

Євгенія Волощук
Олена Слободянюк

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

8

УДК 821(1-87).09(075.3)

ББК 83.3(0)я721

В68

*Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ МОН України від 10.05.2016 № 491)*

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

Гончаров Ю.С., методист комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет» Луганської області, учитель-методист;

Гордон О.Б., письменник, перекладач, культуролог;

Кривова Г.В., учител Великосербулівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Єланецької районної ради Миколаївської області, учитель-методист;

Сербіна Т.Г., завідувачка кафедри теорії літератури та славістики Рівненського державного гуманітарного університету, доцент, кандидат філологічних наук.

У художньому оформленні обкладинки та шмуцтитулів використано роботи

В. Дідківського, Л. да Вінчі, Мікланджело, Т. Гейнсборо,
кадр з мультфільму «Маленький принц» (режисер *M. Осборн*).

Волощук Є.В.

В68 Зарубіжна література : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Волощук, Олена Слободянюк. — Київ : Генеза, 2016. — 288 с.

ISBN 978-966-11-0710-5.

Підручник ознайомлює з художніми творами зарубіжної літератури, вивчення яких передбачено чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (2012 р. зі змінами 2015 р.).

Видання містить інформацію про життя і творчість авторів художніх текстів, пропонованих для вивчення; орієнтовні рекомендації для самостійного читання; рубрики, що висвітлюють різні аспекти й контексти літературних творів; систему диференційованих запитань і завдань, а також добірку ілюстрацій.

УДК 821(1-87).09(075.3)

ББК 83.3(0)я721

ISBN 978-966-11-0710-5

© Волощук Є.В.,
Слободянюк О.М., 2016
© Видавництво «Генеза»,
оригінал-макет, 2016

ЗМІСТ

<i>Путівник до підручника</i>	5
<i>Вступ. Література в культурному вимірі</i>	6
Частина перша. Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури	
Розділ 1. Вічні цінності священих книг	10
Розділ 2. Сонячна мудрість давніх аріїв	12
Гімн Агні	16
Гімн до Сонця	16
Гімн до найвищого духа	17
Розділ 3. «Джерело спокою і сили»	18
Зі Старого Заповіту. П'ятикнижжя: Буття (<i>Уривки</i>)	23
Зі Старого Заповіту. П'ятикнижжя: Вихід (<i>Уривок</i>)	27
З Нового Заповіту. Євангелія і дії: Євангеліє Господа Нашого Ісуса Христа від Луки (<i>Уривки</i>)	28
Євангелія і дії: Євангеліє Господа Нашого Ісуса Христа від Йоана (<i>Уривки</i>)	30
Розділ 4. Світло небесної книги	32
З Корану (<i>Уривки</i>)	36
Частина друга. Античність	
Розділ 1. Величний храм античної літератури	46
Розділ 2. Магія давньогрецьких міфів	51
Перші дев'ять років облоги Трої (<i>Скорочено</i>)	58
Смерть Ахілла (<i>Скорочено</i>)	59
Падіння Трої (<i>Скорочено</i>)	60
Розділ 3. Безсмертна спадщина Гомера	64
Гомер	
Іліада (<i>Уривки</i>)	70
Розділ 4. Антична музика серця	79
Розділ 5. Античний ідеал громадянинів і війни	81
Тіртей	
Добре вмирати тому...»	83
Розділ 6. Поетичний усесвіт кохання	84
Сапфо	
«Барвношатна владарко, Афродіто...»	87
Розділ 7. Біля витоків театрального мистецтва	88
Розділ 8. Батько античної трагедії	94
Есхіл	
Прометей закутий (<i>Уривок</i>)	97
Розділ 9. Зміцнюючи велич імперії	104
Публій Вергелій Марон	
Енеїда (<i>Уривки</i>)	109
Розділ 10. Літературний монумент Гораций	114
Квінт Гораций Флакк	
До Мельпомени	117
Розділ 11. «Співець одвічних перевтілень»	118
Публій Овідій Назон	
Життя поета	121

Частина третя. Середньовіччя

Розділ 1. Пам'ятки середньовічної культури	130
Розділ 2. Поезія, відкрита назустріч світу	135
Розділ 3. Поезія гір і озер	138
Лі Бо	
Печаль на яшмовому ганку	140
Сосна біля південної галереї	141
Розділ 4. Поезія мандрів	142
Ду Фу	
Пісня про хліб і шовк	144
Весняні надії	144
Розділ 5. «Зі Сходу світло»	145
Омар Хайям	
Рубаї	149
Розділ 6. Під брязкіт лицарських мечів	151
Пісня про Роланда (Уривки)	158
Розділ 7. «Світоч флорентійської слави»	166
Данте Аліг'єрі	
Сонет 11	170

Частина четверта. Відродження

Розділ 1. Відкриття світу і людини	178
Розділ 2. Перший поет-гуманіст Відродження	181
Франческо Петрарка	
Сонети	184
Розділ 3. «Душа епохи Відродження»	186
Вільям Шекспір	
Сонети	190
Ромео і Джульєтта (Скорочено)	192
Розділ 4. «Об мужнє серце розбиваються всі знегоди»	208
Мігель де Сервантес Сааведра	
Премудрий гіdalго Дон Кіхот з Ламанчі (Уривки)	213

Частина п'ята. Бароко і класицизм

Розділ 1. Примхливий світ бароко	230
Розділ 2. У пошуках миру і душевного спокою	233
Джон Донн	
Сонет 19	235
Розділ 3. Прагнучи досконалості та гармонії	236
Розділ 4. «Зірка, яка ніколи не згасне»	239
Мольєр	
Міщанин-шляхтич (Скорочено)	245

Частина шоста. Література ХХ–ХХІ століть.

У пошуках себе і високого польоту

Розділ 1. «Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив»	260
Антуан де Сент-Екзюпері	
Маленький принц (Уривки)	262
Розділ 2. Життя як політ	270
Річард Бах	
Чайка Джонатан Лівінгстон (Уривки)	273

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

У попередніх класах ви вчилися розуміти художню літературу як мистецтво слова. Тепер, подорослішивши, маєте осягнути її як явище історичне – тобто таке, що розвивається і змінюється разом із суспільством.

Уміщені в підручнику художні твори дадуть вам загальне уявлення про перебіг літературного процесу, про своєрідність кожної художньої доби в розвитку зарубіжного письменства, про розмаїту картину літературного життя від давніх часів до XVIII ст. Завершує підручник частина «Література ХХ–ХXI століть», у якій ви зможете ознайомитися з популярними художніми творами, пов’язаними з проблемами сучасності.

Читати вдумливо й творчо вам допоможуть різноманітні за змістом рубрики:

«*Літературознавча довідка*» містить визначення літературознавчих понять;

«*Коментар філолога*» розкриває художні й композиційні особливості творів, пояснює певні явища літературного процесу;

«*Коментар архіваріуса*» висвітлює зв’язки між літературою та історією;

«*Український мотив*» виявляє зв’язки культурних традицій різних народів з Україною та її письменством, розповідає про здобутки українських перекладачів;

«*У світі мистецтва*» розкриває зв’язок літератури з іншими видами мистецтва;

«*Літературний навігатор*» надає стислу інформацію про художні твори, які ви маєте прочитати самостійно; містить відомості про їхніх авторів, запитання й завдання для самоперевірки.

У підручнику є також рубрики для полегшення опрацювання нових тем. Перша з них – «*Літературний багаж*» – пропонує пригадати вивчений у попередніх класах і засвоєний самостійно матеріал. Друга – «*Перед читанням*» – спрямовує на творче сприйняття художнього твору. Третя – «*Літературний практикум*» – пропонує запитання і завдання для застосування набутих теоретичних знань на конкретному літературному матеріалі.

Інформаційні та художні тексти в підручнику супроводжуються запитаннями й завданнями для індивідуальної, парної та групової роботи. Деякі з них спрямовано на розвиток фантазії та реалізацію творчих здібностей («*Творчий проект*»), на вміння обстоювати власну думку в літературній дискусії («*Подискутуймо!*») і поглиблення філологічних знань («*Філологічний майстер-клас*»), на розвиток усного й писемного мовлення («*Теми творів*»), розв’язання складних читацьких завдань («*Клуб книголюбів*»). Наприкінці кожної частини підручника подано підсумкові запитання та завдання.

Сподіваємося, що ця книжка стане вашим надійним помічником у вивченні зарубіжної літератури.

Бажаємо вам успіхів!

Автори

ВСТУП

ЛІТЕРАТУРА В КУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ

Літературний багаж. Що таке художня література? Які літературні жанри ви знаєте?

Чи замислювалися ви над значенням слова «культура»? Звісно, це слово ми чуємо мало не щодня, а от дати його точне, вичерпне визначення не так уже й просто, адже маємо схарактеризувати явище доволі складне й багатограннє. За етимологічним словником, слово «культура» складається з двох коренів: «культ» (мовою кельтських жерців-друїдів – *шанування*) та «ур» (від санскрит. *світло, вогонь*). Тобто можна тлумачити цей термін як шанування світла, витоків життя, а отже, – шанування досвіду та здобутків попередніх поколінь. У цьому, мабуть, і полягає основна відмінність культурної людини від дикунів. Культурна людина ніколи не знищить, не зруйнує того, що дістала у спадок від предків.

З давніх-давен людство намагалося віднайти початок своєї культурної історії. У міфології кожного народу є легендарні герої, які передають йому найважливіші знання й уміння, необхідні для розвитку. Наприклад, Прометей навчив людей користуватися вогнем, виготовляти знаряддя праці, обробляти метали. Звідси, певне, й найпоширеніша думка, що слово «культура» походить з латини і перекладається як «обробіток, виховання, розвиток, освіта, ушанування». Завдяки філософам та історикам це слово увійшло в усі європейські мови, набуло універсального значення й стало об'єктом наукових досліджень. Сьогодні досить часто синонімом культури виступає поняття «цивілізація» як сукупність усіх досягнень людства. І це зрозуміло, оскільки культура охоплює науку, релігію, освіту, мистецтво, мораль, тобто повний комплекс матеріальних і духовних цінностей людської спільноти. А джерелом культури є пізнання й творчість. Тому закономірно, що серед явищ культури чільне місце посідає мистецтво, і зокрема література як мистецтво слова.

У давнину мистецтво було синкретичним¹ і поєднувало в собі слово (спів), рухи (танок), звук (музику), колір (живопис). Згодом виникли самостійні види творчої діяльності, які оформилися в окремі види мистецтва: архітектуру, живопис, скульптуру, хореографію, театр, літературу. Відколи література виокремилася як вид мистецтва, існують літературні роди й жанри.

Виконуючи завдання рубрики «Літературний багаж», ви ще раз перевоналися, що світ художньої літератури надзвичайно різноманітний. Це міф і байка, прислів'я і казка, оповідання і роман, вірш і балада... Називавши «Рукавичку» Ф. Шиллера баладою, «Попелюшку» Ш. Перро –

¹Синкретичний – такий, що поєднує в собі різноманітні, нерозчленовані елементи; цілісний, неподільний.

казкою, «Павутинку» Р. Акутагави – новелою, ми визначаємо їхній жанр. Саме такий термін використовують для позначення різних видів художніх творів. Однак навіть нічого не знаючи про теорію літератури, читач ніколи не сплутає прислів'я з оповіданням, байку з романом, вірш із п'есою. Отже, ці твори мають характерні особливості, які визначилися протягом століть. Це і спосіб відображення дійсності, і обсяг твору, і його будова.

Ще давні філософи помітили, що змальовуючи той чи той предмет, подію або явище, митці обирають різні підходи. Уже тоді було започатковано поділ літератури на *три роди*: *епос, лірику, драму*.

Літературознавча довідка

Літературний рід – узагальнююче поняття, один з головних елементів систематизації літературного матеріалу. За родами літературу поділяють на епос, лірику й драму.

У художньому творі можна докладно розповісти про події та їхніх учасників. При цьому автор буде нібіто збоку розгляdatи зображене, виступить у ролі оповідача (як-от у романі В. Скотта «Айвенго») або оберє оповідачем когось із персонажів (як, скажімо, у повісті Е.А. По «Золотий жук»). Головним у такому творі стане саме розповідь, і називатиметься він епічним. До *епічних* жанрів належать *роман, повість, оповідання, новела, казка тощо*.

Проте автор може зосередитися не на самих подіях, а на тому враженні, які вони на нього справили, на своїх почуттях. Пригадаймо роздуми про духовні випробування людини та її моральну стійкість у вірші Дж.Р. Кіплінга «Якщо...» або поетизацію любові у вірші Р. Бернса «Моя любов – рожевий квіт...». Зображення переживань, думок людини є особливістю *лірики* як роду літератури. Ліричний твір розкриває внутрішній світ митця. Це й світла печаль через розлуку з коханою, яку відчуває ліричний герой Р. Бернса, і гіркий присmak журби нерозділеної любові ліричного героя Г. Гейне («Коли настав чудовий май...»). Однак пам'ятаймо, що не варто цілковито ототожнювати автора і створеного ним ліричного героя. До ліричних жанрів належать *віри, гімн, серенада, сонет, послання, пісня, романс* та багато інших.

Третім способом змалювання життєвих явищ є зображення їх у дії, у конфлікті, через діалоги та вчинки дійових осіб. Такі твори призначенні для постановки на сцені й називаються *драматичними*. У драмі «голос» автора ззвучатиме найрідше – лише у ремарках, тобто авторських поясненнях до дії і реплік персонажів. Драма є найумовнішим з усіх родів літератури. Умовність її виявляється насамперед у тому, що персонажі, які оживають на сцені, промовляють написані автором слова як власні. Ефектність драми – у сценічній постановці. Тому важливими компонентами драматичного твору є внутрішні й зовнішні фактори сценічної дії: акторська гра, декорації, музичний супровід. Як і епос, драма зазвичай має сюжетність. Серед драматичних жанрів найвідомішими є *трагедія, комедія і власне драма*.

Літературознавча довідка

Епос – оповідний рід літератури, в основу якого покладено розповідь про події, людей, їхні вчинки у взаємозв'язку з іншими подіями та різноманітними життєвими явищами.

Лірика – рід літератури, у якому відображені думки, настрої, почуття людини, душевний стан автора. Ліричні твори не мають чітко окресленого сюжету, для них характерні віршова форма, велика кількість художніх засобів, високий рівень емоційності.

Драма – рід літератури, у якому життя зображене не через авторську оповідь, а через діалоги та вчинки дійових осіб. Драматичні твори призначенні для постановки на сцені.

Сучасні науковці виділяють також четвертий, суміжний, рід літератури – *ліро-епос*. Він поєднує ознаки епічного й ліричного родів. До ліро-епічних творів належить, зокрема, *балада*. З одного боку, у ній викладено певні життєві події (як в епосі), а з іншого, – розкрито почуття, внутрішній світ їхніх учасників (як у ліриці). До ліро-епічних жанрів зараховують також *історичну пісню, думу, билину тощо*.

Література перебуває в постійному розвитку. Тож і її роди та жанри не є чимось застиглим. Вони також розвиваються, змінюються, і кожна доба наповнює їх своїм змістом. Безперервний, складний, іноді суперечливий розвиток літератури, який визначається всією сукупністю фактів художнього життя, називають **літературним процесом**. У світовому літературному процесі виділяють такі основні епохи: *античність, Середньовіччя, Відродження, Новий час, ХХ – початок ХХІ ст.*

У певні періоди розвитку мистецтва слова виникають **літературні напрями**, які об'єднують письменників зі спільним світосприйняттям, принципами зображення життя, естетичними ідеалами та уподобаннями. Починаючи з XVII ст. літературознавці виділяють такі основні напрями: *бароко* (XVII–XVIII ст.), *класицизм* (XVII – початок XIX ст.), *сентименталізм* (друга половина XVIII – початок XIX ст.), *романтизм* (кінець XVIII – початок XIX ст.), *реалізм* (друга половина XIX ст.), *модернізм* (кінець XIX – XX ст.), *постмодернізм* (від 1980-х років). Відгалуження й різновиди літературних напрямів називають **літературними течіями**.

