А. Блок, А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, В. А. Рождественский и другие. Их сонеты отличаются более свободной формой и отступлением от канонической формы, но и они придавали жанру запоминающиеся черты, отвечающие их творчеству.

В поэзию Казахстана сонет вошел в XX веке. Сонеты писали К. Аманжолов, М. Макатаев, Ш. Мамбетов, К. Садыков, Б. Кирисбайулы, Г. Каирбеков, И. Потахина, В. Антонов, Б. Канапьянов, Н. Чернова, Е. Курдаков, Х. Ергалиев и другие.

Рена Жуманова

Рена Жуманова, наша современница, поэт и музыкант, в 2012 году написала цикл «Двадцать сонетов к Шокану Уалиханову», который был опубликован в журнале «Кокшетау», затем по рекомендации Совета по русской литературе Союза писателей РК они изданы отдельной книгой Казахским обществом охраны памятников истории и культуры. Поэт Б. Канапьянов отмечает, что в сонеты «гармонично вплетаются и время, и пространство, и даже сленг нашего двадцать первого века, и акrostих альбомно-эпистолярного жанра века девятнадцатого».

Ответьте на вопросы

1. Когда и где зародился сонет?
2. В чем отличие итальянского, французского и английского сонетов?
3. Определите способ рифмовки сонета Августа Шлегеля, обозначив буквами рифмы в конце каждой строки. Какой стихотворный размер использован автором при написании сонета?
4. Нарисуйте временную линию и отобразите на ней историю сонета: сверху – век, снизу – страны и имена поэтов. Расскажите по этой схеме об истории появления и развития сонета, дополняя ответ сведениями из текста.

Литературоведческий словарь

Сонет (итал. *sonetto* – «песенка», от лат. *sonus* – «звук») – это классическая форма с твердой структурой. Его строгость проявляется в фиксированном объеме (14 строк) и четком делении на строфы:

- итальянский (петраркианский) и французский сонет: 2 катрена (четверостишия) + 2 терцета (трехстишия) → 4+4+3+3;
- английский (шекспировский) сонет: 3 катрена и финальное двустишие (сонетный ключ) → 4+4+4+2.

Композиция представляет собой: тезис → антитезис → синтез.

Рифма варьируется:

- французский сонет: abba abba ccd eed (или ccd ede);
- итальянский сонет: abab abab cdc cdc (или cde cde);
- шекспировский сонет: abab cdcd efef gg.

Эта форма достигла расцвета в творчестве Петрарки, Данте, Шекспира, став символом поэтического мастерства.

Аналитическая работа

Представьте другим группам результаты обсуждения, отстаивая свою точку зрения. Оцените позицию автора.

I группа. Прочитайте в хрестоматии «Сонет» А. С. Пушкина. Проведите его анализ и заполните таблицу.

Композиция сонета, его разновидность	Рифма, стихотворный размер	Тема, идея, проблематика	Авторы сонетов	Изобразительные средства языка и фигуры поэтического синтаксиса

II группа. Что такое акростих? Прочитайте в хрестоматии сонет-акростих Рены Жумановой и проведите анализ темы, основной мысли, лексического состава, изобразительных средств языка. При анализе лексического состава используйте толковые словари.

Композиция сонета, его разновидность	Рифма, стихотворный размер	Тема, идея, проблематика	Лексика	Изобразительные средства языка и фигуры поэтического синтаксиса

Творческая работа

1. Напишите эссе на тему «Средь тысяч женщин лишь одна была, Мне сердце поразившая незримо» (образ Лауры в сонетах Франческо Петрарки).
2. Нарисуйте картину мира гласных, прочитав сонет А. Рембо «Гласные».
3. Прочитав рубрику «Это интересно», попробуйте написать сонет о сонете, передавая разнообразие форм сонета в современной поэзии.

Литература в искусстве, медиа

1. Используя QR-код, посмотрите видео «Сонеты Петрарки». Выскажите свое отношение к возвышенной любви во времена Петрарки. Как вы думаете, изменилось ли отношение к любви в последующие времена? Возможна ли возвышенная любовь в наше время?

2. Рассмотрите картину художника Чезаре Саккаджи «Incipit vita nova», на которой изображены Данте Алигьери и его единственная муза Беатриче Портинари. Как художник передает их образы? Какие детали характеризуют отношение Данте к юной красавице?

Чезаре Саккаджи
Incipit vita nova

Подведите итоги

1. Что такое сонет? Какие разновидности сонета бывают?
2. Назовите особенности рифмы и стихотворного размера сонетов. Какие изобразительные средства языка использованы в прочитанных вами сонетах?
3. Назовите родоначальников сонета. В какой стране сонет зародился? Перечислите выдающихся поэтов, внесших вклад в развитие сонета как лирического жанра?
4. Какие темы и идеи затронуты в сонетах? Какова, по вашему мнению, их проблематика?
5. Какие казахские поэты писали или переводили сонеты?

Вы научитесь

- выделять в тексте произведения элементы композиции;
- составлять сложный цитатный план;
- анализировать изобразительные средства, фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, антитезы, инверсии).

Моя щедрость безгранична, как море,
Моя любовь так же глубока;
Чем больше я отдаю тебе,
Тем больше у меня есть,
для обоих она бесконечна.

Уильям Шекспир

Поразмышляйте

1. Какие качества человека и поэта прослеживаются в словах Шекспира, вынесенных в эпиграф? Можно ли их назвать жизненным и поэтическим кредо величайшего человека?
2. Какие произведения У. Шекспира вы знаете? Чем они привлекают вас?
3. Прочитайте хронологические сведения биографии Шекспира.

1564 г. – Шекспир родился в городе Стратфорд-на-Эйвоне.

1585–1592 гг. – Этот период времени исследователи называют «потерянными годами» Шекспира.

1592 г. – Первое упоминание о театральной карьере Шекспира в Лондоне.

1594 г. – Шекспир – совладелец труппы «Слуги лорда-камергера», которая становится одной из ведущих в Лондоне и ставит пьесы Шекспира.

*Уильям Шекспир
(1564–1616)*

1598 г. – Были опубликованы пьесы Шекспира: «Ричард III», «Ричард II» и «Бесплодные усилия любви».

1599 г. – Построен театр «Глобус», пайщиком которого был Шекспир.

1601–1608 гг. – Настал период трагедий, включающий произведения «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» и «Макбет», которые считаются одними из лучших на английском языке.

1613 г. – В возрасте 48 лет оставил театр и вернулся в Стратфорд-на-Эйвоне.

23 апреля 1616 г. – Умер в городе Стратфорд-на-Эйвоне.

Ответьте на вопросы

1. Какие факты из биографии Шекспира показались вам интересными? О чем вам хотелось бы узнать подробнее? Используя прием «портрет на стене», поговорите о Шекспире. Нарисуйте силуэт человека, внутри рисунка напишите сведения о драматурге, которые вы хорошо знаете, а вне рисунка – вопросы, которые вы хотели бы задать У. Шекспиру или исследователям его жизни и творчества. Затем прочитайте текст «У. Шекспир – великий поэт и драматург эпохи Возрождения» и сделайте вывод о ваших новых знаниях об этом замечательном человеке.
2. Прочитайте в «Литературоведческом словаре» о жанрах драмы: трагедия и комедия. В чем их отличие? Какие сведения вы можете добавить о них?
3. Что вы знаете об эпохе Возрождения, Ренессансе? Составьте кластер, используя информацию из рубрики «Это интересно».

Литературоведческий словарь

Трагедия (от греч. *tragodia* – козлиная песнь) – ключевой жанр драматургии, основанный на конфликте – столкновении героя с роком, обществом, природными силами или внутренними противоречиями. Несмотря на гибель или поражение персонажа, он одерживает моральную победу, утверждая высшие духовные ценности. Классическими образцами трагедии считаются пьесы античных авторов – Эсхила, Софокла и Еврипида.

Комедия (от греч. *komos* – веселая толпа, процессия на дионисийских празднествах и *odie* – песня) – драматическое произведение с веселым, смешным сюжетом. Комедия использует юмор, сатиру и иронию для создания комического эффекта и критики недостатков общества или человеческого характера.

Это интересно

Возрождение, или Ренессанс (фр. *Renaissance*, итал. *Rinascimento*, от лат. *renasci* – рождаться заново, возрождаться) – одна из культурно-исторических эпох, знаменовавшая переход от Средневековья к Новому времени. Получила свое начало в Италии к XIV в. Отличительные черты эпохи Возрождения:

- освобождение от религиозного взгляда на науку и искусства;
- гуманизм, обращение внимания на разум и созидательную деятельность человека;
- возросший интерес к античности, к строгим правилам в искусстве, особенно в архитектуре.

Для эпохи Возрождения характерно бурное развитие философии, науки и искусств. В это время появились множество выдающихся личностей: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Николай Коперник, Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Уильям Шекспир.

У. Шекспир – великий поэт и драматург эпохи Возрождения

Шекспир – яркий представитель эпохи Возрождения, национальный поэт Англии, один из лучших драматургов мира, непревзойденный мастер изображения человеческих характеров и страстей.

Будущий классик английской литературы Уильям Шекспир появился на свет в апреле 1564 года в небольшом городе Стратфорд-на-Эйвоне, расположенном в графстве Уорикшир, недалеко от Лондона. Его отец, Джон Шекспир, занимался изготовлением перчаток и торговлей, входил в состав городского совета, а позднее даже возглавлял его. Мать драматурга, Мэри Арден, происходила из старинной и обеспеченной семьи землевладельцев.

*Дом Джона Шекспира
в Стратфорде*

Будущий драматург обучался в местной грамматической школе, где ему была дана основательная классическая подготовка: преподавали латынь, основы греческого языка, риторику, знакомили с трудами античных историков и писателей.

В юные годы на формирование его интересов большое влияние оказали гастролирующие театральные труппы, часто приезжавшие в Стратфорд.

К концу 1570-х годов финансовое положение семьи ухудшилось, дела отца пошли на спад. После окончания школы Шекспир вынужден был начать работать, чтобы помочь семье, поэтому получить университетское образование ему не удалось.

Период между 1585 и 1592 годами исследователи называют «потерянными годами» биографии Шекспира, так как достоверных сведений о нем почти не сохранилось. Считается, что это время он мог провести в Лондоне, где служил актёром и, возможно, начал писать пьесы. Первые документальные упоминания о Шекспире относятся к 1592 году, когда он уже был связан с одной из самых известных театральных трупп того времени – «Слугами лорда-камергера».

*Реконструкция театра
«Глобус» в Лондоне*

В 1594 году вышли в свет несколько его пьес, принесших автору признание. Вскоре Шекспир стал совладельцем труппы, а в 1599 году на южном берегу Темзы было построено здание театра

Семья Шекспира
Немецкая гравюра

«Глобус». После восшествия на престол Якова I (1603 год) труппа получила покровительство короля и стала известна как «Слуги короля».

Литературное наследие Шекспира поражает своим объемом и разнообразием: 38 пьес, 4 поэмы и 154 сонета.

Ранний период творчества Шекспира (1590–1594) – время становления автора,

когда он создает исторические хроники и первые комедии Возрождения: «Тит Андроник», «Генрих VI», «Ричард III», «Укрощение строптивой», «Два веронца».

Средний этап (1594–1600) – период расцвета романтической и философской тематики. Тогда появляются «Ромео и Джульетта», «Юлий Цезарь», а также комедии «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Много шума из ничего».

Высший расцвет (1601–1608) – эпоха великих трагедий, в которых раскрываются глубочайшие человеческие страсти: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет».

Шекспир стал символом эпохи Возрождения, сумев показать через своих героев жизнь разных времен и народов, передать противоречивую природу человека. В его произведениях ощутимо влияние античных сюжетов и итальянских новелл, но при этом заметно и наследие английской народной драмы, отличавшейся живостью, красотой языка и соединением трагического с комическим.

Шекспироведы отмечают огромный словарный запас автора – от 17,5 до 29 тыс. слов, что позволяет считать Шекспира основоположником современного английского языка и называть его языком Шекспира.

Спустя два столетия после смерти Шекспира возник так называемый «шекспировский вопрос»: мог ли он, не имея должного образования, быть автором всех этих величайших произведений? Существуют альтернативные версии авторства шекспировских произведений. Среди вероятных кандидатур исследователи называют представителей английской аристократии и образованных деятелей эпохи: Роджера Меннерса, 5-го графа Ратленда, Френсиса Бэкона, Кристофера Марло и других. Также считают возможным, что под именем Шекспира могла работать группа авторов. Однако большинство шекспироведов не сомневаются, что именно Уильям Шекспир – подлинный автор.

С 1613 года Шекспир отошел от театральной деятельности, поселился в Стратфорде. Умер 23 апреля 1616 года после непродолжительной болезни.

При жизни Уильяма Шекспира его пьесы и театр «Глобус» были известны в Англии и некоторых европейских странах. Но мировая слава пришла к автору в XIX веке. По мнению В. Г. Белинского, «слишком было бы смело и странно отдать Шекспиру решительное преимущество пред всеми поэтами человечества, как собственно поэту, но как драматург он и теперь остается без соперника, имя которого можно было бы поставить подле его имени».

Работы Шекспира оказали значительное влияние на театр и литературу эпохи Возрождения. Он расширил область драматургии, развивая жанры, внося новые сюжеты, создавая жизненные персонажи.

Пьесы Шекспира переведены на многие языки мира, занимают достойное место в мировой классике. К примеру, Анна Радлова перевела на русский язык трагедию «Отелло» в 1935 году. Ее вариант послужил основой для перевода трагедии на казахский язык, в 1938 году выходит в свет перевод М. Ауэзова. Великий писатель сумел передать философскую глубину, социальное звучание, выразительность языка безупречно, максимально приближенно к оригиналу. Мухтар Ауэзов внес огромный вклад в перевод выдающихся образцов драматургии на казахский язык, способствовал их постановке на казахской сцене, обогатив репертуар казахского театра произведениями, представляющими собой общечеловеческую ценность.

Самостоятельная работа

Составьте сложный цитатный план текста. Прочитайте план и обсудите его содержание с одноклассниками. Вспомните, что сложный план составляют 3 основные части: вступление, основная часть, заключение, обозначенные римскими цифрами; микротемы текста могут быть выделены в подпунктах (основной части), обозначенных арабскими цифрами.

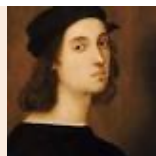
Аналитическая работа

Прочитайте в хрестоматии и распределите по группам сонеты У. Шекспира. Проведите анализ сонетов: выделите в тексте произведения элементы композиции; проанализируйте изобразительные средства, фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, антитезы, инверсии).

Следуя правилам приема «крестики-нолики», выберите одного из представителей эпохи Возрождения и создайте презентацию или видеоролик. Отобразите в работе особенности данной эпохи, оцените вклад в искусство или науку выбранной вами выдающейся личности.

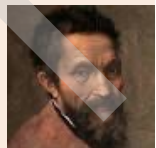
Рафаэль Санти. Мастер живописи и архитектуры, автор «Сикстинской мадонны» и других работ.

Уильям Шекспир. Английский драматург, гениальный поэт и художник слова.

Микеланджело Буонарроти. Скульптор, живописец и архитектор, создавший «Давида», росписи Сикстинской капеллы и другие известные произведения.

Леонардо да Винчи. Выдающийся ученый, инженер, анатом, архитектор, художник и скульптор. Его дневники содержат множество открытий в области анатомии, оптики, механики, геологии и физики. Автор «Моны Лизы», «Тайной вечери» и многих других шедевров.

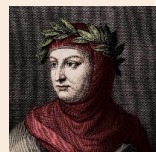
Жоскен Дебре. Выдающийся представитель нидерландской школы полифонистов. Его произведения отличаются изысканной полифонией и выразительностью.

Томас Таллис. Английский композитор, один из величайших мастеров английской музыки Ренессанса. Известен своими полифоническими сочинениями для голоса и органа.

Джованни Бокаччо. Итальянский писатель и поэт, представитель литературы эпохи Раннего Возрождения.

Писал на итальянском и латинском языках.

Наряду с Данте и Петраркой оказал существенное влияние на развитие европейской культуры.

Тициан (Тициано) Вечеллио. Итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Возрождения. Писал картины на библейские и мифологические сюжеты, прославился и как портретист.

Николай Коперник. Польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира, которая изменила представления о месте Земли во Вселенной.

1. Послушайте ноктюрн «Музыка ночи» Феликса Мендельсона к пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Какое настроение передано композитором? Каков жанр произведения Шекспира: комедия или трагедия? Читали ли вы эту пьесу? Если нет, то, как вы думаете, о чем она? Опишите в 5-минутном эссе ваши мысли и чувства, вызванные прослушиванием ноктюрна.
2. Рассмотрите репродукцию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Найдите информацию о ней в интернете. В чем заключается ее ценность? Напишите эссе, выражая свои мысли, чувства, вызванные бессмертным творением высокого искусства.
3. Рассмотрите «Астрономические инструменты» – деталь картины Ганса Гольбейна Младшего «Послы». Как картина характеризует эпоху Возрождения? Какие астрономические открытия были сделаны в этот период? Как они отразились на жизни человека и искусстве? Напишите эссе «Величие разума человека».

Леонардо да
Винчи
Мона Лиза

Астрономические инструменты. Деталь картины Ганса Гольбейна Младшего «Послы». 1533. Национальная галерея, Лондон

Подведите итоги

1. Почему У. Шекспира называют основоположником английского литературного языка?
2. Почему возник «шекспировский вопрос»? Выразите свое отношение к этому вопросу.
3. В чем особенность сонетов Шекспира? Какие изобразительные средства языка и фигуры поэтического синтаксиса использованы в его сонетах?
4. Какое влияние оказало творческое наследие У. Шекспира на последующие поколения поэтов, писателей, художников, музыкантов всех времен и народов?
5. Назовите черты, характерные для эпохи Возрождения. Можно ли назвать У. Шекспира выдающимся представителем эпохи Возрождения? Почему?
6. Какое отношение сложилось у казахских классиков к сонетам У. Шекспира? Оказали ли сонеты влияние на их творчество?

Вы научитесь

- понимать художественное произведение, критически осмысливая; различать открытую и скрытую (подтекст) информацию;
- самостоятельно находить в тексте и выразительно читать наизусть цитаты, фрагменты, отражающие тематику произведения.

Сонеты – это ключ, которым Шекспир открыл нам свое сердце.

Уильям Вордсворт, английский поэт начала XIX в.

Поразмышляйте

1. Как вы думаете, что дало основание У. Вордсворту сказать: «Сонеты – это ключ, которым Шекспир открыл нам свое сердце»?
2. Заполните «понятийное колесо», исходя из прочитанных в хрестоматии сонетов Шекспира. Запишите слова, выражающие образы, темы, идеи сонетов. Объясните причину выбора тех или иных слов.

3. Прочитайте текст «Сонеты Шекспира». Заполните таблицу «Инсерт», маркируя значками информацию из текста.

✓ (знаю)	+ (новое для меня)	? (непонятно, хочу узнать)	– (противоречит тому, что я знал(-а))

Сонеты Шекспира

Сонеты Шекспира продолжают традицию сонета, которая распространилась в эпоху Возрождения в Италии, в основном сохраняют стилистическую форму английского сонета, которая впоследствии стала называться шекспировским сонетом.

Если в сонетах Данте Алигьери и Франческо Петрарки выражалась благоговейная любовь к женщине, почти богине, то Шекспир вносит существенные изменения в содержание сонетов. Он вводит

Белокурого друга и Смуглую леди, темы дружбы и взаимоотношений между людьми, любви к обычной земной женщине. Если в композиции классического сонета смысловой или эмоциональный перелом приходится на переход от катренов к терцетам, то в сонетах Шекспира – на заключительное двустиишие, содержащее вывод из вышесказанного.

Сонет 8

Ты – музыка, но звукам музыкальным
Ты внемлешь с непонятною тоской.
Зачем же любишь то, что так печально,
Встречаешь муку радостью такой?

Где тайная причина этой муки?
Не потому ли грустью ты объят,
Что стройно согласованные звуки
Упреком одиночеству звучат?

Прислушайся, как дружественно струны
Вступают в строй и голос подают, –
Как будто мать, отец и отрок юный
В счастливом единении поют.

Нам говорит согласие струн в концерте,
Что одинокий путь подобен смерти.

В сонете 8, как и в предыдущих сонетах, автор убеждает друга предпочесть семью одиночеству, оставить после себя след – потомков. В сонетном замке полная жизнь (согласие струн в концерте) противопоставлена одиночеству (одинокий путь подобен смерти), которое не продолжит род человека после смерти, не осуществит его повторение в потомках.

Исследователи считают, сонеты (их всего 154) были написаны Шекспиром в 1592–1599 годах, и делят их на три основные тематические группы:

- сонеты 1–126 посвящены молодому другу-меценату;
- сонеты 127–152 посвящены смуглой даме;
- 153 и 154 – завершающие сонеты о божестве любви Купидоне и торжестве любви.

*Генри Ризли, 3-й граф
Саутгемптон в 21 год.
Покровитель Шекспира
и один из возможных
адресатов сонетов*

Хотя каждый сонет представляет собой законченное произведение, однако, следуя один за другим, они продолжают развивать ту же тему и в итоге составляют единое целое.

В сонетах Шекспир прославляет своего молодого знатного покровителя и мецената, не называя его имени. Шекспироведы утверждают, что около 1594 года, когда возникают первые сонеты, у драматурга был один только покровитель – Саутгемптон, и все, что говорится о нем в сонетах, вполне совпадает с биографическими данными молодого графа.

Необычен женский образ в сонетах: вместо гордой светловолосой красавицы Шекспир изображает жгучую брюнетку. Ей не чужды земные страсти и простые человеческие отношения.

Сонет 130

Ее глаза на звезды не похожи
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

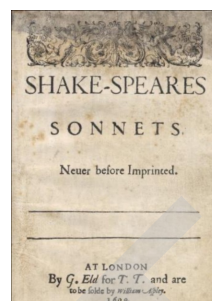
Перевод С. Маршака

Как правило, поэты обожествляли возлюбленных, и зачастую их описание не соответствовало действительности («...Кого в сравненьях пышных оболгали»). У. Шекспир изображает естественную

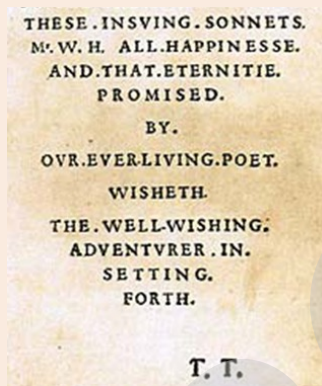
красоту смуглой леди и показывает, что только тот человек, который способен увидеть эту красоту в женщине, способен на настоящее чувство любви.

Известно, что сонеты 138 и 144 были опубликованы издателем Томасом Торпом в 1609 году в сборнике «Страстный пилигрим».

Книгу сонетов открывает посвящение, напечатанное прописными буквами с точками между словами. Возможно, оно написано неизвестным владельцем рукописи или самим Т. Торпом.

Титульная страница издания сонетов Шекспира Торпом (1609 г.)

ТОМУ. ЕДИНСТВЕННОМУ.
КОМУ. ОБЯЗАНЫ. СВОИМ.
ПОЯВЛЕНИЕМ.
НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ. СОНЕТЫ.
Г-НУ W.H. ВСЯКОГО. СЧАСТЬЯ.
И. ВЕЧНОЙ. ЖИЗНИ.
ОБЕЩАННОЙ.
ЕМУ.
НАШИМ. БЕССМЕРТНЫМ.
ПОЭТОМ.
ЖЕЛАЕТ. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ.
РИСКНУВШИЙ. ИЗДАТЬ. ИХ.
В СВЕТ.
Т.Т.

Текст посвящения

Уильям Герберт.
Портрет работы
Даниэля Мейтенса-
старшего. 1625 г.

Ученые в образе покровителя, «мистера W.H.», кроме Генри Ризли, видят Уильяма Герберта графа Пембрука, который в 1609 г. был лордом-камергером при дворе короля Якова и, видимо, мог позволить себе действовать против воли автора, не желавшего публиковать свои сонеты. Однако твердых доказательств у шекспироведов нет и на этот счет.

Сонеты Шекспира не пользовались большой популярностью у современников, поэтому были изданы лишь раз, в 1640 году. Однако благодаря Уильяму Вордсворту, английскому поэту, сонеты стали популярны в начале XIX века. В «Сонете о сонете» У. Вордсворт пишет:

Критик, сонет презирающий, хмуришься зря ты.
Этим ключом открывал свое сердце Шекспир.
Этой Петрарка свои обезболивала раны
Тихой мелодией лютни – и жизнь торопил.

В России интерес к творчеству Шекспира и его сонетам возникает в первой половине XIX века.

Многие авторы переводили сонеты на русский язык, но самыми популярными стали переводы С. Маршак.

В 1970 году были опубликованы 40 сонетов Шекспира, переведенных на казахский язык замечательным поэтом Мукагали Макатаевым. Классик казахской поэзии Хамит Ергалиев издал отдельной книгой переводы сонетов У. Шекспира в 1978 году. Творческое наследие Шекспира созвучно во многом с произведениями величайших поэтов казахской литературы. Центральное место в их произведениях занимают философские размышления о смысле жизни, о добре и зле. М. Макатаев пишет:

Есть у меня заветная мечта:
Если однажды всемирным потоком
Нахлынет Добро на нашу землю,
Я загребу все зло на свете
В свои объятия
И унесу с собой в могилу.

Да буду счастлив
Стать безымянной жертвой,
Что, взяв вину людских пороков на себя,
С ликующей душой
Избавит мир от тяжести грехов.

Таким образом, через столетия, подобно Шекспиру, величайший поэт «открывает нам свое сердце».

Мукагали
Макатаев

Ответьте на вопросы

1. Прокомментируйте информацию текста по вашим значкам на полях текста (V знаю / + новое для меня / – это противоречит моим представлениям ? хотелось бы прояснить, узнать больше).
2. В чем особенность сонетов У. Шекспира? Найдите в тексте и выразительно прочитайте цитаты, фрагменты, отражающие тематику сонетов.
3. Прочитайте текст под рубрикой «Это интересно» и подумайте, интересны ли современному читателю темы сонетов, написанных в XVI веке. Почему сонеты У. Шекспира не теряют своей актуальности и в наши дни?
4. Какие качества поэтов всех времен и народов делают их бессмертными? Почему их произведения входят в классику мировой литературы?

Литературоведческий словарь

Лирический герой – художественный образ в поэтическом произведении, который выражает мысли и чувства автора, его отношение к окружающему миру. Однако он не всегда тождествен автору и может выступать как отдельный персонаж.

Автор раскрывает свое миропонимание через внутренние монологи лирического героя, его эмоциональное состояние, особенности речи.

Таким образом, лирический герой – посредник между читателем и автором, его духовным миром и отношением к жизни.

Декламирование и анализ

Прочитайте сонеты У. Шекспира и выполните задания в группах, распределив их по своим интересам, умениям и знаниям.

1. Выучите наизусть сонет и прочитайте выразительно, передавая интонацией мысли и чувства лирического героя, открытую и скрытую информацию.
2. Проведите стиховедческий анализ сонета (композиция, рифма, ритм, стихотворный размер, образы, тема, основная мысль, наличие тропов и стилистических фигур речи).

I группа

Сонет 7

Пылающую голову рассвет
Приподымает с ложа своего,
И все земное шлет ему привет,
Лучистое встречая божество.

Когда в расцвете сил, в полдневный час,
Светило смотрит с высоты крутой, –
С каким восторгом миллионы глаз
Следят за колесницей золотой!

Когда же солнце завершает круг
И катится устало на закат,
Глаза его поклонников и слуг
Уже в другую сторону глядят.

Оставь же сына, юность хороня.
Он встретит солнце завтрашнего дня!

II группа

Сонет 9

Должно быть, опасаясь вдовьих слез,
Ты не связал себя ни с кем любовью.
Но если б грозный рок тебя унес,
Весь мир надел бы покрывало вдовье.

В своем ребенке скорбная вдова
Любимых черт находит отраженье.
А ты не оставляешь существа,
В котором свет нашел бы утешенье.

Богатство, что растрчивает мот,
Меняя место, в мире остается.
А красота бесследно промелькнет,
И молодость, исчезнув, не вернется.

Кто предает себя же самого –
Не любит в этом мире никого!

III группа

Сонет 10

По совести скажи: кого ты любишь?
Ты знаешь, любят многие тебя.
Но так беспечно молодость ты губишь,
Что ясно всем – живешь ты, не любя.

Свой лютый враг, не зная сожаленья,
Ты разрушаешь тайно день за днем
Великолепный, ждущий обновленья,
К тебе в наследство перешедший дом.

Переменись – и я прощу обиду,
В душе любовь, а не вражду пригрей.
Будь так же нежен, как прекрасен с виду,
И стань к себе щедрее и добрей.

Пусть красота живет не только ныне,
Но повторит себя в любимом сыне.

IV группа

Сонет 11

Мы вянем быстро – так же, как растем.
Растем в потомках, в новом урожае.
Избыток сил в наследнике твоём
Считай своим, с годами остывая.

Вот мудрости и красоты закон.
А без него царили бы на свете
Безумье, старость до конца времен
И мир исчез бы в шесть десятилетий.

Пусть тот, кто жизни и земле не мил, –
Безликий, грубый, – гибнет невозвратно.
А ты дары такие получил,
Что возвратить их можешь многократно.

Ты вырезан искусно, как печать,
Чтобы векам свой оттиск передать.

Творческая работа

1. Нарисуйте иллюстрацию к сонету. Продумайте, какими средствами можно передать тему и основную мысль сонета.
2. Найдите в интернете аудиокнигу сонетов У. Шекспира с музыкальным сопровождением; назовите исполнителя сонетов и композитора. Прослушайте сонет в аудиокниге и напишите 5-минутное эссе «Созвучье муз», передавая открытую и скрытую информацию; приведите в пример цитаты, фрагменты, отражающие тематику сонета/сонетов. Представьте результаты работы классу, обсудите их.

Аналитическая работа

Заполните концептуальную таблицу, сравнив переводы С. Я. Маршака, А. М. Финкеля, М. Чайковского Сонета 90 У. Шекспира. Сделайте вывод, перевод какого автора вам кажется наиболее удачным и почему.

