

ИЗДАТЕЛЬСТВО
РАНОК

Интернет-
поддержка

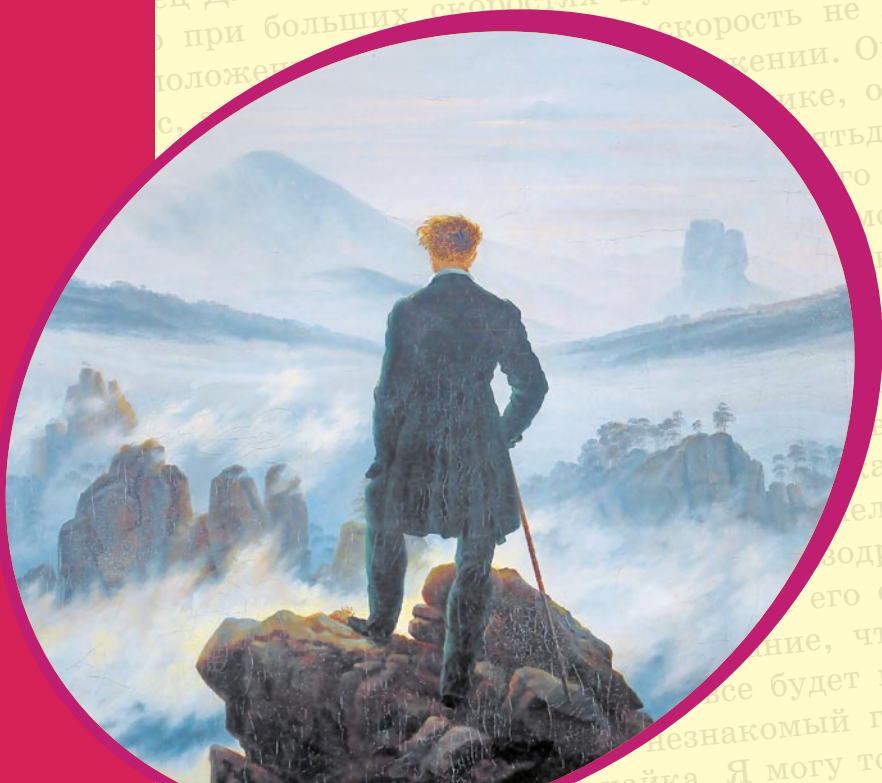
Н. С. Полулях, Т. В. Надозирная

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС

ЛИТЕРАТУРА

(РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ)

9

9

Н.С. Полулях, Т.В. Надозирная

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС «ЛИТЕРАТУРА» (РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ)

**Учебник
для 9 класса
общеобразовательных
учебных заведений
с обучением на русском языке**

Рекомендовано
Министерством образования и науки Украины

Харьков
Издательство «Ранок»
2017

УДК [82:37.016](075.3)

П 53

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(приказ Министерства образования и науки Украины от 20.03.2017 № 417)

Издано за счет государственных средств. Продажа запрещена

Эксперты, выполнившие экспертизу данного учебника во время проведения конкурсного отбора проектов учебников для 9 класса общеобразовательных учебных заведений и сделавшие вывод о целесообразности присвоения учебнику грифа «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины»:

Т.П. Матюшкина, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры филологических дисциплин и методики
их преподавания Черниговского ОИППО им. К.Д. Ушинского;

И.Г. Цико, старший преподаватель кафедры истории,
общественно-гуманитарных дисциплин и методики
их преподавания Донецкого ОИППО;

В.А. Казакова, учитель-методист, учитель русского языка,
литературы и зарубежной литературы Харьковского лицея №149
Харьковского городского совета Харьковской области

Полулях Н. С.

П 53 Интегрированный курс «Литература» (русская и зарубежная) : учеб. для 9 класса общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Н.С. Полулях, Т.В. Надозирная. — Харьков : Изд-во «Ранок», 2017. — 288 с. : ил.

ISBN 978-617-09-3375-1.

УДК [82:37.016](075.3)

Интернет-поддержка

Электронные материалы
к учебнику размещены на сайте
interactive.ranok.com.ua

ISBN 978-617-09-3375-1

© Н. С. Полулях, Т. В. Надозирная, 2017

© ООО Издательство «Ранок», 2017

Дорогие школьники и школьницы!

В девятом классе вам предстоит окунуться в чтение произведений, которые во многом определили развитие литературы и культуры на годы и столетия вперед. Это произведения античной древности, Средневековья, Возрождения и других эпох. Современному читателю они не только интересны, но и полезны. Ведь, как сказал выдающийся ученый XX века Д. Лихачёв, «каждый человек обязан заботиться о своем интеллектуальном развитии, это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой. Основной способ интеллектуального развития — чтение».

Стать творческим читателем, самостоятельно думающей личностью, расширить эрудицию вам помогут задания учебника, которые объединены в такие рубрики: «Осмысливаем прочитанное», «Проверяем, внимательные ли мы читатели», «Размышляем над текстом художественного произведения», «Комментируем высказывание специалиста», «Учимся сравнивать», «Высказываем мнение», «Читаем выразительно», «Реализуем творческие способности», «Приглашаем к дискуссии», «Готовим проект», «Подводим итоги».

В учебнике вы встретите такие условные обозначения:

- — задание повышенной сложности;
- — задание для групповой работы или работы в паре;
- — задание выполняется письменно;
- — задание, для выполнения которого нужно осуществить информационный поиск на электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua или в библиотеке;
- — отсылка к электронному образовательному ресурсу interactive.ranok.com.ua, обозначающая, что для вас подготовлена интересная дополнительная информация по теме;
- — творческое задание на конкурс¹;
- — задания на выбор.

При выполнении заданий вам поможет «Словарь литературоведческих терминов» в конце учебника, а также памятки на форзацах.

Желаем вам увлекательного и полезного знакомства с лучшими произведениями русской и мировой литературы!

Авторы

¹ На электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua вы найдете более подробную информацию о конкурсе.

ВВЕДЕНИЕ

Художественная литература как искусство слова

Вы уже знаете, что художественная литература является одним из видов искусства. От архитектуры, живописи, танца, музыки она отличается средством образного отражения жизни. В качестве такого средства в художественной литературе выступает слово. Отсюда другие ее названия: искусство слова, словесное искусство, словесность.

Художественная литература по праву считается важнейшим видом искусства. Ведь сила воздействия слова на человека очень велика. Именно литература способна повлиять на формирование мировоззрения людей, и начинается этот процесс в раннем детстве, когда мать читает ребенку сказку или поет колыбельную. Мастера слова, писатели и поэты, призваны пробуждать «чувства добрые», развивать человека как гармоничную, разностороннюю личность.

Литературный процесс. История литературы

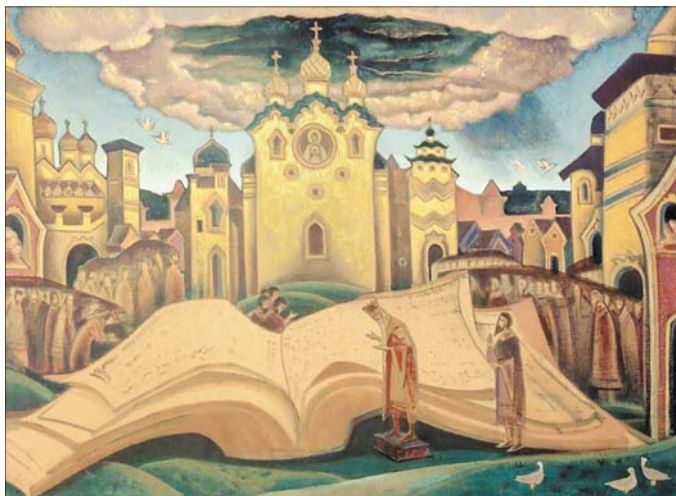
Подобно остальным видам искусства, художественная литература постоянно развивается, ее творцы овладевают новыми формами отображения действительности. Развитие литературы называют литературным процессом.

Литературный процесс — историческое движение национальных и мировой литератур, их развитие во взаимодействии и сложных связях, приводящее к значимым изменениям.

Значимые изменения происходят далеко не каждый год и даже не каждое десятилетие. Как правило, они связаны с важными социально-историческими

■ Голубиная книга
(Николай Рерих. 1911)

событиями, влиянием предшествующих литературных традиций и усвоением художественного опыта других народов.

Народы создают самобытные национальные литературы, каждая из которых движется собственным путем. Однако исследователи заметили, что в этом движении есть нечто общее, что все литературы проходят похожие этапы развития. В европейском литературном процессе можно выделить такие основные этапы, как Античность, Средние века, Возрождение, Просвещение, девятнадцатый и двадцатый века.

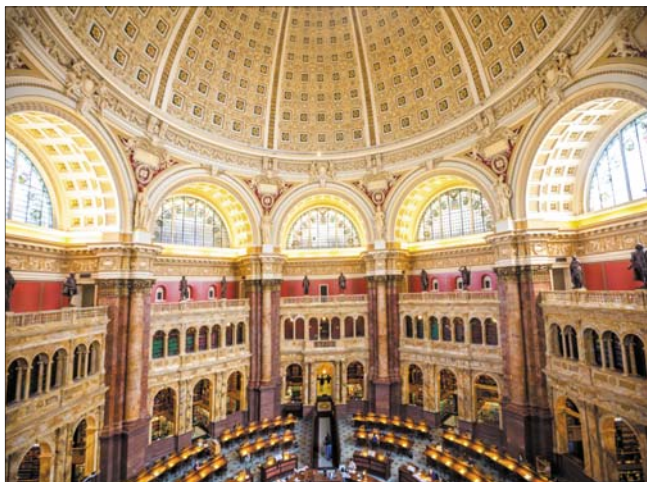
Литературный процесс изучает история литературы.

