Группы: **ФВ, СД, НХТ**

Курс **2**

Дисциплина **Литература**

Преподаватель **Бессараб-Аблялимова Надежда Александровна**

Тема: «Тихая лирика» и поэзия Николая Рубцова (1936—1971)

При чтении произведений Рубцова следует обратить внимание на их необычайную музыкальность. Отметить, что Рубцов вступил в поэзию, опираясь на народную традицию, привлекшую его внимание к звуковой игре.

Лекция.

Во второй половине 60-х годов как противостояние «громкой» поэзии» «шестидесятников» возникает «тихая лирика». Нового движения придерживались Николай Рубцов, Владимир Соколов, Анатолий Жигулин, Николай Тряпкин и другие. Они сосредоточили свое внимание на душевных состояниях человека, на нюансах переживаний, на поисках «истоков» «корней», традиций.

Одна из ярких фигур «тихой лирики» — Николай Рубцов (1936—1971). (Возможен доклад по биографии поэта). За свою недолгую жизнь он успел издать только четыре сборника. Первый же сборник — «Звезда полей» (1967) явил читателю сложившегося поэта с самостоятельным, свежим голосом. Рубцов еще в войну потерял родителей, вырос сиротой, в детдоме, и первые же его стихи — о России, о любви к ней, о единстве с ней:

С каждой избою и тучею,

С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,

Самую смертную связь.

Рубцов писал о своем творчестве: «Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали. Думаю, что стихи сильны и долговечны тогда, когда они идут через личное, через частное, но при этом нужна масштабность и жизненная характерность настроений, переживаний, размышлений...». Попробуем проникнуться настроениями, переживаниями, размышлениями поэта.

Строго говоря, первым сборником Николая Рубцова была само дельная книга «Волны и скалы» (1953—1962), представленная автором на конкурс при поступлении в Литературный институт. В книжку было включены циклы:

1. «Салют морю»,

2. «Долина детства»,

3. «Птицы разного полета»,

4. «Репортаж»,

5. «Звукописные миниатюры»,

6. «Ах, что я делаю»,

7. «Хочу — хохочу»,

8. «Ветры поэзии».

Большинство стихотворений этого сборника было написано во время службы Рубцова на Северном флоте и посвящено морю и нелегкому труду моряков.

Многие стихотворения, несомненно, обладают художественной ценностью. В связи с этим необходимо отметить, насколько важен был сборник для самого Рубцова, который говорил, что «именно первая книга представляет для поэта особую значимость. Если первая книга покажется читателю неинтересной, то вторая и читаться им не будет. Рубцов был убежден в том, что книга — единый смысловой организм. Особую роль он отводил композиции сборника, в процессе работы над ним многократно менял порядок стихотворений, отдельные строфы и строки. Стихотворения, включенные в сборник, отличаются исключительной достоверностью в изображении трудностей и радостей армейской службы. Некоторые из них и появились во время службы Рубцова на Северном флоте в 1958 году в газете «На страже Заполярья», в феврале 1959 года в альманахе «Полярное сияние». Особенно удачны морские пейзажные зарисовки. Запоминается, например, оригинальное сопоставление волн и мускулов. Очевидно, поэт считал его яркой находкой, так как настойчиво разрабатывал на протяжении всего цикла («В океане», «В дозоре»). Примечательно, что труд в лирике Рубцова выступает не только как социальная, но и как философская категория, «святое дело», которому нужно посвятить жизнь. Море в классической литературе символизирует жизнь. Молодой поэт стремился писать «свободно и легко», но в своем романтическом отношении к морю не избежал излишней, порой даже слащавой красивости.

Рассказывая о «Волнах и скалах», следует отметить, что стихотворения, помещенные в сборнике, отличают разнообразные поиски в области формы. Стихотворения порой наивны, но всегда искренни и достоверны, максимально биографичны. В это время Рубцов только ищет свой стиль. Многие произведения этого времени имеют подражательный характер.

В последующих книгах поэтические образы Рубцова станут более традиционными и органичными, юношеская страсть ко всевозможным резкостями излишней красивости уступит место сознательному и глубокому поиску гармоничного сочетания символов.