Линии сравнения	На английском языке	Перевод С. Маршака	Перевод А. Финкеля	Перевод М. Чайковского
Композиция				
Рифма				
Размер				
Лирический герой (мысли, чувства)				
Образы				
Изобразительные средства языка (метафоры, эпитеты, сравнения)				
Фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, антитезы, перифразы, инверсии)				

У. Шекспир. Сонет 90

Then hate me when thou wilt, if ever, now
 Now while the world is bent my deeds to cross,
 Join with the spite of Fortune, make me bow,
 And do not drop in for an after-loss.

Ah do not, when my heart has scaped this sorrow,
 Come in the rearward of a conquered woe;
 Give not a windy night a rainy morrow,
 To linger out a purposed overthrow.

If thou wilt leave me*, do not leave me last,
When other petty griefs have done their spite,
But in the onset come; so shall I taste
At first the very worst of Fortune's might;

And other strains of woe, which now seem woe,
Compared with loss of thee, will not seem so.

Sonnet 90 by William Shakespeare в оригинале

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

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

Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больше,

Что нет невзгод, а есть одна беда –
Твоей любви лишиться навсегда!

Перевод С. Маршака

Коль хочешь быть врагом мне – будь им ныне,
Когда гоним я роком и людьми.
Примкни скорей к враждебной мне судьбине,
Но медленной отравой не томи!

Когда душа печали сбросит гнет,
О, не буди подавленную муку!
За бурей вслед пусть дождик не идет...
Не замедляй решенную разлуку,

Покинь, – но не последним, умоляю,
За меньшими печалью вослед,

Нет, сразу порази! Тогда познаю
Тягчайшую из выпавших мне бед.

И горе, что считаю ныне горем,
Покажется мне каплей рядом с морем!

Перевод М. Чайковского

Что ж, ненавидь, коль хочешь! Но сейчас,
Сейчас, когда грозит мне злобой небо.
Согни меня, с судьбой объединясь,
Но лишь бы твой удар последним не был.

Ах, если сердцем я осилю зло,
Ему немедля ты явись на смену.
Чтобы за бурной ночью не пришло
С дождями утро, – доверши измену.

И уходи! Но только не тогда,
Когда все беды наигрались мною.
Уйди сейчас, чтоб первая беда
Была страшней всех посланных судьбою.

И после жесточайшей из утрат
Другие легче станут во сто крат.

Перевод А. Финкеля

Литература в искусстве, медиа

Послушайте сонеты 5 и 6 У. Шекспира. Какое впечатление произвело на вас прослушивание? О чем пишет Шекспир? Какие темы он затрагивает? Какие размышления о жизни вы заметили? Напишите эссе, выражая ваши мысли и чувства, вызванные прослушиванием сонетов. Озаглавьте эссе в соответствии с основной мыслью, которую вы хотите выразить. Приведите пример/ы сонета/ов, которые вам наиболее понравились.

Подведите итоги

1. Какие традиции сонета продолжает У. Шекспир?
2. Какова тематика сонетов Шекспира? В чем заключается открытая и скрытая (подтекст) информация его сонетов?
3. Назовите классиков казахской поэзии, которые перевели сонеты У. Шекспира на казахский язык.

Вы научитесь

- понимать термины: афоризм, эпиграф, прототип, автобиографизм;
- давать аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты;
- определять тему и идею произведения, выражая свое мнение о проблематике.

Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.

У. Шекспир «Ромео и Джульетта»

Поразмышляйте

1. Раскройте смысл строк У. Шекспира из трагедии «Ромео и Джульетта». Почему автор не называет имени Смуглой леди? Приведите аргументы, доказывающие ваши мысли.
2. Многие цитаты из произведений гениальных поэтов стали афоризмами. Приведите примеры афоризмов известных вам поэтов или писателей.
3. Прочитайте афоризмы, цитаты из произведений У. Шекспира в рубрике «Это интересно». Прокомментируйте один из них и сделайте вывод о качествах поэта и драматурга.

Сонеты У. Шекспира – весьма значимые произведения английской классической литературы, так как в них автор затрагивает вечные темы любви и красоты, дружбы и предательства, ценности созидательной жизни человека и скоротечности времени.

Часть из них, 27 сонетов (127–154), посвящена Смуглой леди. Образ ее резко отличается от традиционного идеала красоты, представленного в петраркианской поэзии. Это не голубоглазая белокурая красавица, а женщина с черными глазами, смуглой кожей, темными волосами:

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

Смуглая леди обладает качествами, которые привлекают лирического героя, она талантлива, музыкальна. В сонете 128 говорится об этом так:

Едва лишь ты, о музыка моя,
Займешься музыкой, встревожив строй
Ладов и струн искусною игрой,
Ревнивой завистью терзаюсь я.

Обидно мне, что ласки нежных рук
Ты отдаешь танцующим ладам,
Срывая краткий, мимолетный звук, –
А не моим томящимся устам.

Я весь хотел бы клавишами стать,
Чтоб только пальцы легкие твои
Прошлись по мне, заставив трепетать,
Когда ты струн коснешься в забытии.

Но если счастье выпало струне,
Отдай ты руки ей, а губы – мне!

Возлюбленная не лишена душевной красоты, умеет жалеть и со-
страдать:

Люблю твои глаза. Они меня,
Забытого, жалеют непритворно.

Любовь к Смуглой леди так сильна, что, глядя в черные глаза
восточной красавицы, он готов принять:

Я думал бы, что красота сама
Черна, как ночь, и ярче света – тьма!

Однако она капризна, характер ее неидеален, отношения с ней
полны противоречий, страсти и ревности. Смуглая леди предпочи-
тает любовь Белокурого друга. Томясь и мучаясь, переживая изме-
ну двух близких людей, понимая ее коварство, лирический герой
все же не в силах разлюбить ее:

Ты прихоти полна и любишь власть,
Подобно всем красавицам надменным.
Ты знаешь, что моя слепая страсть
Тебя считает даром драгоценным.

Пусть говорят, что смуглый облик твой
Не стоит слез любовного томленья, –
Я не решаюсь в спор вступать с молвой,
Но спорю с ней в своем воображенье.

Чтобы себя уверить до конца
И доказать нелепость этих басен,
Клянусь до слез, что темный цвет лица
И черный цвет волос твоих прекрасен.

Беда не в том, что ты лицом смугла, –
Не ты черна, черны твои дела!

В этих сонетах Шекспир не просто описывает женщину, а исследует природу любви, красоты и человеческих отношений, противопоставляя традиционные идеалы и реальность.

Поскольку сонеты – это «ключ, которым открыл свое сердце Шекспир», они во многом автобиографичны. Шекспироведы на протяжении веков пытаются найти прототипы как Белокурого друга, так и Смуглой леди. Существуют разные версии, и нет единого мнения до сих пор. Если Белокурый другом считать графа Саутгемптона, то Смуглая леди – Элизабет Вернон. Она принадлежала к знатной семье, имевшей родственные связи с королями Плантагенетами. В молодости была фрейлиной королевы Елизаветы I, затем вышла замуж за Генри Ризли, 3-го графа Саутгемптона.

*Элизабет Вернон,
графиня
Саутгемптон
(1572–1655)*

Если же Белокурый другом являлся Уильям Герберт, граф Пембрук, то это Мэри Фиттон, у которой был роман с ним. Мэри Фиттон была почетной фрейлиной королевы Елизаветы I, ее любимицей, ибо была умна, образованна, к тому же играла на верджинеле (род клавесина). В ранней юности во время чумы, когда знать скрывалась в поместьях Лондона, она встретила актера, ставшего первым поэтом Англии. Роман с ним Мэри Фиттон скрывала, не позволяла заговаривать с нею прилюдно.

*Мэри Фиттон
(1578–1647),
фрейлина
королевы
Елизаветы I*

Чума прошла, Шекспир вернулся в Лондон, а Уилл Герберт влюбился в Мэри Фиттон. Измену друга и возлюбленной поэт пережил созданием новой серии сонетов, все более сознавая, как Данте или Петрарка, что «любовь его объемлет мир, как солнце».

Сонеты Шекспира оказали огромное влияние на английскую и мировую литературу, вдохновив бесчисленное количество поэтов и писателей. «Поэтическое созерцание жизни, глубина понимания, действительно, беспредельна у Шекспира», – писал критик А. И. Герцен. Сегодня сонеты Шекспира остаются одними из самых известных и изучаемых произведений, продолжая восхищать своей красотой, глубиной и мудростью.

Ответьте на вопросы

1. Определите тему и основную мысль текста. Докажите свои мысли цитатами из текста.
2. Что означают понятия «прототип» и «автобиографизм»? Раскройте смысл слов на примере прочитанного текста.
3. Прочитайте в хрестоматии сонеты о Смуглой леди и составьте синквейн «Смуглая леди».
4. Выучите наизусть и прочитайте выразительно 1–2 сонета У. Шекспира. Подберите к декламации музыкальное сопровождение, видеоряд.

Литературоведческий словарь

Прототип (греч. *prototypon* – прообраз) – реальная личность или литературный герой, послуживший автору моделью для создания персонажа. Прототип может выступать в произведении под подлинным (Пугачев в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина) или вымышленным именем (прототипом Рахметова в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» был П. А. Бахметьев).

Часто автор «фокусирует» в литературном герое черты разных людей или групп людей (например, Василий Теркин в одноименной поэме А. Т. Твардовского – собирательный образ русского солдата). Однако далеко не все персонажи художественных произведений имеют прототип.

Автобиографизм – отражение в литературном произведении событий из жизни автора, близости в каком-либо отношении автору героя произведения.

Это интересно

Высказывания У. Шекспира, ставшие афоризмами, отражают его многогранный взгляд на мир, подчеркивая его гениальность, глубину понимания человеческой природы.

- Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать.
- Ад пуст. Все бесы здесь.
- Дурак думает, что он мудр, но мудрец знает, что он дурак.
- Я бы бросил вам вызов на битву умов, но я вижу, что вы безоружны!
- Вы говорите бесконечное количество ничего.

Аналитическая работа

I группа. Как раскрывается образ автора в сонетах У. Шекспира? Можно ли сказать: «У. Шекспир – большое сердце и благородная душа»?

II группа. Выразите свое отношение к героине сонетов У. Шекспира. Ответьте на вопрос: Смуглая леди – зло или добродетель?

1. Прочитайте выразительно сонеты У. Шекспира в хрестоматии и выпишите цитаты:
 - выражающие переживания лирического героя, его отношение к возлюбленной;
 - описывающие внешность и характер, поступки Смуглой леди.
2. Составьте и запишите развернутый ответ на проблемный вопрос, предложенный вашей группе. При подготовке текста используйте прием «фишбоун». На голове «рыбы» напишите тему высказывания, на нижних ребрах – цитаты из сонетов о лирическом герое/Смуглой леди; на верхних – их качества, исходя из содержания цитат; на хвосте – вывод, выражающий идею сонетов и ваше мнение об их проблематике.

3. Прочитайте результаты работы представителям другой группы, обсудите их.

Литература в искусстве, медиа

Послушайте (прочитайте в хрестоматии) сонет 132 У. Шекспира на казахском, английском, русском языках. Сравните, как в переводах передается идея сонета, какие образы используют переводчики Х. Ергалиев и С. Маршак для передачи основной мысли. Отличаются ли композиция и рифмовка сонета в оригинале и переводах? Для сравнения используйте концептуальную таблицу или диаграмму Венна. Выучите наизусть и прочитайте выразительно английский или казахский вариант сонета.

Исследовательская работа

Прочитайте высказывания выдающихся личностей. Определите тему и идею текстов, выражая свое мнение о проблематике. Дайте аргументированный ответ на проблемный вопрос: «В чем гениальность творений Шекспира?», используя цитаты из текстов. Исследуйте, о каких правилах говорят авторы высказываний. Что вы знаете о правилах классицизма в литературе? Меняется ли взгляд на театр с течением времени? Используя ИИ и интернет-ресурсы, найдите необходимую информацию. Сопоставьте прочитанные вами драматические произведения У. Шекспира (при необходимости прочитайте их) с правилами классицизма и найдите отклонения от этих правил. Выразите свою точку зрения на данный проблемный вопрос.

Об У. Шекспире

Первая же страница Шекспира, которую я прочел, покорила меня на всю жизнь, а, одолев первую его вещь, я стоял, как слепорожденный, которому чудотворная рука вдруг даровала зрение. Я познавал, я живо чувствовал, что мое существование умножилось на бесконечность; все было мне новым, неведомым; и непривычный свет причинял боль моим глазам. Час за часом я научался видеть.

Не колеблясь ни минуты, я отказался от театра, подчиненного правилам. Шекспировский театр – это чудесный ящик редкостей, в котором мировая история как бы по невидимой нити времени шествует перед нашими глазами. Его планы в обычном смысле слова даже и не планы. Но все его пьесы вращаются вокруг скрытой точки (которую не увидел и не определил еще ни один философ), где вся своеобычность нашего «я» и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого. Но наш испорченный вкус так затуманил нам глаза, что мы почти нуждаемся во вторичном рождении, чтобы выбраться из этой темноты.

Иоганн Вольфганг фон Гёте, немецкий поэт, драматург

Шекспир, которого англичане принимают за Софокла, был гением, исполненным творческой силы, естественности и возвышенности, но без малейшей искорки хорошего вкуса и какого бы то ни было знания правил. Достоинства этого автора погубили английский театр. В его чудовищных фарсах, именуемых трагедиями, повсюду разбросаны такие прекрасные сцены, столь величественные и страшные отрывки, что эти пьесы всегда игрались с огромным успехом.

Время, которое одно только создает людям славу, в конце концов делает почтенными даже их недостатки. Большинство причудливых идей и преувеличений этого автора получили по истечении двухсот лет право слыть возвышенными. Новые авторы почти все ему подражали, но то, что пользовалось успехом у Шекспира, было освистано у них, и поверьте, что преклонение перед этим старым автором возрастает в меру того презрения, которое питают к авторам новым. При этом не размышляют о том, что не следовало бы ему подражать, и провал подражателей заставляет лишь думать, что Шекспир неподражаем.

Блистательные чудища Шекспира доставляют в тысячу раз большее наслаждение, чем современная умудренность.

Вольтер, французский философ-просветитель

Подведите итоги

1. Какие темы затрагивает У. Шекспир в своих сонетах?
2. Каков идеал красоты в сонетах Шекспира, посвященных Смуглой леди?
3. Каков характер Смуглой леди? Почему лирический герой любит ее?
4. В чем заключается автобиографичность сонетов Шекспира?
5. Как сонеты о Смуглой леди нарушают или поддерживают традиционные каноны (законы) воспевания возлюбленной?
6. Проведите мини-исследование: кто, по-вашему, на самом деле является прототипом Смуглой леди?
7. Какие изобразительные средства языка наиболее часто использует У. Шекспир, изображая образ возлюбленной в сонетах?

«Ах, труден, труден путь поэта». Жизнь и творчество П. Н. Васильева

Вы научитесь

- давать аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты;
- составлять сложный цитатный план.

Ничего, родная, не грусти,
Не напрасно мы с бедою дружим.
Я затем оттачиваю стих,
Чтоб всегда располагать оружием.

П. Н. Васильев

Поразмышляйте

1. Как вы понимаете смысл строк поэта П. Васильева, взятых в эпиграф урока?
2. Что вы знаете о судьбе поэта, о времени, в которое он жил?
3. Как можно понимать слова, что стих – «оружие» поэта?

Павел Николаевич Васильев – русский советский поэт. Родился 12 (25) декабря 1910 в городе Зайсане (Восточно-Казахстанская область). Отец и мать – выходцы из семиреченского казачества.

Во внешности (копна кудрявых светло-русых волос, голубые глаза) и лирике Павла Васильева находят сходство с поэтом Сергеем Есениным, певцом «золотой бревенчатой избы». Однако Васильева называют «Есениным казахской степи», поскольку его лирика принадлежит двум культурам – русской и казахской.

Васильев был казахстанцем в третьем поколении. Его дед Корнила Ильич жил в Павлодарском уезде еще с середины XIX века, а отец Николай Корнилович, окончив Семипалатинскую учительскую семинарию, служил делу образования в Сандыктавской станице, Атбасаре, Петропавловске и Омске. Предки Васильева по материнской линии происходили из Пермской губернии, а сама Глафира Матвеевна окончила Павлодарскую прогимназию. По тем временам это было хорошее образование для уездного города – она изучала французский язык, русскую и мировую литературу. Любовь к поэзии Павел унаследовал от матери. По окончании

*П. Н. Васильев
(1909–1937)*

*Васильев Николай Корнилович
и Васильева Глафира Матвеев-
на (урожденная Ржанникова)*

Гражданской войны семья поселилась в Павлодаре. Жили они в маленьком домике родителей Николая Корниловича неподалеку от набережной Иртыша.

В гостеприимном доме Васильевых звучала казахская речь, исполнялись кюи на домбре, пели песни тамыры деда Корнилы Ильича. Тамырство было распространенным явлением среди казахов и русских, возникшим на экономической основе. Их знакомство на ярмарках во время торговли переросло в крепкую дружбу. Тамыры знали и уважали обычаи других народов, помогали друг другу. Дед Павла часто ездил на степные праздники, байгу и всегда брал его с собой. Общение с казахами вдохновило Павла на изучение обычаев, традиций и устного народного творчества казахов.

Дом-музей Павла Васильева в Павлодаре

Это интересно

Тамырство возникло как народная дипломатия, когда друг другу посылали делегатов с предложениями дружбы и сотрудничества. Как правило, тамыры с русской стороны владели казахским языком, а с казахской – русским. Сотрудничество чаще всего заключалось в обмене: со стороны казахов – сельхозпродукция; со стороны русских – котлы, казаны, прочие орудия из металла и другое.

Павел Васильев одним из первых ввел казахский фольклор в русскую и советскую литературу, популяризовал казахские обычаи. Свою любовь к Родине поэт выразил в строках стихотворения:

Родительница степь, прими мою,
Окрашенную сердца жаркой кровью,
Степную песнь! Склонившись к изголовью
Всех трав твоих, одну тебя пою!

К певучему я обращаюсь звуку,
Его не потускнеет серебро,
Так вкладывай, о степь, в сыновью руку
Кривое ястребиное перо.

6 апреля 1935 г.

Павел Васильев рос как поэт вместе с молодой советской страной. Он, романтик и мечтатель, искренне верил в лучшее будущее народа и с жаром принимал участие в строительстве новой жизни. В 1925 году, окончив школу в Омске, уехал во Владивосток, чтобы продолжить учение, но через год уходит в плавание матросом, а затем становится старателем на золотых приисках на Лене. Жизненный опыт, приобретенный в эти годы, стал основой, на которой были созданы его первые очерки и стихи.

*Павел Васильев
в разные годы*

В 1927 году в Новосибирске в журнале «Сибирские огни» были опубликованы первые стихи Васильева из тетради стихотворений, которую он привез с Ленских приисков. Книжки его очерков «В золотой разведке» (1930) и «Люди в тайге» (1931) увидели свет уже в Москве, куда Васильев переехал в 1928 году и поступил в Высший литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова. Много и упорно работал над стихами и поэмами, печатая их в разных газетах и журналах. Не прерывал связей и с журналом «Сибирские огни», в 1928 году печатавшим на своих страницах яркие главы из поэмы «Песни о гибели казачьего войска».

В 1933 году в журнале «Новый мир» появилась поэма «Соляной бунт», в 1934 году – поэма «Синицын и Ко», продолжающие тему сибирского казачества. Откликаясь на коллективизацию в сибирской деревне, Васильев написал поэму «Кулаки», напечатанную в 1936 году.

Поэзию Васильева отличают сочный язык, близкий народно-песенному творчеству, и использование фольклорных мотивов. Последняя поэма «Христоробовские ситцы», над которой он работал в 1935–1936 годах, не была закончена и при жизни поэта не публиковалась, была опубликована лишь в 1956 году.

Павел Васильев: как русский поэт стал казахским акыном

Уехав из родного края сначала во Владивосток, а затем в Москву, он сблизился с поэтами «комсомольской» волны, воспевавшими новое время. И в то же время Васильев изучал казахские народные сказания и песни, занимался их обработкой. Часто бывая на айтысах, Васильев хорошо знал принцип построения традиционных казахских стихов и кюев – терме, шертпе. Впоследствии он решил попробовать писать в стилистике казахских стихов, но на русском языке. Правда, под псевдонимами Мухана Башметова и Амре Кишкенали Васильев обозначил собственные стихи, написанные от лица казахских акынов.

Литературоведческий словарь

Термэ – музыкально-поэтический жанр народного творчества, напевная импровизация в культуре казахского и других тюркских народов. Терме связано с понятием собирать, набирать (от тюркс. теру – собрать), что отражает суть – собирание и передача народной мудрости. Терме айту – петь речитативом.

Терме может быть связано с исполнением кюев (музыкальных произведений), которые исполняются на народных инструментах, таких как домбра, кобыз и сыбызгы.

Шертпé – это техника игры на домбре, при которой струны перебираются пальцами, в отличие от сильных кистевых взмахов в токпе (токпе-кюи). Термин также может означать просто стучать или щипать, указывая на действие, а не только на музыкальную технику.

«С появлением Павла Васильева, я бы сказал, впервые в оригинале, минуя переводческие издержки, в русскую советскую поэзию вторглись образы казахской степи. И вместе с ними сама Азия, – пишет о Васильеве поэт и литературовед Бахытжан Канапьянов. – С каким изяществом и бережным отношением к традициям казахского фольклора создана Павлом Васильевым «Песня о Серке». Географический путь жизни Павла Васильева протянулся от Владивостока до Москвы. И этот путь не обогнул «родительницу степь», а, наоборот, пролег сквозь громадное пространство, вобрав в себя казахские просторы от Черного Иртыша до Урала. И этот путь богат поэтическими открытиями».

Павел Васильев: литературная судьба и трагическая гибель

Уже с начала 30-х годов в творчестве Васильева романтизм постепенно начал уступать место реалистическому взгляду на жизнь,

сочувствию простым людям, которым стало непросто жить в новую эпоху. Например, в поэме «Кулаки», которую коллеги и литературные критики считали «одним из самых значительных произведений поэта», он ярко показал разноплановость советской деревни, невозможность быстро привыкнуть к обобществлению и коллективизации, борьбу с кулаками, которую вела советская власть, и которая часто приводила к трагическим последствиям. Поэму напечатали, и на Васильева обрушился шквал критики.

В своей последней, во многом автобиографической поэме «Христолюбовские ситцы» (1935–1936) Павел Васильев изобразил Игнатия Христолюбова – художника и творца, гения, способного преодолеть пороки этого мира. Сила героя заключалась в вере в Христа в сочетании с коммунистическими идеями. Подобные взгляды противоречили атеистическому мировоззрению большевиков. И критика произведений поэта превратилась в его травлю.

Первый раз его арестовали в 1932 году, обвинив в причастности к делу «Сибирской бригады», воспевавшей Колчака и «выступавшей за Белую Сибирь». Благодаря покровительству влиятельного человека в литературных кругах, редактора журнала «Новый мир» поэта Ивана Михайловича Гронского, Васильев был освобожден.

Фотография из
следственного дела

В январе 1935 года исключен из Союза писателей после критики М. Горького в статье «О литературных забавах», в июле арестован, срок отбывал в рязанской тюрьме. Освобожден весной 1936 года.

В феврале 1937 года Павел Николаевич был арестован в третий раз, а 15 июля приговорен к расстрелу по обвинению в принадлежности к «террористической группе», якобы готовившей покушение на Сталина. Расстрелян в Лефортовской тюрьме 16 июля 1937 года.

В 1938 году арестуют Елену Вялову (18 лет тюрем, лагерей и ссылок), в 1940 году – брата поэта (10 лет) и престарелого отца (он умрет в лагере в 1940-м). А в 1956-м, когда их всех реабилитируют, Борис Пастернак, поставив Васильева рядом с Маяковским и Есениным, скажет о нем: «Молодой, талантливый, независимый, он пришелся не ко двору, а точнее не к режиму...» Остались стихи, которые ни пытками, ни пулями не убить:

Моя республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,

Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав.

Имя Васильева подверглось забвению и вернулось к читателю лишь во времена оттепели. В восстановлении доброго имени, в сборе и подготовке к изданию литературного наследия Васильева решающую роль сыграли его вдова Елена Александровна Вялова-Васильева, литературный покровитель Иван Гронский и писатель-деревенщик Сергей Залыгин. В конце 1950-х годов стихи Васильева были возвращены читателю и произвели неизгладимое впечатление на новое поколение поэтов и писателей. Олжас Сулейменов вспоминает: «Со стихами Павла Васильева я впервые познакомился в Литературном институте имени Горького, где учился с 1958 года. Влюбился в его энергичный, ярко образный стих, в котором отражался дух, энергия павлодарской степи. Творчество Павла Васильева – это дар Павла – Павла дар нам, входившим тогда в литературу».

Искренность и горячность – пожалуй, главные особенности стихов Павла Васильева, которые притягивали его современников. Как Есенин всячески прославлял родную Рязань, так и Васильев воспевал родной Казахстан.

Васильев – поэт лиро-эпического склада. Сочностью языка, «буйностью» образов, характером изобразительных средств его поэзия близка к народно-песенному творчеству. Поэту были свойственны необычайное жизнелюбие, интенсивность и страстность мировосприятия, острое ощущение социальных конфликтов, тяготение ярким, контрастным краскам.

Памятник
П. Н. Васильеву
в Павлодаре

Ответьте на вопросы

1. Когда и где родился Павел Васильев?
2. Что вам известно о его родителях и дедушке?
3. Что означает слово *тамырство*? Какое значение имело тамырство во взаимодействии народов? Объясните этимологию этого слова.
4. На чем основана любовь П. Васильева к устному народному творчеству казахов?
5. Какие произведения поэт посвятил родной земле?
6. Что стало школой жизни для поэта? Какое образование он получил?
7. Как поэт в своих произведениях изображал современность? Какие идеи выражал в них?
8. Почему П. Васильев подвергся гонениям со стороны Советской власти? Почему был расстрелян?
9. Благодаря каким людям было реабилитировано имя поэта и возвращены его произведения читателю?

Самостоятельная работа

1. Составьте сложный план по тексту о жизни и творчестве П. Васильева. Заполните таблицу, вписав подпункты плана. При необходимости добавьте или сократите количество подпунктов. Помните, что основная часть должна быть самой объемной.
2. Напишите аргументированное сообщение по теме «Евразийские истоки поэзии Павла Васильева».

I. Вступление	I. Родина и корни П. Васильева. 1. 2.
II. Основная часть	II. Творчество и трагическая судьба поэта. 1. 2. 3. 4. 5.
III. Заключение	III. Реабилитация и возвращенная лирика поэта. 1. 2.

Аналитическая работа

1. Проведите анализ стихотворений Павла Васильева, заполнив таблицу.
2. Выразительно прочитайте стихотворения. Подберите музыкальное сопровождение к чтению стихотворения. Объясните свой выбор.

Вопрос	Ответ	Цитаты
Какая тема является ведущей в стихотворении?		
В чем заключается идея стихотворения?		
Перечислите образы и бытовые реалии, присутствующие в стихотворении.		
Какие изобразительные средства языка использует автор?		
Как характеризует поэта его лирика?		

I группа

Затерян след в степи солончаковой,
Но приглядишься – на шее скакуна
В тугой и тонкой кладнице шевровой
Старинные зашиты письма.

Звенит печаль под острою подковой,
Резьба стремян узорна и темна...

Здесь над тобой в пыли многовековой
Поднимется курганная луна.

Просторен бег гнедого иноходца.
Прислушайся! Как мерно сердце бьется
Степной страны, раскинувшейся тут,

Как облака тяжелые плывут
Над пестрою юртою у колодца.
Кричит верблюды. И кони воду пьют.

1929

II группа

Залётное счастье настигло меня, –
Я выбрал себе на базаре коня.

В дорогах моих на таком не пропасть –
Чиста вороная атласная масть.

Горячая пена на бедрах остыла,
Под тонкою кожей – тяжелые жилы.

Взглянул я в глаза, – высоки и остры
Навстречу рванулись степные костры.

Папаху о землю! Любуйся да стой!
Не грива, а коршун на шее крутой.

1929

III группа

Хоть волос русый у меня,
Но мы с тобой во многом схожи:
Во весь опор пустив коня,
Схватить земли могу я тоже...

Над пестрою кошмой степей
Заря поднимет бубен алый,
Где ветер плещет гибким талом,
Мы оседлаем лошадей.

Горячий ветер в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни...

И там, в предгории Алтая,
Мы будем гости в самый раз.
Степная девушка простая
В родном ауле встретит нас.

И в час, когда падут туманы,
Ширококрылой стаей вниз,
Мы будем пить густой и пьяный,
В мешках бушующий кумыс.

1934

IV группа

Джут

По свежим снегам – в тысячи голов –
На восток табуны идут.
Но вам, погонщики верблюдов,
Холодно станет от этих слов –
В пустыне властвует джут.

Первые наездники алтайских предгорий
На пегих. На карих. На гнедых лошадях
Весть принесли, что Большое горе
Наледью синей легло в степях.

И сразу топот табунный стих,
Качнулся тяжелый рев –
Это, рога к земле опустив,
Мычали стада коров.

Это кочевала беда, беда
Из аула в другой аул:
– Джут шершавою корою льда
Серединную степь стянул.

А степь навстречу пургой, пургой:
– Ой, кайда барасын... ой-пыр-май!
А по степи навстречу белый туман:
– Не керек, бильмеймин – жаман...

1930

Творческая работа

I группа. Создайте интерактивную презентацию «Мир поэзии Павла Васильева». Включите цитаты о Родине, природе и человеке, о фольклорных мотивах в лирике поэта; подберите иллюстрации степных пейзажей, кадры из фильмов.

II группа. Напишите эссе на тему «Поэзия Павла Васильева – гимн Родине и природе». Аргументируйте свои мысли цитатами из стихотворений поэта. Вспомните композицию эссе (текст-рассуждение).

III группа. Выучите наизусть стихотворения П. Васильева. Организуйте конкурс на лучшее исполнение среди учащихся класса. Подберите музыкальное сопровождение и видеоряд, способствующий яркому выражению тематики и проблематики произведений поэта.

Литература в искусстве, медиа

1. Заполните первую и вторую графы таблицы «З-Х-У».

Знаю	Хочу узнать	Узнал(-а)
------	-------------	-----------

2. Найдите в интернете и посмотрите «Фильм 23. Павел Васильев: прерванный путь».