***История литературы** — литературоведческая дисциплина, в рамках которой исследуют творческие биографии писателей, историю литературных направлений и жанров, национальных и всемирной литератур.*

Соотношение мировой, русской и украинской литератур

Литературы разных народов влияют друг на друга, что приводит к новым художественным открытиям. Например, словесное творчество древних греков и римлян считалось образцом совершенства для представителей молодых национальных литератур Европы, способствовало их становлению. Английские, французские, испанские писатели и поэты использовали сюжеты, образы, жанры, созданные в Древней Греции и Древнем Риме.

Не счесть примеров диалога русской, украинской и мировой литератур. Так, в XVII в. во Франции возникло литературное направление — классицизм, а в XVIII в. под влиянием французского классицизма

■ Библиотека Конгресса США в Вашингтоне считается крупнейшей библиотекой в мире

зародился русский. Творчество европейских поэтов и писателей вдохновляло А. Пушкина и М. Лермонтова. Украинские писатели и поэты неоднократно обращались к мировой классике: по-своему раскрывали традиционные темы, наполняли новым содержанием заимствованные сюжеты, переосмысливали «вечные образы». Например, в драме «Камінний господар» Леся Українка использовала популярный европейский сюжет о Дон Жуане.

Можно проследить и обратное влияние восточнославянских литератур на мировую. Многие выдающиеся зарубежные авторы XX в. активно использовали художественные открытия Ф. Достоевского. Понимание этим русским классиком человека как носителя сложного, многомерного сознания отразилось в произведениях француза А. Камю, немца Т. Манна, австрийца Ф. Кафки, японца Акутагавы Рюноске. Творчество А. Чехова оказало серьезное влияние на формирование современной мировой драмы.

Литература как средство познания мира и себя

Изучение литературы, умение вдумчиво читать произведения позволяет расширить знания о мире и о самих себе.

Читая произведения Гомера и У. Шекспира, Мольера, А. Пушкина, Н. Гоголя и других авторов, мы знакомимся с судьбами разных людей, их нравами, ценностями. С каждой новой книгой кругозор читателя расширяется. Литература может подтолкнуть к пересмотру взглядов и устоявшихся предпочтений, вызвать желание «примерить» описанную автором ситуацию на себя, заставить задуматься о собственном поведении, возможном моральном выборе в подобной ситуации. Литература

сродни науке — обе помогают познать окружающую реальность и свое «Я», но разными способами.

Диалог с литературным текстом становится особенно увлекательным, если произведение создано на родном языке читателя, когда он и автор принадлежат к единому культурному пространству. Однако это не значит, что невозможен творческий диалог с художественным произведением, написанным на другом языке, относящемся к иной культуре и далекой эпохе. Произведения зарубежной литературы становятся доступны читателям благодаря нелегкому труду переводчиков. В 9-м классе вы познакомитесь не только с шедеврами русской литературы, но также с прекрасными образцами переводов мировой классики.

Осмысливаем прочитанное

1. Чем художественная литература отличается от других видов искусства? Какова ее роль?
2. Что такое литературный процесс?
3. Что изучает история литературы?
4. Как взаимодействуют друг с другом мировая, русская и украинская литературы?
5. Вспомните, что называют оригиналом и переводом. На ваш взгляд, какую роль играет деятельность переводчиков в диалоге национальных литератур?
6. Назовите известных вам русских и украинских писателей-переводчиков.
7. Как художественная литература может помочь человеку познать окружающий мир и себя?

Высказываем мнение

8. Образ книги и тема чтения привлекали многих художников. Рассмотрите картину Н. Рериха «Голубиная книга» (с. 5), посвященную восточнославянскому сборнику духовных стихов XV—XVI вв., в котором содержатся сведения о происхождении мира и людей. На ваш взгляд, какую идею хотел передать художник своим полотном?
9. Литература — не только средство познать себя, но и великая школа нравственности. Запишите высокие моральные принципы, которые утверждают прочитанные вами произведения литературы. Например: «Капитанская дочка» А. Пушкина — верность долгу и любви.

Приглашаем к дискуссии

10. По вашему мнению, зачем нужно изучать литературу в школе?
- Хотите узнать о самых знаменитых библиотеках Украины? На электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua вы найдете интересную информацию о крупнейших, старейших библиотеках нашей страны. Поделитесь этой информацией с одноклассниками.
-

СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ НАРОДОВ МИРА

Что такое «священная книга»

Многие древние народы создали священные книги. Священной книгой (священным текстом, священным писанием) называют главный, основополагающий текст какой-либо религии.

Существуют священные книги, о которых знают только специалисты, а также любители истории и словесности. Например, писание «Пополь-Вух» индейцев киче, принадлежавших к цивилизации майя и живших на территории современной Гватемалы. Некоторые священные тексты известны многим людям, но давно утратили свое влияние. К ним можно отнести «Книгу мертвых» — собрание пророчеств и религиозных ритуалов древних египтян. Однако есть несколько книг, которые сформировали взгляды на мир, традиции и культуру людей огромных регионов планеты. Эти книги продолжают оказывать мощное воздействие на повседневную жизнь, искусство и другие сферы деятельности человека в настоящее время и, несомненно, будут играть важную роль в будущем. К ним относятся Веды, Библия, Коран.

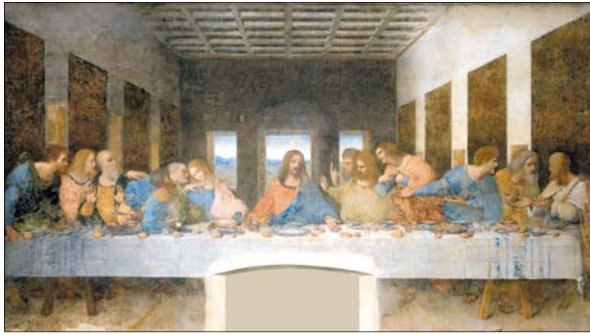
Веды

Веды (на санскрите *veda* означает «знание»; от этого слова произошло русское «ведать», то есть «знать») относятся к древнейшим памятникам мировой литературы. Создание этой священной книги началось в Индии в конце II тысячелетия до н. э. Веды представляют собой сборник гимнов, молитв, заклинаний, описаний ритуалов. Основой книги считаются гимны — восхваления сил, олицетворяющих природу, поэтические обращения к богам Агни, Индре, Митре, Варуне и другим. В гимнах отобразились представления древних индусов о происхождении и устройстве Вселенной.

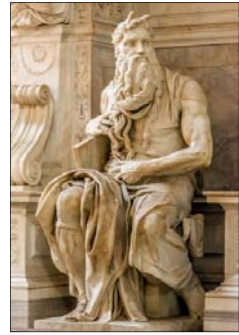
Веды являются священным писанием индуизма — религии, которую исповедует большинство жителей Индии и Непала, а также люди в других странах. Без изучения Вед невозможно понять древнюю и современную культуру, литературу, язык, историю, философию.

Библия

Одной из самых известных книг планеты является Библия (от греч. *biblia* — «книги»). Она создавалась на протяжении более чем полутора тысяч лет — с XV в. до н. э. по I в. н. э. Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета, написанного в дохристианскую эпоху на древнееврейском языке, и Нового Завета, созданного первыми христианами

■ Тайная вечеря
(Леонардо да Винчи. 1498)

■ Моисей
(Микеланджело. 1515)

на древнегреческом языке. В свою очередь, каждая из частей включает несколько книг. Например, в Ветхий Завет входят Пятикнижие Моисея, книги пророков, Псалтирь¹ и некоторые другие; в Новый Завет — четыре Евангелия, Деяния апостолов, апостольские послания и Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). Ветхий Завет почитается как священное писание иудеями и христианами, а Новый Завет — только христианами.

Для многих людей Библия служит главным учебником нравственности. Важнейшие этические нормы сконцентрированы в десяти библейских заповедях. В Ветхом Завете сказано, что заповеди были даны Господом пророку Моисею на горе Синай. Они предельно просты и понятны каждому: *почитай отца твоего и мать твою, не убивай, не кради, не произноси ложного свидетельства* и другие.

Библия — подлинный шедевр словесного творчества. В ней собраны произведения разных жанров: хроники, мифы, народные песни, притчи, сказания, гимны, загадки. Она содержит много увлекательных сюжетов и ярких образов. О том, что священнописателей интересовала не только правдивость, но и художественность текстов, говорится в Книге Екклесиаста: *«Старался Екклесиаст приискывать изящные изречения, и слова истины написаны им верно»*.

Библия имеет основополагающее значение для современной европейской культуры. Ведь она стоит у истоков христианской цивилизации, к которой принадлежат почти все европейские страны, в том числе Украина.

¹ Псалтирь (также Псалтырь; от греч. *psalter* — «пою») — книга псалмов, то есть хвалебных песен, благодарений Богу. Всего в Псалтири 150 псалмов, большую часть которых приписывают царю Израиля и Иудеи Давиду (правил в XI—X вв. до н. э.).

Идеи, сюжеты и образы Библии прочно вошли в культуру многих народов Европы. Например, в русском и украинском языках насчитываются сотни библейских крылатых выражений, пословиц, поговорок: *нет пророка в своем отечестве*, *взявший меч от меча и погибнет*, *хлеб насущный* и многие другие.

Библейские темы отображены в шедеврах европейской литературы разных эпох, в том числе в произведениях, созданных классиками русской и украинской литератур. Так, выдающиеся поэты XVIII в. М. Ломоносов и Г. Державин написали поэтические переложения библейских псалмов: «Преложение псалма 145», «Ода, выбранная из Иова» (М. Ломоносов), «Властителем и судиям», «Праведный судия» (Г. Державин). Библейские образы и мотивы использовали другие писатели XIX и XX вв.: Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Блок, М. Булгаков.

