

НАВОЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Античная литература

(тексты лекций)

Составитель: ст. преп. кафедры русского языка и литературы Рахманова А.Х.

Навоий - 2005

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Составитель:	ст.преп. Рахмонова А.Х.
Рецензент:	доц. кафедры русской и зарубежной литературы ТГПУ им. Низами Алиева Д.Т.
Редактор:	зав. кафедрой русского языка и литературы, доц. Арипова Х.А.

Тексты лекций составлены с учётом гос. стандартов образования Республики Узбекистан, с учётом типовой программы и рассчитаны на студентов I курсов филологических факультетов педагогических институтов.

Утвержденно на заседании кафедры (протокол №2, от 10.09.2005 г.)

ЛЕКЦИЯ № 1. ВВЕДЕНИЕ. ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

План:

1. Понятие об античной литературе и её месте в истории человечества.
2. Периодизация литературы Древней Греции.
3. Античная мифология.
4. Архаический период греческой литературы. Фольклор.

Античной литературой принято называть литературу Древней Греции и Древнего Рима. Термин «античный» образован от латинского прилагательного antiquus («древний»). Это название стало синонимом классической древности, т.е. того мира, в лоне которого возникла европейская цивилизация.

Хронологические рамки античной литературы охватывают период от IX-VIII вв. до н.э. до V в. н.э. включительно. Древние греки населяли Балканский полуостров, острова Эгейского моря, западное побережье Малой Азии, Сицилию и Южную часть Аппенинского полуострова.

Греческая литература старше Римской, которая начала развиваться в то время, когда греческая уже вступала в период относительного упадка.

Для понимания античной литературы и отличия её от европейских литератур не следует забывать, что рабовладение наложило отпечаток на развитие античной литературы - в этом её первая особенность. Второй особенностью - является органическая связь античной литературы с мифологией.

Историческое значение античной литературы велико и в том плане, что она оказала огромное влияние на развитие европейской литературы и, по сути, она была невозможна без великих идей античности. Говоря о значении античной литературы, необходимо помнить о том, что в её русле зародились и оформились такие науки, как теория литературы, историческая наука, теория красноречия, философские учения, филология, грамматика. Следует помнить, что все стихотворные размеры европейских языков основ стихосложения и носят греческие наименования: ямб, хорей, дактиль, анапест и амфибрахий. «Стопа», «ритм», «метр» тоже заимствованы из греческого языка.

Историю греческой литературы можно разделить на следующие периоды.

1. до VIII в. до н.э. - фольклорный или долитературный период.
 2. VIII-VI в. до н.э. - архаический период, распад родового общества, формирование рабовладельческого, в это время развиваются эпос и лирика.
 3. VI-V в. до н.э. - классический период, время политического, культурного, экономического роста Афин. Расцвет драмы, художественной прозы.
- 3
4. VI-I в. до н.э. - эллинистический период время македонского, потом римского владычества, ведущие жанры этой эпохи - «новая» комедия «александрийская поэзия».
 5. конец I в. до н.э. - V в. н.э. - поздний, «римский» период; Греция под властью Рима, в литературе наблюдателя значительное преобладание прозы над поэзией.

Греческая литература возникла и сформировалась на базе устного народного творчества, где наиважнейшую роль сыграла древнегреческая мифология.

Мифы - произведения устного народного творчества, в которых отражаются наивные фантастические представления людей об окружающем мире - о его происхождении, о природе, об устройстве общества. Греческие мифы содержат расхожие о богах, созданных по образу и подобию людей; на богов и героев греки перенесли все черты их собственной земной жизни (антропоморфный политеизм).

Таким образом, **мифология** - это совокупность народных преданий о богах и героях, которые, в отличие от сказок рассматриваются не как вымысел, а как рассказ о действительно происходивших когда-то событиях.

Первые греческие философы создали свои теории, опираясь на мифологию. То, что они называли пространством, движением и материей, в мифологии олицетворялось Хаосом, Эросом (любовью) и Геей (землёй).

Сведения о греческих богах и героях, мы черпаем из произведений античной литературы, прежде всего из поэм Гомера и Гесиода, из трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида.

«Теогония» Гесиода и «Библиотека» Аполлодора - единственное дошедшее до нас от античности систематическое изложение греческой мифологии.

Вначале, утверждали греки, существовал ХАОС - первоначальная пустота, мировой беспорядок, из которого благодаря Эросу - родились первые существа: Уран (небо) и Гея (земля), ставшие супругами.

Первыми детьми Урана и Геи были сторукие великаны гекатонхейры и одноглазые циклопы. Всех их Уран связал и сбросил в Тортар, мрачную бездну подземного мира. Потом родились титаны, младший из которых Кронос, оскопил своего отца серпом, данным ему матерью: (она не простила Урану заключения своих первенцев), из крови которого родились Эринии, ужасного вида женщины, богини кровной мести.

От соприкосновения части тела Урана с морем, из морской пены родилась богиня Афродита, олицетворявшая собой идеала красоты.

Титан-Кронос, Рея, Океан, Мнемозина, Фемиды и другие вышли на поверхность земли. Кронос, женившись на сестре Рее, стал править миром. Опасаясь участи своего отца, он проглатывал своих детей, как толь-

4

ко они рождались. Рее было жаль своих детей, и когда у неё родился младший сын Зевс, она решила обмануть мужа и подала Кроносу камень, завернутый в пеленки, который тот и проглотил. А Зевса она спрятала на острове Крит, на горе Иде, где его воспитали нимфы.

Став взрослым, Зевс решил взять власть в свои руки и заставил отца освободить всех детей-богов; Посейдона, Аида, Геру, Деметру и Гестию.

После этого началась «титаномахия», война за власть между богами и титанами. Зевсу помогли гекатонхейры и циклопы, которые выковали ему громы и молнии. Аиду - шлем - невидимку, Посейдону - трезубец.

Зевс по жребию получил во владение верховную власть. Не властен он только над судьбой. По имени горы Олимп (север Греции, гора, высотой 3 км) двенадцать греческих богов называются олимпийскими (Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес). С именем каждого из этих богов греческая мифология связывает определённую среду жизни и хозяйства, за которую они отвечали.

Античная мифология - образец прекраснейшей культуры, явившейся человечеству во всей красоте и образности.

Древнегреческий фольклор

Сказка в её чистом виде в греческой литературе, дошедшей до нас не отражена, хотя многочисленные сказочные мотивы, встречающиеся в произведениях Гомера, Аристофана свидетельствуют о том, что в устном народном творчестве греков эти мотивы занимали не меньшее место, чем в фольклоре других народов.

Почти вся «Одиссея» построена на сказочных мотивах, среди которых многие бродячие: например, мотив возвращения домой мужа, переодетого нищим бродягой, встречается в казахском эпосе; эпизод с ослеплением великана, которой заманивает героя в пещеру, - в финском фольклоре и т.п.

Для поэтического народного творчества древних греков характерен синкретизм, т.е. соединение искусства слова с музыкой, танцами, играми.

Так, рабочая песня распевалась в такт движениям жнеца, при выжимании винограда, размалывании зерна, гребле и т.п. Так, у Плутарха есть несколько строк лесбоской рабочей песни 7 в. до н.э.

«Мели, мельница, мели
Ведь и Питтак молот наш,
Великий Матилены повелитель»

Обрядовая игра предшествовала многим важным актам в жизни первоначального коллектива и имела цель - магически воздействовать на

5

природу или обеспечить благосклонность богов. Обрядовые игры сопровождались обрядовыми песнями. К ним относятся и плачи (причитания над умершими) и эпиталамии и (свадебные песни). Плачи мы находим «в Илиаде» (оплакивание Гектора, Патрокла). Образцы свадебных песен мы находим у Сапфо. Они имели разнообразное содержание: любовное, шуточное, насмешливое. Деяния богов и героев воспевались в эпических песнях, исполнявшихся участниками пиров; позже появились профессиональные певцы, аэды.

Аэды (певцы) пользовались у греков глубоким уважением: считалось, что их устами говорят музы. Певец только инструмент, к которому они прибегают. Имея в своем распоряжении целый арсенал эпитетов, сравнений, стихотворных форм, аэд был скорее импровизатором, чем исполнителем готовой песни.

Рапсоды («сшиватели песен») были исполнителями уже готовых песен (они сменили аэдов с 8 в.). Постепенно они отказывались от песенного исполнения и перешли к декламации эпических преданий, сохранивших характер некоторой напевности и сопровождаемый выразительной жестикуляцией, поэтому место лиры занял увитый зеленью жезл-символ чудесной власти певца.

Ключевые понятия:

Античная культура, античное общество, периодизация греческой литературы, древнегреческий фольклор, рабочая песня; обрядовая игра, плачи, эпиталамии, аэда, рапсоды, мифы, мифология, антропоморфный политеизм.

Задания:

1. Составить классификацию древнегреческих богов.
2. Дать краткую письменную характеристику древнегреческим героям (Прометей, Персей, Геракл, Тезей).

Литература.

1. И.М. Тронский История античной литературы. М. Высшая школа. 1988г.
2. Хрестоматия по истории греческой литературы.
3. Н.А.Кун «Легенды и мифы Древней Греции».
4. Г.Петкова - Шарова, Е.Чекалова «Античная литература» Л. 1989г.

6

ЛЕКЦИЯ №2 ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС

План.

1. Героический эпос. Время и место создания гомеровских поэм.

2. Композиция «Илиады»; «Одиссеи».
3. Гуманизм Гомера. Художественные особенности гомеровского эпоса.
4. Дидактический эпос. Гесиод.

Эпос как литературный жанр восходит к устной традиции народных певцов. Сказания о Троянской войне, складывались в течение нескольких веков и облекались аздами в художественную форму. Так сложились две большие эпические поэмы: военно-героическая «Илиада» и сказочно-бытовая «Одиссея». Их создание и окончательную реакцию древние греки приписывали одному из аэдов, которого предание называет Гомером. Достоверных сведений о Гомере нет ещё и в античные времена. По свидетельству древних, семь городов спорили за честь называться родиной Гомера: Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос и Афины. Толкование имени Гомера занимало уже древних. Его имя считали нарицательным, означающим «слепец». Но важно одно: это было величайшее имя гениального человека, сумевшего превзойти века и тысячелетия своими произведениями. Афинский тиран Лисистрат создает некую учёную комиссию, работавшую над творчеством Гомера и расположившую и нужном порядке разрозненные части «Илиады» и «Одиссеи». Эта работа означает, что завершение поэм относится к VIII-VII вв. до н.э. Следовательно, создатель поэм - представитель греческого перехода от родоплеменного быта к государственному.