Перевірте себе

1. Розкрийте поняття «культура». Схарактеризуйте роль літератури в житті людства.
2. Дайте визначення понять «епос», «лірика», «драма» як родів літератури, назвіть їхні характерні ознаки. Доповніть відповідь прикладами з прочитаних творів.
3. Що таке літературний процес? Назвіть основні періоди світового літературного процесу.
4. Як ви розумієте поняття «літературний напрям» і «літературна течія»? Назвіть основні літературні напрями.

ЧАСТИНА ПЕРША

Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури

РОЗДІЛ 1

ВІЧНІ ЦІННОСТІ СВЯЩЕННИХ КНИГ

Літературний багаж. Які біблійні сюжети й образи ви знаєте? Схарактеризуйте їхню роль у сучасній культурі.

Книга – одне з найвидатніших творінь людської культури. Однак серед них є особливі – книги в найзагальнішому, найвищому розумінні; такі, що з давніх часів живуть у свідомості народів. Вони зберігають таємниці буття і передбачення майбутнього, віряни вважають їх словом самого Бога. Це – скарби мудрості для всіх людей Землі; своєрідні бібліотеки, до яких увійшли численні твори невідомих авторів; джерело ідей та образів для написання безлічі інших книжок. З плинном часу творча енергія цих величних пам'яток культури, названих священними книгами людства, не применшується, а, навпаки, зростає. Найвідомішими з них є *Веди, Біблія, Коран*.

Ще в доісторичні часи жерці різних народів записували свої знання, щоб передати їх нащадкам. Нині в музеях світу можна побачити скрижалі¹ й сувої, що містять описи ритуалів та іншу інформацію про тогочасне життя. Крім того, кожна світова релігія має свою священну книгу, у якій ідеться про особливості віри, найважливіші традиції, правила й норми людських стосунків, викладено історичні відомості, міфи, життєписи засновників релігій та їхніх послідовників. Наприклад, священною книгою християнства є Біблія, ісламу – Коран, індуїзму – Веди, буддизму – Тріпітака, зороастризму – Авеста, юдаїзму – Танах тощо.

Історія створення священних книг складна й неоднозначна, адже писали їх різні люди протягом тривалого часу. Кожна з них містить інформацію, якій сьогодні важко дати єдине потрактування. Проте для людства священні тексти цінні насамперед як літопис пращурів, а отже, – потужне джерело сучасної культури. Так, досліджуючи давню міфотворчість, ми звертаємося до Вед, Біблії, Корану, створених людьми, світогляд яких гармонійно поєднував віру й знання про матеріальний світ. Кожна зі священних книг в образній, алгоритичній формі оповідає про виникнення Землі, описує найдавніший період її існування.

Виникнення священних книг у давніх народів є спробою осмислити взаємодію людини з природою, пояснити закономірності певних явищ, сягнути такі поняття, як істина й справедливість, вірність і віданість,

¹Скрижаль – дошка, плита з написаним на ній текстом, зазвичай священним, культовим.

праведність і доброта, щирість і святість слова тощо. Саме тому вони й нині на часі. Надзвичайно актуальним для сучасного світу є біблійний заклик до миру й милосердя. Прийнятні як правила поведінки, що сприяє порозумінню, заповіді Корану. Важливі для нашого часу оптимістичні й гуманістичні¹ гімни Вед про самоцінність людини, про любов та єдність із природою.

Рукопис Рігведи.
Початок XIX ст.

Давні рукописи
Біблії

Північноафриканський
Коран. XI ст.

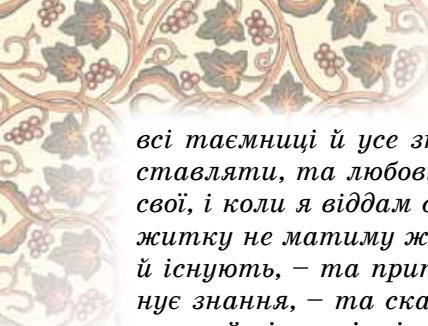
Ідеї та образи священних книг вплелися в тканину фольклору народів світу, лягли в основу крилатих висловів, прислів'їв і приказок. І нині в повсякденному мовленні побутують біблійні рядки («Хто не працює, той не єсть», «Не судіть, не судимі будете», «Немає пророка у своїй вітчизні», «Час жити і час помирати», «Зарити талант у землю», «Не хлібом єдиним», «Кесарю – кесареве», «Соломонове рішення»), живуть виразні визначення та барвисті аллегорії з Корану («Рай біля ніг матері», «Кому даровано мудрість – тому даровано вище благо», «Прагніть випередити один одного в добрих справах»).

Веди, Біблія, Коран мають неминущу літературну цінність. У них зібрано мудрі проповіді-повчання, пророцтва, міфи, історичні хроніки, молитви, народні пісні, притчі, фрагменти легенд і переказів різних народів та епох. До сьогодні теми й персонажі священних книг надихають митців і повертаються до нас у літературних творах різноманітних жанрів. Не менший вплив справили вони на музику, скульптуру, живопис, театр і кінематограф.

Ознайомлення зі священними книгами потребує кожна людина. Адже в них – мудрість і сакральна² міць Слова, добро і зло, боротьба і покірність, сенс життя і долі, а найголовніше – любов. Чи не найкрасше про любов як вищий стан душі сказав апостол Павло: «Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, – то став я як мідь дзвінка або бубон гудючий. І коли маю дар пророкувати і знаю

¹Гуманістичний – від *гуманізм*: ставлення до людини, пройняте турботою про її благо, повагою до її гідності; людяність.

²Сакральний – такий, що стосується релігійного культу; священний, ритуальний.

всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори перевістяти, та любові не маю, – то я ніщо. I коли я роздам усі маетки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, – то по житку не матиму жодного... Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва їснують, – та припиняться, хоч мови їснують, – замовкнуть, хоч існує знання, – та скасується». У цьому і полягає загальнолюдське значення й вічна цінність священих книг.

Перевірте себе

1. Назвіть священні книги людства.
2. Вихідною основою яких світових релігій є Веди, Біблія, Коран?
3. Розкрийте значення священих книг народів світу для розвитку мистецтва і культури в цілому.

РОЗДІЛ 2

СОНЯЧНА МУДРІСТЬ ДАВНІХ АРІЙ

Літературний багаж. Пригадайте, що таке міф. Які уявлення давніх людей про закономірності життя, світ і будову Всесвіту відобразилися у вивчених вами міфах? Пригадайте давньоіндійський міф про золоте яйце.

Однією з найдавніших священих книг людства є **Веди**. Ця пам'ятка словесності стала підґрунтям мистецтва, релігії та філософії Давньої Індії. А створили її нащадки племен, що вторглися до Індії приблизно в середині II тис. до н.е. й називали себе аріями (тобто «благородними», «гідними»).

Написано Веди давньоіндійською літературною мовою – санскритом, яка є одним із джерел європейських мов, зокрема й української. Тому неважко зрозуміти, що санскритське слово «véda» означає «знання», «мудрість», адже походить від кореня «vid», як і українське «відати», «знати».

Згідно з віруваннями індуїстів, Веди – це одкровення богів, які були «ясонопочуті» святыми мудрецями далекого минулого й усно, у поетичній формі, передавалися з покоління в покоління. Згодом їх було записано. На думку дослідників, укладання Вед відбувалося протягом XVI–V ст. до н.е. Однак через нетривкість матеріалу, на якому відтворювали священні тексти (для цього використовували деревну кору та пальмове листя), найдавніші манускрипти¹, що збереглися до нашого часу, датують XI ст.

¹Манускрипт – стародавній рукопис.

До Вед входять чотири збірки (сам-хіти): «*Рігведа*» – збірка гімнів¹; «*Самаведа*» – збірка пісень; «*Яджурведа*» – збірка жертовних формул, описів ритуалів; «*Атхарваведа*» – збірка магічних формул і заклинань.

Усі складові священної книги важливі: щоб здобути прихильність богів, їх треба уславити, і щонайліпше в піснях; жертвопринесення з'єднує земний світ зі світом богів; і зрештою треба знати заклинання, що допоможуть уникнути біди, хвороби та смерті.

Найдавнішою та найцікавішою в художньому плані є «*Рігведа*». Ця збірка містить тисячу двадцять вісім гімнів, у яких відобразилися уявлення давніх індійців про космос, про навколошній світ, соціальний устрій, етичні цінності та мораль. Саме «*Рігведа*» стала основним джерелом для вивчення ведійської міфології.

Для ведійської міфології характерне шанування надзвичайно великої кількості богів і божеств. Боги у Ведах іменуються «девами», тобто «небесними», «жителями світлого неба». Ім протистоять асури – темній лихі змієподібні демони.

Найдавніший шар Рігведи складають так звані *космогонічні гімни*. Вони оповідають про створення світу, причому пропонують різні його варіанти. Інколи, як-от у «Гімні до найвищого духа», відповідь на низку запитань щодо першочасів взагалі відсутня, оскільки, за ведійською традицією, людина, яка справді хоче вдосконалюватися, мусить осягати буття самостійно.

До космогонічних міфів належить, зокрема, й «Гімн Пуруші», у якому йдеться про те, як на початку світу боги принесли в жертву першолюдину Пуруші, розтявши її на частини. З вуст Пуруші з'явилися брахмани – жерці, руки його стали воїнами, зі стегон його було створено хліборобів, а з ніг народилися раби. З духа Пуруші постав Місяць, з ока – Сонце, з рота – вогонь, а з подиху – вітер. Повітря виникло з його пупа, небо – з голови, сторони світу – з вух, а ноги його стали землею. «Гімн Пуруші» – це спроба пояснити водночас і виникнення Всесвіту, і соціальний устрій суспільства.

Арії вважали, що Всесвіт складається з трьох світів: неба, повітря і землі, тож богів, відповідно, ділили на три групи. До небесних божеств належали Д'яус, Варуна, Сур'я, Ушас. Богами повітря були Індра та Баю. Як земних шанували богиню Прітхіві, богів Агні й Сому.

Верховним повелителем усіх божеств арійці вважали Д'яуса – бога неба й небесного світла. Його дружиною була богиня землі Прітхіві. Небо і земля уособлювали два світи, джерела життєвої сили, вони виступали батьками всіх інших богів. Коли час Д'яуса минув, його заступив Варуна – бог, пов'язаний з космічними водами, охоронець істини й справедливості. Згідно з міфами, усі люди й боги корилися законам Варуни. Він упорядкував землю, наповнив простір повітрям, визначив місце Сонця й Місяця, вклав волю і натхнення в людину. Відтак Варуна сидить на пишному троні в палаці з тисячею брам на дні океану або на небі й охороняє світ, даруючи йому силу. Небо і земля підвладні йому, ніч і день – його одяг, Сонце – тисяча очей його. За величчям Варуни

¹ Гімн – урочиста хвалебна пісня, яка уславлює кого-небудь або що-небудь.

змінюються пори року, він може дозволити водам течти, а може зупинити їх, аби загинуло все живе...

На небесах живуть боги, пов'язані зі світлом, Сонцем і зірками. Першою на небо сходить Ушас – богиня вранішньої зорі, промениста діва, сестра богині ночі Ратри. За прекрасною Ушас з'являється закоханий в неї Сур'я – бог Сонця, який підтримує небесне склепіння. Сур'я їде на колісниці, запряженій сінома кобилицями – сонячними променями, і Ушас прокладає йому шлях.

До сонячних божеств «Рігведи» належать також вічно юні та прекрасні брати-близнюки Ашвіни – могутні витязі й цілителі. Вони уособлюють ранок і вечір, допомагають немічним і калікам, рятують людей від усіляких нещасть. Сонячним богом є й Вішну. Він робить три кроки, покриваючи весь Усесвіт, при цьому третій крок, який припадає на вище небо, прихований від погляду смертних.

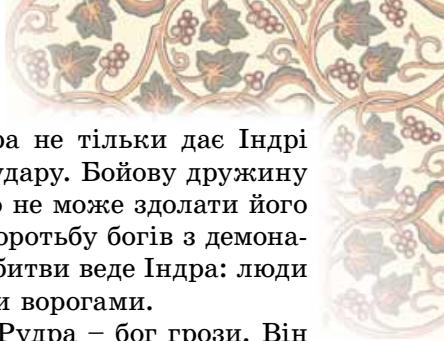
Чільне місце серед богів повітря посідає громовержець Індра – бог бурі й дощу. У «Рігведі» йому присвячено двісті п'ятдесят гімнів – майже четверть усієї збірки. Народження Інтри було чарівним, і він швидко досяг таких розмірів, що назавжди відділив небо від землі. Індум уявляли непереможним золотокосим воїном-велетнем з міцними руками й гуркітливим голосом. Золотогриві коні нестримно мчать його на золотій колісниці, виготовленій божественними майстрами, а править нею бог вітру Ваю – прекрасний юнак, найшвидший з богів. Страхітливо виблискує зброя володаря повітря – громова палиця-ваджра, яку ви-

Брахма.
Бронза. V ст.

Храм Істини в Паттайї.
Фрагмент

готовив для нього бог-ремісник Тваштар. Ваджра не тільки дає Індрі магічну владу над світом, а й має нищівну силу удару. Бойову дружину Інди становлять Марути – божества бурі, і ніхто не може здолати його в битві. Тому войовничий громовержець очолив боротьбу богів з демонами-асурами і переміг їх. Однак не тільки небесні битви веде Індра: люди просять у нього допомоги і в сутичках із земними ворогами.

Руйнівні сили небесних явищ втілює грізний Рудра – бог грози. Він має вигляд чорнявого мисливця, одягненого в шкуру. Супроводжує його воїнство, що сіє страх, насилаючи хвороби на людей та худобу. Рудра – дволикий. Він – смерть і водночас порятунок, адже найліпше з богів знається на лікуванні, чудодійних заклинаннях і цілющому зіллі.

Серед земних богів головним вважали Агні – бога вогню, що має три життя, три сили, три голови. Власне, «Рігведа» розпочинається одним з гімнів, присвячених Агні. Арії уявляли його вогневолосим, червоно-бородим воїном із численними очима, що водночас дивляться в різні боки. Пожираючи ліси заліznimi зубами, Агні реве, мов бик, і люто стрясає рогами – язиками полум'я. Він мчить на колісниці, запряженій вогненними кіньми-вихорами, що залишають чорні сліди. Водночас Агні живе в кожній оселі як покровитель домашнього вогнища й допомагає виганяти злих духів. Бог вогню доправляє іншим безсмертним жертвовну їжу, яку люди спалюють під час обрядів, тому він – центр ритуалу і в жерців, і в господарів.

Протягом століть уявлення народів Індії про богів змінювалися, а священні тексти ставали малозрозумілими. Так виникла потреба створити коментарі до «Вед» і з'явилися «Брахмані» – повчання жерцям. Вони містять пояснення щодо обрядів жертвопринесення, а також тлумачення міфів. У середині I тис. до н.е., коли жерці-брахмани здобували значну владу, починається новий період розвитку індійської релігії та міфології, що називається індуїстським. Індуїстська міфологія, як і раніше, визнавала Веди вищим джерелом знань. Більшість ведичних богів перейшли до індуїстського пантеону, але значення і функції багатьох з них змінилися. Наприклад, головним богом став Брахма як творець світу, а його охоронцем – Вішну.

Український мотив

Веди завжди привертали увагу митців, істориків, філософів, зокрема українських.

Під час археологічних розкопок у кургані поблизу хутора Кременчук біля скелястого берега Південного Бугу було знайдено хрестоподібний жертвовник над «похованням Інди», влаштованим під хвостом кам'яного Врітри¹. Переривчастий рів навколо кургану символізував, очевидно, подальше вбивство і розчленування страхітливого змія. Відлуння ведійських міфів про битву Інди з демоном-змієм збереглися і в наскельних зображеннях відомого кургану Кам'яна Могила поблизу Мелітополя.

¹ Врітра (або Агі) – демон посухи, якого переміг Індра.