Мотивы великой священной книги звучат и в творчестве Тараса Шевченко.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

По свидетельству школьного товарища Шевченко Г. Бондаренко, с Библией Кобзарь познакомился еще в детстве: *«Известно, что Тарас Григорьевич учился грамоте у местного дьячка. После изучения “азбуковника” Тарас Григорьевич перешел к чтению Псалтири. Пришедши домой после уроков, Шевченко подолгу просиживал над псалмами, любуясь их поэзией, декламируя их вслух».*

Тарас Григорьевич часто обращался к Библии. Жемчужиной украинской поэзии XIX в. стал цикл его переложений библейских текстов — «Давидові псалми». В своем произведении Т. Шевченко сохранил идеи, образный строй псалмов, однако сделал акцент на мысли о неизбежности Божьего суда. Предчувствием и верой в этот высший справедливый суд проникнуты все стихотворения цикла.

Библейские образы вдохновляли П. Кулиша, Лесю Украинку, И. Франко. Современная украинская поэтесса Лина Костенко в триптихе «Давидові псалми» из сборника «Вибране» (1989) творчески переосмыслила текст Библии, выступив с горячим протестом против несправедливости и зла.

Коран

Еще одна известнейшая священная книга — Коран (от араб. *кур'ан* — «чтение вслух, наизусть»). Коран появился в VII в. и стал первым крупным письменным памятником на арабском языке. По сути, это запись речей и проповедей основателя ислама пророка Мухаммеда с увещаниями и обличениями, назидательными рассказами о древних пророках,

притчами, молитвами, заклинаниями. Коран — прежде всего священная книга мусульман, религиозный и законодательный свод, но в то же время незаурядное литературное произведение. Речи Мухаммеда, страстно убежденного в своей пророческой миссии, исполнены большой поэтической красоты и силы. Поэтический язык Корана по-восточному цветист, насыщен красочными эпитетами и сравнениями.

Появление этой священной книги сыграло определяющую роль в формировании и распространении единого арабского литературного языка, дало толчок к зарождению некоторых отраслей мусульманской науки: богословия, права, языкознания. Литература народов мусульманского Востока до сих пор использует Коран в качестве неисчерпаемого источника мотивов, образов и мудрых цитат.

Осмысливаем прочитанное

1. Какие книги называют священными?
2. Представители каких религий в качестве священных книг почитают Веды, Библию, Коран?
3. Какое влияние оказала Библия на европейскую культуру?
4. Расскажите о структуре Библии. Какие книги Библии вы читали? Над чем они заставили вас задуматься?
5. Какие вы знаете произведения литературы, изобразительного искусства, созданные на основе библейских сюжетов?
6. Приведите примеры русских и украинских крылатых выражений, источником которых является Библия.
7. Почему, на ваш взгляд, священные книги занимают первые места в многочисленных рейтингах самых популярных и влиятельных книг в мире?

РИГВЕДА¹ II, 4. К Агни²

Я зову дивно сверкающего Агни, вашу хвалу,
Гостя племен, дающего прекрасные жертвенные улады,
Того, кого надо стараться расположить к себе как друга,
Кто бог среди преданного богам народа, Джатаведас³. <...>

¹ *Ригведа* (в переводе с санскрита — «Ведга гимнов») — одна из четырех частей Вед. Остальные три части называются *Яджурведа* («Ведга жертвенных формул»), *Самаведа* («Ведга песнопений») и *Атхарваведа* («Ведга заклинаний»).

² *Агни* — бог огня, домашнего очага, жертвенного костра. Главный из земных богов, посредник между высшими существами и людьми. Гимнами к Агни начинаются почти все 10 разделов (мандал) Ригведы.

³ *Джатаведас* (в переводе с санскрита «знающий все рожденное») — одно из имен Агни.

Среди людских племен поместили боги
 Агни любимого, подобно тому как люди, желающие жить
 в мире, заключают договор о дружбе.
 Он светит сквозь жаждущие его ночи,
 Тот, за кем надо ухаживать щедрому покровителю
 в доме своем. <...>

Он озаряет деревья, подобно тому как мучимый жаждой
 кидается к воде,
 Он шумит, как вода по дороге, как колеса колесницы.
 Бог, оставляющий черный путь, жаркий, веселый,
 он сверкает,
 Как небо, улыбающееся сквозь тучи.

Тот, кто распространился по земле, все воспламеняя,
 Двигается, словно скот без пастуха, предоставленный
 самому себе.
 Агни, пламенный, сжигающий сухостой,
 Оставляющий черную полосу, словно он насытился землей.

В память о твоей прежней помощи
 На третьей жертвенной раздаче для тебя была произнесена
 (эта) молитва.
 Дай нам, о Агни, высокую награду,
 Состоящую из непрерывной череды сыновей, из скота,
 богатство из прекрасного потомства! <...>

(Перевод Т. Елизаренковой)

БИБЛИЯ

Ветхий Завет. Пятикнижие Моисея. Исход (глава 20, стихи 2—17)

Я Господь, Бог твой <...>; да не будет у тебя других богов
 пред лицом Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что
 на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли;
 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой,
 Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего
 и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость
 до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо
 Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его
 напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота¹ Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

КОРАН

Сура² 17

«Перенос ночью»³

(Отрывок)

Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия. И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призывают к ответу.

Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу (или по вознаграждению).

Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу.

Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой!

(Перевод Э. Кулиева)

¹ В древнееврейском календаре отсчет дням недели велся с воскресенья. Поэтому суббота была седьмым днем недели.

² Сура — название главы Корана. Всего в книге 114 сур.

³ Названия сур Корана связаны с самой яркой фразой или темой глав. 17-я сура рассказывает о ночном путешествии пророка Мухаммеда в Иерусалим и его вознесении на небеса.

Размышляем над текстом художественного произведения

1. Что называют гимном? В литературоведческом словаре прочитайте об особенностях этого жанра. Какие из них можно отметить в обращении к Агни?
2. Какие художественные средства выразительности языка использовала переводчица для создания образа могущественного и благого бога Агни?
3. О каких мифологических представлениях древних индусов вы узнали из гимна «К Агни»?
4. Прочитайте приведенные в учебнике отрывки из Библии и Корана. Какие моральные нормы являются общими для обеих книг? Как вы думаете, почему?

Учимся сравнивать

5. На электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua прочитайте украинский перевод гимна Агни, выполненный Лесей Украинкой. Что общего между русским и украинским переводами? Чем они отличаются? Какой из них вам понравился больше? Почему?
- 6. В 1904 г. в Италии И. Франко был впечатлен скульптурой Микеланджело «Моисей» (с. 9) и год спустя создал одноименную поэму. Рассмотрите скульптуру. На ваш взгляд, чем она привлекла украинского классика? Какое впечатление она произвела на вас? О чем заставила задуматься?
- С образом библейского Моисея в изобразительном искусстве связана одна интересная деталь. Многие западноевропейские скульпторы, в том числе Микеланджело, изображали пророка с рогами. На электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua найдите информацию о причине появления этой детали. Сделайте вывод о том, какова роль переводчиков в диалоге культур.

Высказываем мнение

7. Рассмотрите фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (с. 9). Она считается одним из величайших и известнейших шедевров мировой живописи. Какие чувства и мысли вызывает работа да Винчи у вас?
- 8. На электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua вы найдете интересную информацию о фреске великого итальянца, фрагмент библейского текста, который вдохновил художника на создание знаменитой росписи. Поделитесь этой информацией с одноклассниками.

Раздел I

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ АНТИЧНОСТИ, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Античность — колыбель европейской культуры

Термин «Античность» происходит от латинского слова *antiquus*, что означает «древний». Однако Античностью считают не всякую древность, а культуру и литературу Древней Греции и Древнего Рима, расцвет которых пришелся на X—IX вв. до н. э. — V в. н. э.

Античность называют колыбелью европейской культуры. Древняя Греция стала родиной демократии — политического режима, господствующего в большинстве современных государств. А существовавшая в Древнем Риме правовая система послужила образцом для многих стран Европы.

На протяжении столетий образцами словесного творчества считались поэмы Гомера, трагедии Эсхила и Софокла, оды Горация. Используемая в наше время система литературных жанров сформировалась еще в Античности. И само учение о поэтическом творчестве — поэтика — тоже зародилось в Древней Греции.

Особенности античной литературы

Древнегреческая и древнеримская литературы создавались на разных языках — греческом и латыни. Они возникли в разных регионах Средиземноморья в разное время. Первые произведения греческой словесности, великие поэмы «Илиада» и «Одиссея»,

■ Парнас (Рафаэль Санти. 1511)

ученые относят к VIII в. до н. э. Литература Древнего Рима родилась в III в. до н. э. Но несмотря на это их многое объединяет.

Главная особенность античной литературы — мифологическая тематика. В Античности любое новое содержание воплощалось с помощью мифических образов и сюжетов. Например, в основе поэмы Гомера «Илиада» лежат мифы о Трое, а трагедии Софокла «Антигона» — мифы о царе Фив Эдипе; чтобы воспеть Рим времен императора Августа, поэт Вергилий обратился к мифам об Энее.

Античной литературе свойственно господство стихотворной формы над прозаической. В древности, еще с дописьменных времен, сформировалось отношение к стиху как единственному средству сохранения в памяти устного предания. Подавляющее большинство дошедших до нас памятников античной литературы имеют стихотворную форму.