3. Заполните третью графу таблицы «З-Х-У».

4. Напишите 5-минутное эссе «Мой Павел Васильев». Выразите свои мысли о том, что в творчестве поэта показалось вам наиболее близким и понятным.

Исследовательская работа

1. Найдите в интернете стихотворения С. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная...» (1914), «Топи да болота...» (1914), «Спит ковыль. Равнина дорогая...» (1925) и прочитайте их выразительно.

2. Сравните мир поэзии Павла Васильева и Сергея Есенина. Обратите внимание на используемые поэтами:

- образы, бытовые реалии;
- изобразительные средства языка;
- стилистические фигуры речи;
- изобразительную роль звукописи и цветописи.

Какова тематика, проблематика стихотворений поэтов? В чем их сходство и различие?

Подведите итоги

1. Почему поэзию Павла Васильева называют «огненной» и «взрывной»?
2. Можно ли назвать Павла Васильева поэтом-гражданином?
3. Согласны ли вы с мнением, что П. Васильев продолжил поэтические традиции С. Есенина? Аргументируйте ответ.
4. Какие мотивы поэзии П. Васильева делают ее современной, актуальной и в наши дни?

«Любовь не знает мер...» Любовная лирика П. Н. Васильева

Вы научитесь

- определять тему и идею произведения, выражая свое мнение о проблематике;
- анализировать изобразительные средства, в том числе звукопись и цветопись, фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, антитезы, перифразы, инверсии, анафоры, градация), литературные приемы (символ, психологический параллелизм, автобиографизм).

Мед вечеров – он горестней отравы,
Глаза твои – в них пролетает дым.

П. Н. Васильев

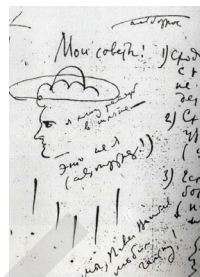
Поразмышляйте

1. Прочитайте строки из любовной лирики П. Васильева, вынесенные в эпиграф.
2. Какой может быть любовь? Как она воздействует на человека?
3. Какие изобразительные средства языка использует автор, чтобы показать разные чувства, вызываемые любовью?

Павел Васильев вошел в литературу стремительно, заявив о себе произведениями как эпического, так и романтического характера. Наряду с очерковой прозой и пейзажной лирикой в творчестве П. Васильева большое место занимает любовная лирика. Благодаря богатому воображению, музыкальной силе поэтических строк его называют самым тонким лириком русской поэзии.

Первые стихотворения о любви были написаны в конце 20-х годов. Они были посвящены Галине Анучиной, с которой Васильев познакомился в 1928 году. 17-летней девушке понравился молодой поэт – статный, высокий, с курчавой шапкой русых волос. «Синие глаза Васильева, тонкие ресницы были неправдоподобно красивы, – отмечает современник, прозаик и поэт Варлам Шаламов. – Мятельный, дерзновенный, вызывающе-яркий». А о Галине пишет дочь поэта Наталья Фурман: «Галина Анучина из мира Пушкина, Тургенева и других великих, чьи книги она прочла в отчем доме. Галя была музыкальна, посещала поэтические вечера. Когда в 28-м году услышала, как молодой курчавый паренек, бледнея, басил нараспев «Желтые пески», она была сражена, влюбилась в васильевское слово».

Так мы идем с тобой и балагурим.
 Любимая! Легка твоя рука!
 С покатых крыш церквей, казарм и тюрем
 Слетают голуби и облака...
 Закат плывет в повечеревших водах,
 И самой лучшей из моих находок
 Не ты ль была? Тебя ли я нашел,
 Как звонкую подкову на дороге...

Фрагмент письма
Галине Анучиной

В 1929 году Павел Васильев переехал в Москву, поступил на Высшие литературные курсы. Через год они поженились, но Галина осталась жить в Омске. Галине, «милой Калине», он писал: «То, что внутри, истерто, как пятак! И все же, знаешь, ведь у каждого есть что-нибудь свое, хорошее... Вот тебя, например, люблю». Или: «Галина! Твое письмо подействовало на меня лучше всякого лекарства. Я снова полон энергии, жажды деятельности... ты для меня, Галечка, — теплое дыхание, ты для меня — все. Теперь, как никогда, я чувствую, что мы должны быть с тобой вместе. Где бы я ни был, на Арале, на Балхаше, на Мурмане, — я всюду буду думать о тебе со всей нежностью, какая мне только доступна...»

Павел Васильев
с Галиной Анучиной

Лишь в 1931 году она переехала в Москву к мужу. Однако их семейная жизнь не сложилась из-за неустроенности быта и материальных проблем. В декабре 1932 года Васильев отвозит жену в Омск. К тому времени произведения Павла Васильева уже стали печататься в солидных изданиях, у него появилось много друзей и поклонников, и он знал, что только в Москве он добьется успеха. Он надеялся стать признанным поэтом. А Галине по-прежнему посвящает свои стихотворения:

Не добраться к тебе! На чужом берегу
 Я останусь один, чтобы песня окрепла,
 Все равно в этом гиблом, пропадающем снегу
 Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом.

Я над теплой губой обозначу пушок,
 Горсти снега оставляю в прическе — и все же

Ты похожею будешь на дальний дымок,
На старинные песни, на счастье похожа!

Но вернуть я тебя ни за что не хочу,
Потому что подвластен дремучему краю,
Мне другие забавы и сны по плечу,
Я на Север дорогу себе выбираю!

1932

В 1933 году родилась единственная дочь Павла Васильева Наталья, Галина растила ее одна, и это спасло их от репрессий. Вплоть до 60-х годов Галина скрывала, что была женой расстрелянного поэта. На протяжении всей недолгой жизни поэт помнил о ней:

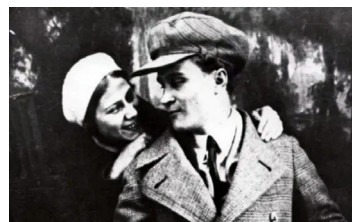
Какой ты стала позабытой, строгой
И позабывшей обо мне навек.
Не смейся же! И рук моих не трогай!
Не шли мне взглядов длинных из-под век.
Не шли вестей! Неужто ты иная?
Я знаю всю, я проклял всю тебя.
Далёкая, проклятая, родная,
Люби меня хотя бы не любя!

1932

В этих строках звучат противоречивые слова (Далёкая, проклятая, родная, / Люби меня хотя бы не любя!). Они являются свидетельством того, что стихи его выстраданы, передают его душевные переживания. 17 сентября 1968 года Галины Николаевны Анучиной не стало, ей было тогда 57 лет. Похоронена она в Рязани. На установленном надгробье высечены строки П. Н. Васильева:

«И имя твоё, словно старая песня, приходит ко мне,
Кто его запретит? Кто его перескажет?..»

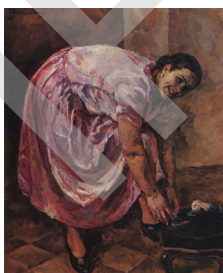
В жизни Павла Васильева была и другая женщина, сыгравшая важную роль в сохранении его имени как замечательного поэта и возвращении его творческого наследия. С Еленой Вяловой он познакомился в конце 1932 года в доме писателя И. М. Гронского, она была сестрой его жены Лидии. Стихи, посвященные ей, вошли в число лучших произведений о любви. В стихотворении «Любимой» поэт уверен в ее любви и верности:

Павел Васильев
с Еленой Вяловой

И пускай попробует
 Покуситься
 На тебя
 Мой недруг, друг
 Иль сосед, –
 Легче ему выкрасть
 Волчат у волчицы,
 Чем тебя у меня,
 Мой свет, мой свет!
 Ты – моё имущество,
 Моё поместье,
 Здесь я рассадил
 Свои тополя.
 Крепче всех затворов
 И жёстче жести
 Кровью обозначено:
 «Она – моя».

Они прожили вместе всего пять лет – поэт был расстрелян. Но Елена Вялова, по-настоящему любившая его, всю оставшуюся жизнь оставалась верной его памяти. Она была из тех женщин, кто свято хранил любовь и доброе имя мужа, несмотря на временные увлечения поэта. В 1934 году он «потерял голову» от девушки в «пунцовом берете». Она только вернулась из-за границы, расставшись с мужем, и поселилась с дочкой у отца – на Большой Садовой, 10. Это была Наталья Кончаловская, дочь художника П. П. Кончаловского и внука художника В. И. Сурикова.

П. Кончаловский. Портрет дочери в розовом платье. 1925 г.

Садовая, 10. Дом, дважды попавший в стихи поэта

Наталья – поэтесса, переводчица, будущая детская писательница. Она была обаятельна и умна.

Горожанка, маков цвет Наталья,
Я в тебя, прекрасная, влюблен.
Ты не бойся, чтоб нас увидали,
Ты отвесь знакомым на вокзале
Пригородном вежливый поклон.

Последнее стихотворение Павел Васильев написал в тюрьме на Лубянке. Оно посвящено его жене Елене Вяловой. Поэт тогда надеялся, что его ждут долгие годы заключения в Сибири и новая встреча с любимой:

Снегири взлетают красногруды...
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом северном краю.

Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьет.

Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листья»,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши все...»

Однако надежды поэта не оправдались, через тяжкие испытания прошла и Елена Вялова: она была арестована 7 февраля 1938 года и как «член семьи изменника родины» (ЧСИР) пробыла в заключении до 1949 года, ее освободили без права выезда за пределы Караганды. В 1955 году вернулась в Москву и начала собирать рукописи мужа и добиваться его реабилитации. В 1957 году был издан первый посмертный сборник произведений Павла Васильева. Она была инициатором открытия Дома-музея Павла Васильева и мемориальной доски на доме поэта в Павлодаре. Елена Александровна Вялова умерла в феврале 1990 года, похоронена на Кунцевском кладбище Москвы. На могильной плите высечен ее портрет и рядом – барельеф Павла Васильева, под которыми бессмертные строки:

«Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши всё...»

Любовная лирика П. Васильева, самобытная, яркая, внесла свежую струю в русскую литературу начала XX века. Поэт создал сти-

хотворения, полные живой искрометной любви и нежной глубокой грусти. Он продолжает традиции классиков русской литературы: А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, С. А. Есенина, изображая прекрасное чувство любви, возвышающей человека над обыденностью, раскрывающей в нем благородные душевные качества.

Ответьте на вопросы

1. Какие общие интересы объединили Павла Васильева и Галину Анучину?
2. Какую роль сыграла Елена Вялова в жизни Павла Васильева? Какими качествами она обладала?
3. Найдите черты автобиографизма в поэзии П. Васильева.
4. Охарактеризуйте лирического героя в стихотворениях поэта о любви.
5. Какой изображена женщина в любовной лирике П. Васильева?

Это интересно

Павел Васильев был невероятно щедр. Получив гонорар, он, не задумываясь, предлагал «собратьям по перу безвозмездную помощь». Говорил при этом: «вернешь словами». Однажды поэт увидел работавших в какой-то канаве заключенных и велел машине, в которой ехал, остановиться. Он подозвал одного из работавших и вручил ему три тысячи рублей, приготовленных для матери. Елена Вялова отмечала, как он, уезжая, долго смотрел на заключенных, «о чем-то напряженно думал». Видимо, предчувствовал судьбу...

Декламирование и анализ

Найдите в хрестоматии и прочитайте выразительно стихотворение П. Васильева «Имя твое, словно старая песня», посвященное Галине Анучиной.

- Определите тему и идею стихотворения.
- Выпишите образы стихотворения.

Аналитическая работа

1. Разделитесь на 3 группы. Проведите анализ стихотворений П. Н. Васильева, заполните таблицу.
2. Выразительно прочитайте стихотворения. Подберите музыкальное сопровождение к чтению стихотворения. Объясните свой выбор.

Вопросы и задания	Ответ	Аргументация	Цитаты
Тема стихотворения			
Идея и проблематика стихотворения			
Изобразительные средства языка			
Звукопись			
Цветопись			

Фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, антитезы, перифразы, инверсии, анафоры, градация)			
Литературные приемы (символ, психологический параллелизм, автобиографизм)			
Комментарий учащегося			

I группа. Стихотворение «Не добраться к тебе! На чужом берегу...».

II группа. Стихотворение «Горожанка».

III группа. Стихотворение «Снегири взлетают красногруды...»

3. Отсканировав QR-код, прочитайте стихотворение П. Васильева «Любимой». Сравните стихотворения о любви Павла Васильева, Абая Кунанбаева и Сергея Есенина по концептуальной таблице. Стихотворение П. Н. Васильева прочитайте в хрестоматии.

Линии сравнения	Павел Васильев «Любимой»	Абай Кунанбаев «Ты зрачок глаз моих»	Сергей Есенин «Шаганэ ты моя, Шаганэ!»
Тема, идея и проблематика произведения			
Изобразительные средства языка (эпитет, метафора и др.)			
Фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, антитезы, перифразы, инверсии, анафоры, градация)			
Литературные приемы (символ, психологический параллелизм, автобиографизм)			
Сходства		Различия	

Ты зрачок глаз моих,
Пламень душ золотых.
Сердцу мук не избыть
Столь глубок шрам от них.

И мудрец весь седой,
Покачав головой,
Скажет: «Нет, средь живых
Не встречал я такой!»

Весь в слезах я брожу
И тоской исхожу,
Жемчуг слов дорогих
Для тебя нахожу.

Абай Кунанбаев

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе, поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе, поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи –
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе, поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Сергей Есенин

2. Работая в паре, проведите анализ стихотворения П. Васильева «Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю...» (в хрестоматии):
- определите тему, идею стихотворения;
 - определите рифму, стихотворный размер;
 - найдите изобразительные средства языка и стилистические фигуры речи, литературные приемы;
 - объясните их роль в стихотворении.
3. Составьте диаманту, отражающую тему и основные мысли стихотворения П. Васильева «Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю...».
- Радость
Два прилагательных
Три глагола
Словосочетание, словосочетание
Три глагола
Два прилагательных
Тоска

Творческая работа

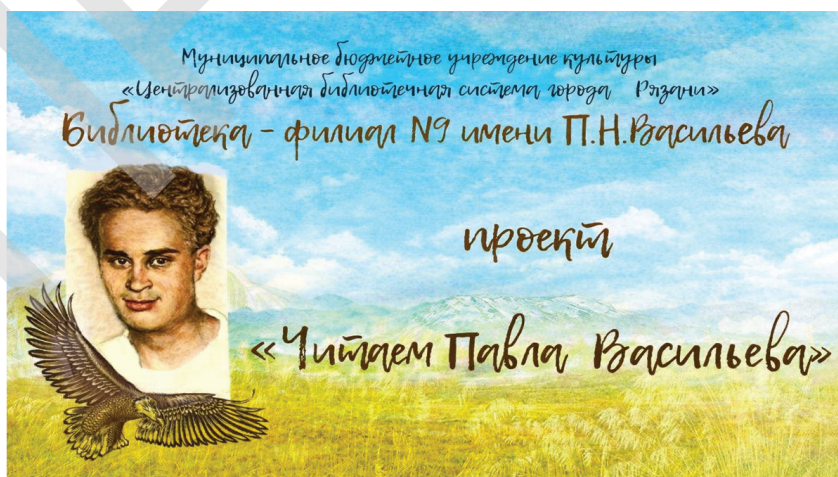

1. Напишите письмо П. Васильеву о том, какое впечатление произвели на вас лирические мотивы его стихотворений. Какие из стихотворений вам наиболее понравились? Какие образы запомнились и почему? Что, по вашему мнению, делает поэзию П. Васильева актуальной и в наше время?
2. Подготовьте выразительное чтение наизусть одного из стихотворений П. Васильева. Подберите музыкальное сопровождение и видеоряд.
3. Создайте презентацию «Любовная лирика П. Васильева».

Литература в искусстве, медиа

1. Посмотрите в интернете документальный фильм «Дом-музей Павла Васильева». Напишите, какие мысли и чувства вызвало у вас отношение земляков к творчеству замечательного поэта.

2. Проведите конкурс чтецов стихотворений П. Васильева. Разработайте критерии оценки выразительного чтения, продумайте текст грамот или похвальных листов для награждения лучших исполнителей.

Литературоведческий словарь

Парцелляция (франц. *parcelle* – частица) – стилистический прием, деление фразы на несколько самостоятельных синтаксических отрезков для акцентирования внимания на смысловом или эмоциональном значении отрезков речи.

Пример парцелляции:

А всё Кузнецкий мост, и вечные французы,
Откуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!

А. Грибоедов «Горе от ума»

Исследовательская работа

1. Прочитайте в «Литературоведческом словаре» определение парцелляции и исследуйте, какие стилистические приемы характерны стихотворениям П. Васильева. Использует ли автор парцелляцию?
2. Павел Васильев посвятил множество стихотворений Галине Анучиной и Елене Вяловой. Найдите в интернете сведения о взаимоотношениях П. Васильева с любимыми женщинами и ответьте на вопросы.
 - Отличаются ли они по содержанию, выражению чувства любви?
 - Какие изобразительные средства языка чаще употреблены в них?

Подведите итоги

1. Как связана любовная лирика с биографией П. Васильева?
2. В чем заключается идейное содержание любовной лирики П. Васильева? Какова проблематика этих стихотворений?
3. Охарактеризуйте лирического героя стихотворений о любви П. Васильева.
4. Назовите художественные особенности любовной лирики П. Васильева. Какие тропы, стилистические фигуры речи, литературные приемы использует автор? С какой целью?

Вы научитесь

- понимать тему произведения и его основную идею, выражая собственное мнение о затронутых в нем проблемах;
- участвовать в обсуждении произведения, оценивая поведение, поступки героев, позицию автора;
- давать обоснованный ответ на проблемный вопрос, подтверждая свою точку зрения цитатами из произведения.

Мне дорого любви моей мученье –
Пускай умру, но пусть умру любя!

А. С. Пушкин

Поразмышляйте

1. Какие эмоции вызывает у вас эпиграф? Попробуйте предположить, какие мотивы будут звучать в лирике о любви А. С. Пушкина.
2. Если бы этот эпиграф был началом истории, какой сюжет можно было бы придумать дальше?
3. Какие стихотворения Пушкина о любви вы знаете?

Литературоведческий словарь

Лирика – род литературы, выражающий чувства и переживания автора.

Мотив – элемент содержания художественного произведения (образ, тема, ситуация), повторяющийся в разных произведениях одного автора или литературы в целом.

«Если бы XIX век, – писал Б. Т. Евсеев, – оставил нам одну только любовную лирику – нужно было бы признать: век удался!» Одним из величайших певцов любви XIX века в русской и мировой литературе, несомненно, был Пушкин.

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт, чье творчество стало основой современной русской литературы. Одной из важнейших тем его поэзии является любовь, которая пронизывает его произведения многообразием чувств: от восторженной страсти до глубоких философских размышлений. Любовная лирика Пушкина отличается искренностью, тонкостью психологизма и богатством художественных образов. Она отражает не только личные переживания поэта, но и универсальные

О. Кипренский
Портрет
А. С. Пушкина

человеческие эмоции, делая его стихи близкими читателям всех времен.

Пушкин писал о любви на протяжении всей своей жизни, в его стихотворениях мы можем проследить эволюцию чувств лирического героя – от юношеского восторга и идеализации до зрелой, глубокой привязанности, окрашенной порой грустью и размышлениями о жизни. Любовь в лирике Пушкина многогранна: она может быть легкой и игривой, страстной и романтической, тихой и прощальной.

Первые стихотворения о любви относятся к лицейским годам. Любовная лирика юного поэта отражает первые романтические переживания. Чувства лирического героя здесь легкие, игривые, полные идеализации объекта любви. Любовь воспринимается как волшебное открытие, без глубоких драм или разочарований – это восторг молодости, когда мир кажется полным красоты и возможностей. Поэт, находясь под влиянием французской поэзии Анакреона и Парни, пишет в жанре элегий и мадригалов, с элементами классицизма. Ярким примером служит стихотворение «К Наталье» (1813), посвященное крепостной актрисе домашнего театра графа В. В. Толстого, в которую Пушкин влюбился в детстве, это была его первая известная «любовь». Стихотворение написано в форме игривого послания, где лирический герой признается в чувствах с юмором и легкостью. Оно полно юношеского энтузиазма: любовь сравнивается со сладким ядом», а герой шутит над своей робостью – «Я краснею, я бледнею». Здесь нет глубокой страсти – только радость первого влечения. Ритм легкий, строфы короткие, что подчеркивает беззаботность. Лирический герой предстает наивным юношей, для которого любовь – это игра и восторг, без жизненных испытаний, что отражает юный возраст Пушкина, когда эмоции поверхностны, но искренни.

После лицея Пушкин живет в Петербурге, а затем отправляется в ссылку на юг России – в Кишинев и Одессу. Его лирика меняется, становится более страстной, романтической. Влияние байронизма добавляет драматизма: любовь теперь – буря эмоций, смешение радости и боли. Лирический герой взрослеет, переживает первые разочарования, но все еще идеализирует возлюбленную. Чувства интенсивны, полны огня и порывов. Примером может послужить стихотворение «Редеет облаков летучая гряда» (1820), адресованное Амалии Ризнич – жене одесского купца, с которой Пушкин познакомился в южной ссылке; это была страстная, но короткая

влюбленность. Стихотворение представляет собой романтическую элегию, где любовь тесно связана с природой – ночью, звездами. Лирический герой томится от разлуки, но чувства полны надежды и упоения: «Сердце бьется, как во сне». Яркие образы природы символизируют внутренний мир героя, а ритм имитирует биение сердца. Здесь любовь – не игра, а глубокая страсть, но еще без грусти о прошлом.

Редееет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил, уснувшие во мне:
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополы в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень –
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

По мере взросления Пушкина лирический герой становится более эмоциональным. Любовь приобретает драматичность, что отражает опыт светской жизни и ссылок, где поэт сталкивается с реальными страстями и разлуками. Лирика углубляется: любовь – не только страсть, но и воспоминание, духовная связь. Лирический герой становится мудрее, чувства приобретают гармонию, с ноткой светлой грусти. Это переход к зрелости, где любовь идеализируется как вечное чудо. Одно из самых известных стихотворений Пушкина этого периода «К***» («Я помню чудное мгновение...», 1825), посвященное Анне Петровне Керн, стало гимном любви и вдохновения. Оно написано в период михайловской ссылки, где поэт испытывал одиночество, но переживал значительный творческий подъем.

Стихотворение состоит из трех частей, каждая из которых отражает этапы духовной жизни поэта.

В первой строфе Пушкин описывает встречу с возлюбленной как «чудное мгновение», которое пробудило его душу:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

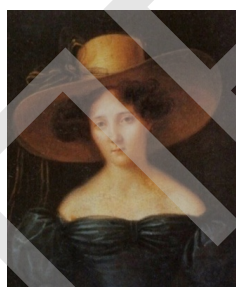
Портрет работы
неизвестного
художника
А. П. Керн. 1840-е гг.

Образ возлюбленной идеализирован, она сравнивается с божественным видением. Любовь здесь – это светлый идеал, вдохновляющий поэта. Во второй части стихотворения описывается период «в томленьях грусти безнадежной» в ссылке, когда образ возлюбленной угасает, но память о ней сохраняется. Наконец, третья часть воспекает возрождение чувств при новой встрече с Керн:

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Стихотворение отличается музыкальностью, легкостью ритма и гармоничным сочетанием простоты и глубины. Любовь в этом произведении – не только личное чувство, но и источник творчества, способный возродить душу поэта.

Эмоционально лирический герой проходит путь от восторга через страдание к гармонии, где любовь – духовное озарение, побеждающее время. Это показывает рост Пушкина: от юношеского восторга к зрелой гармонии, где чувства включают воспоминания и преодоление жизненных бурь («В глуши, во мраке заточенья»).

И. В. Шевцов
Портрет
А. А. Олениной

Лирика поэта позднего периода отражает его философские раздумья о смысле жизни, о счастье человека, о трагическом в жизни, о нравственном идеале. Чувства лирического героя становятся тихими, мудрыми, с элементами грусти и покоя. Любовь превращается в прощальную или семейную, полную нежности и уважения. Классическим примером является стихотворение «Я вас любил» (1829), предположительно адресованное Анне Алексеевне Олениной, в которую Пушкин был влюблен в 1828–1829 годах. Он даже сделал

ей предложение, но оно было отвергнуто из-за социального статуса поэта и слухов о его вольнодумстве. История создания одного из самых пленительных произведений пушкинского гения связана

с этим разрывом: стихотворение появилось в альбоме Олениной, написанное рукой поэта, и было опубликовано в 1830 году, отражая прощание с прошлой любовью накануне новой влюбленности в Наталью Гончарову. Это короткое, лаконичное послание с повтором «я вас любил», подчеркивающим искренность:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Стихотворение построено как монолог-исповедь, в котором лирический герой прощается с возлюбленной, признаваясь в своих чувствах, но не требуя взаимности. Это выражение удивительного по своей гуманности чувства неразделенной любви. Особая человечность и благородство чувства безответной любви заключены в пожелании счастья любимой. Пушкин использует простые слова, но достигает невероятной эмоциональной глубины, создавая образ благородной, жертвенной любви.

Ритмическая структура стихотворения и его лаконичность усиливают впечатление сдержанности чувств и достоинства лирического героя. Это произведение стало примером того, как Пушкин мог передать сложные чувства в сжатой, но выразительной форме.

Еще одним примером любовной лирики поэта позднего периода служит «Мадона» (1830) – сонет, посвященный Наталье Николаевне Гончаровой, будущей жене Пушкина, с которой он обручился в 1830 году после долгого ухаживания и согласия ее матери. История создания стихотворения романтична и трогательна: оно вдохновлено картиной Перуджино (или Рафаэля), изображавшей Мадонну, которую поэт ассоциировал со своей прекрасной избранницей, видя в ней идеал чистоты. Стихотворение появилось в блокноте Пушкина как выражение радости от исполненного желания – согласия на брак, данного Натальей Гончаровой:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.

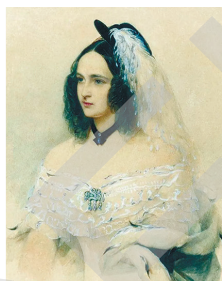
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель –

Она с величием, он с разумом в очах –
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Рафаэль
Мадонна Конестабиле.
1502–1504 гг.

В. Гау
Н. Н. Пушкина.
1843 г.

П. Перуджино
Мадонна с младенцем.
1520 г.

Художественно это сонет с классической структурой (14 строк, написан четырехстопным ямбом), где первая часть описывает желание, вторая – исполнение; религиозные мотивы (Мадонна как символ жены, «Пречистая и наш божественный спаситель») добавляют возвышенности, а образы «с величием, он с разумом в очах» и «под пальмою Сиона» создают атмосферу святости. Чувственный анализ подчеркивает визуальную чистоту: «чистейшей прелести чистейший образец» вызывает ощущение сияния, как свет утра, проникающий в душу; тактильно – «в простом углу моем» передает уют и покой семейного очага; эмоционально – переход от желания к гармонии, где любовь – вечный союз, без бурь, полный нежности и уважения. В зрелом возрасте любовь для лирического героя – семейное счастье, отражающее личный опыт Пушкина.

Как утверждает критик Н. Скатов, «никто ни до, ни после А. Пушкина уже не создал в русской поэзии ничего подобного пушкинскому образу любви... Любви – в зародыше, в развитии, в становлении, в изжитости, любви в разнообразнейших состояниях...».

Любовная лирика Пушкина – это не только отражение его личных переживаний, но и универсальная картина человеческих чувств. Она учит читателей ценить любовь во всех ее проявлениях: от юношеской страсти до зрелого, осознанного чувства. Стихи Пушкина стали эталоном русской поэзии благодаря их искренности, изяществу и глубине. Они продолжают вдохновлять поэтов, композиторов и читателей, оставаясь актуальными и сегодня.

Изучение любовной лирики Пушкина – это возможность не только познакомиться с великим поэтическим наследием, но и задуматься о природе человеческих чувств, их многообразии и значении в жизни. Стихи Пушкина учат видеть красоту в любви, даже если она приносит боль, и находить в ней источник вдохновения и духовного роста.

Таким образом, любовная лирика Пушкина – бесценный дар русской и мировой поэзии. Она показала, что стихи о любви могут быть не только красивыми, но и глубоко человеческими, мудрыми, нравственно возвышающими.

Ответьте на вопросы

1. Как меняется представление о любви и образ лирического героя от ранних («К Наталье») к зрелым («Я вас любил», «Мадона») стихотворениям Пушкина? Приведите примеры из текстов.
2. Почему для стихотворения «Мадона» Пушкин выбрал форму сонета? Как строгая структура сонета (катрены, терцеты) помогает выразить основную идею стихотворения?
3. Найдите эпитеты и метафоры в стихотворении «К*» («Я помню чудное мгновенье...»). Как они помогают передать чувства поэта?
4. В чем особенность пушкинского идеала любви?
5. Прочитайте выразительно стихотворение А. С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла».

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

- Определите тему и идею произведения.
- Какое настроение создает описание природы в первых двух строках? Как оно связано с состоянием лирического героя?
- Как вы понимаете парадоксальное сочетание «печаль моя светла»?

- Обратите внимание на звукопись (аллитерацию). Какие звуки преобладают в начале стихотворения? Меняется ли звуковая картина к концу? Как это связано с содержанием?
- Почему сердце героя «горит и любит» именно «оттого, что не любить оно не может»? Как это характеризует его чувство?

6. Прочитайте стихотворение поэта «Желание» (1816). Ответьте на вопросы.

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый миг в унылом сердце множит
Все горести несчастливой любви
И все мечты безумия тревожит.
Но я молчу; не слышен ропот мой;
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье –
Пускай умру, но пусть умру любя!

- Определите доминирующее настроение стихотворения. Выпишите из текста ключевые слова-образы, которые создают это настроение (например: «медлительно влекутся дни», «унылое сердце», «горести», «слезы утешенье»).
- Как меняется интонация лирического героя от начала стихотворения к его концу? Можно ли сказать, что в финале появляется не только отчаяние, но и сила?
- Найдите в тексте противоречивые, парадоксальные сочетания чувств и состояний. Например: «горькое находит наслажденье», «мне дорого любви моей мученье».
- Как вы понимаете эти парадоксы? Почему для лирического героя страдание становится «дорогим» и даже источником «наслаждения»? О чем это говорит?