Гімни з «Рігведи» як ілюстративний матеріал уміщено в підручнику Лесі Українки «Стародавня історія східних народів» (1890). Аби переспівати їх рідною мовою, поетеса скористалася французькими та німецькими перекладами.

У 1982 р. побачила світ антологія¹ давньоіндійської літератури «Голоси стародавньої Індії», до якої ввійшли переклади «Рігведи» із санскриту Павла Ріттера. ■

Перевірте себе

- Що означає назва «Веди»? Складіть схему, що відображатиме назви та зміст збірок Вед.
- Пригадайте міфи різних народів про виникнення світу. Визначте спільне й відмінне в космогонічних міфах давніх аріїв, греків і слов'ян.
- Яких ведійських богів ви можете назвати? Кого з богів давньогрецького та давньослов'янського пантеону вони вам нагадують?
- Складіть міфологічний словничок найшанованіших богів ведійської міфології.
- Що ви знаете про українські переклади ведійських текстів?

Перед читанням. Читаючи переклади ведійських гімнів, зверніть увагу, яким настроєм пройнятій кожен з них. Чи сприймаються ці тексти як сuto релігійно-обрядові? Чому?

ГІМН АГНІ

Ясного Агні для вас викликаю, господаря люду,
ми його хвалимо в гімнах, поданки² даємо,
він же на світі держить все створіння й богів усіх вічних.
Любо нам божа такого хвалити, що всім дає щастя,
любо дивитися, як він росте, як він сяєвом грає!
Полум'ям має на вітті, мов гривою в повозі кінь.
От, роз'ярившися, дерево єсть він і жевріє-сяє.
Наче вода, він біжить і гуде, наче повіз.
Палячи, стежку лишає він чорну. Він вабить, мов небо,
що усміхається ясно до нас із-за хмари.
Він по землі розстеляється, й землю він палить,
він розбігається вrozтіч, неначе без догляду стадо.
Агні, розкинувши пломінь, пече, пожирає ростини!..
Дай нам, Агні, товариство хоробре й багатство щасливе,
дай нам хорошу сім'ю і великі достатки!

ГІМН ДО СОНЦЯ

Сонце святе, що все віда, встає перед поглядом світу,
коні блискучі несуть його. І перед Сонцем,
оком світовим, зникають, як злодії, темрява й зорі.

¹Антологія – збірка літературно-художніх творів різних авторів певного жанру або періоду.

²Поданки – жертвоприношення.

Промені, наче палкій вогні, освітили живучих.
Сурія, прудкий їздець! ти нам світло приносиш,
слявом небо сповняєш! Перед богами ти сходиш,
перед людьми, перед небом, всі бачать тебе і дивують.
Ти очищаєш, від лиха борониш! Ти світлом вкриваєш
Землю і люди, а небо й повітря ти ним заливаєш.
Міряєш ночі і дні, споглядаєш створіння наземні.
Сім ясних коней твій повіз везуть, о Сурія, боже!
Боже-споглядачу, маєш вінець ти з проміння над чолом.
Їде твій повіз, сім коней упріг ти у ярма окремі,
вглядівши сяйво твоє, що блищить після темряви ночі,
падаєм ниць: ти найвищий з богів! Ти найкраще світло!
О доброчинець, зійшовши сьогодні високо на небо,
тугу з серденька мого прожени, а з лиця мого блідість.
Кидаю блідість пташкам лісовим, щоб мені не марніти,
а жовтняницею на жовтії квіти я кину.
Син Адіти встав потужний, – він ворога мого поборе!
Сам же не маю я сили змагатися з лихом жерущим.

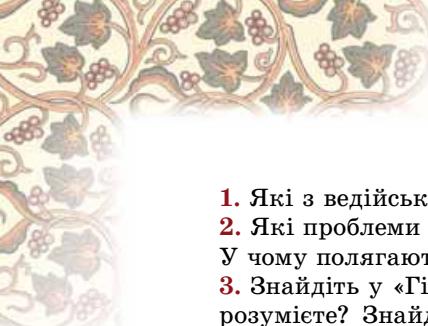
ГІМН ДО НАЙВИЩОГО ДУХА

Як не було ще нічого: буття й небуття, ні етеру¹, ні неба,
що покривало усе те, чого не було ще?
Де було скрито таємне? У хвилях? В безодні?
Смерті й безсмертя тоді не було; і ніщо не ділило
темної ночі від ясного дня, і жило тоді тільки
«Все» неподільне, а в ньому ніщо не жило.
Отже, і все, що було. Його темрява крила,
мов океан, безпросвітна. І «Все» було скрите глибоко,
скрите в самому собі, і вродилось воно, і зростало
під своїм власним теплом. Тож найперше кохання
«Все» прийняло, бо кохання – духовного світла первісток.
В думці міркуючи, мудрії Ріші² почули той зв’язок,
що то єднає буття з небуттям. Але де ж був той промінь,
що то побачили Ріші? Чи був він вгорі, чи в безодні?
Впало насіння, і сили зродились; внизу – народження,
сила і воля – вгорі. Але хто теє знає?
Хто ж нам повідав те, звідки взялися світи всі безкраї?
Адже пізніше, ніж тії світи, всі боги народились.
Хто ж може відати, звідки пішло все? Хіба тільки той сам,
з кого постали безкраї світи, – чи створив він,
чи не творив їх, – він бачив усе з високості,
він певне знає усе; а може, і він не відає?.

Переклад *Лесі Українки*

¹Е тे́р – тут: повітря.

²Ріші – співці, які складали священні гімни.

Літературний практикум

1. Які з ведійських гімнів розкривають стосунки людини з природою?
2. Які проблеми людського життя втілилися в прочитаних вами гімнах? У чому полягають прохання людини до богів?
3. Знайдіть у «Гімні Агні» основні характеристики бога вогню. Як ви їх розумієте? Знайдіть у зверненні до Агні підтвердження того, що його вважали верховним земним божеством.
4. Як у «Гімні до Сонця» висловлене почуття пошани й вдячності до Сур'ї?
5. Які запитання містяться в «Гімні до найвищого духа»? Чому, на вашу думку, на них немає відповідей?
6. Які художні засоби надають ведійським гімнам поетичного й урочистого звучання?
7. Назвіть мотиви, що споріднюють ведійські гімни з давньогрецькими та слов'янськими міфами.

РОЗДІЛ 3 «ДЖЕРЕЛО СПОКОЮ І СИЛИ»

Літературний багаж. Пригадайте твори української та зарубіжної літератури, за основу яких узято біблійні сюжети й образи.

Біблія, або Святе Письмо, – священна книга, написана представниками двох релігій – іудаїзму й християнства. Це унікальна стародавня пам'ятка писемності, що понад три тисячі років впливає на духовний, моральний і культурний розвиток людства, змушує його замислюватися над законами буття, удосконалювати душу й розум.

Самé слово «біблія» прийшло з давньогрецької мови і означає «книги». У давнину книгою називали сувій папірусу або пергаменту, на якому писали чорнилом за допомогою загостреної очеретяної палички. Сувій мав вигляд довгої стрічки до десяти метрів завдовжки й тридцяти сантиметрів завширшки. Кінці стрічки накручували на дерев'яні стрижні: читач однією рукою розгортає сувій, а другою змотував його на інший стрижень. Зберігали сувої у високих посудинах, загорнувши в тканину. Переносити сувої з місця на місце було незручно; багато часу ішло й на те, щоб знайти в них потрібний фрагмент тексту. У II ст. н.е. християнам спало на думку з'єднувати кілька аркушів папірусу чи пергаменту в зошит, склавши їх навпіл і прошивши, а потім додавати до нього такі самі зошити. Цей ранній тип книги називається «кодексом». Особливість читання Біблії ще й у тому, що в давніх рукописах не було ні пробілів між словами, ні розділових знаків, ні відмінностей між великими й малими літерами. Крім того, у давньоєврейському тексті

записували тільки приголосні, тож читач мав сам здогадуватися, які голосні треба вставити, ѹ розділити рядок на слова.

Нині Біблія містить кілька десятків різних творів, написаних понад сорока авторами, що належали до більш як п'ятдесяти поколінь. Саме так, адже укладали її від XII ст. до н.е. до II ст. н.е. Складається Біблія з двох частин: Старого Заповіту, який вважають священою книгою дві релігії – цдаїзм і християнство, та Нового Заповіту, що визнаний лише християнами. В основі назви «заповіт» (від давньоєвр. *союз, угода*) – ідея угоди Бога з людьми. У Старому Заповіті йдеться про союз Бога з єврейським народом, у Новому Заповіті – про союз Бога з людством – через Ісуса Христа.

Книги *Старого Заповіту* традиційно об'єднують у чотири групи. До першої з них, названої *П'ятикнижям Мойсеєвим*, входять відповідно п'ять книг. Книга Буття оповідає про створення світу й перших людей, про їхнє гріхопадіння та вигнання з Раю, про Всесвітній потоп і виникнення єврейського народу. Вихід описує життєвий шлях пророка Мойсея, десять кар єгипетських, вихід ізраїльтян з Єгипту, запровадження десяти Божих заповідей. Книгу Левіта присвячено в основному законодавству та релігійним ритуалам. У Числах ідеться про сорокарічні по невіряння єреїв пустелею. Книга Второзаконня містить передсмертні пророцтва й настанови Мойсея ізраїльтянам.

Друга група Старого Заповіту – це *дванадцять історичних книг*, у яких викладено священну історію єврейського народу від наступника Мойсея Ісуса Навина (XIII ст. до н.е.) до повстання під проводом братів Макавеїв (II ст. до н.е.).

Третя група – *п'ять повчальних книг*: Йов, Псалми, Приповідки, Еклезіаст, Пісня пісень.

Четверта група – *книги чотирьох великих пророків* (Ісаї, Єремії, Єзекіїла, Даниїла) та *дванадцяти малих пророків*. Вважалося, що ці люди, наділені даром чути Бога, здатні відкрити іншим Його погляд на минуле, сьогодення й майбутнє.

У *Новому Заповіті*, до якого входять *дванадцять сім книг*, ідеться про життя Ісуса Христа, Його вчення, дива, смерть, воскресіння з мертвих і вічне життя. Розповідають про це чотири *Євангелія* (з лат. *радісна, блага звістка*), *Діяння*, *Послання апостолів* та *Одкровення Іоанна Богослова*.

Вважається, що сам Ісус не залишив нащадкам жодного рядка. Однак сталося диво: Євангелія були написані богонатхненими Матфеєм, Марком, Лукою та Іоанном, які жили далеко один від одного, без будь-якої попередньої домовленості. І кожен з авторів зобразив постати Христа з різних позицій. Матфей наголошував на тому, що Ісус був обіцянним Царем, який вічно посадитиме трон Ізраїлю. Марк стверджував, що Син Божий прийшов у світ, щоб послужити людям і віддати за них життя. Лука, як історик, мав на меті укласти життєпис Христа, ґрунтуючись на свідченнях очевидців. Євангеліє від Іоанна увиразнює божественну природу Ісуса й розпочинається філософською тезою: «*Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було – Бог*».

Біблію створювали представники різних культур і верств суспільства. Поряд з високоосвіченими людьми свого часу, такими як цар Соломон та

полководець Іесус Навин, біблійними авторами були рибалка Петро, лікар Лука, збирач податків Матфей. Проте Святе Письмо стало збіркою близких творів різноманітних жанрів. Це – міфи й легенди, історичні перекази, героїчний епос, притчі, філософські роздуми, любовна лірика, релігійні гімни, казки, морально-етичні настанови.

У біблійних оповідях поєдналися елементи віри, предметні знання про світ і художнє відображення реалій давніх часів. Одним з таких текстів є опис створення світу, який в образній алегоричній формі розкриває найдавніший період існування нашої планети. Дослідники Біблії стверджують, що слово «день» у цій оповіді означає не звичайну земну добу, а певний етап творення, який міг тривати кілька мільйонів років. Наприклад, перший день, коли на Землі «стало світло», – це, вочевидь, період, протягом якого відбувалося формування земної атмосфери й сонячні промені почали досягати її як розсіяне світло. Розповідаючи про створення світу, Біблія згадує, зокрема, і про виникнення земного часу, який вимірюється днями, ночами, порами року.

Глибокий алегоричний зміст має також історія вбивства Каїном його брата Авеля. У ній простежуються певні реалії існування давнього кочового народу, який починає опановувати землеробство й скотарство. Між кочовими та осілими племенами нерідко виникали конфлікти, що й відбилося в розповіді про ворожнечу двох братів – хлібороба і пастуха. У Біблії сказано, що братовбивця Каїн був проклятим від землі. І ці слова узгоджуються з історичними відомостями. У давнину вбивць вважали зараженими подихом смерті, такими, що отруюють, знепліднюють землю, тому в багатьох країнах, як і біблійного Каїна, прирікали на довічне вигнання. Однак поза цими історичними фактами найважливішим в розповіді про Каїна й Авеля є її загальнолюдський моральний зміст, спроба розв'язати одвічну проблему добра і зла, гріха і спокуті.

Біблія визначає моральні орієнтири людської поведінки. У другій книзі П'ятикнижжя описано, як Бог дав пророку Мойсею і синам Ізраїля десять заповідей, що стали основою християнської етики. Мойсей сорок років водив єреїв пустелею, аби вони забули єгипетський полон і рабську долю, щоб душі їхні стали вільними. У Біблії описано, як пророк зійшов на гору Синай, що диміла й здригалася в гуркоті грому. Перекриваючи шум стихії, голос Божий промовляв заповіді. Потім сам Господь накреслив їх на двох кам'яних скрижалях і передав Мойсею. Коли після сорокаденного перебування на горі Мойсей спустився, щоб передати священні письмена своєму народові, то побачив, що люди, забувши про Бога, танцюють навколо золотого тельця. Розгніваний пророк розбив скрижалі об скелю. Після каяття єреїв Бог наказав Мойсеві витесати нові скрижалі й знову написав на них десять заповідей. Перші чотири заповіді стосують-

Мікеланджело. Мойсей.
1515 р.

ся взаємин людини і Бога, а інші – відносину у суспільстві. Кожна з них впливає на всі аспекти життя, але не може існувати окремо, адже взаємодоповнюються іншими.

Близькою до казкової є поетика біблійної оповіді про прекрасного Йосифа, яка міститься в книзі Буття. Незвичайна краса героя, його таємничий дар, численні пригоди й перетворення – усе це зближує біблійну історію з казкою. Як і в будь-якій казці, у ній є елемент повчальності: себелюбний і легковажний Йосиф, витримавши численні випробування, стає мудрим і великомудрим.

Героїчний епос Біблії, як і героїчні пісні різних народів, уславлює людські діяння, звеличує мужність, вірність обов'язку, любов до батьківщини. Так, у VI ст. до н.е. в книзі Суддів, що увійшла до Старого Заповіту, було записано перекази про богатиря Самсона (давньоєвр. *Сонце*). Події, про які йдеться, відбувалися у XII ст. до н.е., коли на малоазійське узбережжя Середземного моря прийшли філістимляни. Загарбники мали залізну зброю і, користуючись перевагою, намагалися підкорити ізраїльтян. Самсон, наділений надзвичайною силою, самовіддано боровся з ворогами і був готовий заплатити за перемогу своїм життям.

Понад сто років точилася ця боротьба, і, як свідчить історія, остаточну перемогу над філістимлянами здобув юний Давид – майбутній цар ізраїльський. Біблія містить опис битви Давида з філістимлянським велетнем Голіафом. Давид був пастухом і доти ніколи не тримав у руках зброї. Однак глибока образа за свій народ і бажання захистити його честь надали юнакові сил, щоб здолати могутнього воїна.

Книга Приповідок – це збірка притч, створених для того, щоб «*пізнати мудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти напоумлення мудрості, праведності, і права й простоти, щоб мудрості дати простодушним, юнакові – пізнання й розважність*». Притчі, приписувані легендарному ізраїльському царю Соломону, що уславився мудрістю та казковим багатством, проголошують працю основою життя, утверджують перемогу добра над злом, учать людину опановувати свої пристрасні.