Роды и основные жанры античной литературы

У каждого литературного произведения есть характерные черты, объединяющие его с другими. Это заметил еще древнегреческий мыслитель Аристотель и на основе сочетания определенных черт разделил все произведения на три большие группы: эпос, лирика и драма. В современном литературоведении они называются литературными родами.

Каждый литературный род включает в себя произведения различных жанров.

Жанр — группа литературных произведений, объединенных формальными и содержательными признаками (объем, количество героев, время и место действия, особенности сюжета и композиции).

В творчестве античных мастеров сформировались жанры, которые существуют до сих пор: роман и художественное жизнеописание (биография), гимн¹, элегия² и ода, комедия и трагедия.

Античный эпос: Гомер и Вергилий

В античном мире важную роль играл героический эпос — произведения, в которых изображена борьба народа против врагов, прославляется сила, мужество народных героев. Формой героического эпоса была эпическая поэма (другое ее название — эпопея).

Эпическая поэма, эпопея (от греч. *epos* — «слово, повествование» и *poieo* — «творю») — обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся национально-исторических событиях.

В Древней Греции еще до появления письменности героические эпопеи создавали народные певцы аэды. Величайшим памятником мировой литературы является героический эпос легендарного певца Гомера — эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея». В них описаны события Троянской войны и возвращение ее участников домой.

В Древнем Риме выдающимся создателем героического эпоса был Вергилий, написавший знаменитую поэму «Энеида».

Хотя произведения Гомера и Вергилия появились с разницей почти в тысячу лет, в них есть много общего. В обеих поэмах мир изображен как идеализированное прошлое, в котором вершились грандиозные события, решалась судьба народов. Герои эпоса воплощают отвагу, волю, изобретательный ум, физическую силу. Таковы персонажи Гомера — Ахилл, Гектор и Одиссей, главный герой Вергилиевой «Энеиды» Эней.

Саффо и Анакреонт — создатели сольной лирики

Древнегреческая лирика возникла на основе обрядовой фольклорной песни. На это указывает сам термин «лирика», образованный от названия музыкального инструмента — лиры. В глубокой древности стихотворения пели под аккомпанемент лиры, а также кифары, форминги³, флейты.

Приблизительно к VII—VI вв. до н. э. в Древней Греции сформировались две большие группы лирики: произведения, исполнявшиеся

¹ Гимн (греч. *hymnos* — «хвала») — в Древней Греции песнь в честь божества или торжественного события, исполнявшаяся обычно хором.

² Элегия (греч. *elegos* — «жалобная песня») — лирический жанр, развившийся из плача над усопшими; стихотворение среднего размера, проникнутое настроением грусти и печали.

³ Форминга — древнейший струнный инструмент типа лиры, используемый греческими певцами.

■ Вергилий, держащий свиток с текстом «Энеиды», сидит в присутствии Клио и Мельпомены — муз истории и трагедии (Древнеримская мозаика. Тунис. III в.)

■ Алкей и Сапфо с лирами (Краснофигурная вазопись. Ок. 480 г. до н.э.)

с музыкальным сопровождением (песенная лирика) и без него (декламационная лирика). В это же время произошло разграничение песенной лирики на сольную и хоровую.

Возникновение сольной лирики связывают с именем уроженки острова Лесбос Сапфо. В ее стихотворениях традиционные мотивы фольклорных девичьих песен наполнились личными переживаниями. Главные темы лирики Сапфо — любовь, ревность, красота ее подруг, горечь разлуки. В Греции творчество поэтессы ценилось чрезвычайно высоко. Мыслитель Платон назвал ее десятой музой.

Еще один создатель сольной лирики — поэт Анакреонт из города Теос в Малой Азии. Поэт, в отличие от Сапфо, не изображал сложных переживаний, а фиксировал отдельные моменты жизни в простых, но оригинальных и выразительных образах. Музыкальность стиха, легкость формы, неподражаемая ирония обеспечили успех произведений Анакреонта во все времена.

Древнегреческий театр

Своему возникновению драматургия и театр обязаны празднеству Великих Дионисий в честь Диониса — бога творческих сил природы. Во время этого праздника устраивались шествия ряженных. Одеты в шкуры животных, они изображали спутников Диониса — козлоногих сатиров. От них и произошло название трагедии: греческое слово *tragos* переводится как «козел», а *ode* — «песнь». Важнейшим моментом шествия стал обмен репликами между хором и запевалой. Собственно, из этого диалога — первоэлемента драматургического произведения — и родилась трагедия.

■ Театр
«Одеон»
Герода
Аттического
в Афинах
(III в. до н.э.)

Со временем кроме запевалы-солиста появился руководитель хора — актер-корифей. Сформировалась определенная структура пьесы — очередность действий актера и хора. Сначала выходил актер, за ним следовала вступительная песнь хора — парод. Далее разворачивались речевые сцены — эпизодии, отделенные друг от друга короткими партиями — стасимами. Завершалась трагедия эксодом — уходом хора со сцены под заключительный стасим.

Первоначально в трагедии действовал один актер. В V в. до н. э. афинский драматург Эсхил ввел второго актера, что дало возможность использовать диалог и передавать драматический конфликт без участия хора. Поэтому Эсхила называют «отцом трагедии».

Благодаря Дионисиям появилась и комедия. Если трагедия возникла из торжественной части праздника, то комедия — из следовавших за ней веселых массовых гуляний и пиршеств. Название «комедия» образовано от двух слов: *komos* — «толпа гуляк» и *ode* — «песнь».

Для трагедий использовали преимущественно сюжеты мифов, показывая деяния богов и людей, их страсти, преступления и нравственные страдания. Героями же комедий, в которых изображалась повседневная жизнь, были простые земледельцы, торговцы, ремесленники.

В Древней Греции возникла особая театральная культура. По всей стране появились театры, в которых несколько раз в году проходили состязания драматургов. Театры строили на склонах холмов так, чтобы ряды скамей находились друг над другом, возвышаясь амфитеатром вокруг круглой площадки для хора — орхестры. Позади орхестры размещался помост, на котором играли актеры — проскений. А за ним располагалась палатка для переодеваний актеров и хранения реквизита — скена.

У театра не было крыши, действие происходило на открытом воздухе. Оно собирало огромное количество зрителей. Для сравнения, один из крупнейших театров Украины — Киевский театр русской драмы имени Леси Украинки — рассчитан на 750 мест, афинский же театр

Диониса вмещал 17 тысяч зрителей. Государство всячески поддерживало театральное искусство. Например, в V в. до н. э. в Афинах деньги на посещение театра выдавали из городской казны.

Известнейшими драматургами древности и великими представителями греческого театра стали трагики Эсхил, Софокл, Еврипид и комедиограф Аристофан.

Влияние Античности на развитие украинской культуры

Античная культура отразилась в творчестве украинских авторов. Первое художественное произведение, созданное на современном литературном украинском языке, поэма Ивана Котляревского «Энеида» — это пародийное переложение одноименной эпопеи Вергилия.

Мотивы античной культуры в значительной мере повлияли на творчество Тараса Шевченко. В поэме Т. Шевченко «Неофіти» Рим времен императора Нерона становится аллегорией современного поэту мира. Свою судьбу Т. Шевченко неоднократно сравнивал с участью великого Овидия, изгнанного императором Августом из Рима в ссылку. Мотивы оды Горация «К Мельпомене» звучат в знаменитом шевченковском стихотворении «Заповіт».

Для популяризации античной литературы многое сделал Иван Франко. Он перевел на украинский язык трагедии Софокла «Электра», «Царь Эдип», стихотворения Сапфо, Алкея, а в своих литературоведческих работах (например, в труде «Из секретов поэтического творчества») исследовал древнегреческую и древнеримскую словесность. Античной темой увлекалась и Леся Украинка. Среди прочих произведений, отсылающих читателя к Античности, ее перу принадлежит драматическая поэма «Кассандра» о полных трагизма событиях Троянской войны.

Из современных украинских авторов, чье творчество насыщено античными образами и мотивами, можно назвать поэтессу Лину Костенко. Один из таких образов — Сизиф в стихотворении «Стояла груша, зеленів лісочок».

Осмысливаем прочитанное

1. Составьте краткую характеристику эпохи Античности: запишите ее хронологические рамки, выдающихся представителей. Расскажите о роли Античности в развитии культуры Европы.
2. О каких основных особенностях античной литературы вы узнали?
3. Какие роды и жанры существовали в античной литературе? Назовите жанры, сохранившиеся до нашего времени.
4. Как возник древнегреческий театр?
5. Какое влияние античная литература оказала на украинскую? Назовите известные вам произведения украинских авторов, в которых использованы античные темы, сюжеты и образы.

Приглашаем к дискуссии

6. Подумайте, почему театр в Древней Греции играл важную общественную роль. Какое значение он имеет сейчас?

Высказываем мнение

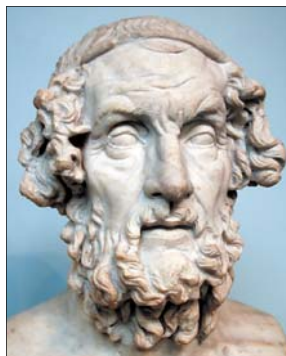
7. Одним из многих великих художников, обращавшихся к античным сюжетам, был Рафаэль. Рассмотрите его фреску «Парнас» (с. 16). Вокруг Аполлона собрались выдающиеся представители литературы античной древности — Гомер, Вергилий, Сапфо, и современники художника — Ф. Петрарка, Данте. На ваш взгляд, какую идею стремился передать художник с помощью такой композиции?

Готовим проект

8. Используя материалы на электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua, подготовьте проект «Отголоски Античности в современном языке». Подберите крылатые фразы, пришедшие в русский или украинский язык из той эпохи, укажите их источник и значение, в котором они употребляются.
9. Подготовьте проект «Сюжеты античной литературы в мировой живописи».