Аналитическая работа

1. Проведите дискуссию на тему «Может ли любовная лирика Пушкина быть универсальной для всех времен или она слишком привязана к его эпохе?». Используйте в качестве аргументов цитаты из стихотворений или факты из биографии Пушкина.
2. Прочитайте стихотворения А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновение» и «Признание» (в хрестоматии).
3. Разделитесь на 3 группы и выполните задания.

I группа. Докажите, что любовь в лирике Пушкина универсальна и понятна людям во все времена. Приведите примеры из текстов, подчеркивающие вечные чувства (восторг, тоска, восхищение).

II группа. Согласны ли вы с утверждением, что стихи Пушкина отражают культуру эпохи XIX века, в силу чего они становятся менее понятными сегодня? Свой ответ аргументируйте цитатами из произведений поэта, обращая внимание на язык, образы, исторический контекст.

III группа. Проанализируйте аргументы обеих групп, определите их сильные и слабые стороны и сформулируйте сбалансированный вывод.

- Определите, насколько вывод III группы был глубоким и сбалансированным.

Это интересно

- Стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» связано с именем Анны Петровны Керн. Первое знакомство Пушкина с Керн произошло в Петербурге в 1819 году – мимолетное, почти случайное. Но шесть лет спустя судьба вновь свела их в Михайловском, и эта встреча вдохновила поэта на строки, ставшие гимном любви и красоты.
- Пушкин преподнес Анне бесценный подарок – листок с только что написанным стихотворением. Этот момент навсегда остался в ее памяти как один из самых светлых и трепетных.
- У романтической истории оказалось неожиданное продолжение. Анна Керн, оказавшаяся в сложном финансовом положении, была вынуждена расстаться с автографом А. С. Пушкина. Сейчас автограф хранится в Пушкинском доме в Петербурге.
- Интересно, что через много лет композитор Михаил Глинка написал романс на эти строки, вдохновленный... дочерью Анны Керн!

Самостоятельная работа

1. Выберите одно стихотворение из любовной лирики Пушкина (например, «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил...», «Талисман» или другое). Текст найдите в хрестоматии или на проверенных онлайн-ресурсах.
2. Создайте ментальную карту, в центре которой – название стихотворения. Вокруг добавьте ветви с ответами на вопросы:
 - Период творчества и возраст лирического героя: когда написано стихотворение? Какой этап жизни Пушкина оно отражает? Сколько лет лирическому герою?
 - Адресат и образ возлюбленной: кому посвящено стихотворение (если известно)? Как изображена возлюбленная (идеализирована, реальна, какие сравнения)?
 - Основное чувство: какое чувство доминирует (восторг, страсть, тоска, нежность, покой, жертвенность)?
 - Тон стихотворения: как звучит текст (легкий, игривый, драматичный, грустный, возвышенный, сдержанный)?
 - Ключевые мотивы: какие темы выделяются (воспоминание, вдохновение, разлука, прощение, идеал, семейность)?

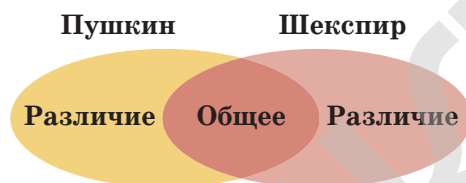
- Отношение к любви: как представлена любовь (игра, буря, источник творчества, высшая ценность, спокойная гавань)?
- Выучите стихотворение наизусть.

Аналитическая работа

1. Два голоса любви: Пушкин и Шекспир

Сравните стихотворение Пушкина «Она мила – скажу меж нами...» и сонет Шекспира № 130. Найдите 3 сходства и 3 различия в изображении женской красоты и оформите результат в виде диаграммы Венна.

2. Две музы – два взгляда

Рассмотрите портреты Анны Керн и Анны Олениной. Какие эмоции у вас вызывает каждый образ?

Сравните восприятие этих женщин на портретах с их образами в стихотворениях А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» и «Я вас любил...».

Чем, на ваш взгляд, отличаются впечатления, создаваемые живописью и поэзией?

3. Две реки любви: Пушкин и Абай

Представьте две великие реки, текущие через разные земли, но питаемые одним источником – человеческим сердцем. Одна, бурная и страстная, рождается в тени русских лесов – это любовная лирика Александра Пушкина. Другая, глубокая и мудрая, струится из бескрайних казахских степей – поэзия Абая Кунанбаева. Эти два мира, столь разные по духу и истокам, сходятся в одном: в искренности, силе и гуманизме, которые делают любовь не просто чувством, а преображающей силой.

И Пушкин, и Абай не терпели фальши. Их строки – как набат сердца, звонкие и чистые. В пушкинском признании: «Я вас любил: любовь еще, быть может, // В душе моей угасла не совсем...» слышится искренность и трепет души. У Абая те же ноты откровенности, только они рождаются в просторах степи:

О любви, душа, молишь вновь,
Не унять смятенье твое –
Так желанна сердцу любовь,
Так желанна отраве ее!

Абай Кунанбаев «О любви». 1890 г.

Для обоих любовь – не просто чувство, а крылатая сила, что способна вознести человека над повседневностью. У Пушкина она рождает вдохновение. У Абая любовь становится путем к мудрости и добру, частью нравственного роста, ведущего к истинной человечности. Но реки их поэзии текут по разным руслам. Пушкин – дитя европейского романтизма и русской психологической традиции. Его любовь – это личная драма, бунт сердца, где возлюбленная – Муза, почти божество: «Чистейшей прелести чистейший образец». Абай же черпает из восточной поэзии Хафиза и Физули, из мудрости степей. Его любовь неотделима от долга перед родом и народом. Женщина в его стихах – не только вдохновение, но и хранительница очага, нравственный ориентир.

Различия проявляются и в восприятии любви. Для Пушкина она – глубоко личное переживание, свободное от социальных рамок: «Печаль моя светла», – пишет он, воспевая светлую грусть. Абай видит любовь как часть большого пути человека в обществе, где страсть должна вести к мудрости и служению. Даже боль от любви у них разная: у Пушкина она облагораживает, становясь источником творчества, у Абая требует внутренней работы, искупления через труд души.

И все же, несмотря на различия, их объединяет гуманизм. Для Пушкина любовь – ключ к свободе и творческому полету, для Абая – путь к гармонии с миром и высшей мудрости. Их поэзия – два маяка, освещающих сокровенные уголки сердца. Пушкин и Абай, как две реки, текут из разных земель, но сливаются в едином море – в вечной песне о любви, делающей человека Человеком.

Творческая работа

1. Прочитайте стихотворение Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы» (на казахском языке или в русском переводе «Зрачок моих глаз») и стихотворение А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Тексты можно найти в школьной хрестоматии, библиотеке или на проверенных онлайн-ресурсах.
2. Напишите мини-эссе объемом 1–1,5 страницы, в котором сравните эти стихотворения, ответив на следующие вопросы:
 - Какие чувства и переживания передает лирический герой в каждом стихотворении?
 - В чем сходство и различие образа возлюбленной у Абая и Пушкина?
 - Какую роль играют национальный колорит и культурный контекст в описании любви?
 - Какие художественные приемы используют оба поэта для передачи эмоционального состояния?
 - В каком стихотворении любовь показана более идеализированной, а в каком – более земной?

Исследовательская работа

1. Почему любовная лирика Пушкина так важна и актуальна даже спустя два века? Проведите исследование и напишите реферат, который будет содержать информацию об отношении к лирике поэта людей разных эпох, профессий, национальностей. Используйте цитаты выдающихся личностей.
2. Какое из изученных стихотворений Пушкина о любви вам ближе всего? Почему? Аргументируйте, используя примеры из стихотворений поэта. Напишите работу, соблюдая выбранный вами стиль и тип речи.

Литература в искусстве, медиа

1. Послушайте романс М. И. Глинки на стихи А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье...». Сравните текст стихотворения А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» и романс М. И. Глинки.
 - Какие строки кажутся вам особенно музыкальными?
 - Совпало ли ваше представление о настроении стихотворения с тем, как его передал композитор?
 - Определите, какие чувства доминируют в романсе (радость, грусть, надежда, восторг, светлая печаль).
 - За счет каких средств выразительности (мелодия, темп, динамика, интонация) Глинка передал эти чувства?
 - Подумайте, как меняется впечатление от стихотворения, когда оно звучит в музыкальной форме.
 - Усиливает ли музыка пушкинские образы? Почему?
 - Сделайте вывод: почему именно это стихотворение привлекло внимание композитора?

2. Рассмотрите наброски женских образов Пушкина на полях его рукописей. Подумайте, какие черты характера и настроения поэт стремился передать в этих рисунках. Сравните наброски с образом женщины в одном из стихотворений Пушкина («Я помню чудное мгновенье...», «Мадона»). Найдите общие черты и объясните, почему женская тема была важна для поэта.

Подведите итоги

1. Выберите эмоцию, который лучше всего отражает ваше впечатление от стихотворений великого поэта:

- — нежность, красота;
- — страсть, сила чувств;
- — тревога, буря эмоций;
- — грусть, тоска;
- — гармония, музыка любви;
- — вечная ценность, идеал.

2. Объясните свой выбор одним-двумя предложениями.

3. Придумайте свой эмоция-символ любви у Пушкина и нарисуйте его.

Вы научитесь

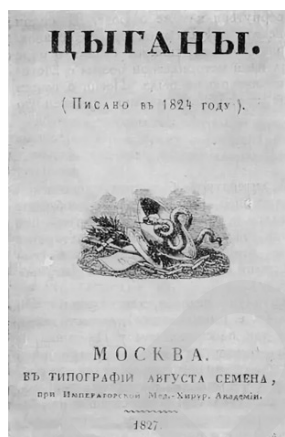
- понимать художественное произведение, критически осмысливать его;
- анализировать способы авторской характеристики героев, художественные средства и литературные приемы.

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

А. С. Пушкин

Поразмышляйте

Как вы думаете, с какими трудностями может столкнуться человек, если окажется «чужим среди своих»? Почему так происходит?

Поэма «Цыганы», написанная Александром Сергеевичем Пушкиным в период южной ссылки, занимает особое место в его творчестве. Идея создания поэмы возникла у Пушкина во время кишиневско-одеесской ссылки (1820–1824). Впечатления от кочевой жизни бессарабских цыган, которых поэт наблюдал близ Кишинева в 1821 году, легли в основу сюжета. Работа над поэмой шла долго и мучительно, прерываясь другими замыслами (включая «Бахчисарайский фонтан»). Основной текст был написан в Одессе в конце 1823 – начале

1824 года. Окончательная редакция завершена уже в Михайловской ссылке осенью 1824 года. Поэма впервые опубликована в 1827 году.

«Цыганы» – романтическая поэма с антиромантической развязкой. В центре сюжета – история Алеко, беглеца из «душных городов», который присоединяется к цыганскому табору в поисках свободы и счастья. Его любовь к Земфире, страстной и независимой цыганке, становится испытанием его идеалов. Когда Земфира выбирает другого, Алеко, охваченный ревностью и собственничеством, убивает ее и ее возлюбленного. Табор изгоняет его, отвергая как носителя чуждых ценностей.

Цыганы живут внешне свободной жизнью («Птичка божия не знает / Ни заботы, ни труда...»). Но Пушкин показывает, что эта свобода не является абсолютной. Она подчинена природным циклам, необходимости выживания и, главное, внутреннему закону сообщества.

Трагедия Алеко в том, что он требует для себя полной свободы, но не признает такой же свободы за другими, особенно за женщиной. Его «свобода» оборачивается деспотизмом. Алеко приносит с собой пороки самой цивилизации: ревность, собственничество, гордыню, готовность к насилию ради утверждения своей воли. Цивилизация оказывается не просто внешней оболочкой, а глубоко укорененной в душе «беглеца».

Алеко кажется типичным байроническим героем: таинственным, разочарованным, бегущим от мира. Но Пушкин показывает разрушительную сущность такого индивидуализма, его несовместимость с подлинной свободой и гармонией, даже в «диком» мире. Мечта о слиянии с природной жизнью терпит крах из-за внутренней несвободы самого героя. Его монолог перед убийством – апофеоз этого эгоизма:

Я не таков. Нет, я не споря
От прав моих не откажусь!
Или хоть мщеньем наслажусь.
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея...

Его изгнание из табора – это не только наказание, но и окончательное крушение его романтической мечты обрести истинную свободу среди «детей природы». Он оказывается чужим везде.

Выдающийся русский литературный критик В. Г. Белинский подчеркивал: «Алеко не просто убийца из ревности... он убийца по убеждению... он убил во имя тех прав, которые признавал за собой... Пушкин хотел показать, что этот герой, этот протестант... носит в себе самом ту же узорность взглядов, тот же эгоизм, против которого восстает».

Н. Альтман
Цыганы

Рисунок
А. С. Пушкина
Цыганы

Рисунок А. С. Пушкина
Цыганские кибитки

«Цыганы» – переломное произведение в творчестве Пушкина и в развитии русской литературы. Поэма наносит сокрушительный удар по идеализации «естественного» состояния и романтического героя-бунтаря. Пушкин показывает, что пороки цивилизации в самой человеческой природе, а бегство от общества не решает внутренних конфликтов.

Образ Алеко – один из первых в русской литературе глубоко психологически сложных характеров, где показана трагедия несовпадения идеала и натуры, иллюзии и реальности.

Поэма ставит вечные вопросы о сущности свободы, границах личности, природе страсти, взаимоотношениях человека и общества, цивилизации и природы. Финал («Но счастья нет и между вами, / Природы бедные сыны!.. / И под изодранными шатрами / Живут мучительные сны...») снимает романтические иллюзии о «рае» дикарей, но не дает ответа, лишь констатирует трагическую разорванность человеческого существования.

«Цыганы» оказали огромное влияние на русскую литературу. Тема «лишнего человека», не нашедшего места в жизни, стала центральной для М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова. Конфликт естественного чувства и социальных норм найдет отражение в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого. Философская проблематика свободы и насилия будет развита Ф. М. Достоевским.

«Цыганы» А. С. Пушкина – блестящая романтическая поэма, ставшая одновременно и ее глубоким преодолением. Через трагическую историю Алеко Пушкин исследует пределы романтического бунта, обнажая эгоистическую природу индивидуализма, несовместимого с подлинной свободой. Конфликт «цивилизованного» беглеца и «естественного» мира цыган раскрывает вечные проблемы человеческого существования: природу свободы и насилия, права личности и законы сообщества, иллюзии и суровую правду жизни. Глубокий психологизм образов (особенно Алеко и Земфиры), философская насыщенность, новаторское развенчание романтического героя и мощная поэтическая сила обеспечили «Цыганам» место

среди ключевых произведений не только пушкинского творчества, но и всей русской литературы XIX века, открыв путь к созданию образа «лишнего человека» и постановке острых социально-философских вопросов. Поэма остается актуальной как художественное исследование извечного стремления человека к свободе и трагических ловушек, которые это стремление может таить в себе.

Ответьте на вопросы

1. Какое впечатление произвела на вас поэма А. С. Пушкина?
2. Почему Алеко бежит к цыганам? Что он ищет и что находит?
3. Как понимание свободы у цыган отличается от представлений Алеко?
4. Почему Земфира не может быть счастлива с Алеко?
5. В чем мудрость Старика?
6. Выразительно прочитайте диалог Земфиры и Алеко, правильно подбирая интонацию и эмоции героев. Подумайте, какие чувства движут Земфирой, – страсть, дерзость, любовь и внутренняя свобода, а какие отражают Алеко – холодность, раздражение, непонимание или смятение.

Земфира

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда; не боюсь
Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.

Алеко

Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.

Земфира

Не любишь? мне какое дело!
Я песню для себя пою.
Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.
Он свежее весны,
Жарче летнего дня;
Как он молод и смел!
Как он любит меня!

- Как песня Земфиры и гневная реакция Алеко на нее раскрывают суть конфликта и ключевую идею поэмы о несовместимости двух миров?
- Выучите этот фрагмент наизусть, выделяя интонацией, жестами, мимикой мысли и чувства героев.

Это интересно

- «Цыганы» получили известность не только в России, но и на Западе. Проспер Мериме, французский писатель, под влиянием поэмы написал новеллу «Кармен», ставшую основой для знаменитой оперы Жоржа Бизе.
- В честь Земфиры назван астероид, открытый в 1924 году, спустя 100 лет после написания поэмы.

Литературоведческий словарь

Романтизм – литературное направление конца XVIII – первой половины XIX века, для которого характерны культ свободы и стремление к идеалу, противопоставление мечты и реальности, природы и цивилизации, интерес к сильным чувствам и необычным судьбам, а также образ героя-бунтаря, ищущего гармонию вдали от общества.

Антиромантизм – направление и художественный прием, критикующий романтические иллюзии, показывающий разрушительность эгоистического бунта, подчеркивающий внутреннюю несвободу героя и раскрывающий крах романтических мечтаний в реальной жизни (пример – финал поэмы Пушкина «Цыганы»).

Байронический герой – это тип романтического героя, созданный английским поэтом Дж. Байроном: гордый, мрачный, загадочный и одинокий, он стремится к независимости и свободе, бунтует против общества, но не находит счастья. В русской литературе примеры такого героя – Алеко («Цыганы»), Демон (М. Ю. Лермонтов), Печорин («Герой нашего времени»).

Аналитическая работа

1. Объединитесь в группы по 3–4 человека. Обсудите, как А. С. Пушкин через образы Алеко, Земфиры и Старика показывает разные представления о свободе. Заполните таблицу.

Персонаж	Отношение к свободе	Отношение к любви	Конфликт с обществом/законом	Примеры (цитаты, эпизоды)
Алеко				
Земфира				
Старик				

2. Подготовьте краткое устное выступление с выводами, опираясь на следующие вопросы:

- В чем заключается различие в понимании свободы у этих героев?
- Кто из них ближе к подлинной свободе и почему?

Художественное своеобразие поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»

«Цыганы» – выдающийся образец романтической поэмы, в которой эпическое повествование органично сочетается с лирическими отступлениями. В этом произведении нашли отражение не только традиции европейского романтизма, но и глубоко индивидуальные художественные поиски самого Пушкина, что делает ее своеобразие ключевым для понимания творческой эволюции поэта.

Важной особенностью поэмы является сложное переплетение романтических принципов с элементами реализма. Яркие романтические характеры помещены в бытовую, реалистически точную обстановку цыганского табора с его повседневными заботами. Этот синтез позволяет Пушкину показать не только возвышенные порывы, но и суровую правду жизни.

Сюжет поэмы на первый взгляд прост, однако ее сила заключается не в фабуле, а в богатстве и выразительности художественных приемов. Именно через них Пушкин раскрывает внутренний мир персонажей и доносит до читателя центральные идеи о свободе, любви и двойственной природе человека.

Авторская позиция в поэме многогранна и выражается через различные художественные средства. Пушкин не просто созерцает романтический конфликт между природной свободой и цивилизацией, но и подвергает его критическому анализу. Через уста Старика автор озвучивает мудрую философию примирения с жизнью, а трагическая развязка становится приговором как эгоистическому индивидуализму Алеко, так и идеализированному представлению об «естественном человеке».

Важнейшую роль играют изобразительно-выразительные средства. Так, звукопись создает особую атмосферу: плавные, мягкие созвучия в описании табора передают гармонию и покой, тогда как резкие, навязчивые повторы в монологах Алеко обнажают его гнев и душевное смятение. Не менее значима цветопись: контраст между ярким пламенем костра или багровым закатом и темным внутренним миром героя подчеркивает конфликт между поэтичным миром цыган и мрачными страстями пришельца из цивилизации.

Особую нагрузку несет и поэтический синтаксис. Центральный конфликт произведения выявлен через систему антитез: Алеко – Земфира, свобода – деспотизм, природная воля – законы цивилизации. Эмоциональную напряженность речи усиливают риторические вопросы и восклицания, а повторы и градация придают ей необыкновенную выразительность.

Значимы и литературные приемы: например, символ «птички божией», олицетворяющей естественную свободу, или психологический параллелизм, когда явления природы (ночь, буря, звездное небо) отражают внутреннее состояние героев, помогая глубже понять их переживания.

Характеры в поэме раскрываются через поступки и речь: возвышенная риторика Алеко вступает в противоречие с его жестокими действиями; душа Земфиры раскрывается в страстных и мятежных песнях; мудрая, простая речь Старика свидетельствует о его большом жизненном опыте и философском складе ума.

Таким образом, вся совокупность художественных средств работает на то, чтобы сделать поэму эмоционально насыщенной и философски глубокой. Пушкин подводит читателя к главному выводу: подлинная свобода невозможна без уважения к внутреннему миру другого человека, а романтический бунт оказывается бесплодным без понимания сложности человеческой природы.

Аналитическая работа

1. Рассмотрите схему-колесо

«Художественные особенности поэмы «Цыганы».

- Для каждого сектора укажите 2–3 примера из текста поэмы Пушкина, которые подтверждают данную особенность.
- Например: в секторе «Романтизм» укажите фрагменты о свободной жизни цыган, страстные монологи Алеко; в секторе «Реализм» – песни Земфиры, бытовые сцены.
- Сравните, какие художественные особенности ближе к романтизму, а какие – к реализму.
- Подготовьте краткий устный комментарий (2–3 минуты) к вопросу: какая особенность поэмы, на ваш взгляд, наиболее важна для раскрытия ее главной идеи?

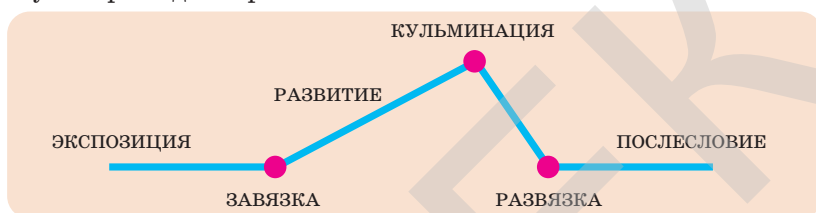
Исследовательская работа

1. Найдите в монологе Алеко («О чем жалеть? Когда б ты знала...») строки, где звуки передают его гнев или напряжение. Какие звуки повторяются чаще?
2. Найдите 3 примера использования цвета в поэме. Какой образ или настроение создает каждый из этих цветовых образов? Сравните их с описанием природы вокруг мирного табора.
3. Запишите в тетради эпитеты и метафоры, которые создают образ табора. Как меняется этот образ к концу поэмы?

Самостоятельная работа

1. Рассмотрите схему композиции художественного произведения, именуемую пирамидой Фрейтага.

2. Заполните каждый этап схемы, вписав в нее ключевые события поэмы «Цыганы».

Экспозиция – ...

Завязка – ...

Развитие действия – ...

Кульминация – ...

Развязка – ...

Послесловие – ...

3. Подумайте.

- Почему кульминацией становится именно убийство Земфиры и ее возлюбленного?
- В чем заключается неожиданность развязки и послесловия?
- Как эта композиция помогает Пушкину разрушить романтические иллюзии героя?

4. Сделайте вывод: что хотел показать Пушкин, построив поэму именно в такой форме?

Творческая работа

1. Найдите дополнительные сведения о Бессарабии в интернете. Подготовьте короткое сообщение и поделитесь им с одноклассниками.

2. Создайте визуальную картину с помощью ИИ. Выберите 1–2 яркие сцены из поэмы «Цыганы».
 - Выпишите ключевые события, образы и эмоции, которые хотите передать.
 - Используя генераторы изображений (например, DALL·E, MidJourney, Leonardo AI), сгенерируйте 2–3 варианта иллюстраций. Сохраните лучшие изображения.
3. Напишите 2–3 предложения о том, как визуализация с помощью ИИ помогла лучше понять настроение, характеры героев и смысл поэмы.

Литература в искусстве, медиа

Рассмотрите иллюстрацию Н. Альтмана «Приход Алеко в табор». Как художник трактует экспозицию поэмы? Совпадает ли его видение с вашим представлением?

Н. Альтман. Приход Алеко в табор

Подведите итоги

1. Какие художественные особенности позволяют назвать «Цыганы» романтической поэмой?
2. Каким образом Пушкин сочетает романтическое и реалистическое начало в произведении?
3. Что символизирует образ табора и как он соотносится с идеей свободы?
4. Как поэма раскрывает тему конфликта личности и общества?
5. Какие художественные детали создают атмосферу поэмы?

Нравственные уроки поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»

Вы научитесь

- выявлять нравственные проблемы, поставленные автором, и формулировать нравственные уроки поэмы;
- различать открытую и скрытую (подтекст) информацию: авторскую иронию, сомнения в идеалах, сложность характеров;
- оценивать позицию автора по отношению к изображаемому миру и героям.

Человек рожден свободным, а повсюду он в оковах.
Ж.-Ж. Руссо

Французский философ Жан-Жак Руссо (1712–1778) много размышлял о человеке и его свободе. В своем трактате «Об общественном договоре, или Принципы политического Права» (1762) он писал, что человек по природе свободен, но, живя в обществе, должен подчиняться его законам и порядкам. Чтобы люди могли жить вместе, они заключают «договор»: каждый отказывается от части своей свободы ради мира и справедливости.

Эта идея напрямую связана с поэмой А. С. Пушкина «Цыганы». Герой поэмы Алеко мечтает о жизни без правил и ограничений, но оказывается, что абсолютной свободы не существует: он не принимает законов цыганского мира и приносит страдания себе и другим.

Поразмышляйте

1. Почему, по мнению Руссо, человек рождается свободным и в чем заключается эта естественная свобода?
2. Возможна ли жизнь общества без правил и законов? Может ли человек жить в обществе и быть свободным от него?
3. Как идея Руссо об общественном договоре помогает раскрыть основной конфликт и смысл поэмы Пушкина?

Два мира – два пути: уроки поэмы «Цыганы»

Через судьбы Земфиры, Алеко и старого цыгана Пушкин ставит перед читателем вечные нравственные вопросы. История этих героев превращается в философское размышление о свободе и любви, о границах между личным чувством и эгоизмом, о цене человеческого выбора.

Уже в начале поэмы автор противопоставляет два жизненных уклада: естественный мир кочевого табора и «цивилизованный» мир, из которого пришел Алеко. В первом царят искренность, доверие, близость к природе; во втором господствуют условности, власть предрассудков и зависимость от общественного мнения. Цыганский табор представлен как пространство, где свобода основана на внутреннем достоинстве и взаимном уважении. Недаром старый цыган говорит:

Мы дики, нет у нас законов;
Мы не терзаем, не казим...

Иллюстрация
И. Богдеско к поэме
«Цыганы». Земфира.
1957 г.

Эти слова отражают философию народа, для которого свобода – это не вседозволенность, а гармония с самим собой и окружающими. Однако приход Алеко нарушает этот мир. В поисках освобождения он приносит в табор привычки «просвещенного» общества: гордыню, эгоизм и стремление властвовать. Первый нравственный урок поэмы звучит так: истинная свобода невозможна без признания свободы другого и внутреннего самоограничения.

Центральным конфликтом становится любовь Земфиры и Алеко. Для Земфиры чувство естественно и свободно: она верна лишь тогда, когда в ее душе живо искреннее влечение. Несвобода в любви для нее равна лицемерию. Образ Земфиры противоречив: она проста и непосредственна, как ребенок, но столь же капризна и жестока, не всегда осознает последствия своих поступков.

Поэт говорит о женской красоте, но почти не описывает внешность Земфиры. Лишь отдельные штрихи позволяют вообразить ее облик: «С ним черноокая Земфира...». Многозначительно ее сравнение с луной: сияющей, вольной, озаряющей облака. Старый цыган называет дочь «ночной красавицей», задавая риторический вопрос:

Кто место в небе ей укажет?..
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись...

Старик рассказывает нам о своей бывшей жене Мариуле, которая оставила ради новой любви и мужа, и маленькую дочь. Эта

история подтверждает, что «непостоянство» Земфиры не исключение, что оно не является особенностью чисто ее характера.

У цыган иное, более естественное и лишенное чувства собственности, отношение к любви, которое не может принять и понять Алеко – продукт цивилизации. Алеко воспринимает женщину как собственность, а любовь – как право на обладание. Его чувство окрашено ревностью и гордыней, он не признает в Земфире личность и ее права на выбор. Это приводит к трагедии – убийству Земфиры и ее возлюбленного. Так рождается второй нравственный урок: любовь, построенная на эгоизме, губительна, подлинное чувство возможно лишь там, где есть доверие и уважение.

Судьба Алеко символична. Он ищет свободу во внешнем мире, но остается рабом собственной гордыни и страсти. Его бегство из «душных городов» оказывается бегством от самого себя. Он не слышит мудрых слов старого цыгана и не способен к внутреннему преображению. Даже после преступления он склонен оправдывать себя обстоятельствами, но не признает собственной вины. В этом и заключается его трагедия: человек, стремящийся к свободе, сам делает себя пленником гордости и эгоизма.

Иллюстрация
И. Богдеско. Алеко

В противоположность ему образ старого цыгана несет в себе народную мудрость и нравственный закон. Его финальные слова обращены не только к Алеко, но и ко всем людям:

«Оставь нас, гордый человек!

Ты для себя лишь хочешь воли...»

Цыгане, которых Алеко считал «дикими», оказываются носителями более высокой морали: они не знают мести и не карают преступника, но и не могут жить рядом с убийцей. Их мир держится на доверии и непричастности к насилию. Отсюда третий нравственный урок: общество, основанное на свободе, не может существовать без нравственного закона и взаимного уважения.

Через трагедию Алеко Пушкин разрушает романтический миф о «благородном дикаре» и спасительном бегстве от цивилизации. Проблема, по мысли поэта, скрыта не во внешнем мире, а в самом человеке: никакая «естественная жизнь» не принесет счастья тому, кто остается пленником гордыни и эгоизма. Финал поэмы, где Але-

ко изгнан и остается одиноким, символизирует его внутреннее поражение – неспособность обрести подлинную свободу.

Таким образом, поэма «Цыганы» – не только трагическая история любви, но и философское исследование человеческой природы. Пушкин подводит читателя к нескольким ключевым нравственным выводам:

1. Свобода невозможна без внутренней гармонии и уважения к другому.

2. Любовь, основанная на эгоизме, неизбежно ведет к разрушению.

3. Ответственность за поступки лежит на самом человеке, и никакое бегство от общества ее не снимает.

4. Народная мудрость и естественный нравственный закон выше индивидуалистической гордыни.