Обратить внимание на сборник «Волны и скалы» важно также потому, что сопоставление помещенных в книгу стихотворений с содержанием остальных сборников способствует пониманию творческой эволюции поэта.

1962 год, связанный с поступлением в Литературный институт, считается этапным в жизни Рубцова. С него начинается московский период творчества, который характеризуется прежде всего, созданием собственного поэтического стиля на фоне углубления приверженности к классической традиции. Именно в это время к Рубцову приходит глубинное знание и понимание русской поэзии. В Москве он сразу же входит в поэтический кружок, к которому принадлежали С. Куняев, А. Передреев, В. Соколов и ряд других авторов.

К концу 1964 года, когда Николай Рубцов подготовил для издательства свою первую книгу, за плечами его было целое десятилетие работы над стихами, публикации в альманахе «Полярное сияние» (1958), литобъединениях Северного флота, в коллективных сборниках «На страже Родины любимой» (1958) и «Первая плавка» (Л., 1961), во флотских и ленинградских газетах.

Рубцов становится более требовательным к своим произведениям. С особой тщательностью подходит он к выбору стихотворений для сборника «Звезда полей» (1967). В книгу вошли лучшие произведения поэта: «Видение на холме», «Русский огонек», «Журавли» и другие. Далее появился сборник «Душа хранит» (1969) — это книга о состоянии души лирического героя, молодости, любви, обращение к которой так характерно для русской поэзии.

Созданы центры по изучению наследия поэта. Наиболее крупным из них является Рубцовский центр в Вологде, городе, с которым связаны плодотворные в творческом отношении годы поэта. Филиалы это го центра создаются в других городах.

К 60-летию со дня рождения в с. Никольское создан музей Рубцова в помещении того самого детского дома, где воспитывался поэт в тяжелые послевоенные годы.

Появились темы и вопросы по творчеству Рубцова на вступительных экзаменах в вуз. Так, например, в 1997 году в Московском педагогическом государственном университете абитуриентам была предложена такая тема сочинений:

И храм старины, удивительный, белоколонный,

Пропал, как виденье, меж этих померкших полей.

Прослушивайте песни на стихи Рубцова в исполнении Ю. Беляева

Анализ стихотворения «Звезда полей»

«Звезда полей» (1964) по праву считается одним из наиболее зрелых и значительных стихотворений Рубцова.

Звезда полей во мгле заледенелой,

Остановившись, смотрит в полынью,

Уж на часах двенадцать прозвенело,

И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений

Я вспоминал, как тихо за холмом

Она горит над золотом осенним,

Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,

Для всех тревожных жителей земли,

Своим лучом приветливым касаясь

Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,

Она восходит ярче и полней,

И счастлив я, пока на свете белом

Горит, горит звезда моих полей...

Звезда в данном произведении выступает как традиционный символ судьбы и вечности. Заявленный в названии центральный образ стихотворения в каждой из четырех строф актуализируется повтором. Почему же Рубцов называет стихотворение «Звезда полей»? Очевидно, поле, как и купол небес, является одним из излюбленных образов, характеризующих художественное пространство в лирике Рубцова. Примечательно, что в другом программном стихотворении поэта «Зеленые цветы» лирическому герою «легче там, где поле и цветы», т. е. Там, где простор, свобода. Однако образ-символ «звезда полей» несет в стихотворении также и социальную окраску. Ведь горит она над мирно спящей родиной. В стихотворении подчеркивается ощущение необъятных просторов, широта горизонтов русской земли.

Судьба лирического героя и судьба родины связаны в творчестве Рубцова «самой жгучей и самой смертной связью». По мере развития лирического сюжета художественное пространство стихотворения значительно расширяется. Рубцовская звезда полей горит уже не только над Россией, но и «для всех тревожных жителей земли». Таким образом, счастье воспринимается героем как мир и покой всего человечества. Однако в последней строфе стихотворения художественное пространство опять композиционно сужается. Только на родине звезда «восходит ярче и полней». В заключительной строке актуализируется тема малой родины:

И счастлив я, пока на свете белом

Горит, горит звезда моих полей …

Над текстом этого стиха поэт работал долго и тщательно. В архиве Вологодской области существует иной вариант текста «Звезды полей»:

Звезда полей горит, не угасая,

Над посветлевшей крышею моей!