Глибокий зміст мають притчі Ісуса Христа, уміщенні в Новому Заповіті. Слухачі Сина Божого – звичайні трударі, тож він проповідує своє вчення у формі найбільш доступній, звертаючись до образів і явищ буденого життя. Польові квіти, засохла смоква, занедбане поле – за допомогою таких алегорій розкриває Спаситель вічні ідеї добра й справедливості, доводить важливість того, що нині ми називаємо загальнолюдськими моральними цінностями.

Утілення Божої любові, Ісус заповідав нам любити близькіх, як самих себе. Не засуджувати, прагнути зрозуміти, вибачати, виявляти

Мікеланджело. Давид і Голіаф.
1509 р. Фрагмент розпису склепіння Сикстинської капели

милосердя – саме так люди мають ставитися один до одного. Про це, зокрема, йдеться у притчі про блудного сина, яку ви невдовзі прочитаєте.

У ліричних поезіях Пісні пісень оспівано кохання царя Соломона і прекрасної селянки Суламіфі, яку він зустрів в одному зі своїх виноградників. Цей шедевр світової літератури в усі часи приваблював письменників. Пригадаймо повість Шолом-Алейхема «Пісня пісень». «Любов – початок і кінець усього», – стверджують і біблійні вірші, і твір єврейського письменника.

Біблію написано трьома мовами: Старий Заповіт – здебільшого давньоєврейською, деякі фрагменти – арамейською (сирійською), Новий Заповіт – грецькою. За легендою, Святе Письмо було перекладено у 280-х роках до н.е., коли хранитель знаменитої Александрійської бібліотеки порадив Птолемею попросити у єреїв іхні священні тексти. Правитель відрядив послів до первосвященика Єрусалима й невдовзі отримав у подарунок сувій Старого Заповіту, написаний золотими літерами. До Єгипту прибули також сімдесят два тлумачі, що мали перекласти його грецькою. Протягом сімдесяти двох днів учені мужі працювали незалежно один від одного, і зрештою сталося диво – усі іхні варіанти збіглися «літера в літеру». Це пояснили тим, що рукою кожного з перекладачів водив сам Бог, а іхній переклад назвали Септуагінтою – Перекладом сімдесятьох (цифру заокруглили).

Біблію перекладено понад двома з половиною тисячами мов і діалектів, перелік яких щороку поповнюється. Незважаючи на те, що Святе Письмо є однією з найдавніших книг, воно й нині залишається найвідомішим і наймасовішим виданням у світі. Сьогодні загальний наклад Біблії сягає восьми мільярдів примірників.

Український мотив

В Україну Біблія (точніше, Новий Заповіт) потрапила з Візантії в Х ст. У 1056–1057 рр. під керівництвом диякона Григорія в Києві зі староболгарського оригіналу було переписане євангеліє, назване Остромировим. Перше друковане видання Біблії церковнослов'янською мовою здійснене 1581 р. в Острозі *Іваном Федоровим*. Цей найточніший тоді переклад Святого Письма подарували Іванові Грозному. Нині кілька примірників знаменитої Острозької біблії зберігають у різних країнах світу, зокрема в бібліотеці Святого престолу у Ватикані. Шістнадцять примірників раритету має Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

Найвідомішим староукраїнським перекладом Святого Письма є Переопоницьке євангеліє, створене *Михайлом Васильовичем* із Сянока в 1556–1561 рр. У 1991 р. в нашій країні започатковано традицію під час присяги Президента на вірність народові класти цю давню пам'ятку поряд з Конституцією та Актом проголошення незалежності України.

Перший повний переклад Біблії сучасною українською мовою здійснили *Пантелеймон Куліш*, *Іван Нечуй-Левицький* та *Іван Пуллю*.

Священна книга християн суттєво вплинула на розвиток вітчизняного письменства. Її мудрість стала джерелом натхнення для поетичної збірки українського філософа *Григорія Сковороди* «Сад божественних

пісень», яка художньо осмислює біблійні моральні цінності. Для Тараса Шевченка Біблія була засобом духовного порятунку України. Наприклад, у віршах «Подражаніє 11 Псалму», «Осія. Глава XIV (Подражаніє)» поет звертається до Бога й пророче змальовує майбутнє Батьківщини. А в «Давидових псалмах» звучать переживання ліричного героя щодо національного й соціального гноблення українського народу.

Іван Франко в поемах «Легенда про Пилата», «Смерть Каїна», «Мойсей» створює авторські версії відомих біблійних історій. ■

Сторінка
з Остромирового
євангелія

Сторінка
з Пересопниць-
кого євангелія

Перевірте себе

- Чому Біблію називають Книгою книг? З яких частин складається священна книга християн?
- Що означає слово «заповіт» у назві першої частини Біблії? Як передкладається слово «євангеліє»? Чому саме так названо одну з книг Нового Заповіту?
- Які книги входять до Старого Заповіту?
- Як виник Новий Заповіт? Назвіть складові Нового Заповіту та авторів Євангелій.
- У чому літературна цінність біблійних текстів? Твори яких жанрів увійшли до Святого Письма?
- Як Біблія пов'язана з міфологією та історією?
- Яку роль відіграла Біблія в духовному житті України?

Перед читанням. Читаючи уривки з Біблії, поміркуйте, які характерні ознаки міфу відобразилися в оповіді про створення світу. Чим схожі й чим відрізняються космогонічні міфи Вед і Біблії?

ЗІ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

П'ятикнижжя: Буття

(Уривки)

Буття 1

На початку сотворив Бог небо й землю. Земля ж була пуста й порожня та й темрява була над безоднею, а дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло – день, а темряву назвав ніч. І був вечір і був ранок – день перший.

Тоді сказав Бог: «Нехай посеред вод буде твердь і нехай вона відділяє води від вод!» І зробив Бог твердь і відділив води, що під твердю, від

вод, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь – небо. І був вечір і був ранок – день другий.

Тоді сказав Бог: «Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце і нехай з'явиться суща». І так сталося. І назвав Бог сушу – земля, а збір вод назив морями. І побачив Бог, що воно добре. Бог сказав: «Нехай земля зростить рослини: траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі». І так сталося. І вивела земля з себе рослини: траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них, за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір і був ранок – день третій.

Тоді сказав Бог: «Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір [року], для днів і років; нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю». І так сталося. І зробив Бог два великих світила: світило більше – правити днем, а світило менше – правити ніччю, і зорі. І примістив їх Бог на тверді небесній, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір і був ранок – день четвертий.

Тоді сказав Бог: «Нехай закишать води живими створіннями й нехай птаство літає над землею попід твердю небесною». І створив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишають у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре; і благословив їх Бог, кажучи: «Будьте плідні і множтеся та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі». І був вечір і був ранок – день п'ятий.

Тоді сказав Бог: «Нехай земля виведе із себе живі створіння за їхнім родом: скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом». І сталося так. І створив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: «Створімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірами й над усіма плазунами, що повзають на землі». І створив Бог людину на свій образ; на Божий образ створив її; чоловіком і жінкою створив їх. І благословив їх Бог і сказав їм: «Будьте плідні й множтеся і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі; пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усіяким звіром, що рухається по землі». По тому сказав Бог: «Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням: вони будуть вам на поживу. Усякому ж дикому звірові, усякому небесному птаству, усьому, що повзає по землі й має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав». І так сталося. І побачив Бог усе, що створив: і воно було дуже добре. І був вечір і був ранок – день шостий.

Буття 2

Так закінчено небо й землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був. І благословив Бог сьомий день і освятив його; того

бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба й землі, коли створено їх.

Коли Господь Бог творив небо й землю, не було ще на землі ніякої польової рослини й не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посылав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі й напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою.

Господь Бог насадив сад в Едемі, на сході, й оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду та й дерево пізнання добра й зла. (...)

Уяв Господь Бог чоловіка й осадив його в Едемському саду порати його й доглядати його. Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: «З усякого дерева в саду юстишь; з дерева ж пізнання добра й зла не юстишь, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш».

Тоді сказав Господь Бог: «Не добре чоловікові бути самому; сотворюйому поміч, відповідну для нього». І сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх; як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалось. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звіреві польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі, йому придатної.

Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, уяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: «Це справді кістка від моїх костей і тіло від моого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка».

Так-то полішає чоловік свого батька й матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обое, чоловік і його жінка, нагі, та [одне одного] не соромилися.

Буття 3

З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Він і сказав до жінки: «Чи справді Господь Бог велів вам не юсти ні з якого дерева, що в саду?» Жінка відповіла змієві: «Нам дозволено юсти плоди з дерев, що в саду. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам: «Не їжте його й не доторкайтесь, а то помрете!». І сказав змій до жінки: «Ні, напевно не помрете! Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі і ви станете, як Бог, що знає добро й зло». Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи й гарне для очей і приманювало, щоб усе знати; і взяла з нього плід та й скуштувала, й дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі; тим-то позшивали смоківне листя і поробили собі пояси. (...)

Ото ж Господь Бог сказав до змія: «За те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і юстиш землю по всі дні життя твого». (...) Ада-

мові ж сказав: «За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. У тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого». (...) І вигнав він Адама й поставив від сходу до Едемського саду херувима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя.

Буття 4

(...) Авель був вівчар, а Каїн порав землю¹. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів ріллі. Та й Авель приніс жертву – з первістків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн велими і похмурнів. І сказав Господь до Каїна: «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні – гріх на порозі чигає: він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати». І сказав Каїн до Авеля, свого брата: «Ходімо-но в поле». І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, й убив його. Тоді Господь сказав до Каїна: «Де Авель, брат твій?» Той відповів: «Не знаю. Хіба я сторож брата мого?» А Господь промовив: «Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не даст тобі свого врожаю. Утікачем і волоцюго будеш на землі». І сказав Каїн до Господа: «Кара гріха моого занадто велика, щоб її винести! Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, й від лиця твого мушу ховатися і втікачем та волоцюго маю бути на землі; і перший, хто мене зустріне, вб'є мене». Тоді Господь сказав до нього: «Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро». Та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. (...)

Переклад І. Хоменка

Запитання і завдання до прогитаного

1. Перекажіть біблійну оповідь про створення світу, послідовно відповідаючи на подані запитання.
 - Що передувало створенню земного світу?
 - Хто і як розпочав процес творення?
 - Які реалії було створено передусім?
 - У якій послідовності поставав світ живої природи?
 - Як Бог створив людину? Коли це відбулося?
2. Розгляньте репродукції гравюр німецького художника Юліуса Шнорра фон Карольсфельда (1794–1872), уміщені на с. 27. Складіть цитатний план до оповіді про створення світу, знайшовши відповідну цитату з тексту Біблії до кожної ілюстрації.
3. Чому Адама і Єву було вигнано з Раю (Едемського саду)? Яким мало бути життя людей після вигнання?
4. Які жертви принесли Каїн і Авель Богові? Що підштовхнуло Каїна до братовбивства?
5. Розкрийте алегоричний зміст історії про вбивство Каїном його брата Авеля. Як було покарано Каїна?

¹Авель, Каїн – діти перших людей Адама і Єви.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Ілюстрації до Біблії

Перед читанням. Пригадайте, коли і як пророк Мойсей отримав десять Божих заповідей.

ЗІ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

П'ятикнижжя: Вихід

(Уривок)

Вихід 20

Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи: «Я – Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі, на небі, ні того, що внизу, на землі, ні того, що попід землею, у водах. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я Господь, Бог твій... Не приклікатимеш імені Господа, Бога тво-го, марно... Пам'ятай про відпочинковий день, щоб святити його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий – від-починок на честь Господа, Бога твоого... (...) Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі... Не вбиватимеш. Не чужоложи-тишев. Не крастимеш. Не свідкуватимеш ложно на близнього твого. Не зазіхатимеш на дім близнього твого; не пожадатимеш жінки близнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла, ані чого-небудь, що належало б близньому твоєму». (...)

Переклад І. Хоменка

Запитання і завдання до прочитаного

1. Визначте, які з біблійних заповідей мають суто релігійний характер, а які – втілюють загальнолюдські гуманістичні ідеали.
2. Назвіть головні моральні цінності Біблії.

3. Наведіть приклади з прочитаних літературних творів, які ілюструють виконання чи ігнорування біблійних заповідей. Як це позначилося на долі літературних персонажів?

4. Подискутуймо! Визначте, з якими заповідями перегукуються наведені прислів'я. Про що свідчать такі перегуки?

«Жити – Богу служити»; «Кому Бог допоможе, той усе зможе»; «Давши слово, тримай»; «Слово не горобець, вилетить – не впіймаєш»; «Праця годуює, а лінь марнує»; «На світі все знайдеш, крім батька та матері»; «Думай двічі, говори раз»; «На чужий коровай рота не розлявляй!»; «Раз збрехав, а на роки брехуном став»; «Наклеп – як вугілля: якщо не обпече, так замаже»; «Убитий мовчить, але за нього спитається»; «З праці і честь».

Перед читанням. Читаючи уривки з Євангелій, знайдіть приклади втілення в образі Ісуса Христа уявлень про ідеальну людину й Сина Божого.

З НОВОГО ЗАПОВІТУ

Євангелія і дії: Євангеліє Господа Нашого Ісуса Христа від Луки (Уривки)

Глава 1

(...) Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові, на ім'я Йосиф, з Давидового дому; ім'я ж діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками». Вона ж с trivожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні й вродиш сина й даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і Сином Всешишнього назоветься...» А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?» Ангел, відповідаючи, сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, й сила Всешишнього тебе отінить; тому й святе, що народиться, назоветься Син Божий». (...)

Глава 2

Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. (...) Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому й роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місяця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній ім з'явився і слава Господня їх осіяла й великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу: сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь. І ось вам знак: ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах». І вмить пристала до ангела велика сила

небесного війська, що хвалила Бога й промовляла: «Слава на висотах Богу й на землі мир людям його вподобання».

І коли ангели знялися від них на небо, пастухи один до одного заговорили: «Ходім лишень до Вифлеєма та подивімся на ту подію, що Господь об'явив нам». І пішли вони притильком і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко; і всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи у своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи й хвалячи Бога за все, що чули й бачили, так, як їм було сказано. (...)

Глава 15

Усі митарі¹ й грішники приходили до нього, щоб його почути. А фарисеї² з книжниками нарікали: «Цей грішників приймає і єсть разом з ними». Тоді Ісус сказав до них цю притчу: «Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши, не зоставить дев'ятдесят дев'ять у пустелі та не піде шукати загублену, поки її не знайде? А знайшовши, кладе її собі, радіючи, на плечі й, повернувшись додому, скликає друзів та сусідів і до них каже: “Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилася”. Отак, кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'ятдесят дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм³, і як одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати й не шукатиме її старанно, поки не знайде? А знайшовши, скличе по другу і сусідок і їм каже: “Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила”. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається».

Він сказав далі: «В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: “Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає”. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів по тому молодший, зібравши все, подавсь у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятившись, він сказав до себе: “Скільки то наймитів у моого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду коняю. Устану та й піду до батька моого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе! Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів»”. І встав він і пішов до батька свого.

¹Мйтари – збирач податків.

²Фарисеї – спочатку релігійно-національна, а пізніше – суспільно-політична течія в Юдеї. Фарисеї визнавали не лише писаний закон Мойсея, а й закон усний, що вирізнявся численними приписами законовчитець, і зазвичай віддавали йому перевагу. У Новому Заповіті фарисеї часто постають лицемірами, тому нині в багатьох країнах це слово стало прозивною назвою людей, які критикують за найменші дрібниці, втрачаючи, однак, зв'язок із змістом у цілому.

³Драхма – грошова одиниця в Давній Греції.

І як він був іще далеко, побачив його батько його й, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: “Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином”. А батько гукнув до слуг своїх: “Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги. Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімось, бо цей мій син був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся”. I вони заходились веселитися.