Эти уроки, сформулированные почти два века назад, не утратили своей значимости и сегодня. Пушкин напоминает: путь к подлинной свободе и счастью лежит не во внешних обстоятельствах, а в преодолении внутренних преград.

Ответьте на вопросы

1. Согласны ли вы с мнением, что главная трагедия Алеко – не в измене Земфиры, а в нем самом? Аргументируйте свою точку зрения.
2. Можно ли назвать Земфиру жертвой обстоятельств, или ее гибель – результат ее собственного выбора?
3. Как противопоставлены «романтический герой» (Алеко) и «носитель народной мудрости» (старый цыган)?
4. Согласны ли вы с мнением: «Алеко – это образ человека XIX века, который ищет свободу, но не знает, что делать с ней»?
5. Какое из нравственных противоречий, показанных в поэме (свобода/ответственность, страсть/разум, индивидуализм/община), кажется вам наиболее актуальным сегодня? Почему?
6. Прочитайте монолог Старика.

Утешься, друг: она дитя.
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское – шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,

Его так пышно озарит –
И вот – уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься.

- Какую философскую мысль выражает старик? Согласны ли вы с его мнением? Можно ли видеть в словах старика отголоски народной мудрости и пословиц («сердцу не прикажешь»)?
- Почему Пушкин сравнивает изменчивую любовь с луной? Можно ли эту метафору расширить до образа «вечной женственности»?
- Является ли данный отрывок оправданием Земфиры или критикой Алеко? Аргументируйте.
- Сравните отношение к женщине и ее свободе у старика («женское сердце свободно, как луна») и у Алеко («женщина должна принадлежать одному»). Какое мировоззрение кажется вам ближе к современности?

Это интересно

Оперу «Алеко» 19-летний Сергей Рахманинов написал всего за 17 дней. В основу произведения лег сюжет поэмы Пушкина «Цыганы». Опера стала выпускной работой Рахманинова в Московской консерватории. Экзаменационная комиссия во главе с Петром Ильичом Чайковским высоко оценила талант молодого композитора и присудила ему золотую медаль.

Премьера «Алеко» состоялась 9 мая 1893 года на сцене Большого театра в Москве и имела большой успех. Ария Алеко «Весь табор спит» до сих пор входит в репертуар многих знаменитых оперных певцов, а сама опера и сегодня время от времени звучит на мировых сценах.

Литературоведческий словарь

Подтекст – скрытый, неявный смысл высказывания или художественного текста, не совпадающий с его прямым значением. Возникает благодаря использованию намеков, иронии, контекста, ассоциаций. Например, в поэме «Цыганы» описание «вольной» жизни цыган содержит подтекст о том, что на самом деле их жизнь далека от идеала.

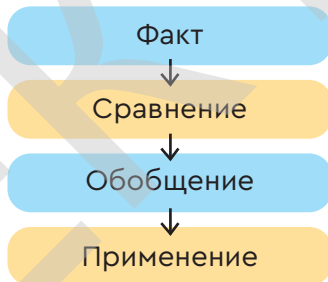
Конфликт – столкновение противоположных сил, интересов, стремлений, лежащее в основе развития сюжета. Ср.: в «Цыганах» конфликт Алеко с обществом, конфликт Алеко с Земфирой и Молодым цыганом, конфликт Алеко с моралью табора.

Аналитическая работа

Объединившись в группы по 3–4 человека, сделайте анализ персонажа по модели Фрейера. Выберите одного героя: Алеко, Земфиру, Старика или Цыган. Заполните следующую структуру:

1. Конкретные факты о герое из текста:
 - основные характеристики и поступки;
 - ключевые цитаты, подтверждающие эти факты.
2. Сравнение с другими героями:
 - Чем он отличается или похож на других персонажей?
 - Какие черты или поступки выделяют его?
3. Обобщите, как через героя проявляется позиция автора:
 - Какие идеи или ценности подчеркиваются через его образ?
4. Урок и его актуальность:
 - Какой урок можно извлечь из поступков героя?
 - Почему этот урок важен сегодня?

- Представьте результаты работы классу, обсудите их.

Исследовательская работа

1. Исследуйте, как пребывание Пушкина среди бессарабских цыган повлияло на создание поэмы «Цыганы». Используя надежные цифровые ресурсы (например, сайты библиотек или литературные порталы), найдите информацию о жизни Пушкина в Кишиневе в 1821–1824 годах. Составьте хронологическую схему, включающую 5–7 ключевых событий, связанных с написанием поэмы. Напишите краткий отчет (150 слов), объясняющий, как реальный опыт поэта отразился в произведении.

2. А. Прочитайте.

Текст 1

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,

Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле.
Все живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недалний,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.
Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье,
И слышно в тишине степной
Лишь лай собак да коней ржанье.
Огни везде погашены,
Спокойно все, луна сияет
Одна с небесной вышины
И тихий табор озаряет.

Текст 2

Светло. Старик тихонько бродит
Вокруг безмолвного шатра.
«Вставай, Земфира: солнце всходит,
Проснись, мой гость! пора, пора!..
Оставьте, дети, ложе неги!..»
И с шумом высыпал народ;
Шатры разобраны; телеги
Готовы двинуться в поход.
Все вместе тронулось – и вот
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай, и завыванье,

Волынки говор, скрип телег,
 Все скудно, дико, все нестройно,
 Но все так живо-неспокойно,
 Так чуждо мертвых наших нег,
 Так чуждо этой жизни праздной,
 Как песнь рабов однообразной!

Б. Сравните описание цыганской жизни в двух текстах.

- Как Пушкин описывает ночлег табора в тексте 1 и утренний сбор в поход в тексте 2? Какие детали создают атмосферу каждого времени суток?
- Какой контраст создает Пушкин между тишиной ночи (отрывок 1) и шумом утра (текст 2)? Почему он использует эти противоположности?
- Какие художественные приемы (эпитеты, метафоры, антитезы, звукопись) используются для передачи динамики, свободы и колорита цыганской жизни?
- Как в обоих отрывках проявляются романтический идеал вольности и противопоставление цыганского быта «праздной жизни» общества?

В. Почему Пушкин называет цыганский быт «чуждым мертвых наших нег» и «песни рабов однообразной»? Какой подтекст содержится в данных строках?

Самостоятельная работа

1. Рассмотрите таблицу. В ней даны тезисы о роли природы в поэме «Цыганы». Найдите в тексте строки, которые подтверждают эти мысли. Запишите цитаты и добавьте свой комментарий (краткий вывод).

Тезис	Цитата	Комментарий
Природа как символ свободы и естественной жизни		
Природа как оправдание изменчивости человеческих чувств		
Природа как равнодушный свидетель человеческой трагедии		
Природа как «высший суд», напоминающий, что человек – лишь часть великого мира		

2. В чем проявляется идея, что природа – вечная и гармоничная, а человек – временный и страстный?

Критика о поэме А. С. Пушкина «Цыганы»

Поэма А. С. Пушкина «Цыганы» вызвала в литературных кругах XIX века большой интерес и неоднозначные отклики. Современники поэта встретили ее с противоречивыми оценками. Одни видели в произведении подлинное воплощение романтизма с его идеализацией свободной жизни и стремлением уйти от «тесного мира» цивилизации. Другие же, напротив, были разочарованы: они ожидали от Пушкина лишь продолжения романтической экзотики, но поэт показал конфликт личности и общества в более сложном и трагическом ключе.

Особое внимание критики обратили на образ Алеко. В его судьбе они усматривали предвестие будущих героев русской литературы – Онегина, Печорина и других персонажей, для которых внутренняя свобода оборачивается одиночеством и трагедией. Земфира же, напротив, стала воплощением стихии свободы, страсти и жизненной правды. В ней критики увидели голос народа, протест против условностей и несвободы. Таким образом, сопоставление Алеко и Земфиры рассматривалось как главный нравственный конфликт поэмы – столкновение индивидуализма и подлинной свободы.

Вместе с тем общая оценка произведения не ограничивалась анализом отдельных персонажей. Многие рецензенты подчеркивали, что «Цыганы» – это не только романтическая история, но и глубокое размышление Пушкина о человеческой природе, свободе и ответственности. Именно поэтому у критиков поэма получила столь высокую художественную оценку. Один из неизвестных рецензентов XIX века писал: «В «Цыганах» видна глубокая поэтическая идея великого художника. Эта поэма занимает одно из первых мест между произведениями Пушкина. На ней отразилось пламенное вдохновение поэта-художника. Глубокие страсти, живое действие и драматический характер отличают это превосходное создание. Язык очарователен своей простотой. Ни у кого на Руси не было такого стиха; никто не умел говорить так просто и так хорошо. В «Цыганы» нет ни одного лишнего слова. И каждое слово на своем месте, каждому дано его точное значение. Точность выражения вообще отличает язык Пушкина и составляет одно из первых достоинств этого языка... Звучные стихи Пушкина достигли в «Цыганах» высшей степени развития. Они исполнены невыразимой мелодии; от них дышит и веет какой-то обворожительной музыкой...» («Библиотека для чтения», 1840 г., т. 39).

Таким образом, критика поэмы «Цыганы» отразила двойственное восприятие произведения: одни видели в нем романтическую экзотику и страсти, другие – философскую глубину и предчувствие новых путей русской литературы. Сегодня поэма рассматривается как важный этап в творчестве Пушкина, свидетельство его стремления соединить художественную красоту с исследованием вечных вопросов человеческого существования.

Творческая работа

1. Прочитайте критическую заметку В. Г. Белинского. Ответьте на вопросы.

«Цыганы» были приняты с общими похвалами, но в этих похвалах было что-то робкое, нерешительное. В новой поэме Пушкина подозревали что-то великое, но не умели понять, в чем оно заключалось... Мы хорошо помним это время, помним, как многие были неприятно разочарованы «Цыганами»... Это значило, что поэт вдруг перерос свою публику и одним орлиным взмахом очутился на высоте, недоступной для большинства.

«Цыганы» произвели какое-то колебание в быстро возраставшей до того времени славе Пушкина; но после «Цыганы» каждый новый успех Пушкина был новым его падением... А между тем поэма заключает в себе глубокую идею, которая большинством была совсем не понята, а немногими людьми, радушно приветствовавшими поэму, была понята ложно... Из всего хода поэмы видно, что сам Пушкин думал сказать не то, что сказал в самом деле.

...Идею поэмы «Цыганы» должно искать не в одном лице, а тем менее только в лице Алеко, но в общности поэмы. Алеко является в поэме Пушкина как бы для того только, чтоб представить нам страшный, поразительный урок нравственности. Его противоречие с самим собою было причиною его гибели, – и он так жестоко наказан оскорбленным им законом нравственности, что чувство наше, несмотря на великость преступления, примиряется с преступником. Алеко не убивает себя; он остается жить, – и это решение действует на душу читателя сильнее всякой кровавой катастрофы.

...Мы относим «Цыганы», вместе с «Полтавою» и первыми шестью главами «Евгения Онегина», к числу поэм, в которых видна только близость, но еще не достижение той высокой степени художественного совершенства...

«Цыганы» были первым усилием, первую попыткой Пушкина создать что-нибудь важное и зрелое как по идее, так и по исполнению. ... «Цыганы» оставили далеко за собою все написанное им прежде, обнаружив в поэте великие силы; но в то же время в этой поэме виден только могучий порыв к истинно художественному творчеству, но еще не полное достижение желанной цели стремления».

(В. Г. Белинский. Поэмы: «Цыганы», «Полтава», «Граф Нулин». 1844 г.)

- Как Белинский оценивает значение поэмы «Цыганы» для творчества Пушкина?
- Почему современники были «разочарованы» поэмой?
- Согласны ли вы с мыслью критика о том, что Алеко – это «страшный урок нравственности»?
- Как вы понимаете слова Белинского: «Идею поэмы должно искать не в одном лице, а в общности поэмы»?
- Был ли Белинский прав в своей оценке поэмы?
Какое мнение вы хотели бы оспорить?

2. Проанализируйте центральный конфликт поэмы «Цыганы» – столкновение представлений о свободе у Алеко и цыган. Как эгоистическое понимание свободы Алеко приводит к трагедии? Напишите эссе (200–250 слов), используя цитаты из поэмы, чтобы показать, как Пушкин развенчивает романтический идеал героя. Сделайте вывод, чему учит эта поэма в вопросах свободы и человеческих страстей.

Литература в искусстве, медиа

1. Послушайте арию Алеко «Весь табор спит» из оперы С. В. Рахманинова «Алеко», сравните с вашим восприятием текста Пушкина.
2. А. Прочитайте текст арии (слова В. И. Немировича-Данченко по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»).

[Алеко]

Весь табор спит. Луна над ним
Полночной красотою блещет.
Что ж сердце бедное трепещет?
Какою грустью я томим?
Я без забот, без сожаленья
Веду кочующие дни.
Презрев оковы просвещения,
Я волен так же, как они,
Я волен так же, как они.
Я жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой.
Но, боже, как играют страсти
Моей послушною душой!..

Земфира! Как она любила!
Как нежно прислонясь ко мне,
В пустынной тишине
Часы ночные проводила!
Как часто милым лепетаньем,
Упоительным лобзаньем
Задумчивость мою
В минуту разогнать умела!

Я помню: с негой, полной страсти,
Шептала мне она тогда:
«Люблю тебя! В твоей я власти!
Твоя, Алеко, навсегда!»
И все тогда я забывал,
Когда речам ее внимал
И как безумный целовал
Ее чарующие очи,
Кос чудных прядь, темнее ночи,
Уста Земфиры... А она,
Вся негой, страстью полна,
Прильнув ко мне, в глаза глядела...
И что ж? И что ж?
Земфира неверна! Земфира неверна!
Моя Земфира охладела!

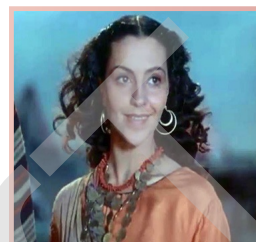
Б. Обсудите в классе.

- Как изображены цыгане у Пушкина? Какие стороны цыганского быта и мировосприятия Пушкин выделил как наиболее привлекательные?
- В чем заключается трагедия Алеко?
- Как меняется его отношение к Земфире в поэме и в опере?
- Согласны ли вы с позицией Пушкина: «Не может человек быть счастливым, нарушая чужую свободу»?
- Какими средствами выражает чувства Алеко Рахманинов в арии (Темп, сила звука, интонация, мелодия)?

3. Посмотрите в интернете художественный фильм «Алеко» (реж. С. Сиделев, 1953 г.). Ответьте на вопросы, сопоставив фильм с поэмой А. С. Пушкина «Цыганы».

- Как режиссеры интерпретируют ключевые сцены произведения и образы героев? На какие нравственные проблемы они обращают особое внимание?
- Как в фильме изображена жизнь цыган? Насколько это близко к пушкинскому описанию?
- Каким предстает образ Алеко? Согласны ли вы с его трактовкой в фильме?

- Что нового вы заметили в характере Земфиры по сравнению с поэмой?
- В чем заключается главный конфликт произведения? Как он решен в фильме?
- Сохранилась ли в экранизации авторская мысль Пушкина о том, что «нельзя быть счастливым, нарушая чужую свободу»?

Кадры из фильма «Алеко» (реж. Сергей Сиделев, 1953 г.)

Таким образом, изучение творчества Пушкина позволяет нам глубже понять, что его поэзия – это не только отражение личных переживаний, но и размышление о вечных вопросах человеческого существования. В любовной лирике Пушкина мы видим идеал гармонии, благородства и искренности чувств. Она учит нас уважать свободу любимого человека, ценить красоту мимолетных мгновений, помнить, что любовь – это умение дарить счастье другому.

Поэма «Цыганы» расширяет эти темы и показывает трагедию человека, который ищет свободу, но оказывается пленником собственных страстей и эгоизма. Судьба Алеко напоминает нам: подлинная свобода неразрывно связана с внутренней ответственностью и духовной зрелостью.

Пушкин обращается к нам, читателям, заставляя задуматься о том, как мы сами понимаем любовь, верность и свободу. Его творчество продолжает быть актуальным, потому что помогает нам осмыслить глубину человеческих чувств и сложность жизненного выбора.

Подведите итоги

Продолжите мысли, используя знания текста поэмы и собственные рассуждения.

1. Алеко кажется мне трагическим героем, потому что...
2. Свобода для цыган и свобода для Алеко – это...
3. Пушкин хотел показать читателю, что...
4. Образ Земфиры учит нас тому, что...
5. Если сравнить жизнь цыган и жизнь «цивилизованных» людей, то...
6. Меня удивило (или поразило) в этой поэме то, что...
7. Главный вопрос, который ставит Пушкин в «Цыганах», для меня звучит так: ...

И. С. Тургенев. Творческий путь писателя

Вы научитесь

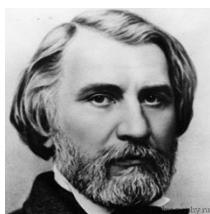
- давать аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты;
- составлять сложный цитатный план.

Искусство, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гете...

И. С. Тургенев

Поразмышляйте

1. Поясните цитату И. С. Тургенева об искусстве. Почему писатель – мастер в изображении природы – ставит искусство выше природы?
2. Можно ли искусство слова в произведениях И. С. Тургенева поставить в один ряд с симфониями Бетховена, картинами Рюисдаля и поэмами Гете?

*И. С. Тургенев
(1818–1883)*

*Сергей
Николаевич
Тургенев
(1793–1834)*

Иван Сергеевич Тургенев – великий русский писатель, классик русской литературы XIX века – родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в городе Орле в семье, принадлежавшей к старинному дворянскому роду.

Отец Сергей Николаевич Тургенев (1793–1834) служил в кавалергардском полку с 1810 года. В Отечественную войну 1812 года участвовал в Бородинском сражении, в котором храбро поражал неприятеля, был ранен картечью в руку и награжден знаком отличия Военного ордена. О взаимоотношениях с отцом писатель рассказывал в своей во многом автобиографической повести «Первая любовь»: «Странное влияние имел на меня отец – и странные были отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу – он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною... только не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины – и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если бы я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки!».

*Варвара Петровна
Лутовинова
(1787–1850)*

Мать Варвара Петровна Тургенева, урожденная Лутовинова, богатая помещица из Орловской губернии, владелица усадьбы Спасское-Лутовиново, была властной и деспотичной женщиной, она стала прототипом образа барыни в повести «Муму».

Крепостнические привычки уживались в ней с начитанностью и образованностью. Она строго наказывала розгами не только крепостных крестьян, но и своих детей, в том числе и Ивана, считавшегося ее любимцем.

Тургенева была просвещенной женщиной, была знакома с талантливыми поэтами и писателями того времени, любила музыку, театр, много читала на французском языке. Однако родной язык и литература были ей не чужды: она и сама обладала прекрасной образной русской речью, а Сергей Николаевич требовал, чтобы во время его отъездов дети писали ему письма по-русски.

Детство будущего писателя проходило в имении Спасское-Лутовиново, где мальчика обучали грамоте немецкие и французские учителя-гувернеры. С детства мальчик говорил на трех языках: французском, немецком и русском.

В 1827 году семья переехала в Москву, обучение Тургенева продолжалось в частных пансионах Москвы. В 1833 году, в возрасте 15 лет, Тургенев поступил на словесное отделение Московского университета. Год спустя семья переехала в Санкт-Петербург, и Иван Тургенев перешел на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета.

В литературу И. С. Тургенев вошел как поэт. В 1837 году, будучи студентом третьего курса, написал драматическую поэму «Стено» и еще ряд стихотворений. Два из них, «Вечер» и «К Венере Меди-

цейской», Плетнев, профессор российской словесности, в 1838 году напечатал в журнале «Современник», редактором которого он был.

В 1838 году Тургенев отправился в Германию, где в Берлинском университете посещал лекции по истории римской и греческой литературы, а дома занимался грамматикой древнегреческого и латинского языка. Знание древних языков позволило ему свободно читать античных классиков.

С 1847 года Иван Тургенев участвовал в преобразованном «Современнике», где сблизился с Н. А. Некрасовым и П. В. Анненковым. В журнале начали публиковать первые главы «Записок охотника». В первом же номере «Современника» вышел рассказ «Хорь и Калиныч», открывший многочисленные издания знаменитой книги: успех рассказа оказался огромным. По словам Тургенева, «Записки охотника» были выполнением его Ганнибаловой клятвы бороться до конца с врагом, которого он возненавидел с детства. «Враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право».

*Сотрудники журнала
«Современник». Верхний ряд:
Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович;
нижний ряд: И. А. Гончаров,
И. С. Тургенев, А. В. Дружинин,
А. Н. Островский.
Фото С. Л. Левицкого,
15 февраля 1856 г.*

После смерти Гоголя в феврале 1852 года Тургенев написал некролог, дав высокую оценку его творчеству, назвав его великим писателем, который «означил эпоху в истории нашей литературы». Власти сочли это проявлением протеста и 18 мая 1852 года сослали в Спасское-Лутовиново под надзор полиции без права выезда. Однако истинной причиной ссылки был не некролог Гоголю, а то, что Тургенев в «Записках охотника», с одной стороны, опоэтизировал крепостных крестьян, а с другой – изобразил, «что крестьяне эти находятся в угнетении, что помещики ведут себя неприлично и противозаконно... наконец, что крестьянину жить на свободе при-вольнее».

Многие замечательные произведения были написаны в 1850-е годы. Повести «Муму» и «Постоялый двор» продолжают тему антикрепостничества «Записок охотника». Повести «Ася», «Первая любовь» и «Вешние воды» вошли в трилогию о любви.

В последующие 20 лет выходят в свет романы, предвосхищавшие события общественной жизни и новые взгляды передовых людей, появлявшихся в обществе. Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь» стали проявлением пророческого писательского таланта Тургенева.

В начале 1880-х годов вышли в свет «Стихотворения в прозе» – плод душевных переживаний и философских размышлений писателя.

Тургенев также был известен и как драматург, автор пьес «Безденежье», «Холостяк», «Где тонко, там и рвется» и других.

Кроме того, И. С. Тургенев выступал как переводчик и как консультант и редактор зарубежных переводчиков русских писателей. Так появились переводы произведений Флобера, Золя, Мопассана для русских читателей и произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого для французских читателей.

Последние годы жизни Тургенева стали для него вершиной славы как в России, так и в Европе, где лучшие критики того времени причислили его к первым писателям века. В 1878 году на международном литературном конгрессе в Париже он был избран вице-президентом, а в 1879 году ему присуждена степень почетного доктора права Оксфордского университета, чего не удостоивался еще ни один писатель. Его приезды в Россию в 1878–1881 годах стали настоящими триумфами. В 1880 году Тургенев участвовал в торжествах в честь открытия памятника А. С. Пушкину в Москве. В последний раз писатель побывал в Спасском-Лутовинове в 1881 году. Скукая по родине, он писал другу Я. Полонскому: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, – родине поклонитесь».

Весной 1882 года проявлялись первые признаки смертельного заболевания, но писатель продолжал работать и за несколько месяцев до кончины издал первую часть «Стихотворений в прозе» – цикл лирических миниатюр, ставших его прощанием с жизнью, родиной и искусством.

Умер писатель 3 сентября 1883 года в городке Буживаль, близ Парижа, похоронен в Петербурге на Волковском кладбище. На перроне Варшавского вокзала произошла торжественная встреча

гроба с телом писателя. Сенатор А. Ф. Кони так вспоминал о похоронах: «Непрерывная цепь 176 депутатий от литературы, от газет и журналов, ученых, просветительных и учебных заведений, от земств, сибиряков, поляков и болгар заняла пространство в несколько верст, привлекая сочувственное и нередко растроганное внимание громадной публики, запрудившей тротуары».

Ответьте на вопросы

1. Составьте сложный цитатный план текста.
2. Выберите вопросы, соответствующие разным уровням сложности, и ответьте на них. Помните: за выбор заданий более высокого уровня, вы получите более высокие баллы.

Знание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Когда и где родился И. С. Тургенев? 2. Кем были его родители? 3. Какие произведения писателя вам известны?
Понимание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Почему И. С. Тургенев был арестован и сослан в Спасское-Лутовиново? 2. Объясните, почему И. С. Тургенев покинул родину и часть жизни провел за границей.
Применение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Стали бы вы на месте писателя изображать своих родителей в произведениях, адресованных широкому кругу читателей? Какие качества характера его матери отражены в повести «Муму» и других произведениях писателя? Приведите примеры из повести. 2. Прокомментируйте стихотворение в прозе «Русский язык». Какие мысли и душевные переживания, на ваш взгляд, автор выразил в нем?
Анализ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Какие факты из биографии писателя оказали влияние на становление личности писателя, на формирование его общественных взглядов? Сравните, какое влияние на него оказали отец, мать, люди, с которыми он общался. Отвечая на вопрос, используйте диаграмму Венна. 2. Сравните вклад И. С. Тургенева в русскую литературу как писателя, поэта и драматурга. Почему он выбрал путь писателя-прозаика?
Синтез	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составьте сводную таблицу произведений писателя, отмечая их тематику, идейное содержание и проблематику. 2. Составьте хронограф жизни и творчества писателя, отображая развитие писательского мастерства.

Оценка

1. И. С. Тургенева называли «учителем правды и нравственной красоты», отмечали его способность видеть и предугадывать появление новых типов людей (романы писателя). Согласны ли вы с этим? Дайте аргументированный ответ на вопрос.
2. Составьте родословное древо писателя, восходящее к его предку Льву Тургену («Это интересно»). Сделайте вывод, сыграли ли роль предки в становлении гениального писателя? Зависит ли интеллект человека от того, какими были его предки?

Это интересно

Семья И. С. Тургенева по линии отца принадлежала к старинному, но обедневшему роду Тургеневых тульской аристократии, ведущему свою историю с XV века, когда татарский мырза Лев Турген (после крещения Иван Тургенев) покинул Золотую Орду, чтобы служить Василию II Московскому (Герб. Часть VI. № 53).

В памятной книжке мать будущего писателя записала: «1818 года 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра. Крестили 4-го числа ноября, Феодор Семенович Уваров с сестрою Федосьей Николаевной Тепловой».

Творческая работа

I группа. Прочитайте фрагмент из воспоминаний французского писателя Ги де Мопассана и записи матери И. С. Тургенева о рождении сына («Это интересно») и опишите внешность писателя, его характер и увлечения, отношение современников к его творчеству. Выпишите цитаты из текста, подтверждающие ваши мысли.

Дверь отворилась. Вошел великан. Великан с серебряной головой, как сказали бы в волшебной сказке. У него были длинные седые волосы, густые седые брови и большая седая борода, отливавшая серебром, и в этой сверкающей снежной белизне – доброе, спокойное лицо с немного крупными чертами.

Тургенев был высок ростом, широкоплеч, сложения плотного, но не тучного, – настоящий колосс с движениями ребенка, робкими и осторожными. Он чудесно рассказывал, сообщая самому незначительному факту художественную ценность и своеобразную занимательность, но его любили не столько за возвышенный ум, сколько за какую-то трогательную наивность и способность всему удивляться. И он в самом деле был невероятно наивен, этот гениальный рома-

нист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном. Его удивляли и приводили в недоумение такие вещи, которые показались бы совершенно понятными любому парижскому школьнику.

Это был человек простой, добрый и прямой до крайности; он был обаятелен, как никто, предан, как теперь уже не умеют быть, и верен своим друзьям – умершим и живым.

Наряду с поэтом Пушкиным, которым он страстно восхищался, наряду с поэтом Лермонтовым и романистом Гоголем он всегда будет одним из тех, кому Россия должна быть обязана глубокой и вечной признательностью, ибо он оставил ее народу нечто бессмертное и неоцененное – свое искусство.

Он был другом Гюстава Флобера, Эдмона Гонкура, Виктора Гюго, Эмиля Золя, Альфонса Доде и всех известных современных художников.

Он любил музыку и живопись, жил в атмосфере искусства, откликался на все утонченные впечатления, на все неопределенные ощущения, даваемые искусством, и без конца стремился к этим изысканным и редким наслаждениям.

Не было души более открытой, более тонкой и более проникновенной, не было таланта более пленительного, не было сердца более честного и более благородного.

II группа. Прочитайте высказывание М. О. Ауэзова о воздействии на него произведений И. С. Тургенева и фрагменты описаний природы Тургеневым и Ауэзовым. Что сближает двух великих писателей-пейзажистов, говоривших на разных языках, впитавших культуру разных народов и разных эпох? Дайте аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты. Обратите внимание на изобразительные средства языка, которые используют художники слова, изображая природу и свое отношение к ней.

Иосиф Брагинский, видный ученый-востоковед, встречался с Ауэзовым в конце пятидесятых годов и записал следующий разговор: «Вот будете, возможно, и вы писать о влиянии, которое оказала на меня русская литература, огромное, ни с чем не сравнимое влияние. Но каков его характер, как оно проявляется? Назовите, конечно, М. Горького, назовите Л. Толстого. И это тоже верно. Но знаете ли вы, кто оказал на меня самое большое влияние? Не догадаетесь! Тургенев. Вы не смотрите, что на поверхности, мо-

жет быть, этого влияния и не видно. Литературное влияние – это не простая вещь, его только упрощенцы думают руками схватить и показать, смешивая влияние и подражание. Творческое влияние происходит где-то в глубине, проникает в самую душу писателя, делается его второй природой и проявляется как-то по-своему, по-особому, не всегда заметно для невооруженного взгляда. Вот так и Тургенев, а ведь его-то я больше всех и любил смолоду».

И. С. Тургенев
Бежин луг
(фрагмент рассказа)

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой.

М. Ауэзов
Серый Лютый
(фрагмент повести)

Черный Холм, точно меховой шапкой, покрыт низкорослыми кустами караганника и таволги. Верхушки караганника бледно, нежно зеленеют – на них раскрылись почки. Овраг сплошь зарос шиповником. Под его колючим пышным ковром скрыты волчьи норы. Прохладный майский ветер порывами задувает из оврага,

далеко разнося запах молодых трав и дикого лука. Кусты шевелятся и угрюмо, сухо шелестят, словно перешептываясь.

Путь Абая (фрагмент романа)

Там неторопливо плывет полная луна. Вот она коснулась одинокой черной тучи, спряталась в ней и начала выделять забавные штуки. Абай засмотрелся на нее и забыл о своих мыслях.