В основу содержания «Илиады», «Одиссеи» легли предания из цикла мифов о Троянской войне. «Илиада», повествует о событиях 10 года войны, и рассказывает о гневе Ахиллеса, царя Фтии. Предводитель ахейского войска Агамемнон, отбирает у него его пленницу Брисеиду; Оскорбленный Ахилл отказывается от участия в сражениях и возвращается к войску лишь после гибели его лучшего друга Патрокла. Мстя за смерть друга, он вступил в поединок с предводителем троянского войска Гектором, виновником смерти Патрокла и убил его.

«Одиссея» - сказочная поэма. В ней рассказывается о событиях, произошедших после окончания троянской войны, о возвращении на родину одного из греческих военачальников Одиссея, царя Итаки. В структуре «Одиссея» использует - первый в мировой литературе приём транспозиции (изложение прошлых событий в виде рассказа Одиссея).

Одна из причин бессмертия гомеровского эпоса - его гуманизм. Гомер прославлял прежде всего мужество человека, доблесть, любовь к родине, верность в дружбе, мудрость в советах, уважение к старости. Это оказывается созвучным всем эпохам и всем народам.

7

Главный герой «Илиады» - Ахилл, самолюбив, страшен в своем гневе, личная обида заставляет его пренебречь долгом, тем не менее, ему присущи нравственные понятия, которые, в конце концов, заставляют его искупить вину перед войском. Любовь к другу оказывается у него сильнее самолюбия. Он бросается в бой с удвояющейся силой и обращает в бегство троянцев, убивает Гектора и оскверняет его тело, мстя за смерть друга, Но когда приходит к нему старик Приам - несчастный отец, потерявший любимого сына, Ахилл смягчается, гнев его стихает и он проявляет великодушие. Это воспевание человечности героя - одно из проявлений гомеровского гуманизма.

Автор «Одиссеи» стремится сделать своего многострадального героя не только мужественным и хитроумным, но и справедливым. Он пытается показать, как должен поступать достойный уважения герой.

Гомер не приветствует войну, и нередко мы наблюдаем элементы неприятия войны и её ужасов в творчестве Гомера:

«О, да пожнет вражда от богов и от смертных, и с нею гнев ненавистный, который и мудрых в неистовство вводит!».

Гуманизм Гомера, сострадание человеческому горю, восхищение внутренними достоинствами человека, мужеством, верностью долгу достигает ярчайшего выражения в сцене прощания Гектора с Андромахой. Это один из самых ярких эпизодов жертвенной любви в мировой литературе.

Персонажи Гомера статичны, односторонни. Каждый герой имеет своё лицо, отличное от других: Одиссей - хитроумный, Агамемнон - надменный, Парис - изнеженный. Елена - красива, Пенелопа - верная и мудрая жена, Гектор - мужественный. Односторонность в изображении оттого, что они предстают только в одной обстановке, и соответственно не могут проявиться все черты их характеров. Что касается развития характеров, то оно ещё не доступно Гомеру, и такие попытки изображения появятся только в конце V в. до н.э., в творчестве Еврипида. Для того, чтобы изобразить движение души, поэт использует весьма своеобразный приём: вмешательство богов. Это приём характерен для эпической традиции и призван, по-видимому, приподнять дух героев, так как тут руководят только достойными.

Эпос повествует о событиях и делах коллектива, а отдельной личностью интересуется мало. Боги Гомера антропоморфны: они обладают всеми человеческими слабостями, а иной раз даже пороками. От людей они отличаются только бессмертием.

Поэтическая техника гомеровского эпоса обладает:

- 1) Торжественным гекзаметром.
- 2) Постоянными эпитетами (только Ахилл в «Илиаде» имеет 46 эпитетов).
- 3) Развернутые сравнения. Пространные речи персонажей. Повторения, длинные диалоги, гиперболы, словесные формулы (пал, как падает дуб).

8

Повествование всегда ведётся в эпически бесстрастном тоне: в нём нет признаков личного интереса автора, - благодаря этому создаётся впечатление объективности изложения событий.

В России интерес к Гомеру начал понемногу проявляться с усвоением византийской культуры, и особенно возрос в XVIII в., эпоху русского классицизма.

Полный перевод «Илиады» размером подлинника, был сделан Н.И. Гнедичем (1829), «Одиссеи» В.Жуковским (1849). Эти переводы до сих пор считаются лучшими.

Отсутствие каких-либо сведений о личности Гомера, а также наличие в поэмах противоречий, стилистических разнобоев, породили так называемый «гомеровский вопрос», т.е. совокупность проблем, связанных с изучением «Илиады» и «Одиссеи», и, в первую очередь, с авторством этих поэм.

Уже в 1664 году французский аббат д'Обиньяк высказал мысль, что «Илиада» составлена из отдельных песен и не является единым произведением одного автора. В конце XVIII века немецкий учёный Вольф считал, что среди поэтов, исполнявших «Илиаду» и «Одиссею» наибольшей известностью обладал Гомер, и отсюда якобы авторство.

В дискуссии, разгоревшейся вокруг этих проблем, выделились две основные гипотезы: аналитическая, т.е. расчленяющая эпос на отдельные самостоятельные произведения, и унитарная, защищающая единство поэм. Кроме аналитической и унитарной существовали и различные компромиссные теории.

Например: сторонники теории основного ядра предполагали, что первоначальный текст постепенно обрастал дополнениями, вставками, вносимый разными поэтами; не один, а три, четыре поэта участвовали в составлении эпоса, отсюда первая, вторая, третья редакции и т.п. Представители другой теории видели в гомеровских поэмах объединение нескольких «малых эпосов».

Например: Адольф Кирхгофф считал, что в «Одиссее» четыре самостоятельных повествования: путешествие Одиссея до того, как он попал к Калипсо, путешествие от острова Калипсо до Итаки; путешествие Телемаха; возвращение Одиссея на родину. Большинство современных исследователей, в том числе и замечательный учёный И.Тронский, автор солидного университетского пособия по истории античной литературы, придерживается унитарной теории. Тем не менее, конкретная история формирования гомеровского эпоса - вопрос ещё не решенный.

К слепогомерскому эпосу можно отнести творчество Гесиода. Гесиод (VII в. до н.э.) - первое реальное имя в античной литературе. Традиция приписывает ему авторство двух поэм - «Трудов и дней» и «Теогонии».

«Труды и дни» единственный, дошедший до нас образец дидактического эпоса. Поэма лишена сюжета. Гесиод выступает а поэме

9

как моралист и поэт земледельческого труда. Поэма представляет собой набор поучений, практических и земледельческих советов брату Персу.

«Теогония» - это первая попытка греков систематизировать родословную богов и историю происхождения мира.

Ключевые понятия:

Эпос, национальный эпос, героический эпос, дидактический эпос, композиция, место и время создания гомеровских поэм. Троянский цикл мифов, миф о Елене, миф о Троянском коне. Содержание «Илиады», содержание «Одиссеи», художественные особенности «Одиссеи», постоянные эпитеты, Гесиод.

Задания:

1. Обозначить суть «Гомеровского вопроса».
2. Тема войны и её решение Гомером (дать анализ этой проблемы).

Литература:

1. Гомер «Илиада» люб. издание.
2. Гомер «Одиссея» люб. издание.
3. Гесиод «Труды и дни», «Теогония» люб. издание.
4. И.М.Тронский «История античной литературы» М. 1988г.
5. А.Ф. Лосев «Гомер» М. 1960.
6. Г. Анпеткова - Шарова, Е. Чекалова. Античная литература. Учебное пособие. Л. 1989г.

ЛЕКЦИЯ №3 ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИСНОЙ СИСТЕМЫ (VII-VI ВВ. ДО Н.Э.) ЛИРИКА.

План:

1. Древнегреческая лирика.
2. Виды греческой лирики.
3. Элегия и ямб.
4. Монодическая лирика.
5. Хоровая лирика.

Обострившиеся в VII-VI в. до н.э., в связи с идеологической борьбой противоречия между коллективом и личностью, привели к преобладанию в литературе этого периода жанра лирики, представляющей возможность самовыражения личности.

Термин «лирика» происходит от названия музыкального инструмента - лиры, под аккомпанемент которой исполнялись произведения лирического жанра. Греческую лирику VII-VI вв. до н.э. принято делить на три жанра: элегию, ямб и мелику.

10

В основе лирики лежит культурная, обрядовая и фольклорная песня. За каждым видом (жанром) лирики, как и за всяким жанром греческой поэзии, был закреплен определённый стихотворный

размер (только мелические поэмы могли пользоваться различными размерами даже внутри одного стиха). Для элегии, развившейся согласно античной традиции из обрядной заплочки, причитания, характерно чередование гекзаметра, пентаметра, которое называют элегическим дистихом.

«Меж дурными людьми никогда не ищи себе друга -
Гавань плохая она. Мимо свой путь направляй».

В Греции элегия не имела обязательного скорбного характера. Она могла нести размышления на разные темы: военного, политического, любовного характера. Как все другие виды лирики, элегии большинства поэтов сохранились в незначительных фрагментах. До нас дошли фрагменты элегий таких поэтов, как Тиртей (военная элегия), Мимнерм (любовная элегия), Салон (политическая элегия).

Ямбическая поэзия была связана с культом богини плодородия Деметры. Для праздников плодородия был характерен разгул, перебранка, сквернословие, пение насмешливых и обличительных песен. Народ верил, что это помогает плодородию земли. Такие песни назывались ямбами.

Архилох (VII в. до н.э.) - крупнейший представитель этого жанра, писал двухсложным стихотворным размером (с ударением на втором слоге). Этот размер мы теперь называем ямбом. Архилох вел суровую жизнь наёмного воина, невзгоды ожесточили его. Язвительные насмешки, циническая откровенность, отчаянная брань - все это характерно для поэзии Архилоха. Несмотря на это, сила темперамента поэта и его талант были таковы, что современники высоко ценили его поэзию, ставя в один ряд с такими поэтами, как Гомер, Пиндар, Софокл.

Мелическая поэзия была в большей степени связана с музыкальным сопровождением. Её принято делить на сольную и хоровую.

Сольная мелика развилась на острове Лесбос, родине двух крупных поэтов: Алкея и Сапфо.

Алкей - (конец VII- нач. VI вв. до н.э.) - аристократ. Ненависть к черни привела его к изгнанию с родины и до нас дошел цикл его стихотворений «Песни борьбы», в котором отражены политическая жизнь Метилена.

В его творчестве присутствовали политические, застольные, любовные темы. Оно близко к народным песням и высоко ценилось его современниками.