А старший його син був у полі; коли ж він, повертаючись, наблизився до дому, почув музику й танці. Покликав він одного зі слуг і спитав, що воно таке було. Той же сказав йому: “Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим-здоровим”. Розгнівався той і не хотів увійти. I вийшов тоді батько й почав його просити. А той озвався до батька: “Ось стільки років служу тобі й ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моими повеселитися. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля”. Батько ж сказав до нього: “Ти завжди при мені, дитино, і все мое – твоє. А веселитися й радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся”».

Євангелія і дії:
Євангеліє Господа Нашого Ісуса Христа від Йоана
(Уривки)
Глава 18

(...) Повели тоді Ісуса від Каяфи в преторію¹. Був же ранок. Та не ввійшли вони в преторію, щоб не осквернитись, а й могти істи пасху. Вийшов тоді до них Пилат і промовив: «Яке оскарження принесли ви на цього чоловіка?» А ті йому кричать у відповідь: «Якби не був з нього злочинець, не передавали б ми його тобі!» Тож каже їм Пилат: «То беріть собі його ви і судіть за вашим законом». Юдеї ж йому: «Не дозволено нам нікого вбивати! Щоб здійснилося слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти».

I ввійшов Пилат знов у преторію, закликав Ісуса і каже до нього: «Ти цар юдейський?» Ісус же у відповідь: «Кажеш те від себе, а чи інші про мене так тобі оповіли?» «Хіба ж я юдей? – озвався Пилат. – Народ твій і первосвященики передали тебе мені. Що ти таке зробив?» «Царство мое не від світу цього, – відрік Ісус. – Було б мое царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям. Але не звідсіля мое царство». «То ти таки цар?» – мовив до нього Пилат. I відповів Ісус: «Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій». «Що таке істина?» – озвався Пилат до нього.

I сказавши те, вийшов знов до юдеїв і каже: «Жодної провини не знахodжу я на ньому. Є у вас, однак, звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив?» «Ні, не його! – знову закричали ті, – але Варавву!» A був же Варавва розбійник.

¹Пretóriя – місце в римському таборі, де перебував полководець.

Глава 19

Забрав тоді Пилат Ісуса та й звелів його бичувати. А вояки, сплівши вінок із тернини, вклали йому на голову ще й зодягли його у багряницю¹ і, підступаючи до нього, казали: «Радуйся, Царю Юдейський!» І били його в обличчя. Знову вийшов Пилат надвір і до них промовляє: «Ото виводжу вам його, щоб ви знали, що я жадної провини на ньому не знаюджу». І вийшов Ісус у вінку терновим та в багряниці. І сказав їм Пилат: «Ось чоловік!» Та скоро побачили його первосвященики та слуги, закричали: «Розіпни! Розіпни!» Каже Пилат їм: «Беріть його ви і розіпніть, я бо жадної провини не знаюджу на ньому». А юдеї йому: «У нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе Сина Божого зробив».

Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувшись він ще раз у преторію та й каже Ісусові: «Звідкіля ти?» Не дав же йому Ісус одвіту. «Зо мною не розмовляєш, — каже йому Пилат, — чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе?» І відрік Ісус: «Не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх». Від тієї хвилини шукав Пилат можливості, як би його відпустити. Але юдеї кричали: «Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом! Усяк, хто із себе робить царя, кесареві спротивляється!» (...)

І тоді видав він його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса; і, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по-єврейськи Голгоtha, де його і розіп'яли, а з ним двох інших: по одному з кожного боку, Ісуса ж — посередині. Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було: «Ісус Назарянин Цар Юдейський». (...) А по тому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилося Писання, промовив: «Спраглий я!» Стояла ж посудина, сповнена оцтом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просякнулу оцтом. І, скоштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилось»; і склонивши голову, віддав духа. (...)

Переклад І. Хоменка

Запитання і завдання до прогитаного

1. За яких обставин народився Ісус Христос? Чому, на вашу думку, янгол сповістив про його народження саме пастухів?
2. Чому Ісус Христос проповідував своє вчення переважно у формі притч?
3. Розкрийте морально-філософський зміст притчі про блудного сина.
4. Як ставилися до Ісуса Христа прості люди та римська влада?
5. Перекажіть зміст епізоду «Ісус перед Пилатом». Чому Ісус не відповів на запитання «Що таке істина?»
6. Чому Пилат наказав бичувати Ісуса? Що символізує вінок з тернини, одягнутий на голову Христа?
7. Як ви розумієте слова Пилата «Ось чоловік!»?

¹ Багряніця — довгий верхній одяг з дорогої тканини багряного кольору, який у давнину носили монархи.

-
- 8.** Чому, усвідомлюючи безвинність Ісуса, Пилат засудив його на смерть? Хто, за Євангелієм, винен у загибелі Христа?
 - 9.** Як Євангеліє описує сцену розп'яття? Чому хрест став символом християнства?
 - 10.** Що означають крилаті вислови «*Іти на Голгофу*», «*Нести свій хрест*», «*Терновий вінок*»?

РОЗДІЛ 4

СВІТЛО НЕБЕСНОЇ КНИГИ

Літературний багаж. Які священні книги людства утворили підґрунтя світових релігій? Яку роль вони відіграють у духовному житті людини?

Коран – головна священна книга ісламу, однієї з найпоширеніших релігій світу, у багатьох країнах проголошеної державною. Для немусульман він є чудовою пам'яткою арабської класичної літератури й середньовічної арабської мови, яка збереглася до нашого часу майже без змін.

Батьківщина Корану – спекотні напівпустелі й зелені оази Аравійського півострова, у давнину заселеного кочовими й осілими арабськими племенами. Назва священної книги мусульман походить від арабського слова «аль-куран» – «читання вголос, напам'ять». Згідно з ісламом, це одкровення, прочитані пророку Мухаммаду янголом Джібрілом (у Біблії – Гавриїлом) з небесної Першокниги від імені Аллаха (Бога). Відбулося це в VII ст., зовсім недавно в порівнянні з іншими священими книгами людства: від Нового Заповіту Коран відділяє аж шістсот років, а від Вед – дванадцять століть.

Пророк Мухаммад (араб. *той, кого хваляте*) народився 570 р. в Мецці. Це велике торгове місто розташувалося на перетині давніх караванних шляхів з Індією і Візантією до Африки та Європи, а тому жили в ньому люди різних віросповідань: язичники й буддисти, іудеї і християни. День народження Мухаммада збігається з днем його смерті. Такий символічний збіг дат, згідно з ісламом, наголошує на особливій місії останнього посланця і пророка Аллаха. Його життєпис, як і біографії інших засновників релігій, містить численні легенди й описи дивних подій. Наприклад, вважається, що під час народження Мухаммада на його матір з неба лилося чудесне сяйво; коли ж він з'явився на світ, у Мецці впали й розбилися язичницькі ідоли, а в головному храмі на північному заході Ірану згасло полум'я.

Відомо, що пророк рано осиротів і ним опікувався дядько Абу Таліб. Певний час Мухаммад пас кіз і овець, а коли йому виповнилося дванадцять років, разом з Абу Талібом вирушив у подорож до Сирії в складі торгового каравану. Імовірно, саме тоді Мухаммад уперше ознайомився

з християнською, іудейською та іншими релігіями. Легенди розповідають, що в Сирії якийсь християнський аскет¹ начебто впізнати у хлопчикові майбутнього пророка і провістив йому велике майбутнє.

У двадцять один рік Мухаммад уже мав у Мецці репутацію надійної, солідної людини і за рекомендацією дядька вступив на службу до багатої вдови Хадіджі, змушененої самотужки провадити караванну торговлю. Незабаром Мухаммад і Хадіджа покохали одне одного й одружилися, незважаючи на протести з боку родичів. Шлюб приніс Мухаммаду достаток. Відтак він дедалі частіше перебував у філософських роздумах, полюбив усамітнюватися на горі Хіра поблизу Мекки.

Близько 610 р. в Ніч могутності перед Мухаммадом з'явився янгол Джібріл із сувоем, загорнутим у парчеве простирадло, і наказав: «Читай!». Оговтавшись від потрясіння, Мухаммад відчув, що слова першого одкровення Аллаха ніби закарбовані в його серці, і почав проповідувати. Як і всі віщуни, він говорив пристрасно, інколи несамовито. Промови його, що складалися з коротких рубаних фраз зі своєрідним ритмом і римою, звучали як римована проза.

Спочатку в проповідях Мухаммада не було нічого нового в порівнянні з іншими віровченнями. Пророк сповіщав близькість Страшного Суду й обіцяв праведникам здійснення одвічної мрії мешканця пустелі – Рай з тінистими садами й прохолодними джерелами, а грішникам – вогненне пекло, жахливіше від розпечених пісків. Однак із часом Мухаммад заклікав відкинути старих ідолів, визнати єдиного Бога – Аллаха й беззастережно скоритися його волі («іслам» у перекладі з арабської означає «покірність», «присвячення себе Богу»). Насправді це означало підкорення всіх правовірних (арабською «муслім», звідси й друга назва ісламу – мусульманство) новому пророку. Це положення закріплювалося формулою: *«Немає Бога, крім Аллаха, і Мухаммад – пророк його»*.

Щоправда, більшість аравійців вважала за краще й надалі поклонятися лише «своїм», родоплемінним божествам, серед яких були небесні світила, джерела, дерева, скелі й навіть камені. Мухаммаду і його прихильникам довелося тікати до сусіднього міста Ясріб (пізніше Медіна – «місто пророка»). Переселення відбулося 622 р., і саме ця дата стала початком мусульманського літочислення.

Тут Мухаммаду поталанило більше: незабаром на його бік перейшли кочові племена і 630 р. владу пророка визнала практично вся Аравія. Щоб нову релігію прийняла і знать Мекки, Мухаммад оголосив тамтешній храм Каабу головним святилищем ісламу, а паломництво до нього (хадж) – обов'язковим для кожного мусульманина.

¹А скéт – людина, що вкрай обмежує свої життєві потреби; християнський подвижник, який виснажує себе постом.

R. Pires. Захід сонця в пустелі

На той час книги Корану як такої ще не існувало. За життя Мухаммада послідовники записували його одкровення на пальмових листках, кістках тварин, каменях, але більшість, за арабською традицією, заучувала ці промови напам'ять. За рік після смерті пророка в запеклій битві загинуло чимало знатних мусульман, які знали Коран. Відтак за сприяння найближчого соратника й особистого секретаря Мухаммада Зейда було зроблено нові записи.

До Корану входять сто чотирнадцять фрагментів, які називаються *сурами* і складаються з віршів – *аятів*. У перекладі з арабської «аят» – «диво», «знамення», адже, за легендою, Мухаммад на доказ свого божественного пророчого дару продекламував саме коранічні вірші. Сури зазвичай поділяють на «мекканські» й «медінські» – відповідно до періодів перебування Мухаммада в Мецці та Медіні.

Не маючи змоги організувати текст за тематичним або хронологічним принципом, матеріал розмістили в порядку зменшення обсягу окремих сур: останні – найменші – складаються лише з кількох рядків, тимчасом як перші – цілі трактати. Винятком є лише перша сура «Аль-Фатіха» («Відкриваюча») – хоч і невелика за обсягом, проте найголовніша для мусульман. Вважається, що весь Коран уміщено в цій сурі. А вона, своєю чергою, зосереджена в першій фразі, а ця фраза – у першій літері. Літера ж сконцентрована в крапці над нею, яка є першою краплею божественного чорнила, і ця крапля – прототип Усесвіту. Першу суру читають під час усіх мусульманських обрядів і часто використовують в оформленні храмів. Словами першого аяту «Аль-Фатіхи» – «Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного!» – починається кожна наступна сура, окрім дев'ятої. За традицією так розпочинають і молитви, і листи, і навіть літературні твори.

Сури Корану вельми різноманітні за своїм змістом. Створюючи нову релігію, Мухаммад спирається на легенди арабських племен, перекази народів, що жили задовго до появи ісламу. У Корані є перекази біблійних сюжетів, притчі, клятви, погрози й застереження, описи історичних подій, міфологічні оповіді, роздуми про будову світу, правові міркування тощо.

Мечеть пророка Мухаммада в Медіні

Варто зазначити, що Коран з повагою оповідає про біблійних героїв: Адама, Авеля, Ноя (Нуха), Соломона (Сулеймана), Мойсея (Мусы), Йосифа (Йусуфа), Іvana Хрестителя, Марію (Мар'ям), Ісуса (Ісу) та інших. Наприклад, у сурі дев'ятнадцятій «Мар'ям» детально відтворено історію народження Іси. Однак, на відміну від Нового Заповіту, для мусульман украй важливо, що Іса – людина і тільки людина, навіть якщо він дуже близький до Бога й народження його було незвичайним. Коран наголошує, що Іса – не Син Бога, а лише його посланець.

Найважливіші питання Коран, як і Біблія, викладає у формі притч, адже осягаючи знання в роздумах, людина сприймає їх як власні відкриття, а отже, – вважає найдостовірнішими. Саме тому повчання впливовіші за накази й заборони. Так само діють і стислі вислови з власною історією, застосовані як метафори: наприклад, образи слизької скелі, зернини, з якої виростає сім колосків, у другій сурі тощо. Уміння правильно тлумачити коранічні притчі на Сході вважають ознакою проникливості й глибоких знань. «*Taki притчі Mi¹ наводимо людям, але розуміють їх тільки ті, що знають*», – зазначено в сурі двадцять дев'ятій «Павук».

З моменту виникнення Коран був тісно пов'язаний з арабською державою, яка саме зароджувалася, тож від самого початку поєднував релігійні, моральні, політичні й правові настанови. Сури Корану проголошують певні етичні заповіді (не убий, не кради, не обдури, будь чесним), навчають житейських правил (як молитися, поводитися з інозвірцями, ділити військову здобич і успадковане майно, одружуватися й розлучатися). Велику увагу приділено обрядам ісламу: обов'язковими є п'ятикратна молитва у встановлені години, обмивання перед нею, сплата податку на користь бідних, щорічний піст, уже згадуване паломництво в Мекку тощо.

Мусульмани ставляться до Корану благоговійно. Відповідно до назви, священну книгу було призначено для читання вголос, і з часом це стало своєрідним мистецтвом. Читати Коран належало речитативом, співуче. Також кожен правовірний мав вивчити значну частину тексту напам'ять. Як і в минулому, сьогодні є люди, які знають напам'ять весь Коран. Священна книга мусульман відіграє важливу роль в освіті ісламських країн, інколи навіть виступає єдиним навчальним матеріалом.

Український мотив

За офіційними даними, в Україні мешкає понад півмільйона мусульман. Ознайомившись із Кораном, представники інших релігій можуть краще з ними порозумітися. Утім, ісламські богослови стверджують, що достеменно передати мудрість і художню витонченість священної книги ісламу неможливо жодною іноземною мовою. Найбільше це твердження стосується буквальних перекладів, тож найприйнятнішими вважають «переклади смислів».

Першу спробу відтворити Коран сучасною українською мовою зробив видатний учений-сходознавець Агатангел Кримський; часткові переклади з мови оригіналу опублікували Ярема Полотнюк і Валерій Рибалкін. А 2013 р. побачив світ повний переклад святого письма мусульман, виконаний сходознавцем Михайлом Якубовичем. «Я дуже довго працював над ісламською релігійною лексикою, добираю такі поняття, які були б звичними для українського читача і водночас передавали суть оригіналу», – зазначив перекладач. Рішення про оприлюднення цього перекладу схвалила спеціальна комісія експертів Центру імені короля Фагда, яка засвідчила, що українська версія Корану відповідає всім вимогам тлумачення священної книги.

¹У Корані Бог говорить від першої особи однини або множини.

Перевірте себе

1. Як виник Коран? Що означає назва цієї священної книги?
2. Що розповідають про життя Мухаммада історичні джерела й легенди?
3. Схарактеризуйте особливості композиції Корану. Що таке сура та аят?
4. Чим схожі й чим відрізняються священні книги християн і мусульман? Яких біблійних героїв згадано в Корані?
5. Які царини людського життя відображені в Корані?
6. Яку роль відіграють у тексті Корану притчі?
7. У чому полягає проблема перекладу коранічних текстів? Хто з українських перекладачів працював над Кораном?