Луна нырнула в тучу сверху, выплыла на мгновение, снова спряталась и снова вынырнула. Она подпрыгивала, вертелась, металась – словно играла в жмурки; то спрячется совсем, то выскочит из-за черного полога, сияющая, улыбающаяся; еще мгновение – и снова ныряет вглубь. Вот она прищурилась, будто поддразнивая кого-то, плавно поплыла по небу, чуть поблескивая серебряным краем, – и внезапно кинулась в тучу... Первый раз в жизни Абай видел такую вертлявую луну. И когда она чуть заметной полоской опять сверкнула и мгновенно исчезла, он невольно усмехнулся: луна напомнила ему расшалившегося ребенка.

(Пер. А. Никольской, Т. Нуртазина и Л. Соболева)

Литература в искусстве, медиа

1. Посмотрите в интернете документальный фильм «Иван Тургенев. Русский европеец». Перед просмотром заполните 1-ю и 2-ю графы таблицы. После просмотра заполните 3-ю графу таблицы.

Знаю	Хочу узнать	Узнал (-а)

2. Опишите в эссе впечатление об И. С. Тургеневе как о человеке и писателе.

Подведите итоги

1. Нужно ли сегодня, как и во времена И. С. Тургенева, «воспитывать душу через искусство»?
2. Почему И. С. Тургенева называли «учителем правды и нравственной красоты»?
3. Какое значение придавал И. С. Тургенев искусству?
4. Каким образом писатель выразил протест против крепостного права?
5. В чем заключался пророческий писательский талант Тургенева?
6. Благодаря каким качествам человека и писателя И. С. Тургенев приобрел популярность не только в России, но и за ее пределами?

16 И. С. Тургенев. «Жить для искусства!»

Вы научитесь

- давать аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты;
- пересказывать содержание отрывка, используя разные приемы цитирования.

Красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечной, – ей довольно одного мгновения.

И. С. Тургенев

Поразмышляйте

1. Что значит красота в вашем понимании? Как определить, красив ли человек?
2. Поясните смысл цитаты И. С. Тургенева. Являются ли красота и любовь близкими понятиями?
3. Какие еще высказывания о красоте вам известны? Раскройте их основную мысль.

Особое место в жизни и творчестве И. С. Тургенева занимает чувство любви. Человек, горячо любивший родину, высоко ценивший дружбу, ставивший выше всего искусство, в женщине искал способность понимать его душевные переживания и устремления. Полина Виардо, великая артистка, сумела стать большой любовью и верным другом писателя. Их любовь и содружество стало и сотворчеством. «Жить для искусства!» – именно так закончил Тургенев написанный в 1860-е годы набросок сценария оперы «Консуэло» по роману французской писательницы Ж. Санд.

П. Соколов
Портрет
Полины Виардо.
1843 г.

Полина Виардо была не только выдающейся певицей, прославившейся исполнением ролей в операх Моцарта, Глюка, Россини, Верди, но и замечательным педагогом, продолжившим традиции своего отца, знаменитого испанского тенора и преподавателя пения Мануэля Гарсиа.

Она сочиняла музыку на слова немецких, французских, русских поэтов, в том числе и Тургенева, комические оперы и даже пробовала свои силы в жанре большой оперы. Она была и прекрасной пианисткой – ее игрой восхищались Лист, Шуман, Брамс, Шопен,

Берлиоз – и могла бы прославиться и на этом поприще. Рисунки Полины Виардо несут на себе отпечаток значительного дарования и в этой области искусства, а письма – несомненное свидетельство ее литературной одаренности.

Она была увлекательным собеседником, остроумна, умела создать вокруг себя атмосферу творческого общения, которая привлекала многих. Где бы она ни находилась – в Париже, Куртавнеле, Баден-Бадене, Буживале, – ее дом становился центром встреч художников, певцов, музыкантов, писателей, кому было дорого искусство. В дружбе она была щедра и великодушна, всегда готова прийти на помощь, поддержать в трудную минуту и материально, и морально.

Осенью 1843 года Тургенев впервые увидел Полину Виардо на сцене оперного театра Санкт-Петербурга. Вдохновенное пение юной испанки (Полине Виардо было тогда 22 года) потрясло восторженного молодого человека, которому едва минуло 25 лет. Удивительно то, что русский писатель, ставший вскоре одним из популярнейших не только в России, но и в Европе, сохранит до конца дней горячую привязанность к замужней женщине, последует за нею за границу, где в конце концов проведет большую часть жизни и лишь наездами будет бывать на родине. Не имея официального брака, Тургенев жил в семье Виардо, «на краю чужого гнезда», как говорил он сам.

Уже на закате жизни в стихотворении в прозе «Когда меня не будет...» Тургенев посвящает Полине Виардо поразительные по глубине строки: «Не забывай меня в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало, – помнишь? – у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы. И образ мой предстанет тебе – и из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные Красотой, проливали некогда с тобою вдвоем, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно!» Эти строки выражают главное в отношениях Тургенева и Полины Виардо – их великая любовь была озарена великим служением искусству.

Увлечения и влюбленности Тургенева сыграли немаловажную роль в его творчестве.

Тургенев был знаком с Татьяной Бакуниной. Она была увлечена немецкой философией и писала Тургеневу письма на немецком языке, полные пространных рассуждений и самоанализа, несмотря на то что молодые люди жили в одном доме. Он написал несколько стихотворений, в том числе «В дороге», известное так же как «Утро туманное, утро седое», посвященные этому возвышенно-идеальному увлечению.

Последней любовью писателя стала актриса Александринского театра Мария Савина. Их встреча произошла в 1879 году, когда молодой актрисе было 25 лет, а Тургеневу 61 год. Актриса в то время играла роль Верочки в пьесе Тургенева «Месяц в деревне». Роль была настолько ярко сыграна, что сам писатель был изумлен. После этого выступления он прошел к актрисе за кулисы с большим букетом роз и воскликнул: «Неужели эту Верочку я написал?!» Иван Тургенев влюбился в нее, в чем открыто признался. Редкость их встреч восполнялась регулярной перепиской, которая продолжалась четыре года.

Личная жизнь Тургенева сложилась не совсем удачно. Прожив 38 лет в тесном общении с семьей Виардо, писатель чувствовал себя глубоко одиноким. В этих условиях сформировалось тургеневское изображение любви. В его произведениях почти не бывает счастливой развязки, а последний аккорд чаще грустный. Но тем не менее почти никто из русских писателей в такой мере не идеализировал женщину, как Иван Тургенев.

Характеры женских персонажей его произведений 1850-х – 1880-х годов – образы цельных, чистых, самоотверженных, нравственно сильных героинь в сумме сформировали литературный феномен «тургеневской девушки» – типичной героини его произведений. Таковы Наталья Ласунская в романе «Рудин», Ася в одноименной повести, Елизавета Калитина в романе «Дворянское гнездо», Елена Стахова в романе «Накануне» и другие. Л. Н. Толстой, отмечая заслуги писателя, говорил, что Тургенев написал удивительные портреты женщин и что Толстой и сам наблюдал потом тургеневских женщин в жизни.

Портрет работы
Евдокии Бакуниной
Татьяна Бакунина

Мария Савина

Ответьте на вопросы

1. Какие качества в женщинах привлекали И. С. Тургенева? Что прежде всего он ценил в любимой?
2. Создайте ментальную карту по содержанию текста по следующему алгоритму:
 - в центре листа напишите слово, называющее главную тему ментальной карты;
 - отведите «ветви» от круга и расположите на них ключевые слова, связанные с темой;
 - дополните карту ключевыми словами до полного раскрытия темы.
3. Дайте аргументированный ответ на вопрос «Какую роль сыграла любовь в жизни и творчестве И. С. Тургенева?» В качестве аргументов используйте ключевые слова ментальной карты. Обоснуйте ответ, используя цитаты из текста.
4. Прочитайте фрагмент статьи Д. С. Мережковского «Памяти Тургенева». Выпишите цитаты о красоте и перескажите текст, выражая основные темы статьи.

Сегодня десять лет со дня смерти Тургенева. Десять лет!.. Какая маленькая волна в том бесконечном приливе и отливе, которые мы называем временем! А между тем сколько памятников, воздвигнутых, казалось, для вечности, успело рушиться, сколько побед отзвучало, сколько торжественных венков облетело!

Да, у Времени есть своя насмешливость – и очень справедливая. Ничтожное делается еще более ничтожным, только великое во времени растет.

Так с каждым годом растет образ Тургенева, становится все выше и выше, светлее и светлее.

Посмотрите на портрет Тургенева. Вот лицо коренного русского человека. Глаза с тонким умом и нежною, русскою печалью, добрые, мудрые и грустные морщины – это лицо старого русского крестьянина, только облагороженное и утонченное высокою культурой. Тургенев был и по своему духу коренной русский человек. Разве с безукоризненным совершенством, доступным кроме него, может быть, одному только Пушкину, он не владел гением русского языка? Разве смех его не самобытный, неподражаемый, народный смех? Разве он не знал всех наших глубоко скрытых недостатков и не любил и не понимал той русской красоты, которая доступна только людям, связанным с народом плотью и кровью, сердцем и духом?

А между тем этот коренной русский человек – величайший западник. Тургенев любит Запад и его великую многовековую куль-

туру не холодной теоретической любовью, а всем существом своим, с ревливой и пламенной страстностью. Он так умеет преклоняться перед каждым прекрасным и могучим явлением всемирно-человеческого духа, как немногие русские писатели, и в этом отношении он остается верным завету другого великого и не менее коренного русского человека – Пушкина. Тургенев – этот «славянский гигант», как называл его Флобер, понявший и оценивший в нем глубокую, неподражаемую народную самобытность, – Тургенев – истинный европеец, одно из самых крепких и драгоценных звеньев той великой цепи, которая связывает нас, русских, с жизнью человечества. Он один из первых открыл удивленному Западу всю глубину, всю прелесть и силу русского духа.

Противоположность, которая составляет донныне неразрешенный, трагический узел нашей истории, противоположность западной культуры и русской самобытности превращается в его душе в гармонию, в стройное и неразрывное сочетание.

Тургенев – эстетик. Он ненавидит грубо утилитарную теорию в искусстве. Он верит в красоту, верит и исповедует ее перед самыми ожесточенными врагами и хулителями. Он не стыдится, как многие русские писатели. Вселенная представляется ему прежде всего бесконечною красотою. За это исповедание, за эту искренность слишком смелого и независимого художника он потерпел немало жестоких гонений. Но десять лет прошло со дня его смерти, и что осталось от этих гонений, что осталось от его врагов? «Самодовольный, бесстрастный эпикуреец», «эстетик», поклонник чистого искусства имеет право на сердечную благодарность русского народа. Недаром Тургенев участвовал одним из своих лучших созданий в неизгладимо прекрасном и плодотворном подвиге, совершенном интеллигенцией во имя народа, – в освобождении крестьян. Красота не мешала ему любить народ и делать благо. Он любил народ прежде всего потому, что сам вышел из глубины народного духа; он любил народ, как природу, как таинственную и грозную стихию, как великую и могучую красоту. И вот почему он питал такое непреодолимое отвращение к крепостному праву. Он ненавидел всякое рабство, как величайшее человеческое безобразие, как самое постыдное уродство; он ненавидел рабство и как художник, как эстетик...

Аналитическая работа

1. Прочитайте стихотворение в прозе «Стой!» И. С. Тургенева (I группа) и фрагменты из романа М. О. Ауэзова «Путь Абая» (II группа). Заполните таблицу.

Ключевые слова текста	Основная мысль текста	Тропы	Стилистические фигуры речи

2. Сравните по таблице и сделайте вывод: каким видят образ любимой женщины лирический герой стихотворения в прозе и герой романа Абай? как авторы выражают свое отношение к любви? как это их характеризует?

Линии сравнения	И. С. Тургенев стихотворение в прозе «Стой!»	М. О. Ауэзов «Путь Абая». Фрагменты
Ключевые слова текста		
Основная мысль текста		
Тропы		
Стилистические фигуры речи		

3. Перескажите содержание текста своей группы, используя ключевые слова и разные приемы цитирования (прямая речь, косвенная речь, с помощью вводных конструкций и дополнений в предложении).

I группа

Стихотворение в прозе «Стой!» И. С. Тургенев посвятил Полине Виардо. Своим искусством пения она произвела на писателя глубокое впечатление, которое переросло в любовь всей его жизни.

Стой!

Стой! Какою я теперь тебя вижу – останься навсегда такою в моей памяти! С губ сорвался последний вдохновенный звук – глаза не блестят и не сверкают – они меркнут, отягощенные счастьем, блаженным сознанием той красоты, которую удалось тебе выразить, той красоты, во след которой ты словно простираешь твои торжествующие, твои изнеможенные руки!

Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды? Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри? Его лобзание горит на твоём, как мрамор, побледневшем

челе! Вот она – открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно, бессмертие! Другого бессмертия нет – и не надо. В это мгновение ты бессмертна. Оно пройдет – и ты снова шепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело! В это мгновение – ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это твое мгновение не кончится никогда. Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности!»

II группа

Мухтар Ауэзов в романе «Путь Абая» изображает любимую жену Абая Айгерим (Шукиман), поразительно похожую на его первую любовь – красавицу Тогжан. Айгерим заворожила Абая не только своей красотой, но и талантом – она была редкостно одаренной певицей.

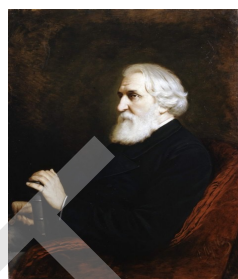
«...Те же черты лица, белизна и румянец щек, то же бело-розовое яблочко подбородка, легкое и нежное, те же волосы, черные, шелковистые, – все то самое, о чем он так тосковал, что некогда столько раз приводило его в восхищение... Строгая линия носа, чуть вздернутого на кончике шаловливо и прелестно... Алые губы, тонко очерченные и по-детски наивные... Темные брови, острые и длинные, разлетающиеся к вискам, как крылья ласточки... Да, это была вторая Тогжан, единственная любовь Абая, такая, какой была в юную пору, какой он видел ее сейчас во сне – во всей своей красоте, так поразившей его в тот далекий счастливый вечер в доме Суюндика на Верблюжьих горбах... Ему казалось, что перед ним взошла молодая луна. Обновленная, но сохранившая прежний облик, она вернулась, чтобы единственной и несравненной взойти на небе его жизни.

Голос ее, удивительно приятный и в разговоре, в песне был совершенно пленительным. Звук тянулся как ровная тонкая шелковая нить. Никогда еще эта песня так не волновала и не раскрывалась с такой глубиной. Абай слушал ее, как молитву, и только раз осмелился поднять глаза на Шукиман.

Вся ее душа, – богатая, своеобразная, озаренная сиянием юности, – раскрылась в песне. Абаю показалось, что голос этот гонит перед собой какую-то прозрачную и легкую серебряную волну, уносящую к счастью. Одно видение сменялось в нем другим. Вот на глади тихо журчащего ручья лунные лучи пересмеиваются со своим отражением... Вот заискрился и сам ручей, распространяя кругом мягкий блеск...»

1. Рассмотрите портреты И. С. Тургенева, написанные известными художниками В. Г. Перовым и И. Е. Репиным. Художники старались серьезно отнестись к работе, осознавая ее важность для истории русской мысли. Однако портреты не понравились П. М. Третьякову, коллекционеру произведений русского изобразительного искусства, основателю Третьяковской галереи. Как вы думаете, какие качества души замечательного человека и талантливого писателя не удалось передать художникам? А какие черты писателя соответствуют описаниям современников Тургенева? Передайте ваше мнение в эссе, аргументируя цитатами из разных источников о жизни и деятельности писателя и воспоминаний его современников.

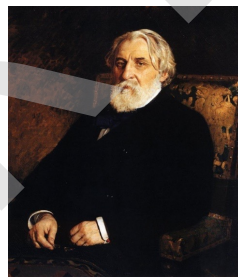

В. Перов. Портрет И. С. Тургенева

2. Разделитесь на 2 группы и выполните задания.

I группа

- 1) Послушайте романс «Утро туманное...», написанный композитором Э. Абазой на стихи И. С. Тургенева. Какие мысли и чувства выражают слова романса? Как звуки музыки подчеркивают их? Как вы думаете, какие жизненные обстоятельства И. С. Тургенева способствовали рождению этого произведения искусства?

И. Репин. Портрет И. С. Тургенева

- 2) Выучите наизусть текст романса и продекламируйте перед одноклассниками.

II группа

- 1) Послушайте песню Абая Кунанбаева «Желсіз түнде жарық ай». Как содержание и музыкальное сопровождение зарисовки ночного пейзажа, ставшего шедевром классики, переданы автором? Какие мысли и чувства вызывают у вас строки Абая, бесконечно любившего родную природу? Как они передают богатство внутреннего мира поэта, широту его души, способность видеть красоту в простом и обыденном?
- 2) Выучите наизусть текст песни и продекламируйте перед одноклассниками.

Подведите итоги

1. Раскройте значение выражения И. С. Тургенева «Жить для искусства!» Воплощена ли в жизнь эта мысль писателя?
2. Каким образом «их любовь и содружество стало и сотворчеством»? О ком идет речь?
3. Какими качествами наделена «тургеневская девушка»? Почему «тургеневской девушкой» стал называться литературный тип?
4. Какое место занимает любовь в жизни и творчестве И. С. Тургенева? Приведите в пример цитаты из его произведений.
5. Как сочетаются любовь и искусство в понимании писателя? Аргументируйте ответ.
6. Как изображается любовь М. Ауэзовым и И. С. Тургеневым? Какими средствами языка? Приведите в пример цитаты.

История создания, сюжет и композиция повести «Ася»

Вы научитесь

- понимать художественное произведение, критически осмысливая;
- определять тему и идею произведения, выражая свое мнение о проблематике.

У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день – а мгновенье.

И. С. Тургенев «Ася»

Поразмышляйте

1. Поясните цитату из повести И. С. Тургенева «Ася». Связаны ли эти мысли с тем, что вы прочитали и узнали о творчестве писателя?
2. Раскрывает ли цитата тему и идею произведения?

Повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Ася» написана в 1857 году, опубликована в 1858 году в первом номере журнала «Современник».

Путешествуя по известным городам мира, писатель надеялся найти сюжет для будущего произведения. Однако в небольшом, ничем не примечательном немецком городке Зинциге его посетило вдохновение от однажды увиденной картины: «Проезжаем мы мимо небольшой развалины; рядом с развалиной домик в два этажа. Из окна нижнего этажа смотрит старуха, а из окна верхнего – высунулась голова хорошенькой фдевушки. Тут вдруг нашло на меня какое-то особенное настроение. Я стал думать и придумывать, кто эта девушка, какая она, и зачем она в этом домике, какие ее отношения к старухе – и тут же, в лодке, и сложилась у меня фабула рассказа».

Талант Тургенева проявился во всем, начиная с выбора имени своей героини. Имя «Ася» – ясное, чистое, звонкое, и в то же время нежное по звучанию, определенным образом настраивает читателя. «Она («Ася») – прелесть как хороша, – писал Н. А. Некрасов. – От нее веет душевной молодостью, вся она – чистое золото поэзии. Вышло что-то небывалое по красоте и чистоте». И. И. Панаев писал: «Повесть твоя – прелесть. Спасибо за нее: это, по-моему, самая удачная из повестей твоих. Я читал ее вместе с Григоровичем, и он просил написать тебе, что внутри у тебя цветет фиалка». Кри-

тик Н. Г. Чернышевский посвятил свою статью «Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася». Однако он сосредоточил внимание не на любовной лирике, а на социальных аспектах современности. Он отнес героя повести к классическому типу «лишнего человека» – нерешительного как в любви, так и в жизни.

Прототипом Аси является внебрачная дочь писателя Полина.

В 1841 году, во время своего возвращения в Лутовиново, Иван Сергеевич увлекся белошвейкой Дуняшей (Авдотья Ермолаевна Иванова). Он решил жениться, узнав, что Дуняша ждет ребенка, но мать писателя не дала благословения на брак с крепостной крестьянкой, пригрозив, что лишит наследства. В 1842 году родилась Пелагея и росла в Спасском-Лутовинове. В 1850 году, приехав домой, Тургенев впервые увидел свою дочь. Девочку тяготило положение незаконнорожденной дочери барина и крепостной. «Дворян злорадно называла ее барышней и преднамеренно заставляла ее таскать непосильные ей ведра с водою», – жаловался Тургенев другу, поэту Фету. «Я обнаружил здесь мою дочку, 8 лет, разительно на меня похожую, – сообщил он Виардо. – Глядя на это бедное маленькое создание, я почувствовал свои обязанности по отношению к ней – и я их выполняю – она никогда не узнает нищеты». Виардо предлагает привезти Пелагею во Францию, в ее семью, решив воспитывать девочку вместе со своими детьми. Однако отношения их не сложились, Полина с неприязнью относилась ко всем членам новой семьи, и дочери Виардо считали ее странной чудачкой. Тогда Тургенев определил Полину в пансион и дал свою фамилию в 1857 году. И. С. Тургенев до конца жизни заботился о дочери и ее семье, поддерживая морально и материально.

Герои повести нарисованы под впечатлением от общения с реальными лицами. В этом же городке он познакомился с «самыми милыми русскими», по мнению писателя, братом и сестрой Сабуровыми. Также история Гагина и Аси похожа на неудачный любовный роман сестры Фета во время путешествия по Европе осенью 1956 года. Фет заботливо поддерживал сестру в трудное для нее время.

Господин Н. Н., герой-рассказчик, вспоминает, как в молодости в маленьком городке З. на берегу Рейна познакомился с двумя русскими, братом и сестрой Гагиными. Он наблюдает за странным поведением Аси: она то веселится, то грустит, совершает необычные для барышни поступки, карабкается на развалины замка, что-

бы полить цветы, или предстает в наряде простой девушки. Однажды он слышит, как Ася говорит о своей любви к Гагину. Н. Н. начинает подозревать, что Ася – не сестра Гагина. Однако Гагин рассказывает ему, что Ася – действительно его сестра. Умирая, отец поручает ему воспитывать тринадцатилетнюю девочку Асю, свою дочь, матерью которой была Татьяна, горничная в доме Гагиных. Гагин на несколько лет отдает ее в пансион, где ей живется нелегко. Наконец Гагин решил уехать с Асей за границу.

Тургенева
Пелагея (Полина,
Полинет)
Ивановна.
Фото Э. Каржа.
1870-е гг.

Н. Н. проникается глубокой жалостью к Асе, понимая, что ее социальное положение (дочь крепостной и барина) не позволяет ей чувствовать себя спокойно и на равных с людьми, с которыми ей теперь приходилось жить и общаться. Ася все больше нравится ему, однако он еще не уверен в своих чувствах и не может дать твердый ответ о женитьбе на Асе Гагину. В то время как Ася влюблена в него и даже пишет ему письмо с просьбой о свидании, на котором она узнает о невозможности их счастья. Она убегает, Гагин и Н. Н. ищут ее. Наконец герой-рассказчик осознает, что действительно любит Асю и хочет на ней жениться. Он решает утром прийти к ним и попросить у брата руки девушки. Но на следующий день их уже не было, они уехали из города. Герой пытается их найти, но след их затерялся навсегда.

Герой никогда больше не встречался с Асей. В его жизни были и другие женщины, но сейчас, на пороге старости, он понимает, что по-настоящему любил только ее и что даже высохший цветок, который она ему подарила, переживет обоих влюбленных – так быстро течна человеческая жизнь.

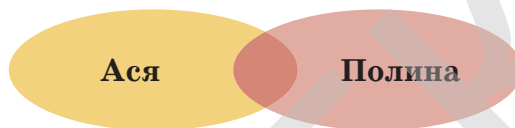
Жанр произведения «Ася» И. С. Тургенева – повесть, хотя изначально писатель задумал его как рассказ. Однако, в отличие от рассказа, в нем происходит множество событий и действий, но в достаточно короткий период времени. Название повести говорящее, связано с главной героиней. Ася – типичная «тургеньевская девушка», наделенная романтическими чертами во внешности и характере, отличается чистотой и искренностью. С другой стороны, это и реалистическое произведение, поскольку в

нем ярко изображена действительность и описан внутренний мир героев с помощью приемов психологизма.

Ответьте на вопросы

1. Когда была написана и опубликована повесть «Ася»?
2. Какова история написания повести? Что вдохновило писателя?
3. Отобразите в кластере мнения критиков о повести «Ася». Резюмируйте, как была воспринята повесть, как она подействовала на читателей.
4. Сравните по диаграмме Венна Асю, героиню повести, и Полину, ее прототипа, дочь И. С. Тургенева. Вспомните их поведение и внешность, отношение к природе и искусству. Найдите дополнительную информацию с помощью ИИ. Сделайте вывод, что близко писателю в дочери и героине повести.

5. В чем отличие повести от рассказа? Почему «Ася» является повестью? Заполните концептуальную таблицу по произведениям И. С. Тургенева.

Линии сравнения	«Муму»	«Ася»
Эпический жанр		
Состав главных и эпизодических героев		
Количество пейзажных и портретных описаний, событий		
Сюжетные линии, количество глав		
Форма повествования		

6. Сделайте вывод: каковы проблематика, главная тема и идея (основная мысль) повести «Ася»?

Литературоведческий словарь

Повесть – средний (между рассказом и романом) эпический жанр, в котором представлен ряд эпизодов из жизни героя (героев). По объему повесть больше рассказа и шире изображает действительность, рисуя цепь эпизодов, составляющих определенный период жизни главного персонажа, в ней больше событий и действующих лиц, однако, в отличие от романа, как правило, одна сюжетная линия.

Можно привести в пример такие повести, как: А. С. Пушкин «Повести Белкина» («Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»); Н. В. Гоголь «Шинель», «Нос», «Тарас Бульба»; И. С. Тургенев «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды».

Это интересно

Основные этапы развития жанра повести

XVII век. Во Франции и других странах Европы появились новые формы коротких рассказов, которые стали популярными среди дворянства и интеллигенции. Сборник «Кентерберийские рассказы» (1387 г.) Джеффри Чосера стал предшественником жанра повести и оказал влияние на развитие коротких рассказов.

Ренессанс (XVI в.). В Италии появились сборники рассказов, такие как «Декамерон» (1348–1358) Джованни Боккаччо (1350–1375), который считается одним из первых образцов повести. Хотя «Декамерон» был написан чуть раньше XVI века, он оказал огромное влияние на развитие жанра повести в Европе.

«Книга о страданиях и победах» Тирсо де Молина (1568–1648). В его произведениях встречаются короткие рассказы и сценки, которые можно считать предшественниками повестей.

XVIII век. В России начал активно развиваться жанр повести. Писатели использовали его для изображения жизни, социальных проблем и человеческих характеров. В этот период появились первые русские повести у таких авторов, как Иван Крылов и Николай Новиков.

Аналитическая работа

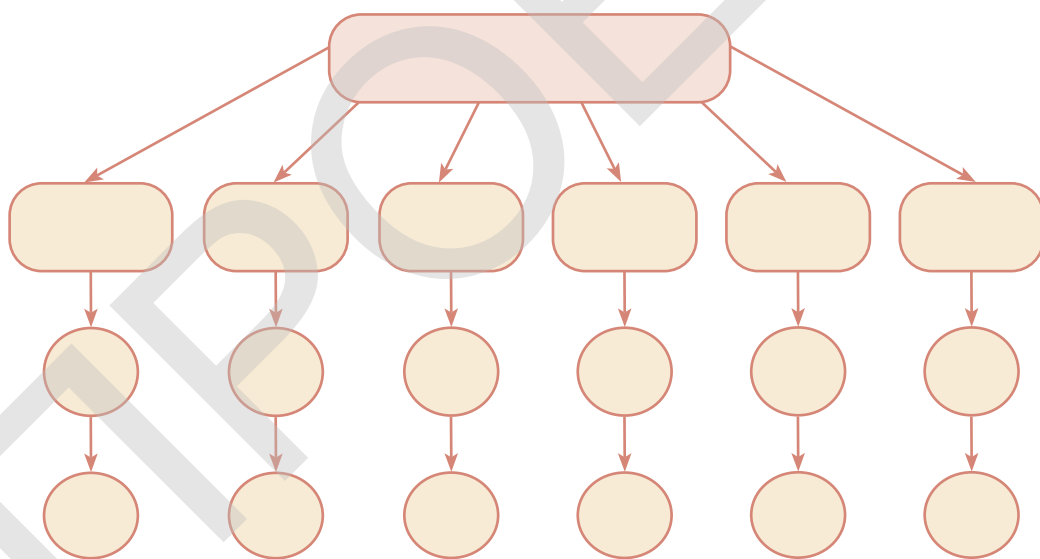
1. Прочитайте фрагмент повести «Ася» и заполните денотатный граф.

Городок этот мне понравился своим местоположением у подношвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, – а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голосом: «Guten Abend!» – а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах.

Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному гляncy речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифель-

ными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробежало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» – не то восклицание, не то вопрос – так и просилось на уста.

- Озаглавьте денотатный граф, впишите заголовок в первый прямоугольник.
- В прямоугольники 2-го ряда запишите имена существительные, называющие образы, присутствующие в данном фрагменте.
- В кружочки 3-го ряда запишите глаголы, обозначающие действия образов.
- В кружочки 4-го ряда запишите слова, обозначающие признаки действий и признаки предметов.

2. Выберите из записанного тропы: эпитеты, метафоры и др. Обоснуйте их роль в тексте, дайте оценку изобразительному таланту И. С. Тургенева.
3. Сделайте выводы о теме и идее данного фрагмента повести «Ася».

Литература в искусстве, медиа

1. Рассмотрите иллюстрации к повести И. С. Тургенева «Ася». Какие моменты сюжета изображены на них, по вашему мнению? Передают ли они эмоции и состояние души Аси, молодой девушки, чья жизнь полна противоречий и попыток найти свое место в мире?
2. Опишите одну из них в эссе или нарисуйте свою иллюстрацию, постарайтесь изобразить черты Аси как олицетворение красоты и нежности. Возможно, она будет изображена в окружении природы или символов, отражающих ее внутренний мир и стремления. Ваше эссе или иллюстрация должны вызвать несомненный интерес к чтению романа.

Подведите итоги

1. Какова предыстория написания повести «Ася»?
2. Кого можно назвать прототипом Аси?
3. Какие черты «тургеньевской девушки» прослеживаются в образе Аси?
4. Каковы тема и идея произведения, его проблематика?