Сапфо - (конец VII - первой половине VI в.в. до н.э.) - принадлежала к родовой аристократии, тоже долгое время жила в изгнании на о. Сицилия, но в конце жизни вернулась на родину, где умерла, бросившись в море из-за безответной любви. Эта легенда отражает характер лирики Сапфо, главной тягой которой была любовь. Поэтесса редко выходит за рамки своих личных переживаний, она одна из

11

первых в мировой поэзии описывает переживания и чувства, испытываемые ею в присутствии любящего человека. Цветы, весна, солнце, краски природы - обычные мотивы поэзии Сапфо, славя красоту, во всем: в природе, в людях, в одежде. Поэзия Сапфо была популярна как в Греции, так и в Риме.

Анакреонт (VI в. до н.э.) - жил при дворах тиранов. Главные темы его творчества - вино и любовь, восплаемые от имени жизнерадостного старика, считающего, что человек должен наслаждаться удовольствиями жизни. Глубоких и скорбных переживаний в эротической лирике Анакреонта нет. Увлечения поэта легковесны, он иронизирует над собой и любовными неудачами. Мрачного настроения он советует избегать при помощи дружеских пирушек, где разбавленное вино - спасение человека. У Анакреонта было многочисленное количество подражателей, а это говорит о чрезвычайной популярности поэта. Анакреонт был особенно любим Батюшковым, Пушкиным.

Пиндар - представитель хоровой мелики (518-442 г.г.). В своих произведениях он воспевает доблесть знати, патриотизм, любовь к Родине. Эпические - основной жанр в творчестве Пиндара. В них много изысканных эпитетов, метафор. Кроме Пиндара большой популярностью у греков пользовались Симонид Кеосский и Вакхид.

Ключевые понятия:

Лирика, Элегия, Ямб, Эпипикии, Мелическая поэзия; Хоровая мелика; Анакреонтическая поэзия.

Литература:

1. И.М.Тронский «История античной литературы» М. 1988г.
- 2.Г. Анпеткова - Шарова, Е. Чекалова. Античная литература. Учебное пособие. Л. 1989г.

ЛЕКЦИЯ №4 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ И ТЕАТРА. ЭСХИЛ.

План:

1. Происхождение драматических представлений
2. Устройство театра и организация представлений
3. Эсхил
4. Художественные особенности трагедий Эсхила

В 7 - 8 вв. до нашей эры широко распространяется культ Диониса, бога производительных сил природы, плодородия и вина. Культ Диониса был богат обрядами карнавного типа. Дионису был посвящен ряд тра-

12

дий, с ними связано возникновение всех Жанров греческой драмы, в основу которой легли обрядовые магические игры. Постановка трагедий на праздниках, посвященных Дионису, приобрела официальный характер в конце 8 века до нашей эры в эпоху тирании.

Тирания возникла в борьбе народа против власти родовой знати, тираны управляли государством, естественно, опирались на ремесленников, торговцев и земледельцев. Желая обеспечить поддержку власти народом, тираны подтвердили культ Диониса, популярного у земледельцев. При афинском тиране Лисистрате культ Диониса стал государственным, был утвержден праздник «Великих Дионисий». Постановка трагедий была введена в Афинах с 534 года. Все античные греческие театры были построены по одному типу: под открытым небом и по склонам холмов.

Первый каменный театр был построен в Афинах и вмещал в себя от 17000 до 30000 человек. Круглая площадка называлась оркестра; еще дальше - сцена, помещение, в котором передевались актеры. Сначала никаких декораций в театре не было. К середине 5 в. до н.э. к фасаду сцены стали прислонять куски холста, расписанные условно «Деревья означали лес, дельфин - море, речной бог - реку». В греческом театре могли выступать только мужчины и только свободные граждане. Актеры пользовались определенным уважением и выступали в масках. Один актер, мог менять маски, исполнять мужские и женские роли.

Биографические данные об Эсхиле почти не сохранилось. Известно, что он родился в местечке Элевсине близ Афин, что он происходил из знатного рода, что отец его владел виноградниками, и что семья его принимала деятельное участие в войне с персами. Сам Эсхил, судя по составленной им для самого себя эпитафии, больше ценил себя как участника битвы при Марафоне, чем как поэта.

Нам известно также, что он около 470 г. до н.э. находился в Сицилии, где была вторично поставлена его трагедия «Персы», и что в 458 г. до н.э. он снова уехал в Сицилию. Там же он умер и был погребен.

Одна из причин отъезда Эсхила, по мнению древних биографов, является обида его современников, начавших отдавать предпочтение творчеству его младшего современника - Софокла.

Эсхила уже древние называли «отцом трагедии», хотя он не был первым автором трагедии. Зачинателем трагического жанра греки считали Феспида, жившего во второй половине IV в. до н.э. и по выражению Горация, «возившего трагедию на колеснице». Очевидно, Феспид перевозил костюмы, маски и т.п. из селений в селение. Он был первым реформатором трагедии, так как ввел актера, который отвечал хору, и меняя маски, исполнял роли всех действующих лиц драмы. Мы знаем и другие имена трагических поэтов, живших до Эсхила, но они существенных изменений в структуру драмы не внесли.

Эсхил был вторым реформатором трагедии. Его пьесы тесно связаны, а иногда и прямо посвящены актуальным проблемам современ-

13

ности, а связь с культом Диониса концентрировалась у него сатирической драме. Эсхил превратил примитивную кантату в драматическое произведение тем, что ограничил роль хора и ввел в действие второго актера. Те усовершенствования, которые вносились в действие последующими поэтами, имели лишь количественный характер и не могли существенно изменить структуру драмы, созданной Эсхилом.

Введение второго актера создало возможность изображать конфликт, драматическую борьбу. Возможно, что именно Эсхилу принадлежит идея трилогии, т.е. развертывание одного сюжета в трех трагедиях, что давало возможность полнее раскрыть этот сюжет.

Эсхила можно назвать поэтом становления демократии. Во - первых начало его творчества совпадает со временем борьбы с тиранией, установления демократических порядков в Афинах и постепенной победы демократических принципов во всех сферах общественной жизни. Во - вторых, Эсхил был приверженцем демократии, участником войны с персами, активным участником общественной жизни своего города, и в трагедиях он защищал новые порядки и соответствующие им моральные нормы. Из 90 созданных им трагедий и сатирических драм до нас полностью дошло 7, и во всех них мы находим продуманную защиту демократических принципов.

Самой архаической трагедией Эсхила является «Молящие»: больше половины ее текста занимают хоровые партии.

Приверженец нового порядка, Эсхил выступает здесь защитником отцовского права и принципов демократического государства. Он отвергает не только обычай кровной мести, но и религиозное очищение от пролитой крови, изображенное ранее в поэме Стесихора, лирического поэта VII - VI вв до н.э., которому принадлежит одна из обработок мифа об Оресте.

Доолимпийские боги и старые принципы жизни не отвергаются в трагедии: в честь Эриний в Афинах учреждается культ, но их будут почитать теперь под именем Эвменид, благосклонных богинь, подательниц плодородия.

Таким образом, примиряя старые аристократические принципы с новыми, демократическими, Эсхил призывает своих сограждан к разумному урегулированию противоречий, к взаимным уступкам ради сохранения гражданского мира. В трагедии неоднократно звучат призывы к согласию и предостережения против междоусобиц. Например, Афина:

«Пусть вечно здесь пребудет изобилие
Флодов земли, пусть тучные растут сады,
И род людской пусть множится. И только пусть
Погибает семья дерзких и заносчивых.
Как земледелец, я б хотела выполоть
Сорняк, чтоб не глушил он благородный цвет».
(ст. 908-913: пер С. Апта)

14

Афина (Эриниям):
«Так не вреди же краю моему, не сей
Кровавых распрей, опьяняя юношей

Бес хмельным хмелем бешенства. Людей моих
Не распалай, как петухов, чтобы не было
Междоусобных войн в стране. Пусть граждане
Вражды друг другу не питают дерзостной».
(ст. 860-865; пер С. Апта)

Если бы аристократы не довольствовались оказываемыми им почестями, а добивались сохранения всех прежних привилегий, установление демократического полиса не удалось бы осуществить «малой кровью», как это произошло в действительности; приняв новые порядки на известных условиях, аристократы поступили разумно, как Эринии, согласившиеся исполнять новые функции и отказавшиеся от своих притязаний.

Эсхил сократил роль хора и уделил больше внимания сценическому действию, чем это было до него, тем не менее хоры занимают в его трагедиях значительное место, что особенно заметно при сравнении его драм с произведениями последующих трагических поэтов. Художественный приём Эсхила принято называть «немой скорбью». Это приём был отмечен уже Аристофаном в «Лягушках»: герой Эсхила долго молчит, в то время как другие действующие лица говорят о нём или о его молчании, чтобы обратить на него внимание зрителя.

По свидетельству античных филологов, особенно длительными были сцены молчания Ниобы на могиле её детей, и Ахилла у тела Патрокла, в не дошедших до нас трагедиях Эсхила «Ниоба» и «Мирмидоняне».

В этой трагедии Эсхил протестует против насилия, от которого спасаются дочери Даная, противопоставляет афинскую свободу восточному деспотизму и выводит идеального правителя, который не предпринимает серьёзных шагов без согласия народа.

Миф о человеколюбивом титане Прометее, похитившем у Зевса огонь для людей, положен в основу трагедии «Прикованный Прометей» (одно из поздних произведений Эсхила).

Прометей, прикованный по приказанию Зевса к скале, в наказание за похищение огня, произносит гневные обвинительные речи в адрес богов и особенно Зевса. Не следует, однако, усматривать в этом сознательную критику религии со стороны Эсхила: миф о Прометее используется поэтом для постановки актуальных социально-этических проблем. В Афинах ещё свежи были воспоминания о тирании, и в «Прикованном Прометее» Эсхил предостерегает сограждан от возвращения тирании. В лице Зевса изображен типичный тиран; Прометей олицетворяет враждебный тирании пафос свободы и гуманизма.

15

Самое позднее сочинение Эсхила - трилогия «Орестея» (458г.) - единственная полностью дошедшая до нас из греческой драматургии трилогия. В основе его сюжета - миф о судьбе аргосского царя Агамемнона, над родом которого нависло наследственное проклятие. Представление о божественном возмездии, достигающем не только преступника, но и его потомков, в свою очередь обречённых на совершение преступления, укоренилось со времен родоплеменного строя, мыслящего род как единое целое.

Вернувшийся победителем с троянской войны, Агамемнон в первый же день был убит своей женой Клитемнестрой. Трилогия названа по имени сына Агамемнона, Ореста, убивающего мать, чтобы отомстить за смерть отца. В первой части трилогии: «Агамемнон», рассказывается о возвращении Агамемнона, о притворной радости Клитемнестры, устраивающей ему торжественную встречу; о его убийстве.