ГОМЕР

(Ок. VIII в. до н.э.)

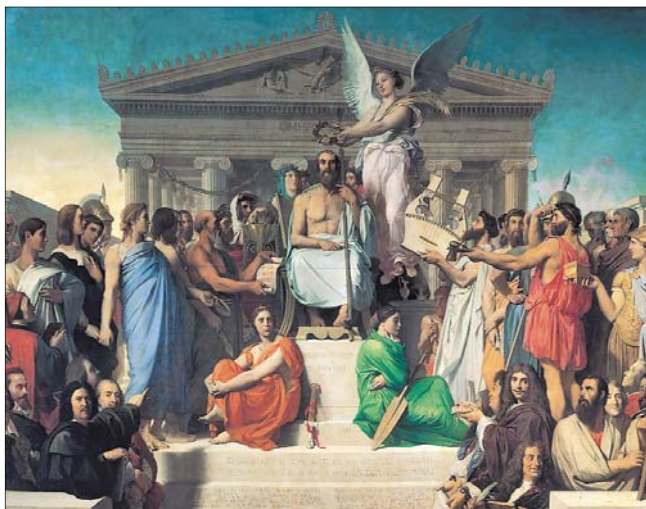

■ Гомер
(Мраморный бюст.
Ок. VIII в. до н.э.)

Певец Троянской войны

О величайшем классике древнегреческой и мировой литературы Гомере не сохранилось достоверных сведений. Время жизни поэта точно не установлено. Древнегреческий историк Геродот полагал, что Гомер жил в IX в. до н.э. Большинство же ученых относят его деятельность к VIII—VII вв. до н.э. Вызывает споры и место рождения творца. В Греции на право называться его родиной претендовали семь городов: Кума, Смирна, Хиос, Пафос, Колофон, Аргос и Афины.

Существуют скульптурные изображения Гомера, представляющие поэта слепым старцем. Филолог Н. Марр переводил его имя как «слепец», потому что у некоторых народов слово «гомер» означало лишенного зрения человека, а также сказителя, наделенного даром прорицания. Однако современные литературоведы сомневаются в том, что многочисленные яркие описания «Илиады» и «Одиссеи» мог создать

■ Апофеоз¹
Гомера (Жан-Огюст-Доминик Энгр. 1827)

незрячий человек. Вероятно, представление о Гомере как о слепце объясняется убеждением древних, будто незрячие обладают особым духовным зрением и ближе к миру богов.

Отсутствие сведений о Гомере уже в Античности породило сомнения в его существовании. Некоторые знатоки литературы были убеждены, что под именем Гомера объединен коллектив поэтов древности, аэдов, создавших небольшие песни, которые со временем соединили в поэмы «Илиада» и «Одиссея». Однако механическое соединение песен не могло бы образовать такие цельные и сложные творения. Поэтому, скорее всего, у них был один автор, который переработал песни предшественников, подчинив их единому художественному замыслу.

Сюжеты «Илиады» и «Одиссеи» взяты из цикла греческих мифов о Троянской войне — походе греков на город Трои (другое его название — Илион). Согласно мифам, троянский царевич Парис похитил у царя Спарты Менелая сокровища и красавицу-жену Елену. Оскорбленный Менелай и его брат, микенский царь Агамемнон, собрали войско для похода на Трои. Во главе греков стал Агамемнон. Десять лет царь безуспешно осаждал Илион. Проникнуть в город грекам удалось только благодаря хитрости: они спрятались в деревянном коне. Таким образом Троя была захвачена и сожжена, а Елена возвращена Менелая. Дорога победителей на родину оказалась невероятно трудной: одни погибли в море, другие годами скитались.

¹ Апофеоз (от греч. *apotheosis* — «обожествление») — прославление, возвеличение какого-либо лица, события, явления.

античной литературы. Сложность этого образа заключается в том, что в его характере соединены две противоположные особенности. С одной стороны, он гневлив, вспыльчив, злопамятен, беспощаден. Желая отомстить за друга, он издевается над телом Гектора. Но в то же время Ахилл имеет нежное любящее сердце. Он «проливает горячие слезы» над трупом своего верного товарища.

Ахилл знает о собственной гибели под стенами Трои¹. Несмотря на это он все же участвует в походе греков, что придает его образу величие и трагизм.

Образ Ахилла — античный идеал воина-героя: порой одержимого страстями, но смелого, беззаветно преданного дружбе.

■ Фотопортрет жены Г. Шлимана Софии в золотом «уборе Елены» из «клада Приама»

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Троя существовала в действительности. Город находился в Малой Азии, на полуострове Троада, у побережья Эгейского моря (ныне это турецкая провинция Чанаккале).

Трою пытались найти многие ученые. Удалось это немецкому предпринимателю и археологу-самоучке Генриху Шлиману. В 1870-х гг. он нашел на месте древней Трои останки последовательно возникавших поселений, в том числе две крепости. Согласно мифам и гомеровскому эпосу, город был сожжен. Раскопки подтвердили миф: в обеих крепостях были обнаружены следы пожара.

Поэтика² поэм Гомера

Создавая «Илиаду» и «Одиссею», автор использовал приемы, типичные для героического эпоса.

Одна из главных особенностей эпического сказания — обстоятельность, неторопливость изложения. Действие в гомеровском эпосе замедляется многочисленными подробными описаниями вооружения

¹ Оракул предсказывает Ахиллу, что он погибнет во время Троянской войны от раны в пятку — единственный уязвимый участок на его теле.

² Поэтика — здесь: система художественных средств и приемов, используемых писателем для создания художественного мира отдельного произведения и в его творчестве в целом.

героев, приготовления пищи, снаряжения корабля и тому подобным, повторами стихов и целых эпизодов.

В поэмах Гомера широко используются постоянные эпитеты. Вожди характеризуются как *божественные, вскормленные богами*, греки — *прекраснопоножные*, Зевс — *молниевеержец, тучегонитель*, Ахилл — *быстроногий*, Одиссей — *многохитрый*. Эпитеты «закреплены» за героями и не зависят от ситуации: Ахилл назван «быстроногим», когда он стремительно мчится по полю битвы и когда выступает в народном собрании.

Гомер — мастер развернутых сравнений. В описании боя за тело Патрокла («Илиада») с помощью сравнений созданы яркие картины природы и быта. Бой позади несущих тело — *«Бурный, подобно как огонь, устремленный на град человек: / Вспыхнувши вдруг, пожирает он все...»*

Художественное совершенство поэм Гомера уже в Античности создало их автору славу непревзойденного поэта. Эта слава не померкла до наших дней.

ИЛИАДА

(Отрывки¹)

Песнь двадцать вторая Умерщвление Гектора

[Ахилл беспощадно мстит за смерть Патрокла. Ярость Ахилла заставила троянцев укрыться за стенами города. Только Гектор остался у ворот Трои. Увидев Ахилла, он побежал. Ахилл устремился за ним. В это время на Олимпе Зевс взвесил жребии противников. Жребий Гектора оказался тяжелее: ему суждено погибнуть. Гектор остановил свой бег и обратился к Ахиллу.]

250 «Сын Пелеев! тебя убежать не намерен я боле!

Трижды пред градом Приамовым я пробежал, не дерзая
Встретить тебя нападавшего; ныне же сердце велит мне
Стать и сразиться с тобою; убою или буду убит я!

Прежде ж богов призовем во свидетельство; лучшие будут

255 Боги свидетели клятв и хранители наших условий:

Тела тебе я не буду бесчестить, когда громовеержец
Дарует мне устоять и оружием дух твой исторгнуть;
Славные только доспехи с тебя, Ахиллес, совлеку я,
Тело ж отдам мирмидонцам²; и ты договор сей исполни».

¹ Полный текст произведения вы найдете на interactive.ranok.com.ua.

² Мирмидонцы (мирмидоняне) — ахейское племя, жившее в Фессалии, во владениях Пелея и Ахилла. Под Троей мирмидонцами предводительствовал Ахилл.

- 260 Грозно взглянул на него и вскричал Ахиллес быстроногий:
«Гектор, враг ненавистный, не мне предлагай договоры!
Нет и не будет меж львов и людей никакого союза;
Волки и агнцы не могут дружитья согласиём сердца;
Вечно враждебны они и зломышленны друг против друга, —
- 265 Так и меж нас невозможна любовь; никаких договоров
Быть между нами не может, поколе один, распростертый,
Кровью своей не насытит свирепого бога Арея!
Всё ты искусство ратное вспомни! Сегодня ты должен
Быть копьёборцем отличным и воином неустрашимым!
- 270 Бегства тебе уже нет; под моим копьём Тритогена¹
Скоро тебя укротит; и заплатишь ты разом за горе
Другов моих, которых избил ты, свирепствуя, медью!»
Рек он — и, мощно сотрясши, послал длиннотенную пику.
В пору завидев ее, избежал шлемоблещущий Гектор;
- 275 Быстро приник он к земле, и над ним пролетевшая пика
В землю вонзилась; но, вырвав ее, Ахиллесу Паллада²
Вновь подала, невидима Гектору, коннику Трои.
Гектор же громко воскликнул к Пелееву славному сыну:
«Празден удар! и нимало, Пелид³, бессмертным подобный,
- 280 Доли моей не узнал ты от Зевса, хотя возвещал мне;
Но говорлив и коварен речами ты был предо мною
С целью, чтоб я, оробев, потерял и отважность и силу.
Нет, не бежать я намерен; копьё не в хребет мне вонзишь ты,
Прямо лицом на тебя устремленному грудь прободи мне,
- 285 Ежели бог то судил! Но копыя и сего берегися
Медного! Если бы, острое, в тело ты всё его принял!
Легче была бы кровавая брань для сынов Илиона,
Если б тебя сокрушил я, — тебя, их лютейшую гибель!»
Рек он — и, мощно сотрясши, копьё длиннотенное ринул,
- 290 И не прокинул: в средину щита поразил Ахиллеса;
Но далеко оружие щит отразил. Огорчился
Гектор, узрев, что копьё бесполезно из рук излетело,

¹ *Тритогена* (также *Тритонида*) — одно из имен богини плодородия Афины, связанное с местом ее рождения — берегом озера Тритон.