Перед читанням. Пригадайте біблійні оповіді про створення світу, вигнання з Раю, народження Ісуса. Порівняйте їх з коранічними текстами, визначте спільне й відмінне.

3 КОРАНУ

(Уривки)

Сура 1. Аль-Фатіха (Відкриваюча)

1. Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного!
2. Хвала Аллаху, Господу Світів!
3. Милостивому, Милосердному!
4. Володарю Судного Дня!
5. Лише Тобі ми поклоняємося, і лише в Тебе просимо допомоги,
6. веди нас шляхом прямим,
7. шляхом тих, кого Ти наділив благами, а не тих, хто під гнівом Твоїм¹, і не тих, хто заблукав²!

Сура 2. Аль-Бакара (Корова³)

Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного!

(...) І сказали Ми: «О Адам! Живи разом зі своєю дружиною⁴ у Раю. Їжте досхочу, хоч коли б ви побажали. Але не наблизяйтесь до цього дерева, бо станете одними з нечестивців!»

36. Проте шайтан⁵ змусив їх вийти звідти. Тож вони залишили те, що було там, і сказали Ми: «Вийдіть! І одні з вас будуть ворогами для інших! Земля стане для вас притулком і ви матимете там прожиток – до певного часу!»

37. І прийняв Адам слова Господа свого й покаявся перед Ним. Воістину, Він – Приймаючий Каєття, Милосердний!

¹Ті, хто під гнівом Твоїм – ідеться про тих, хто знає істину, але не живе згідно з нею.

²Ті, хто заблукав – ідеться про тих, хто не йде прямим шляхом.

³Суру названо так тому, що цю тварину згадано в 67-му аяті.

⁴У Корані ім'я Єва не вживается, використовується лише словосполучення «дружина Адама».

⁵Шайтан – диявол.

38. І сказали Ми: «Вийдіть звідти всі!» А якщо прийде від Мене до вас прямий шлях, то ті, хто йтиме прямим шляхом Моїм, не матимуть страху й не будуть засмучені!

39. А ті, які не вірували та й вважали Наші знамення брехнею, вони – жителі пекла. Будуть вони там довіку! (...)

42. Не вбирайте істину в неправду та не приховуйте істини, адже ви її знаєте! (...)

164. Воїстину, у створенні небес і землі, у розрізненні дня і ночі, у кораблі, що пливе морем, маючи в собі те, що приносить користь людям; у воді, яку Аллах зіслав із неба та якою оживив землю після смерті її, розселивши там різних тварин; у зміні вітрів, у покірній хмарі, яка висить між небом і землею, у всьому тому – знамення для людей, які розуміють! (...)

261. Прикладом тих, які жертвують майно своє на шляху Аллаха, є зерніна, з якої виросло сім колосків, а в кожному колоску – сто зернин. Аллах дає більше тому, кому побажає. Аллах – Всеосяжний, Всезнаючий! (...)

263. Добре слово і прощення кращі за милостиню, яка супроводжується образою. Аллах – Багатий, Жалісливий!

264. О ви, які увірували! Не зіпсуйте милостині вашої докором та образою, наче той, хто витратив майно на жертву задля того, щоб побачили це люди. Адже він не увірував у Аллаха та в Останній День. Його прикладом є слизька скеля, вкрита землею. Та ось змочив її дощ, і лишилася скеля та чистою. Немає у них жодної сили над тим, що отримали вони! Аллах не веде прямим шляхом невіруючих людей!

265. Прикладом тих, які витрачають своє майно, прагнучи до вдоволення Аллаха та переконуючи самих себе, є сад на пагорбі. Якщо зроситься його дощ, то вдвічі примножиться його плоди. А якщо не зроситься його дощ, то зроситься хоча б мряка. Аллах бачить те, що робите ви!

266. Невже хтось із вас хоче – якщо буде в нього сад із пальмами та виноградником, де будуть текти ріки й будуть різні плоди, – щоб торкнулась його старість, тоді як діти ще будуть слабкими, а сам сад вразить вихор, у якому цей сад і згорить? Ось так Аллах пояснює вам знамення – можливо, замислитеся ви! (...)

269. Аллах дарує мудрість, кому побажає, а кому дарована мудрість, тому дароване велике благо! Але згадують це лише обдаровані розумом. (...)

Сура 6. Аль-Анам (Худоба)

Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного!

(...) 151. Скажи: «Приходьте, я прочитаю вам про те, що заборонив вам Господь ваш: нікого не вважайте рівним Йому, якнайкраще ставтесь до батьків. Не вбивайте дітей своїх, боячись бідності, адже Ми наділяємо і вас, і їх. Не наближайтесь до огидних учників – явних і прихованих. Не вбивайте душі, вбивство якої заборонив Аллах, якщо не маєте права на те. Він заповів вам це – можливо, ви зрозумієте!»

152. І не наближайтесь до майна сироти, хіба для його ж блага, поки не досягне він зрілості. Наповнюйте міру й вагу справедливо! Ми не вимагаємо від людини понад її можливості. І коли ви щось говорите, будьте справедливі, навіть якщо йдеться про вашого родича. Виконуйте завіт Аллаха. Він заповів вам це – можливо, ви зрозумієте!

153. Такий Мій прямий шлях, тож ідіть ним, але не йдіть іншими дорогами, які зіб'ють вас із Його шляху! Він заповів вам це – можливо, ви будете богообоязливі! (...)

Сура 19. Мар'ям

Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного!

16. I згадай у Писанні Мар'ям, коли вона віддалилася від своїх рідних у місце східне,

17. і сковалася від них за завісою. I Ми послали до неї Нашого Духа, який уподобився статному чоловіку.

18. Вона сказала: «Воістину, шукаю в Милостивого захисту від тебе, хіба що ти богообоязливий!»

19. Він відповів: «Воістину, я тільки посланець Господа твого і маю дарувати тобі пречистого хлопчика!»

20. Вона сказала: «Як може бути в мене хлопчик, коли жоден чоловік не торкався мене і не була я блудницею?»

21. Він сказав: «Так станеться, бо сказав те Господь твій...» (...)

22. Тож вона завагітніла й віддалилася в місце далеке.

23. Підійшла з пологовими муками до стовбура пальми й сказала: «Як би я хотіла вмерти раніше й бути назавжди забutoю».

24. I вигукнув із-під неї [Іса]: «Не журись, Господь створив біля тебе струмок!

25. Нахили до себе стовбур пальми й струсони – на тебе посыпляться свіжі фініки!

26. Їж, пий та заспокойся!..»

27. Вона прийшла до своїх рідних, несучи його. Сказали ті: «О Мар'ям! Ти зробила жахливу річ!» (...)

29. Та вона вказала [на Ісу]. Вони запитали: «Як ми можемо говорити з ним, коли він – немовля?»

30. Він сказав: «Воістину, я – раб Аллаха. Він дарував мені Писання й зробив мене пророком.

31. Він зробив мене благословенним [усюди], де б я не був, зобов'язав...

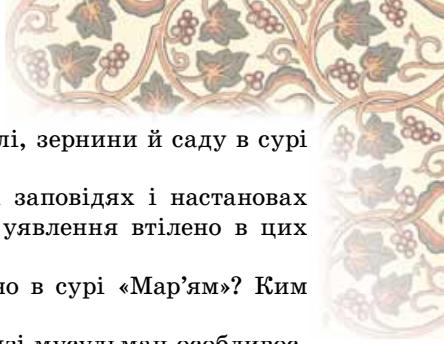
32. бути шанобливим до матері моєї й не зробив мене зверхнім...

33. Мир мені в день моого народження, у день моєї смерті та в день, коли я воскресну до життя!» (...)

Переклад М. Якубовича

Літературний практикум

1. Яке значення має перша сура Корану? Що означає назва «Аль-Фатіха»?
2. Чим схожі й чим відрізняються перша сура Корану й головна молитва християн?
3. У Корані Аллах має дев'яносто дев'ять імен. Знайдіть і прокоментуйте постійні епітети, які супроводжують його ім'я в прочитаних уривках. Яку роль ці епітети відіграють у втіленні головного твердження ісламу?
4. Які образи й сюжети Старого Заповіту відобразилися в прочитаних вами уривках Корану? Про що свідчить їх використання?

5. Розкрийте значення алегоричних образів скелі, зернини й саду в сурі «Корова».
6. Знайдіть спільні мотиви в десяти біблійних заповідях і настановах сури «Худоба». Які загальнолюдські моральні уявлення втілено в цих рядках?
7. Які подробиці народження Ісі (Ісуа) описано в сурі «Мар'ям»? Ким постас Іса в Корані?
8. Наведіть приклади втілення у священній книзі мусульман особливостей культури арабського народу.
9. Доведіть, що мова Корану афористична. Випишіть з прочитаних сур афористичні вислови. Які загальні гуманістичні цінності вони відображають?

У СВІТІ МИСТЕЦТВА

Веди, Біблія та Коран є невичерпним джерелом творчих пошуків у різних видах мистецтва і для різних культур. Кожен народ має самобутній світогляд і, відповідно, по-своєму переосмислює багатий матеріал священих книг людства.

Архітектурним втіленням образів і мотивів Вед стали великі й малі храми, присвячені численним індуїстським божествам. Зведені їх як в Індії, так і за її межами. Квіткою лотоса здіймається над пустельним океанським узбережжям храм Сур'ї в Конараці (Індія). Споруду прикрашають величні скульптурні зображення загадково усміхненого бога Сонця. Це не просто божественне помешкання, але й колісниця бога, що має двадцять чотири колеса часу. Кожне колесо уособлює певну шкалу часу – від атомного до всесвітнього.

Унікальним є храмово-монастирський комплекс в Аджанті. Це прямо-висна скеля у вигляді підкови з двадцятьма дев'ятьма печерами. Близько

Храм Сур'ї в Конараці

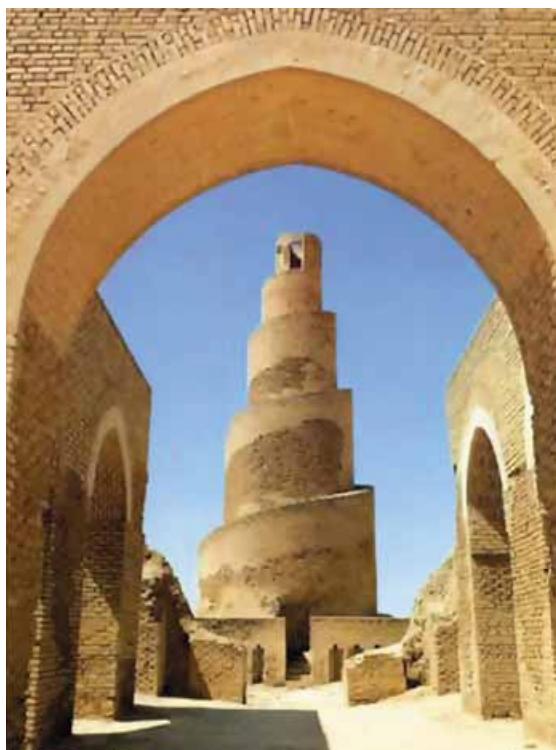
Колесо часу в храмі Сур'ї в Конараці

двох тисяч років тому тут оселилися ченці, які поступово перетворили стіни свого пристановища на справжній витвір мистецтва. Більшість створених ними фресок мають солідний вік, але й досі вражають виразністю, вищуканістю малюнка, яскравістю й майстерним добором кольорів.

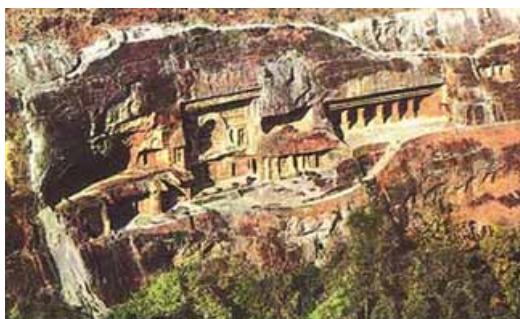
Згідно з Кораном, першим храмом людства є Кааба – свяตиня Мекки. Тому мусульмани вважають його найсвятішим місцем на землі. Слово «кааба» арабською буквально означає «куб». Усередині храму три стовпи підтримують дах, а на стелі висять сотні золотих і срібних ламп. На східному куті Кааби встановлено священий Чорний Камінь, оправлений у срібло. Імовірно, це уламок метеорита, але давні мудреці вважали його символом людської душі, що сяє під троном Бога. Не менше за священий камінь вражає уяву паломників величезне чорне полотно, на якому золотою ниткою виткано мусульманський девіз.

Загалом ісламська архітектура, що виникла в VII ст. на Близькому Сході, сягнула дуже високого рівня. Араби створили нові, до того часу невідомі типи будівель. До таких, зокрема, належить знаменита восьмигранна мечеть Куббат ас-Сахра (Купол скелі). Храм увінчано куполом, прикрашено мозаїками й мармуровими колонами. Мінарети, нарівні з куполами, – типова ознака мусульманського зодчества. Це високі, стрункі вежі, з яких служителі – муедзини – закликають вірян до молитви.

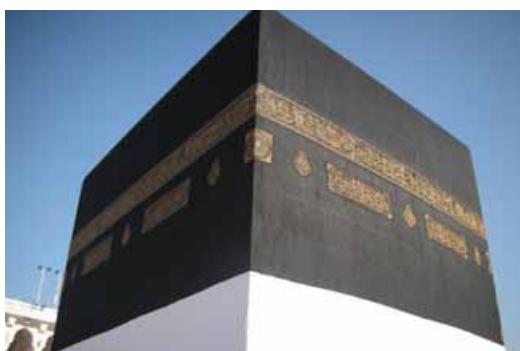
Іслам забороняє зображувати Аллаха й живих істот у будь-яких видимих формах. Тому, на відміну від християнства, не живопис і не

Спіральний мінарет аль-Мальвійя

Аджанта

Храм Кааба

скульптура, а слово зберігає одкровення Корану в часі. Араби досягли вражаючої майстерності в мистецтві каліграфії. Стилізовані візерункові написи – цитати з Корану, поєднуючись зі складними геометричними, зірчастими й рослинними орнаментами, нагадують про безмежність Бога і Всесвіту. В ісламському світі високо цінують орнаментальне оформлення стін і порталів будівель, килимів та виробів художніх ремесел.

Арабська каліграфія.
Напис на вході до мечеті. Стамбул

-
1. Назвіть визначні архітектурні пам'ятки індуїзму. Чому, на вашу думку, храм бога Сур'ї побудовано у вигляді колісниці?
 2. Чому Кааба є головною святощиною мусульман?
 3. Назвіть особливості ісламської архітектури.
 4. Розгляньте фото мінарета аль-Мальвія. Вважається, що його побудовано на зразок біблійного вавилонського стовпа. Про що свідчать такі перегуки мусульманської культури з біблійними оповідями?
 5. Чому живопис і скульптура не поширені в мусульманському світі? Які види мистецтва стали носіями ідей ісламу?

Біблійні оповіді протягом майже двох тисячоліть втілюються в численних фресках, картинах, малюнках, гравюрах. І звісно, кожен митець пропонує власне бачення сюжетів зі Священного Письма. Своєрідність цих «творчих прочитань» визначається особистістю і обдарованістю художника, особливостями суспільного й культурного життя його країни, доби.

Здається, що створення світу не може бути темою для живопису, адже неможливо зобразити відсутність будь-якої форми. Однак видатний майстер доби Відродження *Мікеланджело Буонарроті* (1475–1564) узявся за це непросте завдання. Він геніально втілив біблійні сюжети «Відділення світла від темряви» та «Відділення землі від води» в розписах склепіння Сикстинської капели (Ватикан). Уперше живопис не ілюстрував текст Біблії, а повторював чудо виникнення світу з порожнечі в пориві творчого Божого натхнення.

Наприкінці XVIII ст. народився космічний сюжет створення світу англійського поета й художника *Вільяма Блейка* (1757–1827). Творця зображено у вигляді гіантського старця, який велетенським циркулем, подібним до двох близкавок, проектує Всесвіт. Так митець сприймає світ, основою якого бачить геометрію – чисту й абстрактну науку.