Во второй части («Хозфоры») осуществляется месть детей Агамемнона за смерть отца. Повинуясь воле Аполлона, и вдохновляемый сестрой Электрой и другом Пиладом, Орест убивает Клитемнестру. Сразу же после этого Ореста начинают преследовать древнейшие богини мести Эрипии, которые, очевидно, олицетворяют муки совести Ореста - материубийцы.

Убийство матери в античном обществе считалось самым тяжким, ничем не искупаемым преступлением, тогда как убийство мужа может быть искуплено: ведь муж не является кровным родственником жены. Вот почему Эринии защищают Клитемнестру и требуют наказания Ореста.

Аполлон и Афина - «новые боги», олицетворяющие здесь принцип гражданственности, придерживаются другой точки зрения. Аполлон в своей речи на суде обвиняет Клитемнестру в убийстве мужчины, что по его мнению гораздо ужаснее, чем убийство женщины, даже матери.

Ключевые понятия:

Культ Диониса, великие Дионисии, античная трагедия, античный театр, оркестра, сцена, катурны, «Эсхил-отец трагедии», «Прикованный Прометей», «Орестея», «немая скорбь».

Литература:

1. И.М. Трохнский: История античной литература. М. 1998г.
2. В.Н. Ярко: Эсхил и проблемы древнегреческой трагедии.
3. Эсхил «Прикованный Прометей».
4. Эсхил «Орестея»
5. Д. Калистов «Античный театр». Л. 1970г.

16

ЛЕКЦИЯ № 5 СОФОКЛ

План:

1. Сведения о жизни Софокла.
2. Драматическое мастерство Софокла
3. Художественные достоинства и проблематика трагедии «Царь Эдип».
4. Трагедия «Антигона» и её художественные особенности.

Софокл (496-406гг до н.э.)

Софокл родился в Колоне - предместье Афин, природные красоты которого он воспел в трагедии «Эдип в Колоне».

Отец поэта был богатым ремесленником, в его семье были жрецы Асклепия - с этим связаны, очевидно, занятия Софокла врачебной практикой.

Он получил хорошее музыкальное и гимнастическое образование, что дало ему возможность самому писать музыку к своим трагедиям и выступать в них в качестве актёра.

Софокл был любимым трагическим поэтом греческой публики 5 в. до н.э.. Если Эсхил 13 раз был победителем в трагических состязаниях, то Софокл - 24 раза, и ни разу за всю свою жизнь он не получил третьей награды. После смерти он был причислен к лику «Героев», так что на его могиле приносились жертвы.

Софокл - поэт расцвета афинской демократии. Его огромный успех у современников объясняется не только его художественным мастерством, но, очевидно, созвучием его взглядов и афинского общества.

Софокл - певец афинской гражданственности: он ставит в своих трагедиях важнейшие социальные проблемы о разумной власти, о долге человека перед коллективом, о правильном поведении человека в обществе и т.п.

Как и Эсхил, Софокл был деятельным участником общественной жизни своего полиса. Он избирался на должность казначея союзной казны, на должность стратега и участвовал в военной экспедиции против Самоса. Софокл был лучшим другом Перикла; дружба эта продолжалась 20 лет, до смерти Перикла от чумы в 429 г. до н.э.

Но Софокл не был великим реформатором драмы, как Эсхил, хотя его драматическое мастерство достигло совершенства: он создал целую галерею замечательных образов, ввёл третьего актёра, уменьшил роль хора, усовершенствовал диалог. Каждая трагедия Софокла - это законченное по сюжету произведение и может существовать независимо от других частей трилогии.

Из 123 трагедий и сатирических драм Софокла до нас дошло полностью 7; среди них особенно интересны трагедии так называемого фиванского цикла - «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона».

17

В основе этих трагедий лежит миф о «наследственном проклятии», нависшем над родом фиванских царей и о последствиях этого проклятия, в силу которого царь Эдип, не знавший своих родителей, убил своего отца и женился на матери.

Содержание трагедии «Царь Эдип», поставленной примерно в 428-425 гг. до н.э., состоит в том, что мудрый и высоконравственный человек, невольно совершивший двойное преступление, постепенно, шаг за шагом распутывает сложный узел своей судьбы, и, узнав истину, наказывает себя: он выкалывает себе глаза, чтобы в страданиях провести остаток жизни.

Трагедия написана с замечательным драматическим мастерством. Аристотель считал её образцом применения композиционного приёма трагической иронии. Этот приём состоит в создании на основании какого-либо недоразумения такой ситуации, которая заставляет персонажей драмы ожидать счастливого разрешения конфликта, тогда как зрителям ясно, он закончится великой катастрофой.

Трагедия необычайно динамична; нарастающая тревога заставляет напряженно ожидать трагической развязки. Предельно зримо воспринимаются описания тех событий, которые, вследствие ограниченных возможностей античного театра или в силу принципов греческой драматургии, не могли быть показаны публике (описание чумы в монологе жреца, рассказ о смерти Иокасты и самоослепления Эдипа в монологе домочадца).

Трагедия демонстрирует как будто бы бессилие человека, ограниченность его возможностей перед лицом божественной воли. Однако глубоко религиозный поэт, уверенный в целесообразности мироздания и божественного соизволения, предлагает людям не отчаиваться перед лицом страданий, насылаемых на первый взгляд несправедливо: человек не всегда в силах понять действия богов, направленные в конечном счёте, на пользу человека.

В трагедии поставлена проблема честности и нравственности, долга человека: будучи обречён, догадываясь о своём крахе, Эдип тем не менее не прерывает начатого им расследования преступления, и, узнав истину, не щадит себя.

Страдания - испытание душевных качеств человека. Эдип выдерживает это испытание, как показывает Софокл в своей самой поздней трагедии «Эдип в Колоне», тоже относящейся к фиванскому циклу. Здесь звучит мысль о влиянии избранного человеком пути на его судьбу - мысль, которая содержалась уже в творчестве Эсхила.

Эдип не только прощен богами, но и удостоен высокой награды - возможности послужить людям после смерти. Ему стало известно, что могила его будет источником благодати для земли, где будет погребено его тело.

Идея Софокла, очевидно, состоит в том, что человек должен выполнить свой долг при всех обстоятельствах. Именно таким образом по-

18

тупают герои Софокла: они твёрдо следуют своим принципам, и если ими выбран правильный путь, то их гибель приносит им посмертную славу. Так, в «Антигоне», поставленной в 442 г. до н.э., два принципа вступают между собой в конфликт в лице дочери в противоборстве: писанный людьми и закон вечности.

Закон, предписывающий захоронение людей, несмотря ни на что. У каждого героя своя правда. Софокл показывает сложность решения проблемы правильного выбора нормы поведения человека в обществе. Его Антигона - это образец непоколебимого мужества, сумевшая презреть даже собственную смерть:

«Много есть чудес на свете,
Человек их всех чудесней...»

Моральная победа Антигоны бесспорна, но Креонт злоупотребляет властью: он глух к мнению окружающих людей, и за это наказан смертью двух близких людей.

Для трагедий Софокла характерна убежденность героев в своей правоте; они принципиальны, не колеблются, и выдерживают характер. Именно их поэт предлагает в качестве нравственных норм своего времени, в них видит перспективу развития общества. По свидетельству Аристотеля, Софокл сам говорил, что изображает людей такими, какими они должны быть.

Софокл любил сталкивать между собой героев с разными жизненными принципами или противопоставлять друг другу с одинаковыми взглядами, но с разными характерами для оттенения силы характера одного при его столкновении с другим, слабохарактерным. Он любит и умеет изображать переломы в настроении героев - переход от высшего накала страстей к состоянию упадка сил, когда человек приходит к горькому осознанию своей слабости и беспомощности.

Гармоническое мировоззрение Софокла дало возможность создать яркие, чёткие по композиции, напряженно развивающиеся драматические произведения.

Хор в трагедиях играет меньшую роль чем у Эсхила: он уже не так органически связан с действием. В этом можно убедиться, если прочитать Софокла, пропуская песни и реплики хора: смысл трагедии будет понятен и без них. Язык Софокла менее прост, чем язык Эсхила, и слог его в сравнении со слогом Эсхила отличается большей простотой.

Для Софокла характерно редкое мастерство диалога, динамичность действия, естественность в развязывании сложных и запутанных драматических узлов.

Зрители, хорошо знакомые с мифологией, ждали от поэта не показа новых коллизий, а художественного изображения этих коллизий; они ценили Софокла за виртуозное воплощение знакомых образов.

Ключевые понятия:

Асклепий, палестра (спортивная школа), лик героев, фиванский цикл мифов, царь Эдип, Антигона, Креонт, Эдип в Колоне, «нормативный» характер.

19

Литература:

1. И.М.Тронский. «История античной литературы».
2. Софокл «Царь Эдип», «Антигона», «Эдип в Колоне».
3. А.Н. Ярхо «Драматургия Эсхил и некоторые проблемы древнегреческой трагедии».

ЛЕКЦИЯ №6 ЕВРИПИД

План:

1. Краткие сведения о жизни Еврипида.
2. Реформаторское значение творчества Еврипида.
3. Проблематика и система образов в трагедиях Еврипида.

Если Софокл - поэт расцвета демократии, то Еврипид - поэт её упадка. Еврипид только на несколько лет младше Софокла, они резко отличаются друг от друга по мироощущению: жизнь Еврипида совпала с распространением учения софистов, которых он, в отличие от Софокла, с

интересом слушал. Он был дружен с Сократом и близок Анаксагору-философу, заменившему божество разумом. О хорошем знакомстве Еврипида с философией свидетельствуют его трагедии; не удивительно, что Сократ, по рассказам античных авторов, предпочитал именно его трагедии.

Предание приписывает Еврипиду рождение в день победоносной для греков Саламинской битвы, т.е. осенью 480 года до н.э. Но это предание, скорее всего, возникло вследствие тенденции античных учёных привести трёх великих афинских трагических поэтов в какое-то отношение к прославившей Афины дате: ведь говорили же, что Эсхил в этот день участвовал в битве, а Софокл предводительствовал в хоре мальчиков, певших победную песню.

Паросская хроника отодвигает рождение Еврипида на 4-5 лет назад.

Родители Еврипида были афиняне. Социальное положение их остается неясным, но, очевидно, это были состоятельные люди, судя по хорошему образованию, полученному поэтом, и по богатой библиотеке, которой он владел и которая была в то время редкостью.

В молодости Еврипид заминался легкой атлетикой, пробовал свои силы в живописи, но вскоре бросил и то и другое, так как его влекло к поэзии и философии.

В отличие от Софокла, он был далёк от политической жизни государства. Он не занимал никаких государственных должностей, так как любил уединение.