² *Паллада* — прозвище Афины.

³ *Пелид*, также *Пелейон* (греч. «*происходящий от Пелея*») — в греческой мифологии имя Ахилла по отцу.

Стал и очи потупил: копьа не имел он другого.

Голосом звучным на помощь он брата зовет Деифоба¹,

295 Требуется нового дротика острого: нет Деифоба.

Гектор постиг то своею душою, и так говорил он: <...>

300 «Возле меня — лишь Смерть! и уже не избыть мне ужасной!

Нет избавления! Так, без сомнения, боги судили,

Зевс и от Зевса родившийся Феб²; милосердые прежде

Часто меня избавляли: судьба наконец постигает!

Но не без дела погибну, во прах я паду не без славы;

305 Нечто великое сделаю, что и потомки услышат!»

Так произнес — и исторг из влагалища нож изощренный,

С левого боку висающий, нож и огромный и тяжкий;

С места, напрягшись, бросился, словно орел небопарный,

Если он вдруг из-за облаков сизых на степь упадет,

310 Нежного агнца иль зайца пугливого жадный похитить, —

Гектор таков устремился, махая ножом смертоносным.

Прянул и быстрый Пелид, и наполнился дух его гнева

Бурного; он перед грудью уставил свой щит велелепный,

Дивно украшенный; шлем на главе его четверобляшный

315 Зыблется светлый, волнуется пышная грива золотая,

Густо Гефестом³ разлитая окрест высокого гребня.

Но, как звезда меж звездами в сумраке ночи сияет,

Геспер⁴, который на небе прекраснее всех и светлее, —

Так у Пелида сверкало копье изощренное, коим

320 В правой руке потрясал он, на Гектора жизнь умышляя,

Места на теле прекрасном ища для верных ударов.

Но у героя все тело доспех покрывал медноковный,

Пышный, который похитил он, мощь одолевши Патрокла.

Там лишь, где выю⁵ ключи с раменами связуют, гортани

325 Часть обнажалася, место, где гибель душе неизбежна:

Там, налетевши, копьем Ахиллес поразил Приамида;

Прямо сквозь белую выю прошло смертоносное жало;

Только гортани ему не рассек сокрушительный яшень

Вовсе, чтоб мог, умирающий, несколько слов он промолвить;

¹ Деифоб — сын Приама, любимый брат Гектора. Афина принимала его образ, чтобы побудить Гектора к единоборству с Ахиллом.

² Феб — второе имя бога солнца и поэзии Аполлона, покровителя троянцев.

³ Гефест — бог огня, сын Зевса и Геры. Он выковал оружие и доспехи Ахиллеса.

⁴ Геспер — божество вечерней звезды.

⁵ Выя (устар.) — шея.

■ Гнев Ахилла
(Майкл Дроллинг. 1819)

■ Ахилл убивает Гектора
(Питер Пауль Рубенс. 1630)

- 330 Грянулся в прах он, — и громко вскричал Ахиллес, торжествуя:
«Гектор, Патрокла убил ты — и думал живым оставаться!
Ты и меня не страшился, когда я от битв удалялся,
Враг безрассудный! Но мститель его, несравненно сильнейший,
Нежели ты, за судами ахейскими я оставался,
- 335 Я, и колена тебе сокрушивший! Тебя для позора
Птицы и псы разорвут, а его погребут аргивяне».
Дышащий томно, ему отвечал шлемоблещущий Гектор:
«Жизнью тебя и твоими родными у ног заклинаю.
О! не давай ты меня на терзание псам мирмидонским;
- 340 Меди, ценного золота, сколько желаешь ты, требуй;
Вышлют тебе искупленье отец и почтенная мать;
Тело лишь в дом возврати, чтоб трояне меня и троянки,
Честь воздавая последнюю, в доме огню приобщили».
Мрачно смотря на него, говорил Ахиллес быстроногий:
- 345 «Тщетно ты, пес, обнимаешь мне ноги и молишь родными!
Сам я, коль слушал бы гнева, тебя растерзал бы на части,
Тело сырое твое пожирал бы я, — то ты мне сделал!
Нет, человеческий сын от твоей головы не отгонит
Псов пожирающих! Если и в десять, и в двадцать крат мне
- 350 Пышных даров привезут и столько ж еще обещают;
Если тебя самого прикажет на золото взвесить
Царь Илиона Приам, и тогда — на одре погребальном
Мать Гекуба тебя, своего не оплачет рожденья;
Птицы твой труп и псы мирмидонские весь растерзают!»

- 355 Дух испуская, к нему провещал шлемоблещущий Гектор:
«Знал я тебя: предчувствовал я, что моим ты моленьем
Тронут не будешь: в груди у тебя железное сердце.
Но трепещи, да не буду тебе я божиим гневом
В оный день, когда Александр¹ и Феб стреловержец,
- 360 Как ни могучего, в Скейских воротах² тебя ниспровергнут!»
Так говорящего, Гектора мрачная Смерть осеняет:
Тихо душа, из уст излетевши, нисходит к Аиду,
Плачась на долю свою, оставляя и младость и крепость.
Но к нему, и к умершему, сын быстроногий Пелеев
- 365 Крикнул еще: «Умирай! а мою неизбежную смерть я
Встречу, когда ни пошлет громовержец и вечные боги!»
Так произнес — и из мертвого вырвал убийственный ясень,
В сторону бросил его и доспех совлекал с Дарданида³,
Кровью облитый. <...>

(Перевод Н. Гнедича)

Размышляем над текстом художественного произведения

1. Вы прочитали фрагмент одного из древнейших произведений европейской художественной литературы. Какое впечатление произвел на вас отрывок поэмы? Какие трудности возникали при его чтении? Обращались ли вы к данным на страницах учебника ссылкам, без которых современному читателю нелегко понять описанные в поэме события?
2. Каким предстает Гектор в своем обращении к Ахиллу? Почему автор акцентирует внимание на том, что Гектор трижды обогал Троию? Что заставило Гектора остановиться? Понимает ли Гектор, чем грозит ему поединок с лучшим из греческих воинов? Обоснуйте свою точку зрения цитатами из текста.
3. Какую обоюдную клятву предлагает принести Гектор? Каков ответ Ахилла? В чем причина такого ответа?
4. Найдите в тексте слова, объясняющие желание Гектора погубить Ахилла. Какие новые грани образа Гектора раскрываются в этом желании?

¹ Александр — первое имя Париса, сына Приама и брата Гектора. Согласно греческой мифологии, когда Приам уже имел многочисленных детей от брака с Гекубой, она забеременела и увидела во сне, будто рождает горящий факел, из которого выползло множество змей. Толкователи снов велели ей умертвить новорожденного, чтобы он не послужил причиной гибели отчизны. Гекуба родила мальчика Александра и отдала его стражникам, чтобы они убили его. Но те из жалости подкинули его пастухам, которые назвали младенца Парисом.

² Скейские ворота — западные ворота Трои.

³ Дарданид — потомок мифического героя Дардана. От Дардана вел свое происхождение основатель Трои Ил.

5. Опишите ход поединка Ахилла и Гектора. Какие качества воина проявляет Гектор? Уступает ли он Ахиллу в силе, отваге? Обоснуйте свой ответ.
6. Подумайте, почему в поединке побеждает Ахилл. В удобной для вас форме — текста или схемы — дайте свой вариант ответа на этот вопрос. Обсудите варианты ответов с одноклассниками.
7. Как вы полагаете, можно ли определить, на чьей стороне автор: Ахилла или Гектора? Обоснуйте свой ответ.
8. Главная тема поэмы «Илиада» — гнев Ахилла. Как эту тему раскрывает автор в двадцать второй песне?

Учимся сравнивать

9. Рассмотрите репродукцию картины П. Рубенса «Ахилл убивает Гектора» (с. 28). Насколько точно, по вашему мнению, картина великого живописца воспроизводит события, описанные в поэме? Аргументируйте свой ответ, обращаясь к тексту поэмы.

Приглашаем к дискуссии

10. Почему именно Ахилл стал для древних греков идеалом воина?

Высказываем мнение

11. Вспомните материал статьи учебника «Особенности античной литературы». Какие из этих особенностей вы могли бы проиллюстрировать примерами из «Илиады»?
12. Какие свойственные античному эпосу художественные особенности вы увидели в прочитанных отрывках из поэмы «Илиада»? Обобщите свои наблюдения и заполните в тетради таблицу «Поэтика «Илиады».

Художественная особенность поэмы	Пример

Сюжет поэмы «Одиссея»

В «Одиссее» описан последний, десятый, год странствий главного героя, участника Троянской войны. Победитель Одиссей возвращается в собственные владения — Итаку. Его долгий, осложненный многочисленными препятствиями путь — центральная тема «Одиссее».