Светила мне звезда родного края

Среди земель далеких и морей!

По городам чужим и по курганам,

И по волнам, блуждающим в ночи,

И по пескам пустыни ураганной

Везде ее рассеяны лучи!

Но только здесь, над родственным пределом,

Она восходит ярче и полней, —

И счастлив я, пока на свете белом

Еще горит звезда моих полей.

Как видим, в этом варианте стихотворение имеет сходную с окончательным текстом композицию, и фраза «над родственным пределом» даже в большей степени раскрывает тему сопричастности судьбе родины.

Перед нами свидетельство того, что поэт стремился к достижению максимальной мелодичности стиха и созданию звуко-смысловых связей, в окончательном варианте произведения слова «над родственным пределом» заменены на повтор «во мгле заледенелой», одновременно подчеркивающий аллитерацию «л» и создающий кольцевую композицию всего произведения.

Можно полагать также, что символ звезды полей соотносится в стихотворении с символом рождественской звезды, напоминающей о том, что есть на земле место, где родился Спаситель, что усиливает оптимистическое настроение финала.

В творчестве поэта налицо углубление классической традиции русской поэзии. Одновременно он продолжает широко использовать фольклорные символы: образ птицы как символ времени, судьбы и души, образ звезды как символ судьбы, счастья и духовной чистоты, образ храма как символ святости и т. д. Примечательно, что многие стихотворения с некоторыми изменениями и доработками переходят из сборника в сборник (например, «Видение на холме», «Ось» («Желание»). Очевидно, они для Рубцова являются программными.

Анализ стихотворения Н. Рубцова «Вечерний звон» в сопоставлении с одноименной картиной И. Левитана

Образы России, природы, символы веры звучат в унисон в стихотворении «Левитан» (по мотивам картины Левитана «Вечерний звон». Это единство подчеркивается аллитерациями и ассонансами:

В глаза бревенчатым лачугам

Глядит алеющая мгла,

Над колокольчиковым лугом

Собор звонит в колокола!

Звон заокольный и окольный,

У окон, около колонн, —

Я слышу звон и колокольный,

И колокольчиковый звон.

И колокольцем каждым в душу

До новых радостей и сил

Твои луга звонят не глуше

Колоколов твоей Руси...

Только предполагая неотвратимый жизненный итог, чувствуя скоротечность времени, человек стремится запечатлеть движения своей души, оставить память о себе, выразить любовь и благодарность за го, что был на земле. Читая стихи Рубцова, удивляешься вместе с ним каждой травинке, каждому живому существу и в то же время вместе с ним думаешь о вечном.

Критика о Рубцове

В. Гусев: «Рубцов, вслед за Есениным, идет от ощущения, что в мире господствует гармония, которую следует проявить... Она прежде всего — в природе, согласно с природой, а не вопреки природе — вот незаявленный, но незыблемый девиз Есенина и Рубцова. Она во всем, что связано с природой: в деревне и в ее ценностях, в цельном чувстве, в мелодическом и напевно-ритмическом начале мира, как начале именно естественной гармонии» (Гусев В. И. Неочевидное: Есенин и советская поэзия. М., 1986).

В. Бараков: «Особое внимание поэтов «почвенного» направления, «властителем дум» которого был и остается Н. Рубцов, к народным истокам, к фольклору и мифу определено не только социальными и биографическими причинами, но и развитием самой художественной литературы как искусства слова. «Почвенная» поэзия и «деревенская» проза — это различные стороны одного явления: драматического возвращения к классическим традициям, поиска духовной основы»

(В. Н. Бараков. Чувство земли. Москва, Вологда, 1997).

В. Белков: «Парадокс состоит в том, что, чем талантливей человек, тем грозней его слова, тем неизбежней слова его становятся плотью событий» (Белков В. С. Жизнь Рубцова. Вологда, 1993).