Біблійна «Притча про блудного сина» надзвичайно популярна в образотворчому мистецтві. Однак картина відомого голландського художника *Рембрандта ван Рейна* (1606–1669) «Повернення блудного сина» є однією з найвідоміших. Рембрандт не прагнув достеменно відтворити текст. Вдумливо, проникливо читаючи біблійну оповідь, художник ніби вживався в неї, почувався безпосереднім свідком того, що сталося, і це

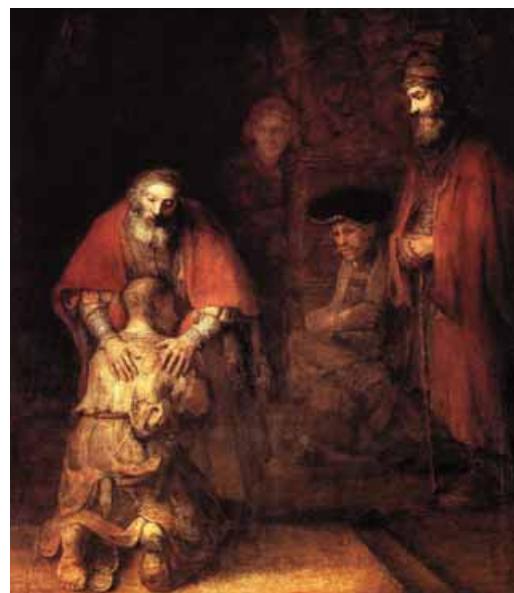
Мікеланджело. Відділення світла від темряви. Фрагмент розпису склепіння Сикстинської капели

*Мікеланджело.
Відділення землі від води.
Фрагмент розпису склепіння
Сикстинської капели*

*В. Блейк.
Великий архітектор*

*Рембрандт ван Рейн.
Повернення блудного сина*

дало йому право сказати недомовлене. Блудний син – це людина, що не лише втратила сім'ю, домівку, батьківщину, а й заблукала на життєвому шляху, загубила моральні орієнтири.

У центрі картини – жебрак у підперезаному мотузкою лахмітті, з голеною, як у каторжанина, головою. Стоячи на колінах, молодий чоловік ховає обличчя на грудях батька. Блудний син охоплений соромом і каяттям, можливо, уперше за багато років він відчуває тепло людських обіймів.

А батько старечими нетвердими руками з дбайливою ніжністю притискає сина до себе. За психологічною насыченістю ця хвилина дорівнює вічності: батько і син знову переживають роки розлуки й душевних мук.

Сумна біблійна оповідь про Каїна та Авеля привернула до себе увагу таких видатних художників, як Тиціан, Дюрер, Рубенс. І кожен з митців дав цьому сюжету оригінальне потрактування. Так, *Тиціан Вечелліо* (1488–1576) увиразнює трагедію братовбивства художньою деталлю: Каїн ногою зіштовхує Авеля в прірву. *Альбрехт Дюрер* (1471–1528) зосереджує увагу на символіці рук Авеля, простягнутих до брата. А в картині *Пітера Пауля Рубенса* (1577–1640) акцент зроблено на довершеності зображення тіла. Драматизму сюжету відповідає динамічна композиція: Каїн нависає над братом, хапає його за горло, здійнявши другу руку для удара, тимчасом як Авель з німим криком намагається захиститися.

Тиціан.
Каїн і Авель

А. Дюрер.
Каїн убиває свого брата Авеля

П.П. Рубенс.
Каїн убиває Авеля

1. Розгляньте репродукцію картини Рембрандта «Повернення блудного сина». Як ви гадаєте, чиї почуття важливіші для художника – батька чи сина? Чи ємоції яскравіше втілено в картині? Які символи використав митець, щоб передати своє розуміння біблійної притчі?
2. Розгляньте репродукції робіт Мікеланджело та картини В. Блейка «Великий архітектор». Чим різняться погляди митців різних епох на відомий біблійний сюжет?
3. Порівняйте бачення оповіді про Каїна та Авеля різними митцями. Яка з картин, на ваш погляд, емоційніша? Які деталі використали художники, щоб увиразнити трагічність сюжету?

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1. Яких ведійських богів ви знаєте?
2. Як перекладається назва священної книги християн?
3. Основою якої релігії є Коран?

Другий рівень

1. Які моральні настанови містять десять біблійних заповідей?
2. Розкрийте особливості побудови Корану.
3. Які книги входять до Вед?

Третій рівень

1. Які поетичні історії пов'язані з ведійською міфологією?
2. У чому своєрідність композиції Біблії? Які книги входять до Старого й Нового Заповітів?
3. Які крилаті вислови ввійшли в нашу мову зі священних книг? Поясніть їхнє значення.

Четвертий рівень

1. Розкажіть історію написання Вед, Біблії та Корану.
2. Яку роль у Біблії та Корані відіграють притчі? Назвіть втілені в них гуманістичні цінності.
3. Розкрийте загальнокультурне значення священних книг людства.

Теми творів

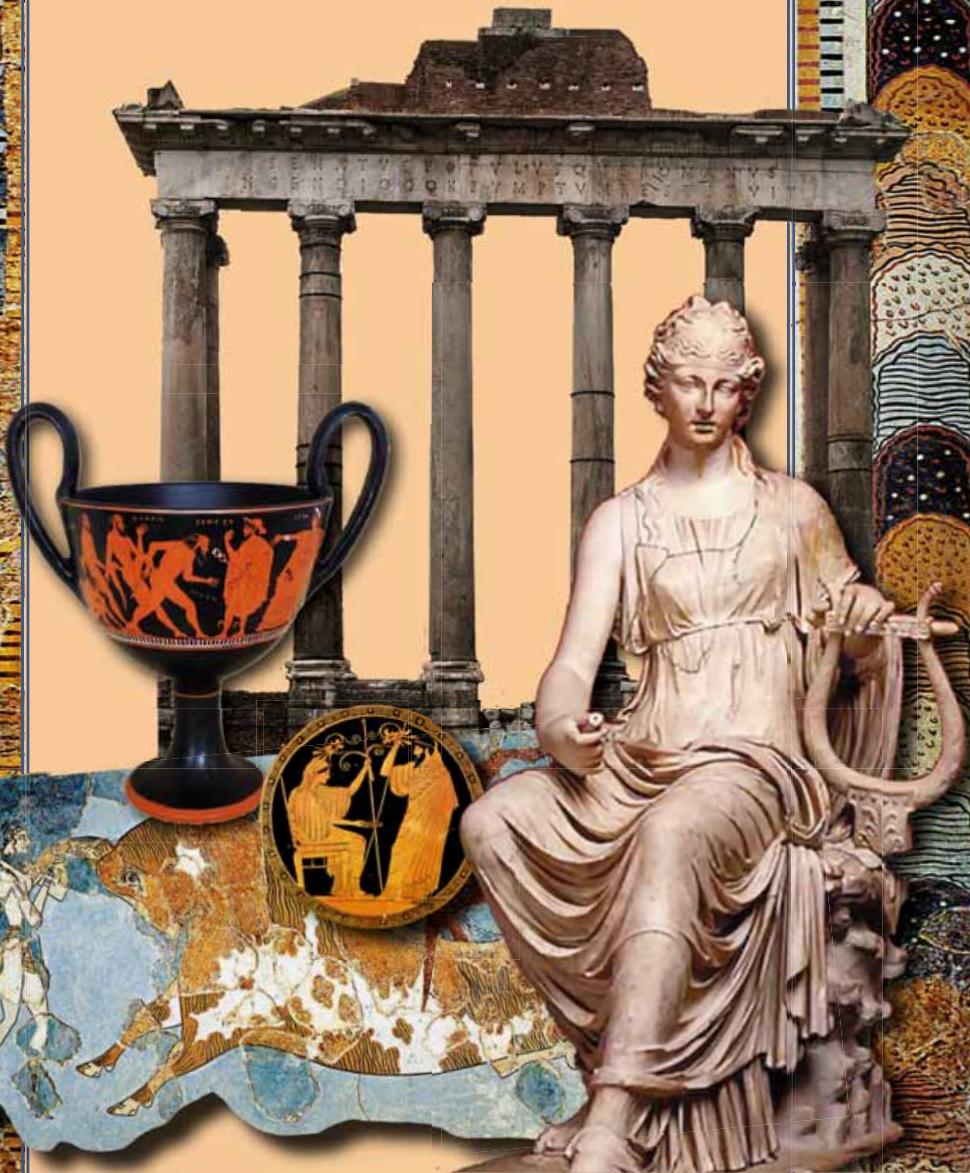
1. «Хто ж може відати, звідки пішло все?» (Уявлення про створення світу в священних книгах людства).
2. «Боротьба добра і зла в історії Каїна та Авеля».
3. ««Що таке істина?» (Людина та її цінності в Біблії)».

Клуб книголюбів

1. Підсумуйте знання про Веди, Біблію та Коран, склавши узагальнювальну таблицю. Зазначте, якій релігії належить кожна зі священних книг, а також укажіть час їх створення, мову написання, особливості структури та ключові образи.
2. Складіть словничок основних теоретичних понять, пов'язаних із Ведами, Біблією та Кораном.
- 3. Групова робота.** Розділившись на три групи, виконайте один з варіантів запропонованого завдання.
 - З'ясуйте що споріднє і що відрізняє: а) зображення життя і діянь Ісуса (Іси) в Біблії та 3–5-й сурах Корану; б) зображення народження Ісуса Христа в Євангеліях від Луки та від Матфея; в) образи Самсона з біблійних оповідей та Іллі Муромця з билин часів Київської Русі. Відповідні уривки зі священних книг знайдіть самостійно.
- 4. Подискутуймо! Робота в парах.** Обговоріть одне з поданих питань. Готовуючись до дискусії, стисло занотуйте основні міркування та докази на користь своєї позиції.
 - Чому легендарний біблійний цар Соломон закликає: «Над усе... серце своє стережи, бо з нього походить життя»?
 - Що означають слова з Біблії: «Стежку ніг своїх вирівняй; не вступайся ні вправо, ні вліво, – усунь свою ногу від зла!»?
- 5. Групова робота.** Дізнайтесь, як зображено бога Сонця в міфологіях різних народів світу (на вибір). Порівняйте ці образи з образом бога Сур'ї у ведійських міфах.
- 6. Творчий проект.** Дослідіть утілення образів і мотивів Вед, Біблії, Корану у творчості живописців та скульпторів різних часів і народів. Створіть віртуальний музей, де будуть представлені репродукції відомих творів мистецтва на вказану тему. За попередньо складеним планом проведіть екскурсію музеєм.

ЧАСТИНА ДРУГА

Античність

РОЗДІЛ 1

ВЕЛИЧНИЙ ХРАМ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Літературний багаж. Пригадайте міфи Давньої Греції, прочитані в попередніх класах. Як вони розкривають ставлення стародавніх греків до мистецтва й краси?

Важко уявити, якою була б сучасна західна цивілізація, якби її витоки не сягали величного світу античності. Слово « античний» у перекладі з латини означає «стародавній», проте вживають його тільки щодо двох культур минулого – давньогрецької та давньоримської. Саме ці культури здебільшого визначили дух і обличчя Європи. За доби Відродження в Європі увійшло в моду колекціонування старожитностей, їх називали « антиками ». Пізніше у Франції виникло поняття « античність » на позначення всіх ранніх форм мистецтва.

Історія античного світу охоплює тринадцять століть – від виникнення перших давньогрецьких держав (VIII ст. до н.е.) до падіння Західної Римської імперії та завоювання Риму варварськими племенами (V ст. н.е.). За цей час на його території було створено одну з найрозви-нутіших цивілізацій давнини, що уславилася великими здобутками в галузі державотворення, юриспруденції, воєнної справи, науки, мистецтва, літератури. Золотими літерами в пам'яті людства закарбовані імена видатних творців античної культури – філософів, математиків,

Невідомий автор.
Ніка Самофракійська

Мирон.
Дискобол

Невідомий автор.
Венера Милосська

істориків, художників, поетів. Протягом багатьох століть праці античних учених вважали найавторитетнішими джерелами знань, а пам'ятки античної архітектури, скульптури й літератури – найвищими зразками для наслідування.

До неперевершених шедеврів світового пластичного мистецтва належать, зокрема, такі скульптурні роботи, як «Ніка Самофракійська», що з дивовижною експресією передає стрімкий політ богині перемоги, «Венера Милосська», що уособлює досконалу гармонію фізичної та духовної жіночої краси, а також Пергамський вівтар Зевса – грандіозна монументальна споруда, що зображує запеклу боротьбу олімпійських богів і титанів. Кращі твори античної літератури – «Іліада» та «Одіссея» Гомера, «Енеїда» Вергілія, «Метаморфози» Овідія, трагедії Есхіла, Софокла й Евріпіда, любовна лірика Сапфо й Анакреонта – увійшли в золотий фонд світової літературної класики, а герої давньогрецьких трагедій і нині живуть на світовій сцені.

Коментар архіваріуса

Художня культура античності має свої особливості. По-перше, головним об'єктом зображення в давньогрецькому й давньоримському мистецтві є *матеріальний світ*. Античні митці зосереджені на відтворенні краси людського тіла, земних потреб людини, форм і ліній предметів, що їх оточують, зовнішнього боку подій. Звідси – культ оголеного тіла, підвищений інтерес до пластичного зображення, докладність описів.

По-друге, античній культурі, що розвивалася під знаком союзу мистецтва й філософії, притаманна *споглядальна спрямованість*. Про це свідчить прагнення осягнути космос, загальні закони буття. У мистецтві така спрямованість виявилася в намаганні закарбувати строгу й спокійну гармонію, у тяжінні до монументального стилю.

По-третє, підґрунтам античної культури є *міфологія*. Давньогрецькі храми, скульптури, вазопис, літературні тексти, театральні вистави в різних художніх формах відтворювали зміст міфів. Давньогрецькі поети, скульптори, архітектори, живописці мислили виключно міфологічними образами. Той самий шлях обрали й давні римляни: перейменувавши грецьких богів, вони зробили їх персонажами своїх поем, скульптурних та барельєфних зображень тощо. При цьому мистецтво засвоїло характерний для античної міфології принцип олюднення богів – тобто наділення їх людськими якостями, пристрастями й слабкостями. ■

До визначних здобутків Еллади¹ належить і найбільший в античному світі науково-культурний центр Мусейон, створений в Александрії за часів правління Птолемея. Його назва, що дала життя сучасному слову «музей», у перекладі означає «храм муз» (музи в Давній Греції вважалися покровительками наук і мистецтв). Александрійський Мусейон і справді виглядав як «храм» для інтелектуалів: просторі лекційні зали, трапезна, дворики для прогулянок і розкішна бібліотека – чимале зі-

¹ Еллада – назва Давньої Греції після поширення поняття «елліни» (греки).

брання стародавніх, часто рідкісних або навіть унікальних рукописів. Для роботи в Мусейоні Птолемей запросив талановитих учених, серед яких були фахівці, що обробляли, коментували й тлумачили тексти. Вони, власне, стали попередниками сучасних філологів.

Коментар філолога

Саме давні греки винайшли слово «філологія» (від грец. *любов до слова*), яке згодом стало загальною назвою наук про слово – літературознавства й лінгвістики. Щоправда, елліни розуміли філологію як любов до вчених занять взагалі, зокрема й до тих, які не мали нічого спільного з літературою. Однак були в Давній Греції і власне філологічні (у сучасному розумінні) дослідження. Автором одного з літературознавчих трактатів, що отримав назву «*Поетика*»¹, був видатний учений *Аристотель*. У цьому творі вперше було зроблено спробу осмислити закони літературної творчості й розробити літературознавчу термінологію. Важливим відкриттям «*Поетики*» стало вчення про *літературні роди і жанри*, на яке значною мірою спирається сучасна наука. ■

Європейці успадкували від давніх греків і римлян наукову та мистецтвознавчу термінологію, основні роди й жанри літератури, архітектурні стилі, ази театрального мистецтва, принципи зображення людини в живописі та скульптурі. Утім, найважливіше те, що європейська традиція передняла створений античністю ідеал людини, заснований на гармонійному поєднанні розвитку її фізичних і духовних сил, рівновазі між її внутрішньою свободою та законами буття, між її індивідуальною волею і громадським обов'язком. На ґрунті античних уявлень про те, що «людина є мірою всіх речей», народився гуманізм, який став ключовим поняттям європейської культури.