На Итаке уже почти никто не надеялся, что Одиссей вернется. Знатные граждане мечтали занять пустующий трон, сватались к супруге скитальца Пенелопе, тратили его казну и пировали в царском дворце. Между тем боги освободили героя, которого семь лет удерживала на острове нимфа Калипсо. Смастерив плот, странник пустился в открытое море. Буря выбросила его на землю феаков. Здесь Одиссей нашел радушный прием и рассказал местному правителю обо всем, что видел во время скитаний: об одноглазом великане — людоеде Полифеме, о плавучем острове бога ветров Эола, о коварных сиренах, заманивающих путников пленительным пением, и многом другом. Тронутые судьбой Одиссея, пережившего

много испытаний и бед, потерявшего спутников и свои корабли, феаки отвезли его на Итаку. Там, неузнанный, в облике нищего, он два дня выжидал случая отомстить женихам Пенелопы. Случай представился, когда супруга Одиссея устроила состязания в стрельбе и вынесла претендентам на ее руку большой лук мужа. Никто не смог даже натянуть тетиву. Тогда лук взял Одиссей и поразил стрелами всех претендентов. Пенелопа, долгие годы тосковавшая по мужу, обрадовалась, узнав его. Разгневанные родственники убитых Одиссеем женихов вступили с ним в бой, однако с помощью Афины междоусобица прекратилась, и на Итаке наступил мир.

Сюжет «Одиссеи», в отличие от «Илиады», разворачивается с нарушением хронологической последовательности, содержит отступления и возвращения к исходной точке; действие произведения переносится из одного места в другое.

Объединяющим началом, фигурой, цементирующей в одно художественное целое пестрый ряд происшествий и лиц эпопеи, является Одиссей — герой со сложным характером: он храбрый воин, горячий патриот, величайший страдалец, расчетливый хозяин, прекрасный семьянин и к тому же изворотливый хитрец.

ОДИССЕЯ

(Отрывок¹)

Песнь девятая

[Одиссей на своем корабле причалил к острову циклопов. С двадцатью спутниками он направился в пещеру великана Полифема, чтобы раздобыть еду. Товарищи посоветовали ему забрать снедь и вернуться на корабль, но Одиссей не послушал их: ему хотелось встретиться с хозяином пещеры. Вскоре явился великан и закрыл вход в пещеру огромным камнем. Увидев незваных гостей, он грубо спросил, кто они.

Одиссей рассказал о себе и своих товарищах и выразил надежду, что Полифем окажет им должное гостеприимство, как велят боги. Со злостью циклоп отвечал, что не боится гнева Зевса, затем схватил двух спутников Одиссея и проглотил их. Насытившись, Полифем уснул. Одиссей хотел убить спящего циклопа, но понял, что так обречет себя и товарищей на верную гибель: у них не хватит сил сдвинуть огромный камень, закрывающий вход в пещеру.

Циклоп проснулся и погнал на пастбище свое стадо, оставив Одиссея и его людей в заваленной камнем пещере. Одиссей выстругал острый кол. Когда Полифем вернулся, «хитромудрый» угостил его крепким вином.]

¹ Полный текст произведения вы найдете на interactive.ranok.com.ua.

- 355 Чаши. «Налей мне, — сказал он, — еще и свое назови мне
Имя, чтоб мог приготовить тебе я приличный подарок.
Есть и у нас, у циклопов, роскошных кистей винограда
Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплодждает;
Твой же напиток — амброзия чистая с нектаром сладким».
- 360 Так он сказал, и другую я чашу вином искрометным
Налил. Еще попросил он, и третью безумцу я подал.
Стало шуметь огневое вино в голове людоеда.
Я обратился к нему с обольстительно-сладкою речью:
«Славное имя мое ты, циклоп, любопытствуешь сведать,
- 365 С тем, чтоб, меня угостив, и обычный мне сделать подарок?
Я называюсь Никто; мне такое название дали
Мать и отец, и товарищи так все меня величают».
С злобной насмешкою мне отвечал людоед зверонравный:
«Знай же, Никто, мой любезный, что будешь ты самый
последний
- 370 Съеден, когда я разделаюсь с прочими; вот мой подарок».
Тут повалился он навзничь, совсем опьянелый; и набок
Свисла могучая шея, и всепобеждающей силой
Сон овладел им; вино и куски человеческого мяса
Выбросил он из разинутой пасти, не в меру напившись.
- 375 Кол свой достав, мы его острием на огонь положили;
Тотчас зардел он; тогда я, товарищей выбранных кликнув,
Их ободрил, чтоб со мною решительны были в опасном
Деле. Уже начинал положенный на уголья кол наш
Пламя давать, разгоревшись, хотя и сырой был; поспешно
- 380 Вынул его из огня я; товарищи смело с обоих
Стали боков — божество в них, конечно, вложило отважность;
Кол обхватили они и его острием раскаленным
Втиснули спящему в глаз <...>
- 395 Дико завыл людоед — застонала от воя пещера.
В страхе мы кинулись прочь; с несказанной свирепостью вырвав
Кол из пронзенного глаза, облитый кипучею кровью,
Сильной рукой от себя он его отшвырнул; в иступленье
Начал он криком циклопов сзывать, обитавших в глубоких
- 400 Гротах окрест и на горных, лобзаемых ветром, вершинах.
Громкие вопли услышав, отсюду сбежались циклопы;
Вход обступили пещеры они и спросили: «Зачем ты
Созвал нас всех, Полифем? Что случилось? На что ты
Сладкий наш сон и спокойствие ночи божественной прервал?»

■ Одиссей в пещере
Полифема (Якоб
Йорданс. Ок. 1635)

- 405 Коз ли твоих и баранов кто дерзко похитил? Иль сам ты
Гибнешь? Но кто же тебя здесь обманом иль силою губит?»
Им отвечал он из темной пещеры отчаянно диким
Ревом: «Никто! Но своей я оплошностью гибну; Никто бы
Силой не мог повредить мне». В сердцах закричали циклопы:
- 410 «Если никто, для чего же один так реवेशь ты? Но если
Болен, то воля на это Зевеса, ее не избежнешь.
В помощь отца своего призови, Посейдона владыку».
Так говорили они, удаляясь. Во мне же смеялось
Сердце, что вымыслом имени всех мне спасти удалось.
- 415 Охая тяжко, с кряхтеньем и стоном ошарив руками
Стены, циклоп отодвинул от входа скалу, перед нею
Сел и огромные вытянул руки, надеясь, что в стаде,
Мимо его проходящем, нас всех переловит; конечно,
Думал свирепый глупец, что и я был, как он, без рассудка.
- 420 Я ж осторожным умом вымышлял и обдумывал средство,
Как бы себя и товарищей бодрых избавить от верной
Гибели; многие хитрости, разные способы тщетно
Мыслям моим представлялись, а бедствие было уж близко.
Вот что, по думанье долгом, удобнейшим мне показалось:
- 425 Были бараны большие, покрытые длинною шерстью,
Жирные, мощные, в стаде; руно их, как шелк, волновалось.
Я потихоньку сплетенными крепкими лыками, вырвав
Их из рогожи, служившей постелею злому циклопу,
По три барана связал; человек был подвязан под каждым

- 430 Средним, другими двумя по бокам защищенный; на каждом
Трех был один из товарищей наших; а сам я?.. Дебелый,
Рослый, с роскошной шерстью был в стаде баран; обхвативши
Мягкую спину его, я повис на руках под шершавым
Брюхом; а руки (в руно несказанно густое впустив их)
- 435 Длинною шерстью обвил и на ней терпеливо держался.
С трепетом сердца мы ждали явленья божественной Эос¹.
Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос:
К выходу все побежали самцы, и козлы и бараны;
Матки ж, еще недоенные, жалко блеяли в закутах,
- 440 Брызжа из длинных сосцов молоко; господин их, от боли
Охая, щупал руками у всех, пробегающих мимо,
Пышные спины; но, глупый, он был угадать не способен,
Что у иных под волнистой скрывалось грудью; последний
Шел мой баран; и медлительным шагом он шел, отягченный
- 445 Длинною шерстью и мной, размышлявшим в то время о многом.
Спину ощупав его, с ним циклоп разговаривать начал:
«Ты ль, мой прекрасный любимец? Зачем же пещеру последний
Ныне покинул? Ты прежде ленив и медлителен не был.
Первый всегда, величаво ступая, на луг выходил ты
- 450 Сладкорастущей травой питаться; ты в полдень к потоку
Первый бежал; и у всех впереди возвращался в пещеру;
Вечером. Ныне ж идешь ты последний; знать, чувствуешь сам ты,
Бедный, что око мое за тобой уж не смотрит; лишен я
Светлого зренья гнусным бродягою; здесь он вином мне
- 455 Ум отуманил; его называют Никто; но еще он
Власти моей не избегнул! Когда бы, мой друг, говорить ты
Мог, ты сказал бы, где спрятался враг ненавистный; я череп
Вмиг раздробил бы ему и разбрызгал бы мозг по пещере,
Оземь ударив его и на части раздернув; отмстил бы
- 460 Я за обиду, какую Никто, злоковарный разбойник,
Здесь мне нанес». Так сказав, он барана пустил на свободу.
Я ж, недалеко от входа пещеры и внешней ограды
Первый став на ноги, путников всех отвязал, и немедля
С ними все стадо козлов тонконогих и жирных баранов
- 465 Собрал; обходами многими их мы погнали на взморье
К нашему судну. И сладко товарищам было нас встретить,
Гибели верной избегших; хотели о милых погибших

¹ Эос — богиня утренней зари.

Плакать они; но, мигнув им глазами, чтоб плач удержали,
Стадо козлов и баранов взвести на корабль наш немедля

470 Я повелел: отойти мне от берега в море хотелось. <...>

(Перевод В. Жуковского)

Размышляем над текстом художественного произведения

1. Вы прочитали один из самых известных эпизодов поэмы «Одиссея». Какое впечатление он произвел на вас? Чем, по вашему мнению, этот эпизод привлекает читателей?