20

Нам известны 92 названия драм Еврипида, из них целиком сохранилось 18 (17 трагедий и 1 драма сатиров). В этих произведениях мы находим отражение его морально-философских исканий и сомнений; его герои философствуют, иногда даже в ущерб художественной правде; поэт ставит в своих трагедиях множество вопросов, но далеко не всегда даёт на них ответы.

Еврипид является третьим после Феспида и Эсхила великим реформатором трагедии. Самым важным художественным новшеством Еврипида, резко отличающим его от поэтов, творивших до него, является изображение душевной борьбы трагических героев. Если герои Софокла всегда убеждены в правильности своей позиции и нередко гибнут из-за того, что остаются ей верны, то герои Еврипида мечутся, ищут, сомневаются и гибнут или страдают в результате этой внутренней раздвоенности; если у Софокла конфликт - результат столкновения мнений разных людей, то у Еврипида - результат внутреннего противоречия, борьба чувства и разума, противоречивых аффектов и т.п.

Метание героев Еврипида отражает метания самого поэта, который подвергает сомнению многие устоявшиеся моральные нормы и мифологические истины. Он показывает столкновение человека с самим собой, его сомнения, борьбу чувства и разума, страстей и совести и т.п. Герой Еврипида страдает от своего характера, от внутреннего разлада; можно считать, что Медея, Федра, Гекуба, Электра - предшественницы персонажей психологической драмы нового времени. В отличие от «нормативных» характеров персонажей Софокла, герой Еврипида в своих чувствах и в поведении «превышает норму», многие из них обуреваемы необузданными страстями; поэт интересуется психология аффектов. Это заставляет Еврипида изменять миф не только в деталях, но и самую его тенденцию. Иногда он даже сам сочиняет сюжеты.

Еврипид ввел пролог, не связанный непосредственно с общим ходом драмы, который играет роль введения, заменяя художественную подготовку катастрофы. Обычно это монолог одного из персонажей трагедии или божества, появляющегося только однажды - в прологе. Единство действия, стройность композиции, которым так дорожил Софокл с его гармоническим мировоззрением, не особенно заботят Еврипида: для него главное - создание патетических сцен, раскрытие характера героя с его сильными страстями и противоречиями, а также постановка перед аудиторией ряда волнующих его философских, этических, социальных, религиозных вопросов.

Еврипид пользовался рядом новых композиционных приемов, среди которых особое внимание занимает «бог из машины», если Софокл старался распутать завязавшийся узел, то Еврипид предпочитал разубить этот узел при помощи вмешательства божества.

На трагических состязаниях первую награду Еврипид получил только 4 раза при жизни и один раз посмертно. Холодность к нему современников и осуждение консервативной части общества были выз-

21

ваны, очевидно, не столько ломкой традиционных эстетических норм трагедии, сколько тем, что идеи, высказанные в его трагедиях, были более созвучны последующей эпохе - эпохе эллинизма.

Внимание к рабу как к человеку, который бывает иногда благороднее своего господина, полемика по поводу господствовавшего в то время отношения к женщине, защита права на женщины на любовь, на вступление в брак по своему выбору, на развитие своего интеллекта, критическое отношение к мифу и к народным богам - все это было новым, а для значительной части современников поэта неприемлемым.

Не могло вызвать одобрения современников и влияние на Еврипида учения софистов, рассматривавшегося только отрицательное явление, расшатывающее устои общества.

В трагедии «Медея» Еврипид делает героиню, известную как злая волшебница, глашатаем мыслей автора о правах женщины, о жалком её положении в греческом обществе.

Это трагедия страстно любившей, но обманутой и преданной мужем женщины. Литературным стереотипом в Греции стало стремление женщины во что бы ни стало вернуть себе мужа. В этом отношении Медея изображена как носительница нового отношения к браку.

Медея недаром чужеземка: это давало поэту возможность раскрыть в ней не только женщину, но и свободно распоряжающегося своей судьбой человека. Она отправилась в Ясону в Грецию по своей воле, считая своего мужа заслуживающим любовь и жертва; ради него она лишилась родины, убила брата, обманула отца. Так же решительно Медея покидает мужа, поняв, что Ясон не тот человек, для которого стоит жить и идти на жертвы, а мелкий, расчётливый и лживый эгоист. Он уже прошёл софистскую школу, преисполнен веры в себя и в свою власть над Медеей. Медея не пытается вернуть его семье. Обращаясь к хору коринфских женщин, она говорит: «Все, что имела я, слилось в одном, чувстве ненависти в душе Медеи. Медея подавляет в себе дурные порывы, связанные с желанием отомстить мужу, лишив его потомства. Но после исполненной цинизма речи Ясона, окончательно убедившись в его низости, Медея хладнокровно принимает решение:

«Я должна убить детей. И их не вырвет
У нас никто. Сама Ясона с корнем
Я вырву дом. А там - пускай ярмо
Изгнания, клеймо детоубийцы,
Безбожия позор - всё, что хотите».
Проходит какое-то время, Медея отказывается от своего ужасного замысла:
«Что ж это я задумала? Упало
И сердце у меня, когда их лиц
Я светлую улыбку вижу, жену...
Я не смогу, о нет... Ты сгини, гнет
Ужасного решенья...»

22

Совершив же с помощью детей преступление, Медея понимает, что они обречены: им не будет пощады от родственников убитой царевны, тогда она решает убить детей своими руками.

Человеку свойственно оправдывать свои поступки не только в глазах других людей, но и для самого себя. Отсюда перемещение симпатий в конце многих трагедий Еврипида: поэт опереживает поочередно то одного героя, то другому - его антиподу, и показывает, что они оба несчастны. Так, Ясон, изображённый в «Медее» как циничный краснбай, показывающий свою правоту при помощи словесных ухищрений, в конце действия трагедии, лишенный детей и всех своих надежд, явно вызывает сочувствие, тогда как Медея отталкивает своей мстительной яростью и жестокостью.

Обаятелен образ героини самой поздней трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде». Здесь мы едва ли не впервые в греческой литературе сталкиваемся с характером, данным в развитии. Если в начале Ифигения - юная, жизнерадостная девушка, не желающая смерти и молящая о пощаде, когда её собираются принести в жертву Артемиде, то в конце трагедии перед нами женщина - героиня. Поняв, что её смерть спасёт честь родины, она спокойно и гордо, почти с радостью отдаёт свою жизнь, решительно отвергая заступничество Ахилла.

Ломая традиционные формы трагедии, Еврипид прокладывал путь к развитию бытовой драмы, которую принято называть новой аттической комедией.

Среди дошедших до нас пьес Еврипида есть трагедия, написанная поэтом в последние годы его жизни и поставленная только после его смерти. Это «Вакханки» - признанный шедевр драматургического мастерства Еврипида, представляющий, однако, загадку для многих исследователей его творчества, так как трагедия содержит кажущееся отступление поэта от свойственного ему критического отношения к народной религии. «Вакханки» являлись итогом размышлений поэта о человеческом счастье и о противоречии между разумом и традиционной верой.

Внимательное чтение трагедии, анализ её художественных особенностей - композиции, образов, языка и т.п. - убеждают в том, что Еврипид остался верен своим прежним взглядам до конца своего творчества. Призывы же к бездумной вере в богов, объясняются как составом хора, так и тем, что «Вакханки» написаны Еврипидом в Македонии, где в то время ещё происходили вакхические оргии в том виде, который он изобразил.

Не понятый современниками, Еврипид в 408 до н.э. покинул Афины и последние годы жизни провёл в Македонии при дворе царя Архелая, у которого он был в большом почёте. Там он умер, по преданию растерзанный собаками во время охоты. Эта версия однако, вызывает сомнения как классическая версия о смерти нечестивцев: такой же конец византийские источники приписывали Лукиану.

23

Еврипид был похоронен в Македонии, а в Афинах ему был воздвигнут кенотаф. Античные биографы Еврипида передают, что, когда весть о его смерти дошла до Афин, Софокл проводил генеральную репетицию своей трагедии. В знак скорби и уважения к своему великому сопернику он вышел на оркестру в траурной одежде и вывел хор без венков.

Идеи Еврипида были созвучны эллинистической эпохе, поэтому уже в 4 в. до н.э. в преддверии этой эпохи, его не только оценили по заслугам, но он стал самым популярным из трагических поэтов Греции. Его трагедии вновь появились на сцене, их часто переписывали - этим и объясняется, что до нас дошло больше его трагедий, чем трагедий Эсхила и Софокла, вместе взятых.

Ключевые понятия:

Внутренние противоречия героев Еврипида, Медея, Федра, Ипполит, «бог из машины», мифы об аргонавтах, Ясон, Ифигения, психологическая драма.

Литература:

1. И.М.Тронский «История античной литературы».
2. Еврипид «Медея», «Ипполит», «Ифигения в Авлиде».

ЛЕКЦИЯ №7 АРИСТОФАН

План:

1. Фольклорные основы комедии, её возникновение и развитие.
2. Творчество Аристофана.

3. Проблемы войны и мира в комедиях Аристофана.
4. Художественное значение комедии в древнегреческой литературе.

Комедия получила в Афинах официальное признание значительно позже, чем трагедия. Аристотель возводит начало комедии к «зачинателям фаллических песен» («Поэтика» гл.4). Эти песни исполнялись в процессиях в честь богов плодородия. Во время исполнения песен разыгрывались насмешливые мимические сценки, отпускались шутки и непристойности. В них народ видел жизне творящую силу и представления о благопристойности на это время снимались.

Термин «комедия» обозначает «песня комоса» Комос - «ватага гуляк» распеваящих песни насмешливого или хвалебного характера. Они прочно укрепились в аттическом фольклоре и входит в обрядность Дионисовых празднеств. Актер комедии выглядит постоянно одинаково - толстое брюхо, толстый зад, кожаный фалл и карикатурные маски, которые менялись в зависимости от изображаемых профессий.

24

Древняя аттическая комедия была связана одновременно и с обрядом, и с современной общественной жизнью.

Аристофан (ок. 445-ок. 384гг. до н.э.)

Аристофан - крупнейший комедиограф V-IV вв. до н.э. единственный автор древней комедии, произведения которого до нас дошли.

Вопрос войны и мира в большей или меньшей степени затрагиваются во всех комедиях Аристофана и лежат в основе таких комедий, как «Ахарняне», «Лисистрата», «Мир».

«Ахарняне» - ярко пацифистское произведение. Содержание его состоит в том, что земледelec Дикеополь решил, вопреки государственной политике заключить для себя одного мир со Спартой. В результате он один наслаждается миром, торгует с союзниками, устраивает пирушки и вселится с танцовщицами, в том время как на сцену вносят израненного стонущего воина Ламеха.