Образы героев повести И. С. Тургенева «Ася»

Вы научитесь

- характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения;
- участвовать в обсуждении произведения, отстаивая свою точку зрения, оценивая поведение, поступки героев, позицию автора.

Крылья у меня выросли – да лететь некуда.

И. С. Тургенев «Ася»

Поразмышляйте

1. Поясните смысл цитаты из повести «Ася». Символом чего являются крылья в художественной литературе, других видах искусства?
2. Кому принадлежат эти слова? У кого из героев выросли крылья? Почему лететь некуда?

Повесть «Ася» является одним из самых лиричных, тонких и психологически глубоких произведений Ивана Тургенева благодаря образу юной девушки Аси, ее душевной красоте, искренней и чувственной натуре, присущей «тургеневской девушке», не испорченной лицемерием высшего света. В ней есть и детская наивность, и глубокая женственность. «Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показалась мне очень милостивой. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата», – такой видит ее при первой встрече Н. Н.

Трагедия Аси, как вы знаете из сюжета повести, заключается в ее происхождении: она не чувствует себя своей в обществе дворян. Впечатлительная, порывистая, непосредственная, она открыта миру. Испытывая светлое чувство первой любви, страдает, говорит о ней господину Н. Н.:

«– Помните, вы вчера говорили о крыльях?.. Крылья у меня выросли – да лететь некуда.

– Помилуйте, – промолвил я, – перед вами все пути открыты...»

Не сразу понимает ее Н. Н., и лишь позже, во время свидания, он видит, насколько сильно ее чувство к нему: «Она по-прежнему

вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накупавшие слезы... Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...» Однако он не сразу решается ответить взаимностью, и Ася навсегда исчезает из его жизни.

Господин Н. Н., герой-повествователь, уже на закате жизни рассказывает о самом сильном чувстве любви, которое ему довелось испытать в молодости. Тогда он, беспечно путешествуя по Европе, встретил брата и сестру Гагиных. Ему понравилась Ася, он даже влюбился в нее, но, когда наступил решающий момент, когда он должен был ответить на любовь девушки предложением, не смог проявить решительность, не смог сразу оценить свои чувства. Он побоялся лишиться душевного спокойствия. «Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» – думает он после разговора с Гагиным. Однако вскоре он «чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь – да! самую нежную любовь». И по прошествии многих лет понял, что потерял настоящую любовь. «Я знал других женщин, – но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием!».

Таким образом, в отношениях с Асей проявляет слабость характера: он чувствует ее необычность и притягательность, но боится шагнуть навстречу искренности, боится поступить вопреки устоявшимся традициям жить, соблюдая нормы, принятые в обществе. Его отказ от Аси – это отказ от жизни «сердцем», выбор в пользу привычного спокойствия и рассудка.

Гагин, сводный брат Аси, занимается живописью, мечтает посвятить жизнь этому искусству. «Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается», – так описывает рассказчик Гагина. Он искренне любит свою сестру, понимает ее трудный характер, старается уберечь ее от разочарований, устроить ее жизнь и быть как можно лучше. Ему безразлична судьба Аси. Узнав, что Ася влюблена

в Н. Н., он как прямодушный и честный человек сам пришел к нему выяснить, как Н. Н. относится к Асе, готов ли сделать ей предложение выйти за него замуж, готов ли взять на себя ответственность за счастье сестры. А видя, что Н. Н. не решается это сделать, увозит сестру, но при этом, проявляя душевную щедрость и доброту, пишет ему прощальное дружеское письмо. Н. Н. вспоминает: «Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, – писал он, – пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать».

Гагин – представитель образованной интеллигенции середины XIX века, ищущей себя в искусстве и культуре, его образ не столь ярок, как образ Аси, но он не так слаб, как Н. Н., у него более сильный и решительный характер.

Художественные особенности произведения заключаются в том, что автору удалось написать яркую «повесть о любви», где он исследует тайну человеческого чувства, проявляя психологическую наблюдательность. В образах Н. Н. и Аси отражены тонкие душевные переживания, борьба между сердцем и разумом. Тургенев акцентировал внимание на теме женской судьбы и показал героиню как личность, стремящуюся к совершенству и счастью. Повесть показывает трагедию неосуществившейся любви: счастье было возможно, но герои его упустили.

Ответьте на вопросы

1. Какое настоящее имя Аси? Как она выглядит? Опишите ее внешность.
2. Чем занимается Гагин? Как он относится к сестре?
3. Почему Ася кажется окружающим странной?
4. В чем проявляется нерешительность Н. Н.? Почему?
5. Почему повесть «Ася» считают одним из самых лиричных произведений И. С. Тургенева? В чем проявляется психологизм повести?

Это интересно

По мотивам повести И. С. Тургенева «Ася» на киностудии «Ленфильм» в 1977 году режиссером Иосифом Хейфицем был снят одноименный полнометражный цветной художественный фильм. Знаменательным стало участие в съемках студии «ДЕФА» из ГДР. Роль Аси сыграла Елена Коренева, роль Н. Н. – Вячеслав Езепов, а Гагин сыграл Игорь Костолевский. Фильм стал классическим благодаря талантливому содружеству режиссера и актеров.

Аналитическая работа

I группа

1. Почему Н. Н. не решился ответить на чувства Аси?
2. Что бы произошло, если бы Н. Н. решился на брак с Асей?
3. Можно ли оправдать нерешительность Н. Н.?
4. Есть ли сегодня Аси и Н. Н. среди нас? В чем это проявляется?

II группа

1. Как социальное происхождение повлияло на характер и судьбу Аси?
2. Как могла бы измениться судьба героев, если бы они встретились позже, в более зрелом возрасте?
3. Считаете ли вы Асино признание смелым поступком?
4. Чему учит повесть современного читателя?

III группа

1. Почему Тургенев противопоставляет Асино чувство рассудку Н. Н.?
2. Каким был бы финал повести, если бы рассказчиком была сама Ася?
3. Кто из героев вызывает у вас большее уважение – Ася, Н. Н. или Гагин? Почему?
4. Какое значение для вас имеет мысль «упущенное счастье не возвращается»?

Исследовательская работа

Заполните таблицу, исходя из содержания фрагментов повести. Дайте характеристику образам Аси, Н. Н., Гагина.

Персонаж	Речь, поступки, мотивы поведения	Отношение автора (средства изображения)	Черты характера
Ася			
Н. Н.			
Гагин			

I группа

– Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Умереть лучше, чем жить так... Ах! не глядите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.

– Разве вы меня боялись?

– Если я такая странная, я, право, не виновата, – возразила она. – Видите, я уж и смеяться не могу...

Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойною – а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях – а ей почему-то воображалось, что я не в духе.

– Послушайте, – сказала она мне незадолго до прощанья, – меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной... Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны; а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово...

Это «честное слово» опять заставило меня засмеяться.

– Ах, не смейтесь, – проговорила она с живостью, – а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смееетесь?» – и, помолчав немного, она прибавила: – Помните, вы вчера говорили о крыльях?... Крылья у меня выросли – да лететь некуда.

– Помилуйте, – промолвил я, – перед вами все пути открыты...

II группа

Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? – спросил я, – ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом я услышал, что она вас любит. Уверяю

вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза.

III группа

Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдерживать данное слово, исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» – эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным – и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь... Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо – признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, – решил я наконец, – она не узнает, что и я полюбил ее».

Искусство спора

1. Как вы считаете, чьи поступки правильны: Аси или Н. Н.? Выберите одну из позиций и докажите свою точку зрения аргументами и примерами из текста повести, объясняя позицию автора.
2. Проведите дебаты. Предварительно заполните таблицу, выбрав аргументы и контраргументы для соперников дебатного турнира. Дополните графы своими аргументами.

Искренность Аси – высшее человеческое качество	Благоразумный выбор Н. Н.

Аргументы:

1. Искренность Аси – признак духовной чистоты, а не слабости.
2. Н. Н. проявляет осторожность и рассудительность, так как понимает серьезность брака.
3. Признание в любви Аси – смелый шаг для девушки XIX века, ведь в ту эпоху женщина не могла себя чувствовать наравне с мужчинами.
4. В конце повести он признает, что упустил счастье, понимая свое бессилие противостоять общественному мнению.
5. Его образ трагический, но честный: он не оправдывается, а берет вину на себя.

6. Н. Н. понимает, что союз с Асей вызовет осуждение общества и может принести страдания. Его отказ – попытка защитить Асю от будущих унижений.
7. Когда Ася понимает неспособность Н. Н. ответить ей так же искренне, она уходит с достоинством, не унижает себя слезами или просьбами.
8. Ася не считает себя ниже представителей дворянского общества, несмотря на то что она незаконнорожденная.
9. Н. Н. не обманывает Асю, не играет ее чувствами ради увлечения.
10. Ася поступает неблагоразумно, приглашая Н. Н. на свидание, это не красит порядочную девушку.

Литература в искусстве, медиа

1. Прочитайте отрывок повести «Ася» и посмотрите фрагмент одноименного фильма.
2. Сравните фрагменты фильма и повести. Какие изобразительные средства использует автор? Как изображены Ася и Н. Н.?

Линии сравнения	Фрагмент повести	Фрагмент фильма
Сюжет		
Изобразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения, обращения, элементы пунктуации, предложения; мимика, жесты, интонация, поведение, музыкальное сопровождение, интерьер, освещение)		
Цель изображения героев		
Сходства	Различия	
Ваша оценка изобразительного мастерства художественного текста и произведения кинематографа		

В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову...

– Анна Николаевна, – сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня – и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.

– Я желала... – начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, – я хотела... Нет, не могу, – проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

– Анна Николаевна, – повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

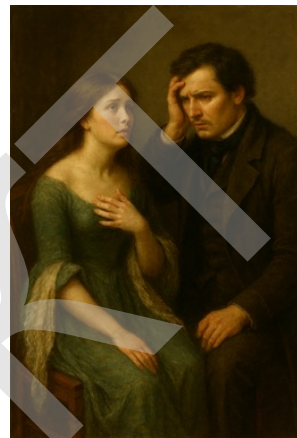
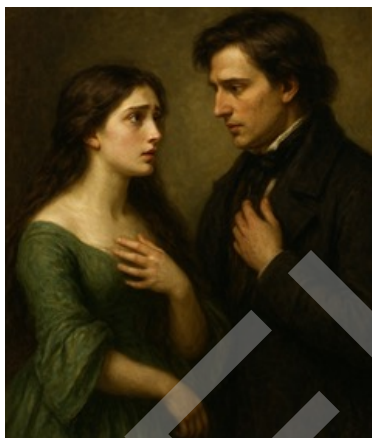
Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать напившие слезы... Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

– Ася, – сказал я едва слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая полюбила, – кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидал ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе – покорно повиновалась ее рука, все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

- Какая из иллюстраций, созданных ИИ к прочитанной сцене, вам кажется наиболее подходящей? Отметьте то, что вам понравилось, и то, что кажется неудачным в изображении чувств, поведения героев. Попробуйте нарисовать сами или создать свой вариант иллюстрации с помощью ИИ.

Подведите итоги

1. Почему повесть «Ася» называют одним из самых лиричных произведений русской литературы?
2. Какие качества Аси кажутся вам привлекательными? Почему?
3. В чем сходство и отличие Н. Н. и Гагина? Чьи поступки вы считаете правильными?
4. Каковы художественные особенности произведения?

Вы научитесь

- понимать художественное произведение, критически осмысливая; различать открытую и скрытую информацию (подтекст);
- самостоятельно находить в тексте и выразительно читать цитаты, фрагменты, отражающие тематику произведения.

Любовь – это единственная реальность,
и она не просто чувство. Это – истина,
лежащая в основе всего бытия.

Рабиндранат Тагор

Поразмышляйте

Поясните смысл высказывания индийского поэта-философа Р. Тагора. Приведите аргументы, служащие доказательством ваших мыслей.

В повести И. С. Тургенева «Ася» показаны трагизм неосуществившейся любви и красота настоящего чувства. Эту тему писатель раскрывает через образы, мотивы и символику. Центральный символический мотив повести заключается в том, что Н. Н. понимает ценность любви к Асе слишком поздно. Здесь выражается мысль: счастье требует решимости и смелости, иначе оно ускользает. Безусловно, символическое значение имеют прежде всего образы героев повести. Ася – символ чистоты и непосредственности с ее живой душой, полной искренности, страсти, жажды счастья. Она естественна, как сама природа, эмоциональна: то смеется и радуется, то плачет и грустит. Образ Н. Н. показывает нерешительность, характерную для поколения «золотой молодежи» середины XIX века, склонному к размышлениям и колебаниям, символизируя вечную проблему выбора между чувством и рассудком. Образ Гагина – символ рационального начала, в отличие от Аси он воплощает спокойствие, зрелость, стабильность, прагматичность.

Природа и пейзаж играют важную роль в раскрытии авторского замысла. Прежде всего пейзаж раскрывает душевное состояние героев, который в повести становится «пейзажем души». Он играет то романтическую, то психологическую роль. Функции пейзажа

также разнообразны: он может быть фоном для изображения внутреннего мира героя или приобретать символическое значение, создавая образ героя. Каждая деталь пейзажа у Тургенева значима. К примеру, в первой главе, вскользь упоминается «любовь» к молодой вдове, его чувства не столь сильны и искренни. И в то же время город описан Тургеневым живо и подробно. Городской пейзаж противопоставлен наигранному чувству любви. А в седьмой главе рассказчик, находясь в подавленном состоянии из-за услышанного разговора Аси и Гагина, находит успокоение в красоте природы. Картины природы: романтические картины Рейна, старинные замки, закаты – все это символизирует внутреннее состояние героев, отражает настроение, предчувствие счастья или трагедии.

Мотив реки – течение Рейна символизирует течение жизни: ее не остановить и не вернуть. Мотив путешествия символизирует поиск своего места в жизни, но в финале становится образом расставания и невозможности совместного пути.

И. С. Тургенев мастерски изображает природу, восхищаясь ее могущественной силой и через нее создавая яркие образы, эмоциональное состояние героев. Действие разворачивается в Германии, в тихом городке – так создается романтическая и спокойная обстановка. Сам воздух, деревья, цветы, травы, их запахи ощутимы и зримы в повести. К примеру, редкий для Германии запах конопли, знакомый с детства, напомнил родину герою. Внезапно его пронзила тоска по родной земле, ему захотелось вернуться домой, ходить по родной земле, дышать воздухом, веющим от родных просторов. Н. Н. стал спрашивать себя, зачем он тут и почему. И в Асе он увидел простую русскую девушку, и это усилило чувства героя к ней.

В повести «Ася» цветок гераниума является символом любви. Герань не столь роскошна, как роза, но по-своему мила. И Ася далеко не красавица, но «очень миловидна», обладает своей неприятельской неповторимой красотой. Цветок герани, издающий слабый запах как символ его еще живущей любви, Н. Н. бережно хранит. «Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна». Таким образом, цветок герани символизирует нежное, но одновременно сильное чувство Аси к Н. Н., а также предвещает их будущую разлуку.

Музыка сопровождает героев в моменты любви и исчезает вместе с нею, она помогает писателю раскрыть скрытые черты характер-

ра героев. Музыка впервые звучит, когда Н. Н. знакомится с Асей и ее братом. Затем важной деталью повести становится ланнеровский вальс во второй главе, звуки которого Н. Н. слышал, когда возвращался домой. «Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым...» Позже под этот вальс Н. Н. танцует с Асей и нетрудно заметить, что он уже равнодушен к героине. Так звуки вальса появляются именно в значимый, переломный момент для влюбленных.

Ответьте на вопросы

1. Прочитайте определение термина «символ». Приведите примеры известных вам символов из художественных произведений, изученных вами ранее.
2. Выражают ли символы скрытую информацию текста (подтекст)?
3. Раскройте символическое значение характеров героев повести.
4. Почему действие происходит в Германии? Почему Тургенев вводит мотив путешествия?
5. В чем заключается символическая роль пейзажа в повести? Согласны ли вы с мыслью, что пейзаж у Тургенева становится «пейзажем души»? Приведите примеры из текста.
6. Как вы думаете, почему в повести «Ася» цветок гераниума является символом любви?
7. Какую роль играет музыка в повести? Какую роль играет вальс Ланнера в развитии сюжета?

Это интересно

В повести «Ася» И. С. Тургенев изображает Асю в сравнении с животным. Н. Н. восклицает: «Что за хамелеон эта девушка!» Слово «хамелеон» употребляется писателем не в значении «лицемер», «приспособленец», как у А. П. Чехова в рассказе «Хамелеон», а в совершенно другом значении: оно передает удивительную подвижность и изменчивость образа героини. У Аси, по словам рассказчика, «самое изменчивое лицо». Она способна, «как коза», лазать по горам и любит представлять себя на месте любимых литературных героинь: воображает себя то пушкинской Татьяной, то гетевской Доротеей.

Символ (от греч. *sýmbolon* – знак, опознавательная примета; в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля – «сокращенье, перечень, полная картина, сущность в немногих словах или знак») – по словам А. П. Квятковского, многозначный предметный образ, соединяющий (связующий) собой разные планы воспроизводимой художником действительности на основе их существенной общности, родственности. Символом могут быть предметы, животные, природные явления, различные признаки предметов, недосказанные действия, полупрозрачные намеки, личностное восприятие деталей окружающего мира. Символ часто прибегает к скрытому сравнению или уподоблению. Неслучайно символ или символический образ в литературе, различных видах искусства оказывается приложим практически ко всем, даже самым неожиданным, сторонам жизнедеятельности. Символическое начало всегда присутствует и при создании запоминающихся литературных характеров-образов, и при мифотворчестве.

Аналитическая работа

Прочитайте фрагменты повести и ответьте на вопросы.

1. О чем повествуется в данном фрагменте? Какова его роль в композиции повести?
2. Какие символические мотивы проявляются в фрагменте повести, предложенном вашей группе? С какой целью они использованы писателем?
3. Какие тропы и с какой целью использованы автором?

I группа

Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Наконец луна встала и заиграла по Рейну; все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.

– Пора! – воскликнул я, – а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

– Пора, – повторил Гагин. Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

– Ты разве не спишь? – спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо. Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в

лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

– Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, – закричала мне Ася.

Я опустил глаза: вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

– Прощайте! – раздался опять ее голос.

– До завтра, – проговорил за нею Гагин.

II группа

Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами – небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

– Посмотрите, как хорошо! – сказал я, невольно понизив голос.

– Да, хорошо! – так же тихо отвечала она, не смотря на меня. – Если б мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы.

– А крылья могут у нас вырасти, – возразил я.

– Как так?

– Поживите – узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

– А у вас были?

– Как вам сказать... Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

III группа

– Умеете вы вальсировать? – спросила она вдруг.

– Умею, – отвечал я, несколько озадаченный.

– Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею – и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыханье, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

IV группа

Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

– О, я умею отгадывать! – продолжала она, – бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

– Вы любили вашего батюшку? – проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

– Что же вы не рассказываете? – прошептала Ася.

– Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? – спросил я.

– Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки рассказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами...

V группа

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору... «До завтра, – подумал я, – завтра я буду счастлив...»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет ж вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день, а мгновение.

Я не помню, как дошел я до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

Исследовательская работа

Проведите исследование и заполните таблицу.

Образы и мотивы	Фрагмент сюжета	Символическое значение
Лунное сияние в виде столба на реке Рейн		
Образ крыльев, птицы		

Образ Лорелеи – девы Рейна		
Цветок гераниума		
Акация		
Ясень		
Дуб		
Бальный зал		
Вальс Ланнера		
Пейзажные зарисовки		

Творческая работа

1. Напишите письмо одному из героев повести, выразите свое отношение к их поступкам, дайте совет, как нужно вести себя в их ситуации. Для аргументации их поступков выпишите цитаты из текста повести.
2. Подумайте, есть ли в наши дни девушки, похожие на «тургеневских девушек». Каковы черты их характера, мотивы поступков? Необходимы ли они нашим современницам? Напишите об этом в эссе «О «тургеневских девушках» сегодня».

Литература в искусстве, медиа

Рассмотрите иллюстрации и оцените, отображают ли они сюжетные линии повести «Ася» И. С. Тургенева и, если да, то насколько. Передают ли они символическое значение пейзажа, деталей в изображении характера героини и сюжета произведения?

Иллюстрации Натальи Букановой к повести «Ася»

Подведите итоги

1. Выразительно прочитайте цитаты, раскрывающие ее.
2. В чем заключается символическое значение героев повести? Выражают ли символы скрытую информацию?
3. Перечислите наиболее яркие символы, запомнившиеся вам. Укажите их значение в повести.

Вы научитесь

- давать аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты;
- определять тему и идею произведения, выражая свое мнение о проблематике.

По размаху своего таланта, по своему живому языку Куприн окончил не только «литературную консерваторию», но и несколько литературных академий.

К. Г. Паустовский

Поразмышляйте

1. Что вы знаете о писателе А. И. Куприне? Читали ли вы его произведения? Понравились ли они вам?
2. Раскройте смысл высказывания замечательного писателя К. Паустовского о Куприне. В чем заключается основная мысль высказывания?

*Александр
Иванович
Куприн
(1870-1938)*

Александр Иванович Куприн – русский писатель, переводчик. Родился 26 августа (7 сентября) 1870 года в уездном городе Наровчате в семье чиновника, потомственного дворянина Ивана Ивановича Куприна, умершего из-за холеры через год после рождения сына.

Мать – Любовь Алексеевна, урожденная Кулунчакова, происходила из рода татарских князей. После смерти мужа Любовь Алексеевна переехала в Москву, где прошли детство и юность будущего писателя. С шести лет мальчик учился в Разумовской школе. В 1880 году поступил в Московскую военную гимназию, затем был зачислен в Александровское военное училище. В 1890 году Куприн в чине подпоручика был выпущен в 46-й Днепровский пехотный полк и четыре года служил офицером. Военная служба дала ему богатый материал для будущих произведений.

В 1894 году поручик Куприн подал рапорт об отставке. Оставив армию, переехал в Киев, не имея никакой гражданской профессии и решив посвятить себя литературному труду. В последующие годы много странствовал по России, перепробовав множество профессий, жадно впитывая жизненные впечатления, которые стали основой его будущих произведений. Он был репортером киевских газет,

управляющим при строительстве дома, занимался табаководством, служил в технической конторе, играл в театре, изучал зубоврачебное дело, работал в кузнице, разгружал арбузы, преподавал в училище для слепых.

Свою армейскую юность Куприн опишет в повестях «На переломе» и в романе «Юнкера». Первое напечатанное произведение – рассказ «Последний дебют» в журнале «Русский сатирический листок» в 1889 году. В последующие годы вышли в свет многие рассказы и повести, сделавшие имя писателя известным в литературных кругах. Он познакомился и тесно сотрудничал с И. А. Буниным, А. П. Чеховым и М. Горьким, был знаком с известными представителями музыкального искусства.

В 1905 году была опубликована повесть «Поединок», принесшая Куприну настоящий успех. Представленная в произведении однообразная неприглядная картина армейского быта с царящей в ней муштрой наводит на размышления об абсурдности существующего военного уклада. Выступления писателя с чтением отдельных глав этой повести стали событием культурной жизни столицы. В годы между двумя революциями Куприн опубликовал цикл очерков «Листригоны» (1907–1911), повести «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1911), рассказы о животных. Его проза стала значимым явлением русской литературы.

Творчество А. И. Куприна характеризуется широким тематическим диапазоном: в его произведениях нашли отражение социальная, военная, любовная темы. Особое место занимают в его творчестве рассказы для детей:

«Чудесный доктор» (1897), «Белый пудель» (1903), «Слон» (1907), «Скворцы» (1917), которые стали классикой детской литературы.

Мастер художественного слова Александр Иванович Куприн был настоящим певцом возвышенной любви, подарившим читателям

*Дом-музей
А. И. Куприна
в г. Наровчат*

*Почтовый блок,
посвященный
150-летию
со дня рождения
А. И. Куприна*

*А. И. Куприн
и Ф. И. Шаляпин.
Петербург, 1911 г.*

такие повести, как «Гранатовый браслет», «Олеся», «Суламифь». Протест против пошлости и цинизма буржуазного общества, продажных чувств подвигнул писателя на создание удивительных по красоте произведений. Куприн то отправляется в глубину веков («Суламифь»), то забирается в лесную глушь Волынской губернии («Олеся»), то заглядывает в каморку отшельника, последнего романтика в жестком и расчетливом мире («Гранатовый браслет»). В повести «Олеся» рассказывается о драматической любви выросшей в лесной глуши девушки-дикарки и приехавшего из города начинающего писателя. «Гранатовый браслет» – трогательное повествование о безответной и самоотверженной любви мелкого телеграфиста к супруге высокопоставленного чиновника.

Творчество Александра Ивановича Куприна, продолжая лучшие традиции классической реалистической литературы, вносит в нее свежую струю яркой самобытной прозы.

После Октябрьской революции писатель не принял политику военного коммунизма. Покинув родину в 1919 году, через Финляндию в 1920 году эмигрировал во Францию, где жил до 1937 года. В годы эмиграции он пишет роман «Жанетта» о трагическом одиночестве человека, живущего вдали от Родины. Также публикует многочисленные рассказы, повести, статьи, эссе. Все семнадцать лет жизни за границей писатель тоскует по родине. 30 мая 1937 года по приглашению правительства СССР Куприн вернулся на родину. В России он прожил всего год, восторженно принимая новую жизнь народа и продолжая писать. Тогда же публикуется последний очерк писателя «Москва родная». Александр Иванович Куприн умер в Ленинграде в ночь с 24 на 25 августа 1938 года, похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Ответьте на вопросы

1. Какое образование получил А. И. Куприн? Как вы думаете, почему он решил заняться литературной деятельностью?
2. Какие биографические сведения, впоследствии ставшие основой его произведений, можно назвать «школой жизни» писателя? Какое произведение принесло литературную славу писателю?
3. Перечислите темы, которые освещены в произведениях А. И. Куприна. Какое место занимает в его творчестве тема любви?
4. Почему А. И. Куприн эмигрировал во Францию? Какова причина его возвращения на родину?

Это интересно

Александр Куприн был разносторонним человеком с богатым жизненным опытом, включающим более двадцати профессий, таких как актер, землемер и даже конокрад. Он гордился своими татарскими корнями и имел невероятно чуткое обоняние, за что получил прозвище «самый чуткий нос России».

Куприн был большим любителем животных, особенно собак, и его домашние питомцы, включая сенбернаров и обезьяну, часто появлялись в его творчестве. Он активно участвовал в Севастопольском восстании 1905 года, помогая скрыться его участникам. Во время Первой мировой войны открыл в своем доме военный госпиталь.

Аналитическая работа

1. Прочитайте фрагменты воспоминаний современников А. И. Куприна. Нарисуйте «портрет на стене»: внутри силуэта человека напишите слова и словосочетания, выражающие черты характера, душевные качества писателя, описывающие его внешность. За силуэтом напишите вопросы, которые вам хотелось бы задать А. И. Куприну или его современникам о писателе.
2. Работая в паре, попытайтесь ответить на вопросы друг друга. Используйте интернет-ресурсы и ИИ. Сравните сведения и критически оцените их.
3. Напишите эссе «А. И. Куприн – человек и писатель».

Об А.И. Куприне

Внешность у Куприна была не совсем обычная. Был он среднего роста, крепкий, плотный, с короткой шеей и татарскими скулами, узкими глазами, перебитым монгольским носом. Ему пошла бы тубетейка, пошла бы трубка.

Было в нем звериное и было нежное. Рассердится, и сразу зрачки по-звериному сжимаются, жестоко и радостно. Зверь ведь радуется, когда злобно поднимает для удара когтистую свою лапу.

Для Куприна, как для зверя, много значило обоняние, запах. Он нам говорил, что «принюхивается» к людям: «Потяну носом и знаю, что за человек».

Куприн искренне радовался чужому успеху, как художественному, так и материальному. Он не был завистлив и у многих оставил о себе хорошую память. Занимая одно из первых мест в нашей литературной семье, он был необычайно скромен и доступен. К нему приходили маленькие писатели, и всех он принимал радушно и добродушно.

Н. Тэффи, писательница

И человек, и писатель слиты в этом существе в одно неразрывное и нераздельное целое. Чем больше я наблюдал за Куприным, пока он говорил со мною и ходил по комнате, тем более поражался, как тесно сплелись в этом интересном и живом человеке и как ясно видны были в его лице и походке самые противоположные свойства и качества человеческой души. И мягкая кошачья вкрадчивость хищника, и острый, пристальный взгляд охотника, и такой же пристальный, только в другие миры направленный, не видящий собеседника, взгляд мечтателя.

Но самое замечательное у Куприна – это взгляд, когда он впервые смотрит на человека. Никогда не забуду первого его быстрого взгляда, который он на меня бросил. Это продолжалось одно мгновение, какую-то долю секунды, но мне казалось тогда, что это тянется без конца. Острый, сверлящий, холодный и жестокий взгляд вонзился в меня, как бурав, и стал вытягивать из меня все, что есть во мне характерного, всю мою сущность. Говорят, что так же рассматривал людей Лев Толстой.

Когда прошла эта бесконечно долгая часть секунды, взгляд Куприна потух и лицо его приняло обычное для него приветливое и несколько застенчивое выражение.

Ю. Григорков, журналист

Литературоведческий словарь

Лейтмотив в литературоведении – это повторяющийся художественный образ, мысль, мотив, деталь или даже слово, который проходит сквозь произведение, творчество писателя или литературное направление, раскрывая авторский замысел, создавая основную тему или эмоциональный тон произведения. Термин пришел из музыки, где лейтмотив – это повторяющаяся музыкальная тема, связанная с определенным персонажем или идеей.

Творческая работа

1. Разделитесь на группы и распределите фрагменты повестей А. И. Куприна. Определите тему и идею текста, выражая свое мнение о проблематике произведения. Можно ли утверждать, что любовь – лейтмотив творчества писателя?
2. Дайте аргументированный ответ на вопрос «Как А. И. Куприн изображает возвышенную любовь?». Используйте цитаты из текста для аргументации своих мыслей.
3. Прочитайте свои тексты представителям других групп. Обсудите результаты работы: удалось ли верно определить тему и идею произведений и уместна ли аргументация.

I группа

Так посетила царя Соломона – величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов – его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них. Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, – царица, потому что любовь прекрасна.