Домашнее задание: 1) прочитать лекцию; 2) прокомментировать высказывания критиков о творчестве Н. Рубцова.

Группы: **ФВ, СД, НХТ**

Курс **2**

Дисциплина **Литература**

Преподаватель **Бессараб-Аблялимова Надежда Александровна**

Тема: «Поэзия второй половины 20 века»

Лекция.

Чувство уважения к литературе, и особенно к поэзии, внимание к ней в нашей стране врожденные. Всплески интереса к поэзии совпадают с особенно острыми историческими периодами. Лирика становится выразителем времени, откликается на события и перемены, дает им эмоциональную оценку еще до того, как происходит осмысление нового. Так было на рубеже ХIХ—ХХ веков, в годы революции, в годы Великой Отечественной войны.

Но первые несколько лет «оттепели» стали настоящим «поэтическим бумом». Появилась новая, так называемая «эстрадная» поэзия, открытая широкой публике, заполнявшей целые большие залы и даже стадионы. Началось в 1958 году с открытия памятника Маяковскому в Москве, затем постоянными стали поэтические вечера в Политехническом музее, а позже в Лужниках. Молодые поэты — Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский — приобрели широкую популярность, выступая с поэтической «эстрады». Появился и новый жанр, сразу полюбившимся слушателям и позже названный «авторской» песней: свои стихи пели под гитару Булат Окуджава, Александр Галич, позже — Владимир Высоцкий, Юлий Ким. Поэтические произведения выпускались массовыми тиражами, стихи были общим, повальным увлечением — читала буквально вся страна. В новой поэзии слушатели находили отклик своим надеждам и сомнениям, своему стремлению к раскрепощению, к внутренней свободе.

Смотрим кадры из фильма Хуциева «Застава Ильича» (вечер в Политехническом).

«Шестидесятники» стали одним из важнейших, ключевых литературных событий «оттепели». При всей открытости, при всей смелости и свободе этой поэзии, она не покушалась на идеалы социализма. Они оставались незыблемыми, их хотели лишь отмыть, обновить, вернуться к их изначальной чистоте. Отсюда и романтизм, и публицистический пафос «шестидесятников», их «эстрадность» — направленность на большую аудиторию. Отсюда надежды на скорое освобождение от пороков прошлого, которые понимались как искажение прекрасной идеи. Соответствовала «оттепельному» настроению времени жажда свежести, новизны, надежд, которой была пропитана поэзия.

Прочитайте стихи поэтов-«шестидесятников» (по выбору: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского и др.), **ответьте письменно на вопросы:**

— Как по-вашему, продолжают ли поэты-«шестидесятники» традиции русской литературы? Что нового принесли они в русскую поэзию?

— В чем вы видите новизну поэтических самовыражений А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, других «эстрадных» поэтов?

К концу «оттепели» поэзия «шестидесятников» стала переживать кризис. Все лучшее осталось на рубеже 60-х. Но эффект, произведенный их явлением, был так силен, что инерция его еще долго сохранялась. Они небывало расширили состав поэтической, аудитории. Они сделали поэзию масштабным общественным явлением. Внешний успех, ориентация на огромную аудиторию заставляли приспосабливаться к массовому вкусу, к требованиям, дозволенным цензурой.

Отсюда сожаление о ненаписанном, несделанном, нерожденном («Плач по двум нерожденным поэмам» Вознесенского).

К середине 60-х годов, «громкая» поэзия, сыграв свою роль, постепенно сошла с эстрады, заняв более скромное место в литературном процессе. Поэты-«шестидесятники» сейчас — признанные мэтры российской литературы.

Домашнее задание: 1) прочитать лекцию, 2) подготовить чтение одного из стихотворений Рубцова (по выбору), проанализировать выбранное стихотворение по плану (письменно):

а) история создания;

б) жанровое своеобразие;

в) ведущая тема и основные образы;

г) основные изобразительные средства;

д) особенности ритмики и рифмы.

(Стихотворения для анализа: «В минуты музыки печальной», «Звезда полей», «Березы», «Тихая моя родина», «Букет», «Зимняя песня»)