Серьезнейшей проблеме современности - борьбе за прекращение Пелопонесской войны - посвящена и ярко выраженная фаллическая комедия «Лисистрата», в которой показывается, как женщины Афин и Спарты сговариваются бойкотировать своих мужей и женихов до тех пор, пока они не сложат оружие и не покончат с Пелопонесской войной. Измученные длительным одиночеством мужчины уступают женщинам и заключают мир.

В комедии «Мир» земледelec Тригей откармливает огромного навозного жука и отправляется на небо там встречает богиню Ирину. Вначале он пытается освободить её с помощью горожан, но они все тянут веревку в разные стороны, да и сил у них нет тянуть, так как они наголодались за годы войны. Когда же за дело берутся земледельцы, Ирину быстро освобождают, и Тригей спускается с ней на Землю. После этого Тригей обращаются к народу с таким призывом:

«Услышь, народ! Велим мы земледельцам всем
Орудья снарядивши, выходить в поля.
Бросьте щит скорей, и дротик, и проклятое копье!
Дышит воздух весь чудесной, плодоносной тишиной.
Все спешите на работу в поле, с песнями вперёд!»

(ст. 551-555; пер. А.Пиотровского).

Эта комедия была своего рода политической программой: Аристофан хотел показать, что заключение мира может быть делом рук только земледельцев, которые стремились к миру не только потому, что война несла им разорение, но и потому, что она лишила их привилегий, укрепляя господство промышленников и денежной знати.

В ряде своих произведений Аристофан поднимает проблемы связанные с культурой. Наиболее интересны в этом отношении его комедии «Облака» и «Лягушки». Не умея правильно объяснить для себя причины кризиса демократии, упадка нравов, ослабления гражданского

сознания, веры в богов. Аристофан склонен считать причиной всего этого распространение ионийской философии, софистики, подвергшей сомнению традиционные моральные нормы и религию. Вот почему современные ему философы и поэты как носители нового отношения к богам, к миру, к устоявшимся предрассудкам, к женщине, подвергаются постоянным и язвительным насмешкам поэта.

«Облака» - одна из интереснейших и остроумнейших комедий Аристофана. В центральном агоне комедии - в спорте Кривды и Правды, которых выносят на смену в корзинах как боевых петухов, поэт высмеивает и осуждает новые принципы воспитания молодёжи. Правда берёт за образец воспитание, дававшееся в старину, восхваляет скромность нравов и справедливость, процветавшие раньше в обществе, когда она, Правда, царила на земле. Кривда в этом агоне побеждает Правду, но это конечно, не значит, что она у Аристофана одержала моральную победу. Автор зло смеётся над софистическими приемами, при помощи которых Кривда побеждает. Они, по его мнению, сами разоблачают себя в глазах публики.

Вопрос о творческом методе Эсхила и Еврипида поставлен в комедии «Лягушки». «Лягушки» - первый в Европе образец литературной критики, данной, правда, в пародийной, буффонадной форме. Комедия была поставлена в 405г. до н.э. вскоре после смерти двух крупнейших трагических поэтов современности - Еврипида и Софокла. Аристофан заставляет в ней самого Диониса, божество театра, спуститься в подземное царство, чтобы вернуть на землю кого-нибудь из умерших поэтов, так как в Афинах хорших поэтов не осталось. Таким образом, комедия была чрезвычайно актуальна. Её высоко оценила афинская публика; между тем её понимание требовало хорошего знакомства с современным театральным искусством. То, что зритель понял и оценил «Лягушек», говорит о глубоком проникновении в быт афинских граждан театральных зрелищ и о близости литературных принципов, провозглашаемых Аристофаном, большинству афинской публики.

Комедия «Лягушки» явилась проявлением наивысшего расцвета искусства «древней комедии»: она написана с замечательным художественным мастерством и великолепно удовлетворяет всем требованиям жанра. Борясь с драматургическим новаторством Еврипида, ломавшего тесные для него жанровые рамки, подвергающего сомнению многие общепринятые понятия и моральные нормы. Аристофан отстаивал свои литературные и общественно-политические принципы, защищая коллективистскую этику.

Ключевые понятия:

Древняя аттическая комедия, песни комоса, фаллические песни, пролог, парод, эпизодии, комический актер, комедии Аристофана.

Литература:

1. И.М. Тронский «История античной литературы».
2. Г. Анпеткова, Шарова, Е. Чекалова «Антична литература».
3. Аристофан «Мир», «Ахарняне», «Лисистрата», «Облака».
4. В.Н. Ярхо «Аристофан» М. 1964г.
5. В.Н. Ярхо, К. Палунская «Античная комедия».

ЛЕКЦИЯ №8

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. РИМСКАЯ КОМЕДИЯ. ТВОРЧЕСТВО ПЛАВТА И ТЕРЕНЦИЯ.

План:

1. Особенности античной римской литературы. Периодизация литературы.
2. Художественные особенности римской комедии.
3. Творчество Плавта и проблематика его комедии.
4. Творчество Теренция и его художественные достоинства.

Римская литература является новым этапом в развитии античной литературы; древнегреческая и римская литературы создавались и развивались в условиях рабовладельческой формации. Рим в основных чертах прошёл тот же путь развития, что и древняя Греция. Преемственные связи римской и греческой культуры обнаруживаются во всех культурных проявлениях этико-эстетического порядка.

Римляне заимствовали у греков множество литературных жанров, различные поэтические формы, стихотворные размеры, сюжеты, приёмы, драму. Однако это не означало полную копию того, что было, Перед нами оригинальная культура художественного творчества со своей самобытностью и самостоятельностью.

Наиболее целесообразной периодизацией римской литературы представляется периодизация, ориентированная на основные этапы развития римского общества.

1. Долитературный период (фольклорный) (с сер. VIII-III в. до н.э.).
2. Литература эпохи республики:
 - а) ранняя римская литература (III в. до н.э. - II в. до н.э.).
 - б) литература периода гражданской войны (II в. до н.э. - 40 года I в. до н.э.).
3. Литература становления империи и принципа Августа «золотой век» (40год I в. до н.э. - 14 г. до н.э.).
4. Литература эпохи империи (1-V в. до н.э.).

Комедия в Риме была представлена двумя жанрами: паллиатой и тогатай.

Паллиата - комедия с греческим сюжетом, её герои носят греческую одежду и имеют греческие имена. С паллиаты начинается литературный путь римской комедии. Представителями этого жанра были два крупных римских комедиографа: Плавт и Теренций.

Тогата - комедия с местным италийским сюжетом, её действующими лицами являются римские ремесленники. От этого вида комедии сохранились незначительные элементы фрагментов и имен авторов: Титиний, Афраний, Атта.

Тит Макций Плавт (250-184г. до н.э.) - выдающийся римский комедиограф. Биографические данные о нем крайне скудны. Ему приписывали около 120 комедий. До нас дошли 21.

Наиболее характерными для его творчества являются следующие: «Псевдол», «Хвастливый воин», «Клад».

Его комедии рассчитаны на широкие слои римского населения, которые испытывали потребность в развлекательных представлениях, насыщенных грубоватым народным фарсом.

Плавт приближает свою комедию к римской действительности: в греческий сюжет он вводит римских богов, римский форум и достопримечательности Рима. В его комедиях звучит простонародная римская речь с характерными выражениями и поговорками. В них много смеха, шуток, веселья. Комедии наполнены словесной буффонадой, остроумными выражениями. Интригу выше всего ведёт изворотливый раб, которого Плавт наделяет природной смекалкой и находчивостью. Так, в комедии «Псевдол», раб Псевдол - центральная фигура. Он помогает хозяину вернуть возлюбленную. Вкладывая в уста рабов речи возвышенного стиля, Плавт создаёт элемент комического стиля, сохраняет элемент карнавальная вольности.

Художественными достоинствами комедий Плавта следует подчеркнуть их динамичность, смену многообразных обстоятельств, неожиданность комических ситуаций.

Язык персонажей комедий Плавта богат и колоритен: он близок к народному разговорному языку с его поговорками, юмором и грубыми остротами.

Публий Теренций Афр (190-159г. до н.э.) африканец, родом из Карфагена. В Рим попал в качестве раба в дом к Тернцию Лукану. Хозяин обратил внимание на одарённого юношу, дал ему образование и отпустил на волю. Теренций по происхождению и по образованию был далёк от народного театра. Он написал 6 комедий, в которых разработал благородный вариант комедий: молодые люди скромны и почтительны к отцам («Свекровь», «Братья»), старики снисходительны к слабостям своих детей («Сам себя наказывающий»). Роль раба отодвигается на задний план, аристократ благороден и изысканно говорит.

Язык комедий Теренция Цезарь назвал «чистой речью». Это язык образованных римлян, стремящихся к стилистическому совершенству. Язык Теренция считается образцом классического латинского литературного языка.

28

Ключевые понятия:

Римская литература, римские боги, Янус, Сатурн, Марс; периодизация римской литературы, комедия, тогата, Плавт, Теренция.

Литература:

1. И.М. Тронский «История античной литературы»;
2. Плавт «Клад», «Псевдол»;
3. Теренций «Свекровь».

ЛЕКЦИЯ №9

РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СТАНОВЛЕНИЯ ИМПЕРИИ.

План:

1. Краткая характеристика художественного своеобразия века.
2. Вергилий.
3. «Энеида» - крупнейшая эпическая поэма Вергилия.
4. Вергилий - самый крупный поэт эпохи Августа.

«Золотой век» римской литературы определяется периодом времени между смертью Цезаря (44г. до н.э.) и смертью Августа (14г. н.э.) этот период в политической истории Рима назывался периодом принципата Октавиана Августа.

Октавиан Август носил титул императора, сенат провозгласил его Августом (священным). Ему удалось установить длительный мир, избавивший римлян от кровавых войн.

Политика Августа в области культуры носила реставрационный характер направленный на возрождение старинной религии, нравственности и крепких семейных устоев.

Литература этого периода представлена двумя основными течениями официальным, поддерживающим политику Августа и оппозиционным ему.

Из поэтов близких официальной идеологии принципата были Вергилий и Гораций.

Вергилий

(70-19гг. до н.э.)

Публий Вергилий Марон создал три крупных произведения «Буколики» («Пастушеские стихотворения»), дидактическую поэму «Георгики» («О земледелии») и эпическую поэму «Энеида».