2. В поэмах Гомера для характеристики Одиссея употребляется постоянный эпитет «хитромудрый». Приведите примеры хитрости и мудрости Одиссея, проявленные в эпизоде с Полифемом. Подумайте, какие современные слова могли бы заменить эпитет.

Высказываем мнение

3. Какие свойственные античному эпосу художественные особенности вы увидели в прочитанных отрывках из поэмы «Одиссея»? Заполните в тетради таблицу «Поэтика Одиссеи».

Художественная особенность поэмы	Пример

Учимся сравнивать

4. Выразительно прочитайте стихотворение украинского классика М. Рильского «Як Одіссей, натомлений блуканням...». Какое настроение передано в произведении? Как вы считаете, почему поэт для отображения своих чувств использовал образ Одиссея?

Як Одіссей, натомлений блуканням
По морю синьому, я — стомлений життям —
Приліг під тінню сокора старого,
Зарився в листя і забув про все.

Якісь думки — чи тіні їх — снуються
В дрімоті тихій. Листя миготить,
Упав на стовбур білий відблиск сонця,
І ковшинка лізе по йому.

І я засну під безтурботний шелест
З надією, що, граючись м'ячем,
Мене розбудить ніжна Навсікая,
Струнка дочка феацького царя.

1911—1918

5. На электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua прослушайте фрагмент из оперы К. Монтеверди «Возвращение Улисса¹ на родину». На ваш взгляд, удалось ли композитору передать величественный эпический ритм поэмы Гомера? Обоснуйте свой ответ.

¹ Улисс — латинская форма имени Одиссей.

КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Общая характеристика культуры Средневековья на Западе и Востоке

Как вы уже знаете из курсов литературы 8-го класса и истории, Средневековьем называют период, который на Западе следовал за Античностью, предшествовал Новому времени и длился с V по XVI в., а на Востоке охватывал первые семнадцать столетий новой эры.

Главная особенность средневековых культур стран Запада и Востока — это ведущая роль религии и церкви. Во времена Средневековья распространился ислам, религиями мирового масштаба стали возникшие еще в древности буддизм и христианство. Религия определяла нормы морали и права, особенности политики и культуры, формы познания мира. Церковь превратилась в разветвленную и могущественную организацию, сросшуюся с государственной властью и контролировавшую все стороны жизни общества и человека.

В Средние века в Европе на обломках Римской империи зародились европейские нации и сформировались современные государства, было упразднено рабство, бурно развивалась торговля; с VI в. в хозяйстве стали применять водяные мельницы, а с XII в. — ветряные; в XII—XIII вв. появились первые университеты. Сходные процессы происходили на Востоке: на исторической арене возникли новые народы, развивалось хозяйство, расширялось искусственное орошение земель, совершенствовались древние институты управления государством.

Европейское Средневековье оставило много выдающихся образцов архитектуры, храмовой скульптуры и росписи, книжной миниатюры. Именно в этот период зародился жанр станкового портрета — исполненного не на стене, а на холсте, установленном художником на станке¹.

В странах Востока, где господствовал ислам, расцвели философия и художественная культура. Европейцы неоднократно обращались к восточному наследию как источнику мудрости. На художественное творчество стран мусульманского мира повлиял запрет изображать живые существа. Из-за этого большое распространение получили орнамент и искусство красивого почерка — каллиграфия.

В государствах Востока, исповедовавших буддизм (Китай, Япония), распространился такой жанр изобразительного искусства, как пейзаж.

¹ Станок — деревянный треножник с подставкой для работы над картиной.

Темы и жанры европейской литературы Средних веков

Литература Средних веков сформировалась под влиянием античного наследия, христианской культуры и народного творчества наводивших Европу варваров¹. От Античности в литературу этого периода перешли жанровая система и традиция использования стихотворной формы (до конца XII в. прозой создавались в основном юридические документы). Христианская культура во многом определила темы и проблематику произведений, а также способствовала появлению новых, церковных, жанров литературы. Фольклор варварских народов стал основой для появления литератур на разных национальных языках.

В Средневековье литература была сословной. Общество в то время состояло из трех групп: «*тех, кто молится*» (священнослужителей), «*тех, кто воюет*» (рыцарей) и «*тех, кто трудится*» (крестьян, ремесленников, торговцев). Каждое из сословий создало собственную литературу.

В церковной среде возникла латиноязычная литература, посвященная христианской тематике. Основные жанры церковной литературы — жития святых, проповеди, рассказы о чудесах, совершённых по молитвам святых, видения о загробной жизни.

Традиции церковной литературы, особенно загробных видений, вобрал величайший памятник литературы позднего Средневековья — «Божественная комедия» итальянца Данте Алигьери.

Интересное явление эпохи — рыцарские культура и литература. Рыцарями были знатные люди, посвятившие себя военному делу. Важнейшим понятием для них стала куртуазность — благородное поведение в соответствии с кодексом рыцарской чести. Кодекс сочетал христианские добродетели с воинскими достоинствами, предписывал рыцарю быть щедрым, верным, сострадать слабым, стремиться к справедливости. Эти идеалы и нравственные требования отразились в рыцарской литературе: куртуазной лирике и рыцарских романах.

Создателей куртуазной лирики в разных частях Европы называли по-разному: на юге Франции — *трубадурами*, на севере страны — *труверами*, в Германии — *миннезингерами*. Центральное место в куртуазной лирике занимал культ Прекрасной Дамы.

Главными темами романов были приключения рыцарей, вдохновляющая на подвиги любовь.

В среде простого народа сформировался средневековый героический эпос. В его основу легли песни о военных походах, сложенные непосредственными участниками событий: воинами, дружинными

¹ *Варвары* (от греч. *barbaros* — «чужеземец») — общее название народов, вторгавшихся в пределы Римской империи и основывавших на ее территории самостоятельные государства (королевства).

■ Иллюстрация из «Манесского кодекса» (сборника куртуазной поэзии XIV века)

певцами. Со временем песни значительно увеличились в объеме благодаря обработке профессиональных сказителей — французских жонглеров, немецких шпильманов, испанских хугларов.

Сказители объединяли сюжеты нескольких тематически близких песен, причем зачастую вокруг фигуры какого-нибудь правителя: ирландского короля Конхобара, короля франков Карла Великого и других. Героический эпос прославлял идеи национального единства, подвига во имя родины и правителя, осуждал измену вере, национальное предательство. Самые известные произведения в этом жанре — англосаксонский эпос «Сказание о Беовульфе», германский эпос «Песнь о Нибелунгах», испанский — «Песнь о моем Сиде», французский — «Песнь о Роланде».

Ярким явлением литературы третьего сословия стала поэзия *вагантов* (от лат. *vagantes* — *странствующие*) — бродячих студентов и священнослужителей. Ваганты слагали стихотворения на латыни, используя размеры и строфику духовных песнопений, но при этом восхваляли беззаботную жизнь, веселое времяпрепровождение, обличали жадность и лицемерие церковников. Именно ваганты сочинили песню «Гаудеамус», ставшую гимном всех студентов мира:

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!

Будем веселы, друзья!
Разве юность дремлет?
После юности веселой,
После старости тяжелой
Нас земля приемлет!

(Перевод Н. Морозова)

Осмысливаем прочитанное

1. Какой исторический период называют Средневековьем?
2. Что повлияло на общественную жизнь и культуру средневековых обществ на Западе и Востоке?
3. Назовите жанры средневековой литературы Европы.
4. Вспомните, какой жанр восточной литературы Средневековья вы изучали в 8-м классе. Произведения какого восточного поэта считаются образцом этого жанра?
5. Средневековая культура полна тайн. Многие из них уже изучены, а некоторые еще ждут своих исследователей. На электронном

i образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua ознакомьтесь с отрывком из книги М. Згурской «50 знаменитых загадок Средневековья». Что нового вы узнали об эпохе? Какая информация вас удивила?

Готовим проект

6. Подготовьте проект «Искусство эпохи Средневековья».

МАЦУО БАСЁ

(1644—1694)

■ Памятник Мацуо Басё в городе Оцу (Япония)

Странник из банановой хижины

Известнейшим представителем японской поэзии позднего Средневековья является Мацуо Басё. Поэт родился в городе Уэно на острове Хонсю. Он был третьим ребенком в семье небогатого самурая¹ Мацуо Ёдзаэмона.

С юных лет Мацуо любил поэзию. В 1662 г. состоялся его литературный дебют: в антологии поэзии «Гора Саё-но Нака-яма» были опубликованы два стихотворения Мацуо.

В 1672 г. Мацуо отправился в Эдо (старое название Токио). К этому времени он уже получил некоторую известность как поэт.

Постепенно Мацуо приобрел репутацию хо-рошего учителя стихосложения, у него появились ученики, а затем он возглавил школу под названием «Подлинная» («Сёфу»). Один из учеников, сын богатого купца, подарил ему хижину на берегу реки Сумида. Возле домика было посажено банановое дерево, по-японски — басё. В 1682 г. поэт взял название растения в качестве псевдонима. «Басё» вытеснил из памяти потомков все прочие имена и прозвища поэта, которых у него было немало.

В конце 1682 г. в Эдо произошел пожар, во время которого сгорела скромная хижина Басё. В 1684 г. жилище было восстановлено, однако поэт решил стать странником. Десять лет Басё путешествовал, наблюдая за жизнью в разных уголках Японии. Дорожные впечатления отразились в его книгах.

Последним странствием Басё стала поездка в город Осака. Там он заболел и 12 октября 1694 г. умер, окруженный своими учениками.

¹ *Самурай* — член привилегированного военного сословия в феодальной Японии.