А. И. Куприн «Суламифь»

II группа

Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она одновременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: «Да святится имя Твое».

А. И. Куприн «Гранатовый браслет»

III группа

Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни, – никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви... Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо.

А. И. Куприн «Олеся»

Литература в искусстве, медиа

1. Прочитайте повесть А. И. Куприна «Олеся» и посмотрите художественный фильм «Колдунья», снятый французским режиссером Андре Мишелем с актрисой Мариной Влади в главной роли. Сравните, как представлено высокое чувство любви в повести писателем и в кинематографе. Какие художественные средства использованы автором повести и как передается замысел режиссера игрой актеров?
2. Результаты исследования изложите в статье или эссе и прочитайте одноклассникам. Найдите общее в ваших исследованиях и различия во взглядах на произведения разных видов искусств.

Кадр из фильма «Колдунья»

Подведите итоги

1. Что явилось «школой жизни» для А. И. Куприна? Какое образование он получил?
2. Почему он оставил военное поприще?
3. Почему А. И. Куприна называют певцом возвышенной любви?
4. Какая цитата о писателе осталась в вашей памяти и заставила вас задуматься?
5. Почему писатель покинул Родину, а затем вернулся?

Вы научитесь

- выделять в тексте произведения элементы композиции;
- характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения.

В этом рассказе больше, чем в других моих рассказах, моей души.

А. И. Куприн

Поразмышляйте

1. Раскройте смысл высказывания А. И. Куприна о повести «Олеся». Что, по вашему мнению, входит в понятие *душа*?
2. Как вы считаете, в какое соотношение входят понятия *душа* и *разум*, *сердце* и *ум*? Чем следует руководствоваться человеку в решении жизненных проблем? Что важнее, на ваш взгляд, в жизни человека и общества?

Повесть А. И. Куприна «Олеся» – одно из ранних крупных произведений писателя. Это романтическая история любви человека из города и таинственной девушки Олеси, живущей в лесу, вдали от цивилизации. Сам писатель признавался, что эта поэтичная история очень нравится ему.

Он написал ее под влиянием романа норвежского писателя Кнута Гамсуна «Пан», которым он увлекся во время проживания в Одессе, южном городе на побережье Черного моря, где любил отдыхать, уезжая из холодного Петербурга. Очарованный прочтением романа, он пишет: «Этот роман напоминает аромат дикого, невиданного цветка, распустившегося в саду неожиданно, влажным весенним утром». Эта же мысль вполне бы подошла к повести «Олеся», поскольку автор выражает извечную мысль человека о настоящей идеальной любви и вечное стремление к ней.

Повесть была написана в 1898–1899 годах, в 1899 году опубликована в газете «Киевлянин».

Действие повести разворачивается в глухой деревне Волынской губернии, где Иван Тимофеевич, герой-рассказчик, по воле судьбы оказывается и где ему предстоит провести шесть долгих месяцев. Ему, человеку образованному, дико смотреть, на безграмотных людей, которые верят в бога и в потусторонние силы, ведьм, леших, чертей. Их взгляды, образ жизни и обычаи основаны на христиан-

Кадр из фильма «Колдунья»
(реж. Андре Мишель, 1956 г.)

ских и языческих традициях. Пытаясь развлечься, Иван Тимофеевич охотится на зайцев. Однажды во время охоты он теряет дорогу в лесу, случайно выходит к болоту и замечает избу. Она принадлежит старухе Мануйлихе. Несколько лет назад она жила в деревне, но за колдовство местные жители выгнали ее вместе с внучкой в лес. Герой знакомится с Олесей, внучкой Мануйлихи, высокой брюнеткой с большими темными глазами, в

которых светятся огоньки озорства и пронизательности. Он узнает, что Олеся обладает способностью видеть будущее, которая передается в их роду от матери к дочери.

Кадр из фильма
«Колдунья»

Между Иваном и Олесей завязывается дружба, переросшая в любовь. Целый месяц они счастливы, но приближается время отъезда. Герой переживает, желает жениться на Олесе, но сомнения одолевают его. Он думает, как встретят ее в цивилизованном обществе, смогут ли они быть счастливы до конца дней своих. Все-таки он предлагает Олесе выйти за него замуж. Олеся же, любя Ивана сильной безоглядной любовью, ни минуты не сомневаясь, говорит, что это невозможно, поскольку она темная, необразованная и не хочет, чтобы он когда-нибудь разлюбил ее за это. И, чтобы сделать

любимому приятное, показать чистоту своих чувств, идет в церковь на праздник Троицы. Иван Тимофеевич опаздывает на службу. Вернувшись домой, от конторщика Мищенко он узнает, что местные бабы побили Олесю за то, что та посмела прийти в церковь. Иван прибегает в дом старухи. Олеся прощается с ним, говоря, что им с бабушкой нужно уехать, им опасно оставаться здесь.

К вечеру разразилась гроза и выпал сильный град, испортивший урожай. Местные жители обвиняют в этом ведьм. Утром Ярмола предлагает Ивану Тимофеевичу уехать, так как в деревне считают грозу делом рук ведьмы, а также знают об их связи. Иван спешит, чтобы предупредить Олесю об опасности. Однако он находит дом пустым, Олеся с бабушкой уехали. Перед отъездом герой еще раз возвращается в хату, в которой находит только красные бусы Олеси, оставленные на оконной раме.

Иван Тимофеевич и Олеся полюбили друг друга, несмотря на принадлежность к разным мирам. Он представитель цивилизованного общества, склонного к холодному расчету, где разум часто довлеет над сердцем. Однако он не лишен доброты и способности глубоко любить, но все же ему не достает решительности в поступках. Олеся – дитя природы, несомненно, возвышается естественностью, гордой уверенностью в своей силе, цельностью натуры, душевной щедростью, глубиной чувств и самоотверженностью.

Жанровые и композиционные особенности повести

А. И. Куприна «Олеся»

В литературоведении (в Большой российской энциклопедии и академических изданиях) произведение «Олеся» классифицируется как повесть с учетом многоплановости сюжета, охватывающего значительный период времени (несколько месяцев), и глубокого изображения характеров нескольких персонажей. Произведение написано в жанре «повесть в повести», где повествование ведется от первого лица главного героя-рассказчика Ивана Тимофеевича. Это придает тексту исповедальность и усиливает достоверность.

Жанровые особенности заключаются в том, что это любовно-психологическая повесть, поскольку Куприн акцентирует внимание не столько на внешних событиях, сколько на переживаниях героев, тонкой психологической игре чувств. Для повести характерны романтические черты, выражающиеся в образ героини, «дочери природы»: Олеся свободна, искренна, одарена особой чувствительностью. Звучит мотив обреченной, невозможной любви (любовь героя и Олеси не выдерживает столкновения с жестоким миром).

*Кадр из фильма «Олеся»
(реж. Борис Ивченко,
1965 г.)*

Реалистические черты проявляются в достоверных картинах полесской природы и деревенского быта. В повести также выражен социальный конфликт: враждебность крестьянской среды деревни к представителям другого непонятного им мира, знахарке Мануйлихе и ее внучке. Автор мастерски изображает детали обрядов, примет, суеверий, народных представлений о «ведьмах».

Композиционно произведение строится на ретроспекции, где Иван Тимофеевич вспоминает прошлое. Структура включает экс-

позицию, завязку (знакомство с Олесей), кульминацию (признание в любви) и развязку (трагические события после вступления в любовные отношения).

Центральной темой является столкновение двух миров – духовной чистоты и природной красоты, представленных Олесей, и грубой, невежественной толпы. Таким образом, жанр повести можно определить как любовно-психологическую повесть с яркими романтическими элементами. Композиция строится по принципу постепенного нарастания чувства и трагического финала, а лирические описания природы органично вплетаются в сюжет и усиливают психологизм.

Ответьте на вопросы

Выберите вопросы, соответствующие разным уровням сложности, и ответьте на них. Помните: за выбор заданий более высокого уровня, вы получите более высокие баллы.

Знание

1. О чем повествует повесть А. И. Куприна «Олеся»?
2. Какие факты из жизни писателя повлияли на линию сюжета произведения?
3. Где разворачиваются события повести?

Понимание

1. Объясните, почему жители деревни верят в бога и в потусторонние силы, ведьм, леших, чертей.
2. Почему Иван Тимофеевич сомневается, прежде чем сделать предложение Олесе выйти за него замуж?

Применение

1. Как бы вы поступили на месте Ивана Тимофеевича в его ситуации: он любит Олесю и в то же время не предпринимает решительных действий, чтобы быть вместе с нею в дальнейшем?
2. Какие качества характера проявляет Олеся, отказавшись выйти замуж за Ивана Тимофеевича?

Анализ

1. Сравните мир природы, в котором живет Олеся, и цивилизованный мир Ивана Тимофеевича. Отвечая на вопрос, используйте диаграмму Венна.
2. Жанр повести – «повесть в повести». Для чего автор использует такую форму повествования? Аргументируйте ответ.

Синтез

1. Составьте сводную таблицу «Жанровые особенности» повести А. И. Куприна «Олеся».
2. Составьте схему композиции повести А. И. Куприна «Олеся».

Оценка

Синтез

Анализ

Применение

Понимание

Знание

Оценка

1. Как вы думаете, следовало ли Олесе идти в церковь? Для чего она это сделала?
2. Какое начало преобладает в повести: романтическое или реалистическое? Приведите примеры из произведения.

Это интересно

В повести «Олеся» речь идет не о белорусском, а об украинском Полесье. Действие разворачивается на Волыни, в Ровненском уезде, в селе Казимирка. Теперь оно называется Кузьмивка.

В селе много лет работает этнографический музей, посвященный пребыванию в селе Куприна. Гид подчеркивает, что некоторые имена местных жителей писатель оставил в повести неизменными. Куприн побывал в Казимирке в 1897 году.

Прототипом Олеси стала местная жительница Соломия Мануиловна Ковалик. Считается, что Куприн знал ее и Мануйлиху лично. По слухам, она умела ворожить, как и Олеся, гадала на картах, снимала порчу и сглазы. Но в отличие от литературной колдуньи Соломия прожила долгую жизнь и умерла в уже середине XX века, в 1954 году. Старожилы села еще помнили ее, помнят и место, где стояла когда-то хата Мануйлихи в урочище Бисов Кут.

Аналитическая работа

Прочитайте повесть А. И. Куприна «Олеся» и выполните задания. Охарактеризуйте главных героев повести: Олесю и Ивана Тимофеевича.

I группа. Опишите внешность и поведение Олеси. Какие детали подчеркивают ее «непохожесть» на других людей?

Обратите внимание на одежду, манеры, реакцию на природу, отношение к людям.

II группа. Опишите внешность и поведение героя-рассказчика. Как изменяется отношение рассказчика к Олесе в течение повести? Найдите в тексте ключевые моменты этого изменения.

III группа. Как в повести реализуется тема «необходимости жертвовать собой ради любви»? Можно ли сказать, что Олеся пожертвовала собой ради рассказчика? Или наоборот – он пожертвовал своей душой, потеряв ее? Аргументируйте ответ.

IV группа. Что происходит в финале повести? Почему Олеся исчезает? Можно ли назвать этот финал трагическим? Обоснуйте ответ.

Творческая работа

I группа. Напишите мини-эссе на тему «Если бы Олеся жила сегодня – каким был бы ее образ в современном мире?». Подумайте об экологическом движении, культуре одиночества, цифровом мире.

II группа

1. Представьте, что вы режиссер и вам предстоит снять фильм по повести А. И. Куприна «Олеся». В вашей группе есть сценарист, актеры и другие представители кинематографа. Напишите сценарий фильма. Отметьте ключевые сцены, которые вы сохранили бы, и сцены, которые следует убрать. Объясните свой выбор.

2. Опишите цветовую гамму, пейзаж, время года, музыкальное сопровождение, костюмы героев. Сделайте выводы, как они будут раскрывать идею произведения.

III группа. Напишите письмо от имени Олеси к рассказчику после ее исчезновения. Передайте ее чувства, мысли, тайну. Используйте выразительные средства языка, постарайтесь использовать языковые средства, характерные для речи простого народа, диалекты. Используйте словари диалектов и материалы ИИ.

IV группа

1. Проанализируйте название повести: почему не «Олеся и рассказчик» или «Лесная дева»? Почему имя – единственное, что остается?

2. Какую функцию выполняет образ бабушки Олеси? Почему она единственный человек, кто понимает Олеся?

Искусство спора

1. Проведите дебаты на тему «А счастье было так возможно!» Исследуйте, кто виноват, что пути героев разошлись: Олеся или Иван Тимофеевич? Соперники дебатов, выражая свою точку зрения, характеризуют героев произведения, их поступки, мотивы поведения.
2. Предварительно заполните таблицу, выбрав аргументы и контраргументы для соперников дебатного турнира. Дополните графы своими аргументами.

Олеся	Иван Тимофеевич

Аргументы:

1. Любовь чиста, бескорыстна, противостоит жестокости цивилизации. Олеся – символ природной, невинной души.
2. Рассказчик – человек «цивилизованного мира», он не способен понять и принять Олеся, его чувства эгоистичны и временны. Он бежит – значит, не готов к настоящей ответственности.
3. Он вводит ее в мир цивилизации, дает надежду, но не остается. Его уход – предательство.
4. Он не мог остаться – это был бы не поступок любви, а самоубийство для обоих. Он не имел права нарушать ее мир.

5. Куприн использует славянские мифы (русалки, лесные духи), чтобы показать, что Олеся – не человек, а существо другого порядка, поэтому счастье их невозможно.
6. Она возвращается в свой мир – там ей безопаснее, чем в мире, который ее боится.
7. Интеллигент – sentimentalный, слабовольный, неспособный на подвиг.

Литература в искусстве, медиа

1. По мотивам повести А. И. Куприна «Олеся» снят одноименный фильм советским режиссером Борисом Ивченко с Геннадием Воропаевым и Людмилой Чурсиной в главных ролях. Посмотрите эту кинокартину в интернете и сравните с фильмом Андре Мишеля «Колдунья» по диаграмме Венна. Сделайте вывод, как авторы интерпретировали сюжет и идею произведения А. И. Куприна.

Кадр из фильма «Олеся»

Подведите итоги

1. По каким признакам произведение А. И. Куприна следует отнести к жанру повести?
2. Как построен сюжет повести? Какие эпизоды можно назвать ключевыми?
3. Какие черты романтизма вы можете отметить в повести «Олеся»?
4. Какие реалистические детали делают повесть «живой» и убедительной?
5. Назовите жанровые особенности произведения А. И. Куприна «Олеся».
6. На чем строится композиция повести «Олеся»?
7. Почему А. И. Куприн считает, что «в этом рассказе больше» его «души, чем в других рассказах»?
8. Какой из героев вызвал у вас большую симпатию? Почему?

Художественные особенности повести «Олеся» А. И. Куприна

Вы научитесь

- анализировать способы авторской характеристики героев, изобразительные средства, в том числе звукопись и цветопись, фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, анти-тезы, перифразы, инверсии, анафоры, градация);
- участвовать в обсуждении произведения, отстаивая свою точку зрения, оценивая позицию автора.

Разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее.

А. И. Куприн

Поразмышляйте

1. Поясните смысл цитаты из повести А. И. Куприна «Олеся», данной в эпиграфе. Как она раскрывает сюжетную линию повести?
2. Какое изобразительное средство языка использовано автором? Свидетельствует ли цитата о писательском мастерстве А. И. Куприна?

Повесть «Олеся» Александра Ивановича Куприна – одно из самых лиричных произведений русской литературы конца XIX века. В ней переплетены элементы романтизма и реализма, психологизма и символизма, природописи. Так создается уникальный мир, где реальное переплетается с мифическим, где чувства становятся главной истиной.

Романтичен прежде всего образ Олеси, образ «девы природы». Она лесная нимфа, сама часть природы, живущая вне общественных норм, обладающая мистической притягательностью. Она символ чистоты, свободы, дикой красоты, противопоставленной цивилизации и фальши городской жизни, это «натуральный человек», не испорченный обществом. «Она была как лесной цветок – нежная, тонкая, странная, как будто выросшая не на земле, а прямо из воздуха».

Особое место отводится глубокой природописи, звукописи и цветописи, которые отражают внутренний мир героев. Природа в повести – не фон, а активный участник действия, зеркало душевного

состояния героев. Лес, река, сумерки, туманы, цветы – все оживает, становится одушевленным, почти магическим. Куприн использует синестезию (переключение чувств): запахи становятся звуками, свет – эмоциями, что усиливает поэтичность текста. «Лес шептал ей какие-то тайны, и она понимала их...» Этот прием характерен для романтизма и позднее перекликается с символизмом.

Для повести характерны глубокий психологизм и тонкое раскрытие чувств. Куприн мастерски передает внутренние переживания рассказчика, влюбленного в Олеся. Его чувства – не страстные, а нежные, трепетные, почти священные: любовь здесь духовная, почти мистическая. Нет грубых описаний, нет драматических потрясений – только тихая грусть, невысказанное, недосказанное. Это делает повесть особенно пронзительной: любовь обречена, потому что не может существовать между двумя разными мирами.

Поэтичность повести создают символизм и аллегоричность. Олеся – символ природной, первобытной, необузданной души, противостоящей культуре, правилам, лицемерию. Лес – символ тайны, уединения, свободы. Река – символ времени, необратимости, утечки жизни. Финал повести – «Олеся исчезла...» – не просто конец истории, а поэтический символ утраты идеала.

Лиричность и реальность создает форма повествования: повесть написана от первого лица – рассказчика, который не просто рассказывает историю, а переживает ее. Тон – мягкий, задумчивый, с нотками меланхолии, почти как дневник или исповедь. Отсутствие драмати-

Кадры из фильма «Колдунья»

Кадры из фильма «Олеся»

ческих кульминаций, сцен ссор, криков – все происходит на уровне внутренних волнений, намеков, взгляда, прикосновения.

Куприн использует антитезу, противопоставляя жизнь в цивилизованном обществе и уединенную жизнь на природе. Изображены два мира: мир Олеси – простой, искренний, основанный на интуиции, вере в тайны, связях с природой. Мир рассказчика – цивилизованный, но холодный, формальный, полный предрассудков и страха перед неизвестным. Этот контраст – социальная и философская основа повести. Общество осуждает Олесю за «странные» привычки, не понимая, что именно она – единственная настоящая душа в этом мире.

Язык повести – высокохудожественный, поэтический, с использованием архаизмов, метафор, сравнений. Часто встречаются эпитеты (нежная, таинственная, тихая, прозрачная), олицетворения (лес шепчет, ветер плакал), звукопись (шорох листвы, плеск воды). Куприн избегает грубости и бытового реализма – даже описание бедности Олеси подается с благоговением, как часть ее естественной сути.

Финал не объясняет, куда исчезла Олеся – она просто исчезает, как тень, как сон.

Это создает эффект незавершенности, таинственности, придает повести черты сказки, легенды, мифа. Читатель остается с вопросом: была ли Олеся реальной? Или это был дух леса, проявившийся в человеческом облике?

Художественные особенности повести «Олесья» – это слияние романтизма, символизма и психологизма в рамках лирической миниатюры. Куприн не пишет о событиях – он пишет о чувствах, о потере идеала, о непреодолимой пропасти между человеком и природой, между душой и обществом.

Повесть – это поэма о невозможной любви, где красота существует лишь в мгновении, а трагедия – в том, что этот миг нельзя сохранить. Именно поэтому «Олесья» до сих пор трогает сердца читателей – как прекрасный, но обреченный сон.

Ответьте на вопросы

1. В чем заключается романтичность образа Олеси?
2. Какую роль отводит А. И. Куприн природе в своей повести?
3. В чем заключается психологизм повести?
4. Чем отличается мир Олеси от мира рассказчика?
5. Какие изобразительные средства языка использует автор для создания романтического мира, в котором живет Олеся?

Это интересно

Проза Куприна отличается поэтичностью и музыкальностью, ритмичностью. Он часто использовал повторы, аллитерации, внутренние рифмы – его тексты хочется читать вслух. Это делает его произведения особенно эмоциональными и запоминающимися.

К примеру, начало «Гранатового браслета» – уже первые строки звучат как музыка: «Осенью, в сентябре, когда уже пахло в садах и парках первыми заморозками, а листья на деревьях еще не облетели...»

Литературоведческий словарь

Звукопись – это прием в художественной литературе, который заключается в повторении звуков для создания образности, усиления выразительности и передачи определенного настроения: аллитерация (повтор согласных) и ассонанс (повтор гласных), а также звукоподражание, имитирующее звуки природы или предметов. К примеру, «Задремали звезды золотые/Задрожало зеркало затона» С. Есенин (аллитерация – повтор звука [з] и других звонких согласных); «Есть в светлости осенних вечеров / Умильная, таинственная прелесть» Ф. Тютчев (ассонанс – повтор звуков [е], [о]).

Цветопись – это описание цветовой гаммы и красок в художественной литературе для передачи красоты окружающего мира, эмоций и настроения героев, для создания литературного образа и передачи идеи произведения.

Аналитическая работа

Прочитайте повесть «Олеся» и ответьте на вопросы. Представьте результаты поисков в виде несплошного текста (схема, таблица, кластер и др.). Внимательно послушайте выступления представителей групп и задайте им «тонкие» и «толстые» вопросы. Примите активное участие в обсуждении произведения, отстаивая свою точку зрения, оценивая позицию автора.

I группа

1. Какую роль играет природа в повести? Приведите не менее трех примеров, где природа отражает эмоции героев.
2. Сравните описание леса в начале и в конце повести. Что изменилось? Как это связано с судьбой Олеси?

II группа

1. Найдите в тексте метафоры, олицетворения и эпитеты в описании образа Олеси. Как они создают образ «натурального человека»?
2. Найдите примеры звукописи и цветописы, создающие эмоциональный тон повествования. Обратите внимание на то, присутствуют ли в повести фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, антитезы, перифразы, инверсии, анафоры, градация).

III группа

1. Проанализируйте стиль повествования: какова тональность текста? Какие приемы (паузы, короткие предложения, ритм) помогают передать атмосферу тайны и грусти?
2. Какие изобразительные средства языка придают романтичность произведению?

IV группа

1. Почему Куприн использует повествование от первого лица? Как это влияет на восприятие истории и ее достоверность?
2. Найдите примеры изобразительных средств языка, описывающих образ героя-рассказчика. Обоснуйте их роль в раскрытии характера героя.

V группа

1. Что символизирует образ Олеси? Рассмотрите ее как символ:
 - чистоты природы;
 - свободы духа;
 - нереализованной любви;
 - утраченной духовности.

Аргументируйте ответ цитатами из текста.

Творческая работа

1. Напишите эссе на тему «Олеся – дитя леса, душа свободы». Характеризуя Олесю, используйте изобразительные средства языка, выпишите цитаты из повести, в которых А. И. Куприн использует звукопись и цветопись, фигуры поэтического синтаксиса.
2. Выучите наизусть понравившийся фрагмент повести и выразительно прочитайте перед одноклассниками, выражая интонацией, паузами лиричность произведения. Подберите соответствующее музыкальное сопровождение. Подумайте, какое произведение классической музыки придаст лиризм звучанию текста художественной литературы.

Исследовательская работа

Повесть А. И. Куприна «Олеся» о любви интеллигента-горожанина к девушке-лесовичке, живущей вдали от цивилизации, написана в романтическом ключе и потому привлекает художников своей атмосферой, контрастом миров, природной красотой и трагизмом. Исследуйте, какие художники иллюстрировали повесть, какие эпизоды ими были изображены. Какие образы, краски передают на картинах поэтичность, возвышенную любовь? Опишите картины, приведите примеры цитат из повести, созвучные содержанию иллюстраций.

Литература в искусстве, медиа

Рассмотрите иллюстрации к повести А. И. Куприна «Олеся». Найдите фрагменты повести, соответствующие иллюстрациям, и заполните концептуальную таблицу.

Линии сравнения	Текст	Иллюстрация
Тема фрагмента		
Герои		
Предметы		
Природа		
Основная мысль фрагмента		
Изобразительные средства		
Сходства		Различия
Комментарий учащегося, оценка		

Подведите итоги

1. В чем заключаются художественные особенности повести «Олеся» А. И. Куприна?
2. Назовите способы авторской характеристики героев:
 - изобразительные средства;
 - звукопись и цветопись;
 - фигуры поэтического синтаксиса (риторические фигуры, антитезы, перифразы, инверсии, анафоры, градация).
3. Какие приемы использует автор, чтобы сделать образ Олеси загадочным и притягательным?
4. Раскрывает ли контраст (свет/тьма, город/деревня, разум/чувство) внутренний мир героев?
5. Нарисуйте или опишите один из ярких образов повести (Олеся, природа).

ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»

I. Чтение и анализ текста

1. Прочитайте и озаглавьте текст в соответствии с его темой.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах... Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли... Я не сумею тебе этого рассказать... Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь... Вы хоть как-нибудь скажите... хоть и непонятно...

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем зайке, мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижной ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

- В чем заключается основная мысль текста? Выпишите 2–3 предложения, выражающие ключевые мысли.
- Назовите стиливые черты текста.
- Какие качества Олеси привлекают Ивана Тимофеевича?
- Какие изобразительные средства языка А. И. Куприн использует в данном фрагменте? Почему?
- Сопоставьте образы Олеси и героя-рассказчика по диаграмме Венна. Найдите сходства и различия в их взглядах на мир и отношении друг к другу.
- Можно ли назвать их любовь «странной»? Почему их пути разошлись?

2. Выберите один правильный ответ.

1) Что больше всего привлекает рассказчика в Олесе?

- A. Красота.
- B. Цельная натура и ум.
- C. Материальное богатство.
- D. Наивность и необразованность.

2) Как Олеся воспринимает рассказы героя о мире?

- A. С недоверием и критикой.
- B. Только через призму суеверий.
- C. С полным равнодушием.
- D. Как сказку, но с доверием.

3) Почему иногда рассказчик отказывается объяснять Олеся сложные вещи?

- А. Считает, что ей этого не нужно знать.
- В. Не хочет объяснять – она станет умнее его.
- С. Считает ее ум «полудикарским».
- Д. Считает, что ему невозможно объяснить.

II. Сравнительный анализ

Сравните по концептуальной таблице фрагменты произведений о любви великих поэтов: Абай, А. Пушкина, У. Шекспира. Как они описывают чувство любви? Как это характеризует любовь самих авторов?

Линии сравнения	Абай	А. Пушкин	У. Шекспир
Образ возлюбленной			
Значение любви в жизни лирического героя			
Образ лирического героя			
Сходства	Различия		

Абай	А. Пушкин	У. Шекспир
«Я ничтожен, убог Без тебя я... Как быть?»	«Я вас любил: любовь еще быть может...»	Сонет 131. «Ты прихотей полна и любишь власть»

III. Аргументативное письмо

Напишите эссе на тему «Может ли быть любовь странной?» (170–200 слов)

Приведите примеры из произведений на выбор:

- Сонеты У. Шекспира.
- И. С. Тургенев «Ася».
- А. И. Куприн «Олеся».
- Лирика А. С. Пушкина.
- Лирика П. Васильева.
- Лирика Абая.
- Лирика М. Макатаева.
- Произведения казахского фольклора.

Проанализируйте фрагменты произведений. Используйте изобразительные средства языка, стилистические фигуры речи, пословицы и поговорки о любви.

IV. Творческие задания

1. Снимите видеоролик «Любовь и разум» на основе изученных произведений.
2. Создайте иллюстрации к произведениям раздела «Странности любви».
3. Создайте буктрейлер по мотивам произведений о любви А. И. Куприна.

V. Проектные задания

1. Создайте презентацию «Магия природы как символ чистой любви» на основе изученных произведений, включите цитаты, иллюстрации.
2. Создайте коллекцию любовных писем из произведений русской, казахской, мировой литературы, включая письма самих авторов произведений.
3. Сравните образы лирического героя сонетов У. Шекспира, господина Н. Н. и героя поэмы «Лейли и Меджнун».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
РАЗДЕЛ I. СТРАННОСТИ ЛЮБВИ	
1. Сонет. История создания сонета	5
2. У. Шекспир и эпоха Возрождения	11
3-4. Сонеты У. Шекспира	18
5. Сонеты, посвященные Смуглой леди.....	29
6-7. «Ах, труден, труден путь поэта». Жизнь и творчество П. Н. Васильева....	35
8-9. «Любовь не знает мер...» Любовная лирика П. Н. Васильева.....	45
10-11. А. С. Пушкин. Лирика о любви.....	55
12. Поэма А. С. Пушкина «Цыганы»	68
13-14. Нравственные уроки поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»	77
15. И. С. Тургенев. Творческий путь писателя	90
16. И. С. Тургенев. «Жить для искусства!»	99
17. История создания, сюжет и композиция повести «Ася»	107
18. Образы героев повести И. С. Тургенева «Ася»	114
19. Символические мотивы и образы в повести И. С. Тургенева «Ася».....	123
20. А. И. Куприн. Творческий путь	130
21-22. Жанровые и композиционные особенности повести А. И. Куприна «Олеся». Образы героев.....	137
23-24. Художественные особенности повести «Олеся» А. И. Куприна	144
Итоговые задания по разделу «Странности любви»	150
РАЗДЕЛ II. ТЕМА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»	
25. Реализм и тема «маленького человека» в творчестве Н. В. Гоголя	153
26-27. История создания повести Н. В. Гоголя «Шинель». Образ Петербурга в повести «Шинель»	159
28-29. Мир чиновников. Образ Акакия Акакиевича Башмачкина	168
30-31. Образ шинели. Тема гуманизма и милосердия	177
32-33. Федор Михайлович Достоевский. Роман «Бедные люди»	185
34. «Бедные люди» Ф. М. Достоевского: роман в письмах как исповедь души	197
35-36. Тема человечности и гуманизма	203
37. Л. Н. Толстой. «Деятельность нравственная составляет высшее призвание человека»	212
38-39. «Маленький человек» в творчестве Л. Н. Толстого. История создания рассказа «После бала»	219
40-41. Композиция рассказа Л. Н. Толстого «После бала».	
Контраст как основное средство характеристики героев	226
42-43. «Маленький человек» в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет». История создания повести	238
44-45. Жанр и композиция повести «Гранатовый браслет». Герои повести ..	246
46-48. Синтез искусств в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет»	255
Итоговые задания по разделу «Тема «маленького человека»	264
Глоссарий	266
Толковый словарь	268
Список литературы	269