«Буколики» - сборник из 10 эклог (буколических стихотворений). При их создании Вергилий ориентируется на пастушескую идиллию греческого поэта Феокрита, заимствуя её композиционную форму, молит-

29

вы, а иногда и целые сценки, а также пользуясь характерными для данного жанра образами и приёмами. Но в содержании пастушеских песен, состоящих из любовных излияний и жалоб, постоянно проникают молитвы реальной римской действительности. В 1 эклоге пастух по имени Мелибей покидает родину, так как потерял землю из-за раздачи её ветеранам гражданской войны, а его собеседник Титир, под маской которого скрывается сам поэт, сохранил свое поместье благодаря защите божественного юноши. Этим юношей является Август, которому и воздает хвалу Вергилий.

«Юношу видел я там, кому, Мелибей, ежегодно
Дней по дважды шести алтари наши курятся дымом
Вот какой ответ мне дал просящему - первый:
«Дети, пасите коров, как прежде, быков разводите».

(эклога 1, ст. 42-45).

Поэт затрагивает злободневную для Рима этого периода тему: воспеваает сельское хозяйство, восхваляет труд земледельцев, что соответствовало и позитивной программе принципса. Настроению же широких масс римских земледельцев были созвучны и мотивы идеализации сельской жизни, и мотивы осуждения войны, пронизывающие пастушеские песни Вергилия.

Следующее произведение Вергилия - поэма «Георгики» - построены по обычной схеме дидактических сельскохозяйственных сочинений. Состоят из четырёх книг: первая трактует о земледелии, вторая - о разведении деревьев и виноградных лоз, третья - о скотоводстве, четвёртая - о пчеловодстве. Поэтическая тема, воспевающая и возвеличивающая упорный и тяжёлый сельский труд, вполне соответствовала политике Августа, пытавшегося оздоровить мелкое и среднее сельское хозяйство. В поэме тесно переплетены актуально-политические мотивы с философскими мыслями о природе, отчетливо выступает и тема италийского патриотизма, восхваляется сельская жизнь с повседневным трудом на лоне природы.

Самым крупным произведением Вергилия была его эпическая поэма «Энеида».

Поэма повествует о приключениях троянского героя Энея, которому было предназначено богами остаться в живых после гибели Трои, прибыть в Италию и основать там будущее Римское государство. Уже в самом сюжете заложена тенденция к прославлению Октавиана Августа, происходящего от Иула, сына Энея.

Вергилий заимствует от Гомера ряд художественных приёмов. Он сохраняет в поэме олимпийский план, вводит подобно автору «Одиссеи», рассказ Энея о своих приключениях и заставляет его спуститься в подземное царство, подобно герою «Одиссеи». Описание щита Энея напоминает описание щита Ахилла, поединок Энея с Турном - поединок Ахилла с Гектором, плен Энея у Дидоны - плен Одиссея у Калипсо и т.п.. Однако, по существу своего содержания, художественного замысла и его

30

идейного воплощения, «Энеида» является результатом самобытного творчества превосходного художника, тщательно изучившего не только мифологический, но и исторический материал. Здесь наблюдается и совершенно очевидная связь мифа с современностью, соединение настоящего с легендарной историей, чего не было у Гомера. Наиболее ярко этот момент выражен в кн. 6, когда Анхиз представляет сыну, пришедшему к нему в подземный мир, своих потомков, которые будут управлять Римом.

Художественные достоинства «Энеиды» обеспечили ей заслуженный успех. В системе выразительных средств поэмы присутствуют специфические элементы, обеспечивающие динамичность и драматизм повествования. Вергилий избегает традиционных эпических повторов; потребляемые им эпитеты непостоянные, а выражающие признак предмета или характерную черту героя, важную для них в данной ситуации. Поэт описывает образы как основных героев, так и тех, кто встречается только в отдельных эпизодах. Он стремится к воспроизведению психологической окраски чувств героев - это главное, что отличает «Энеиду» от гомеровских поэм. В поэме противопоставлены мотивы предопределенности рока и глубины сильных психологических переживаний героев.

В тщательной обработке стиха присутствует влияние Александрской поэзии, и то же время Вергилий обладает риторическим мастерством, присущим его современности. Так, обращает на себя внимание речь коварного Синона, построенная по правилам римской риторики.

Язык Вергилия достигает классического совершенства. Встречающиеся архаические элементы несут, как правило, специальную смысловую нагрузку, гармонирует с идейной направленностью, возмечивающей римскую старину. Поэт прославляет нравы предков, а также обязательные для официальной августовской политики благочестие и доблесть. Вергилий любит аллитерации. Звукозапись слов часто координируется в поэме с содержанием, что создает в ней большую художественную выразительность.

С точки зрения композиции поэмы следует отметить влияние так называемых малых форм поэзии. Проявляется это в том, что некоторые книги представляются как бы законченным целым, и в том, что поэма может быть разбита на отдельные эпизоды, соединённые единством героя и обязательностью выполнения миссии.

Большое влияние на Вергилия оказал и его римский предшественник Эниний. Вергилий обращается к мотивам и стилистическим приёмам, имевшим место в «Анналах» Эниния.

«Энеида» - эпическая поэма, такова она и по замыслу самого поэта, вступавшего в соревнование с Гомером. Но поэме присущ лирико-драматический характер, направленный на возбуждение у читателя эстетического эффекта - страха, гнева, сострадания и гордости. Вергилий

31

был знаменит ещё при жизни. Ему подражали римские поэты, его изучали в школах. Известный теоретик поэтов - Гомера и Вергилия. Вергилия много комментировали и переводили на греческий язык.

В средние века Вергилия считали пророком, предсказавшим рождение Христа, в творческом наследии поэта искали и другие пророчества. Данте избрал Вергилия проводником по загробному миру. В эпоху Возрождения и Просвещения Вергилий пользовался славой совершенного поэта. Крупнейший французский филолог XIX в. Скалигер ставил Вергилия выше Гомера. Отношения к Вергилию изменилось со времён романтизма: поэта стали оценивать как создателя «искусственного эпоса» культивировавшего ложный пафос. Интерес к Вергилию стал вновь набирать силу с конца 19 в. В настоящее время Вергилия признают как одного из величайших поэтов Рима.

Вергилий - самый крупный поэт эпохи Августа, его произведения насыщены глубокими мыслями и значительными художественными достоинствами. Творчество Вергилия несомненно оказало влияние на формирование культуры и литературы нового времени.

Ключевые понятия:

Принципат Августа, «золотой век», Цезарь, Антоний, Октавиан, Меценат, «Буколики», «Георгики», «Энеида».

Литература:

1. И.М. Трохский История античной литературы.
2. Вергилий «Энеида».

3. История древнего Рима (любое издание).

ЛЕКЦИЯ №10 ГОРАЦИЙ. ОВИДИЙ.

План:

1. Краткие сведения о жизни и творчестве Горация.
2. Развития римской элегии. Тибулл и Проперций.
3. Овидий.

Гораций (65-8гг. до н.э.)

Квинт Гораций Флакк - поэт официального направления принципата Августа. В начале своего жизненного пути на стороне республиканцев, сражался в битве при Филиппе в легионах Брута, но после поражения, возвратившись в Рим, изменил свою политическую ориентацию и стал сторонником Августа, певцом его деяний.

Гораций писал «Эподы», «Сатиры», «Оды», «Послания».

32

«Эподы» («Припевы») - сборник стихотворений, написанных ямбическим размером. Гораций ориентируется на древнегреческого лирика Архилоха. В сборнике 17 эподов. В них звучат темы современной поэту римской действительности. Большинство эподов имеют характер личной инициативы, но с ориентацией на разоблачение отдельных моментов социальной действительности.

«Сатиры» Горация представлены двумя сборниками: первый содержит 10 сатир, а второй - 8. В сатирах поэт обращается к морально-философской тематике. Критикуя определённые человеческие пороки и недостатки. Гораций высказывает свои жизненные принципы. Главный принцип «довольства малым», основанный на эпикурейской философии, выливается в проповедь сельской жизни на лоне природы, вдали от волнений городской суеты. Проблемы личного счастья связана с философией умеренности, примером которой он считает собственную жизнь: он довольствуется тихой жизнью в имении, подаренном ему Меценатом, где его обслуживает всего несколько рабов, и плодами земли своего имения. Эта «философия умеренности» была своеобразной формой принятия режима Августа широкими кругами рабовладельцев и самим поэтом, позволяющей им сохранять иллюзию независимости и свободы. Вместе с тем в сатирах Гораций не создает положительного идеала, хотя достаточно отчетливо показывает, как не надо жить. Прицельно пороки и недостатки отдельных лиц, поэт не поднимается до критики социального звучания. Его сатира имеет характер проповеди добродетели и мудрости. Она лишена резкости и обличительной силы. В ряде сатир затрагиваются вопросы литературной теории.

Наибольшую славу принесли Горацию его «Оды». Поэт ориентируется на знаменитых греческих поэтов: Алкея, Сапфо, Анакреонта. Воспринимая лучшие их традиции, адаптируя их стихотворные размеры, используя достижения предшествующей римской поэзии, Гораций достигает вершины совершенства римской лирики.

Тематика горацевых од разнообразна: это и дружеские послания, и философские размышления, и гимны богам, любовная и гражданская лирика. Первая книга открывается стихотворением, где Гораций говорит о своем поэтическом призвании, получившем поддержку могущественного покровителя Мецената. К нему и обращены первые строки оды:

«Славный внук, Меценат, праотцев царственных,

О отрада моя, честь и прибежище!»

Поэт перечисляет увлечения людей, которым они отдают предпочтение в своей жизни: спортивные состязания, политическая арена, сельское хозяйство, торговля, война, охота. Для каждого свое занятие составляет «высшее счастье».

Вторая же ода первой книги адресована Августу, которого Гораций изображает в виде бога Меркурия, «крылатого сына благодатной Майи», получившего на земле имя Цезаря. Так, уже начальные стихотворения сборника дают представления об идеологической направленности лирики

33

Горация. И в дальнейшем углубляясь в течение горацевых стихотворений, читатель может видеть, что политические мотивы, пронизывающие сборник, оказываются связанными с прославлением Августа и его политики. Эти оды объединены общей темой - в них отражается положительный идеал, выдвигаемый программой Августа: в центре внимания поэта - государство и его интересы, поэт говорит о пагубном влиянии роскоши и богатства, рисует картину деградации римского общества, разрушаемого продажностью. Выход из создавшегося гибельного положения поэт видит в реставрации старых порядков.

Гораций обращает свой взор к патриархальным богам, что соответствовало официальной политике Августа, призывает к древнегреческим добрым нравам, к простоте жизни и к прежней доблести.

Философские мотивы «Горацианской мудрости», проходящие через весь сборник лирических стихов, связаны с восхвалением наслаждений и радостей жизни: любовью, пирушками, благами и красотами природы.

Завершающие стихи книг 2 и 3 Гораций посвящает своему поэтическому призванию и теме бессмертия поэта в его творениях.

Ода 30 из 3 книги, получившая название «Памятник», обрела наивысшую славу и пользуется всемирной известностью. Вот её заключительные строки:

«... Славой заслуженной,
Мельпомена, гордись и, благосклонная,
Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу».

Римская элегия. Тибулл и Проперций.

Наряду с официальным литературным направлением эпохи принципата существовало и оппозиционное направление, представители которого (поэты Тибулл, Проперций и Овидий) культивировали жанр римской любовной элегии. Родоначальником этого жанра считается Корнелий Галл: совсем недавно найден папирус с небольшими фрагментами его стихов.

Римская элегия - скорбное стихотворение на любовную тему, причём для данного жанра характерны не отдельные стихотворения, а циклы стихов, объединённые вокруг имени возлюбленной поэта. Ограничение содержания элегии любовной тематики привели к использованию в этом жанре ряда стандартных ситуаций и мотивов - свиданий, размолвок, болезни возлюбленной, исполнения любовных песен перед дверью избранницы и т.д. Становились традиционными и образы героев: бедный поэт, его возлюбленная, служанка, муж или богатый поклонник любимой, сводня. Любовь становится основным смыслом существования, средоточием жизни и поэзии.

34

Римская элегия оформилась и достигла расцвета в тех кругах, которые пострадали от гражданских войн, относились оппозиционно к Августу и искали успокоения в уходе от активной политической жизни.

Альбий Тибулл - (ок. 50-19 гг. до н.э.) - талантливый римский лирик, обладающий поэтическим мастерством. Его элегии отличаются изяществом стиля, искренностью выражения, душевными переживаниями, умением осуществлять неожиданные переходы от одних ситуаций и мотивов к другим, что получило название «скользящего стиля».

Под именем Тибулла дошёл сборник из четырёх книг. Самому же Тибуллу принадлежат только первая и вторая книги этого сборника. Первая книга его элегии связана с возлюбленной поэта, которую он называет Делией, а вторая с Немесидой. Под псевдонимом Делия кроется действительное имя Плинии, что в латинском языке обозначает «ясная», а Делия имеет то же значение в греческом языке. Предполагают, что имя Немесида связана с именем богини мщения Немесиды.

Сикст Проперций (50-ок. гг. до н.э.) написал четыре книги элегии. Героиня его сборника - красавица Кинфия, возлюбленной Проперция была Гестия. Страстный тон элегий Проперция связан с острыми переживаниями: сначала поэт говорит о своей счастливой любви, которой он упивается, а затем, изливая красавице свой гнев по поводу её измен, говорит о муках ревности к счастливому сопернику, и наконец поэт прощается с неверной возлюбленной, желая ей тяжкой и одинокой старости. В четвертой книге имя Кинфии встречается только в двух элегиях в виде воспоминаний о ней.

Проперций ориентируется на александрийскую поэзию, считая себя последователем эллинистических эллигов Каллимаха и Филета.

Следуя александрийским поэтам, Проперций стремится и к присущей им «учености» - часто вводит малоизвестный мифологический материал.

С течением времени в творчестве Проперция мотивы любви занимают все меньший удельный вес, а все большее место отводится мифологическим сюжетам, к которым поэт всегда был склонен. Проперций много пишет о происхождении религиозных культов и обычаях. Претерпевает изменения и любовная тема: в последних элегиях Проперция встречаются мотивы супружеской любви и верности. Постепенно Проперций преодолевает субъективизм любовной элегии и переходит к созданию обольщающих женских образов.

В творчестве Проперция жанр римской элегии обогатился новыми темами, перерастая рамки любовной элегии. Язык и стиль Проперция труден: обилие мифологических деталей, намеков, умышленная «темнота» выражений, мешали ясному пониманию стихов его. Современники Проперция ценили в его стихах ораторские приёмы и видели в нем большого поэта эпохи.

35

Овидий (43 г. до н.э. -18г. н.э.)

Путлий Овидий - самый крупный из римских поэтов. Родился в небольшом городке Сульмоне в 130 км от Рима в семье богатого всадника.

В его творчестве можно выделить три этапа - любовная поэзия, поэзия на учено-мифологические темы и стихи и периода изгнания.

Первый сборник Овидий - «Любовные элегии». Обладая блестящим поэтическим талантом, он создает стихотворения нового типа. Он осуждает власть золота, пародирует суд и судебные порядки, скептически относится к «славному прошлому Рима».

Первый период творчества ознаменовал сборником «Послания героинь» и дидактической поэмой «Наука о любви». Второй период творчества интересен «Метаморфозами». Поэма «Метаморфозы» - выдающееся произведение римской литературы. В ней около 250 различных мифов, объединённых в единое произведение («непрерывная песня»). Начинается поэма с мифа о сотворения мира, а заканчивается превращением Юлия Цезаря после смерти в звезду.

«Метаморфозы» сочетают в себе различные жанры: элегию, эпос, дидактику. Для неё характерна динамическая композиция материала, она насыщена глубокими образами. Вместе с тем в ней - глубокий психологизм, поэт умело передает оттенки переживаний героев.

Меткие эпитеты, искусные сравнения, аллегории, красоты и чудесные превращения природы обеспечили ей достаточное место среди памятников мировой культуры.

Третий период творчества ознаменован «Скорбными элегиями». Это период ссылки Овидия (78-18 г. н.э.). В этих элегиях звучат жалобы поэта на свою горькую судьбу, просьбы о помиловании. В «Скорбных элегиях» и «Посланиях», проникнутых сильными, искренними переживаниями самого поэта, открывался

новый жанр римской поэзии - субъективной элегии. Пушкин назвал Овидия «певцом любви и страсти нежной».

Ключевые слова:

Тематика произведений Горация, краткая характеристика творчества Тибулла и Проперция, любовная элегия Овидия, структура поэмы «Метаморфозы».

Литература:

1. И.М. Тронский «История античной литературы».
2. Гораций «Оды. Эподы. Сатиры».
3. Овидий «Наука любви», «Метаморфозы».
4. Н.Вулих «К вопросу о художественном своеобразии поэмы Овидия», «Метаморфозы».

36

ТЕМА №11 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ИМПЕРИИ. СЕНЕКА, АПУЛЕЙ

План:

1. Краткая характеристика эпохи.
2. Сенека.
3. Ювенал.
4. Апулей. «Метаморфозы» или «Золотой осёл».
5. Сказка об Амуре и Психее.

За принципатом Августа следует - период утверждения неограниченной власти императора. По отношению к императорской власти существовала аристократическая сенатская оппозиция, которая проповедовала нравственное совершенствование личности, выдержку и умеренность, презрение к богатству и смерти. Стираются грани между прозой и поэзией: в прозу проникают поэтические средства, а в поэзию - авторские. Нагнетание впечатляющих метафор, эффектные сравнения, обилие антитез делало литературу этого периода необычным и интересным явлением. Одним из наиболее значительных писателей этого периода был Сенека.

Луций Анней Сенека (4г. до н.э. - 65г н.э.) родился в Испании, в городе Кордуба (Кордоба), но вырос в Риме, где получил историческое и философское образование.

Сенека был воспитателем Нерона (впоследствии был обвинен в заговоре против Нерона и вынужден был покончить жизнь самоубийством). Сенека - стоик и его философские мысли нашли отражение в «Утешительных посланиях».

Все трагедии написаны Сенекой на греческие сюжеты («Медея», «Эдип», «Федра», «Агамемнон» и т.д.), но в отличие от древнегреческих трагиков, верящих в творческие силы человека. Сенека рисует своих героев игрушкой в руках слепого рока. Центральные образы трагедий (Медея, Эдип, Федра) является демонстрацией гибельности подчинения человека своим страстям. Так, в трагедии «Медея» героиня даёт волю своим безумным страстям, доводящим её до ужасного преступления - убийства собственных детей. В трагедиях Сенеки находят свое отражение жестокая эпоха Нерона: таковы многочисленные картины истязаний и убийств, описания злодейств и ужасов; зловещие гадания, подробности жертвоприношений.

Сенека является автором ряда философских трактатов и большого числа «Нравственных писем к Луцинию».

Трагедии Сенека оказали влияние на развитие европейской драмы (на творчество Шекспира, Корнеля, Расина).

Ювенал - (ок. 60-140гг.н.э.) - знаменитый римский сатирик. Его сатиры являются остро обличительными, в них поэт резко критикует поро-

37

ки высшего римского общества, клеймит современных аристократов, гордящихся своими родословными и погрязшими в разврате, порицает жестокость императоров и льстивое угодничество. Можно с полным правом утверждать, что обличительную сатиру создал Ювенал. Пушкин призывал «Музу пламенной сатиры» вручить ему «Ювеналов бич».

Апулей (род. Ок. 125г. н.э.) был представителем поздней римской литературы. Считал себя философом - платоником, был плодовитым и разносторонним писателем. Известность Апулей приобрёл романом «Метаморфозы», получившим впоследствии название «Золотой осел». Сюжет романа основан на фантастическом превращении героя романа (Луция) в осла, который, попав в руки разных владельцев, становится свидетелем грязных людских дел. Апулей показал в романе бесправное положение мелких земледельцев, изобразил произвол богачей и императорских чиновников, красочно нарисовал жизнь современной ему римской империи.

Во вставных частях романа имеется богатый фольклорно-новеллистический материал. Всемирной известностью пользуется вставленная в роман сказка об Амуре и Психее - красивейшая легенда о неземной любви и о наказании за излишнее любопытства, а также искупление за порок.

В романе много интересных зарисовок о религиях римской жизни того периода, привлекают внимание языковые, стилистические и композиционные особенности произведения, читающегося с большим интересом.

Ключевые слова:

Сенека, Нерон, морализаторские письма, Ювеналов бич, Ювенал, «Метаморфозы», сказка об Амуре и Психее.

Литература.

1. И.М.Тронский «История античной литературы».
2. Сенека «Нравственные письма к Луцинию», «Трагедии».
3. Ювенал «Сатиры».
4. Апулей «метаморфозы или Золотой осел».
5. В. Дуров «Жанр сатиры в римской литературе».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение. Греческая литература.....
2. Гомеровский эпос. Геспод.
3. Греческая литература эпохи становления полиской системы
(VII-VI в. до н.э.).
4. Возникновение греческой трагедии и театра эсхил.
5. Софокл.
6. Еврипид.
7. Возникновение комедии. Аристофан.
8. Римская литература. Комедия. Творчество Плавта. Теренция.
9. Римская литература эпохи становления империи. Вергилий.
10. Гораций. Овидий.
11. Литература эпохи империи Сенека, Апулей.