Історія античної літератури розпочинається з *архаїчного періоду*, який охоплює чимало століть усної народної творчості. У цей період сформувався давньогрецький *героїчний епос*, що відображав світосприйняття «общинної» людини.

Літературознавча довідка

Героїчний епос – твори різних жанрів, які в легендаризованій формі відображають волю, завзяття народу в боротьбі проти ворогів, зла й гноблення. У центрі епічного твору – епічний герой, що уособлює кращі риси народного характеру.

Першими творцями героїчного епосу були аеди – мандрівні співці-імпровізатори. Вони складали свої пісні просто під час виступів, без попередньої підготовки. Ці пісні спочатку закріплювалися в народній пам'яті, а потім їх усно доопрацьовували й відшліфовували інші співці – рапсоди (від грец. *зшиваю і пісня*). Згодом греки почали записувати

¹По́этика – наука про систему засобів художньої виразності в літературних творах.

твори своїх поетів. Найдавнішими пам'ятками героїчного епосу Еллади, що збереглися в повному обсязі, є *епічні поеми* «Іліада» й «Одіссея». Греки приписували їх Гомеру, якого вважали батьком поезії.

Літературознавча довідка

Епічна поема (або **епопея**) – великий за обсягом віршований або прозовий твір, у якому широко відтворено значні історичні події, порушено проблеми загальнонародного значення. Епічна поема виросла з народних героїчних пісень, переказів і переважно мала міфологічне забарвлення.

В обох поемах Гомера поряд з людьми зображені надприродних істот (богів, німф, циклопів, сирен та інших), визначається ідеал героя – людини, позбавленої egoїзму, завжди й у всьому пов'язаної з народом, вірної громадському обов'язку. «Іліада» і «Одіссея» вражають широтою зображення, багатством образів, майстерністю художньої обробки, композиційною стрункістю. Обидві поеми написано величним епічним стилем. Та якщо «Іліада» передусім оспівує світ героїки, то в «Одіссеї» на передній план виходить світ пригод. У своїй сукупності поеми відображають дві найважливіші грані поетичного духу Еллади – героїчну й фантазійну. Тривалий час існувала думка, що сюжети «Іліади» та «Одіссеї» – суцільний вимисел, але археологічні відкриття довели, що вони мали реальну основу – як історичну (Троянська війна), так і побутову (особливості укладу життя).

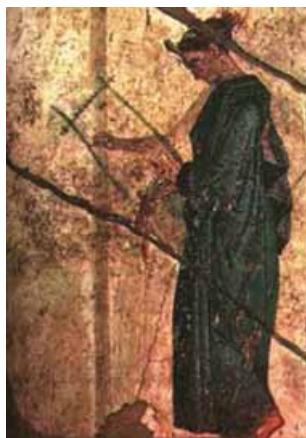
Точно й образно схарактеризував значення «Іліади» та «Одіссеї» середньовічний візантійський письменник Михаїл Хоніат: «Подібно до того, як, за словами Гомера, усі річки й потоки беруть початок з Океану, так джерелом будь-якого мистецтва слова є Гомер». У Давній Греції гомерівські поеми не просто любили – перед ними схилялися. Вони стали основою виховання й освіти Еллади.

У процесі історичного розвитку на території Давньої Греції виникли поліси (міста-держави). Це вплинуло, зокрема, й на самоусвідомлення еллінів: раніше людина відчувала себе частиною громади, тепер почала розвиватися як особистість. На такому тлі в давньогрецькій літературі з'явилася *лірика* й *драма*, звернені до світу особистості. Цей етап історії античної літератури називають *класичним* (VII–IV ст. до н.е.).

Термін «лірика» походить від давньогрецького слова «лірікос», що перекладається як «те, що грають на лірі» або «те, що співають у супроводі ліри». Протягом багатьох століть елліни називали лірикою не вірші, а пісні, що виконували під музику. Такий «родовід»,

Грецькі воїни. Фрагмент античної вази

Німфа з лірою.
Помпейська фреска

звісно, позначився й на поезії, яка із часом виділилася з пісні: давньогрецькі вірші не так розповідають, як «співають» про людську душу.

Поступовий розвиток особистості, що супроводжувався її зіткненнями з іншими особистостями, суспільством і природою, сприяв формуванню драматичного літературного роду, основою якого, власне, і є зображення таких конфліктів. Драма виникла в Давній Греції не раніше VI ст. до н.е. на ґрунті обрядових свят, пов'язаних з культом Діоніса. Під час таких свят (Діонісій) відбувалося ритуальне дійство, що зображувало смерть і воскресіння бога й передбачало масові ігрища, танці, хоровий спів. Виконавець ролі Діоніса співав сольні партії і вступав у діалог з хором. Так зародилася театральна вистава.

Спочатку в давньогрецькій драмі було багато співу й мало дій. Однак поступово сюжети драматичних творів ускладнювалися, зростала кількість дійових осіб і подій, що зумовило скорочення хорових партій і посилення динаміки дій. Розквіт давньогрецького театрального мистецтва припав на VI–V ст. до н.е. Саме тоді побачили світ знамениті трагедії Есхіла, Софокла, Евріпіда, комедії Арістофана, яким судилося довге сценічне життя.

У III ст. до н.е. в розвитку античної літератури почався новий етап, названий *елліністичним*. У цей період в житті Еллади відбувалися важливі зміни: на її території виникла єдина могутня держава, що стрімко поширила свій культурний вплив на всі землі, завойовані видатним полководцем Александром Македонським. Саме за доби еллінізму виникла давньоримська література, яка також сформувалася в полі потужного впливу давньогрецької культури. Римляни були добрими учнями й, досить швидко опанувавши творчі досягнення еллінів, створили оригінальну літературу. Вона, звісно, була споріднена з давньогрецькою, однак мала й низку примітних відмінностей. Давньоримські автори, зокрема, тяжіли до масштабного, драматичного, пристрасного художнього зображення, яке контрастувало зі спокійною споглядалальністю еллінів. Розважливий, діловий підхід римлян залишав менше місця для фантазійності й заглибленості у філософські проблеми, якими славилася давньогрецька література.

Перевірте себе

1. Які культурні традиції поєднує поняття « античність »? Укажіть хронологічні й географічні межі античності.
2. Схарактеризуйте особливості античного мистецтва.
3. Які факти свідчать про високий рівень розвитку античної культури? Наведіть приклади найвідоміших творів мистецтва античності.
4. Назвіть характерні особливості античної літератури. На які періоди її поділяють?
5. Який внесок у розвиток філології зробив Арістотель своїм трактатом «Поетика»?

6. Які літературні роди виникли за часів античності? У чому полягали їхні особливості.
7. Що споріднює і що відрізняє літературу Давньої Греції та Давнього Риму?
8. Дайте визначення понять «героїчний епос» та «епічна поема».

РОЗДІЛ 2

МАГІЯ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ МІФІВ

Літературний багаж. Пригадайте давньогрецькі міфи про подвиги героїв. Які людські чесноти уособлюють ці персонажі?

Антична література постала на ґрунті давньогрецьких міфів, які зберігали мудрість пращурів, розповідали про те, що вони вважали добром, а що – злом, увічнювали вчинки людей, гідних жити в пам'яті народу. З плином часу ставлення до міфології змінювалося, однак вона й надалі залишалася основою античного світогляду.

У цілому міфологія Давньої Греції – це оповіді про богів, про життя титанів і гігантів, про подвиги міфічних та історичних героїв.

Найдавнішими були божества, які уособлювали сили природи. Їхніми діями греки пояснювали природні явища, як-от зміну дня і ночі, грім і блискавку, шторми й бурі... Елліни уявляли природу як сукупність схожих на людей вищих істот, що водночас виступали власне природними явищами. Від союзу Геї – землі й Урана – неба народилися титани; старшим з-поміж них був Океан, молодшим – Крон. Діти Крона під проводом його молодшого сина Зевса в жорстокій боротьбі перемогли титанів і розподілили владу над світом. Громовержець Зевс став царем богів і людей, Посейдон – морів, джерел і вод, Аїд правив похмурим підземним царством. Таке приписування природним явищам і стихіям властивостей і характерів людей отримало назву *антропоморфізм* (від грец. *людина* та *форма*).

Кожен народ створював у своїх міфах образну модель Усесвіту. Для давніх греків такою моделлю стала гора Олімп, на вершині якої, за їхніми уявленнями, жили боги на чолі із Зевсом. Олімп символізував прагнення до святості, досконалості. Давні греки надавали особливого значення числу дванадцять: день і ніч розділили на дванадцять годин, на небі виділили дванадцять зодіакальних сузір'їв, із численних подвигів улюбленого міфічного героя Геракла найзначущішими вважали саме дванадцять. Відповідно й основних богів, які мешкали на священній горі, теж було дванадцять. Можливо, це пов'язано з тим, що число дванадцять можна отримати, помноживши три на чотири. При цьому трійка символізує поділ світу по вертикалі (небо, земля і підземний світ), а четвірка – сторони світу.

Спочатку до олімпійців належали Зевс, Гера, Аїд, Посейдон, Гестія, Афіна, Артеміда, Арес, Гермес, Гефест, Аполлон і Деметра (див. таблицю на 2-му форзаці). А коли до них приєднався Діоніс, народився міф про те, що Гестія залишила Олімп, утомившись від постійних суперечок між богами. Іноді до олімпійців зараховують Афродіту. У такому разі вона посідає місце Аїда, який нечасто покидає своє підземне царство.

Крім Олімпу, свящеюю горою давні греки вважали Парнас, де, на їхню думку, мешкали Аполлон і музи – дев'ять богинь-сестер, що уособлювали поетичне й музичне натхнення, були покровительками мистецтв і наук. Наприклад, музою трагедії виступала Мельпомена, комедії – Талія, танцю – Терпсихора, історії – Кліо.

До другорядних божеств грецької міфології належать сатири й німфи. Сатири – це лісові й гірські божества, демони родючості, почет Діоніса. Їх зображували волохатими, із цапиними ногами, кінськими хвостами й маленькими ріжками. Німфи уособлювали сили та явища природи, жили в печерах, полях, лісах, у горах, річках і джерелах. Вони були втіленням усього приємного, зворушливого в природі.

Як ви вже знаєте, боги давньогрецького пантеону були напрочуд схожими на людей, тож мали цілком земні бажання, думки, почуття, багавіть властиві смертним вади й недоліки. Вони вміли співчувати, жартували й гнівалися, жорстоко мстилися тим, хто намагався дорівнятися до них красою, розумом або могутністю. Пригадаймо міф про титана Прометея, який викрав з Олімпу вогонь і передав його людям. За це Зевс наказав прикувати непокірного до скелі й прирік на вічні муки. Боротьба титана проти верховного бога – це не просто змагання двох характерів. Це – протистояння двох світів: Зевсового, у якому немає місця людині, і Прометеєвого, створеного для людини. Саме прагнення Прометея допомогти людям, вибороти для них право на гідне життя увічнило його образ.

Якщо боги так схожі на людей, то й люди здатні дорівнятися до безсмертних. Одна з основних особливостей давньогрецької міфології полягає в тому, що її центром є людина. Тому, крім міфів про богів, існували легенди про героїв, найвідомішими з яких були Геракл, Ахілл, Одіссеї, Персей, Тесей, Ясон, Гектор.

Чи не найбільше давні греки шанували могутнього Геракла. Якось повсталі гіганди взяли в облогу Олімп. Знаючи, що захистити богів може тільки смертний, Зевс звернувся по допомогу саме до цього героя. Описи дванадцяти подвигів Геракла свідчать про його надзвичайну силу і спритність у боротьбі з небезпечними міфічними тваринами, з велетнями й чудовиськами. У всіх цих випробуваннях він демонструє вміння битися в будь-яких природних умовах, зі зброєю і голіручем, виявляє неабиякі розумові здібності, а відтак стає втіленням незламної фізичної сили, зразком мужності, сміливості й відваги.

Однак у міфах про Геракла ідеться також про героїчне протистояння людини ворожим силам природи, про звільнення землі від панування всемогутніх невблаганих стихій. Так виявляється ще одна важлива ознака будь-якої міфології – *метафоричність*. Метафора, тобто приховане порівняння, є основним способом мислення давньої людини.

Елліни вважали, що кожен юнак обов'язково має опанувати три мистецтва: мореплавця, громадянина, воїна. Саме ці три складові античного світосприйняття відбилися в **основних циклах давньогрецьких міфів**: про аргонавтів¹, фіванському та троянському.

За часів, коли подорожі еллінів у далекі краї та колонізація Середземномор'я тільки розпочиналися, незвіданий світ за морями видавався чарівним і небезпечним. Тоді й виникли міфи про кмітливих і відчайдушних мореплавців, здатних подолати будь-які природні й надприродні перешкоди. До таких творів, зокрема, належить оповідь про подорож аргонавтів по золоте руно до Колхіди² на чолі з Ясоном.

За владу в місті Іолк, що в Північній Греції, сперечалися двоє зведених братів – царі Пелій і Есон. Після того як Пелій став правителем, Есон віддав свого сина Ясона в науку до мудрого кентавра³ Хірона, що виховав чимало героїв. Ясона взяли під своє заступництво богині Гера й Афіна. Коли Ясон виріс, Пелій погодився повернути йому престол за умови, що небіж дістане золоте руно – шкуру священного золотого барана, яка зберігалася у священнім гаї під охороною страхітливого дракона.

Хоробрий Ясон прийняв виклик, а супроводжувати його в небезпечних мандрах зголосилися герої з усієї Греції. Майстер Аргос під покровительством Афіни побудував для них корабель на п'ятдесят весел, який назвали його ім'ям – «Арго», тобто «швидкий». Серед учасників походу були непереможний Геракл, легендарний співець Орфей, уславлена мисливця Аталанта та інші. Очолити команду запропонували Гераклові, але той відповів: «*Нас зібраав Ясон – він і поведе нас*».

Переживши чимало пригод, аргонавти добулися до берегів Колхіди. Однак найважче випробування було попереду. За золоте руно тамтешній цар загадав Ясону виорати Аресове поле залізним плугом, запряженим мідноногими, вогнедишними биками, засіяти це поле зубами дракона, а потім знищити закутих у броню воїнів, які з них виростуть.

З волі богів, донька царя, чарівниця Медея, закохалася в Ясона і допомогла йому виконати завдання. Передбачаючи, однак, що обіцянкою нагороди герой не отримає, вона приспала дракона-охоронця, аби коханий зміг викрасти руно. Уночі Медея відплівла разом з аргонавтами.

На зворотному шляху втікачі наздогнав молодший брат Медеї. Він пообіцяв залишити аргонав-

Кулачний боєць.
Бронза. I ст. до н.е.

¹Аргонавти – ті, що пливуть на кораблі «Арго».

²Колхіда – давньогрецька назва історичної області на заході Закавказзя, нині територія Грузії.

³Кентавр – міфічна істота з кінським тулузом і людськими головою та грудьми.

Л. Коста. Корабель аргонавтів.
Початок XVI ст.

великих утрат: чимало геройів загинуло від голоду й спраги, у сутічках із кочівниками, від отрути піщаних змій, від спеки й утоми. Аж раптом перед ними постав квітучий сад з озером. Діви-німфи розповіли мандрівникам, що тут побував герой у лев'ячій шкурі, убив дракона, який охороняв сад, викрав чарівні золоті яблука й, розколовши скелю, пустив з неї струмок до самого моря. То був Геракл, який залишив товаришів, аби, за велінням богів, здійснити дванадцять подвигів для царя Еврісфея. Тепер саме він урятував аргонавтів від спраги і струмком вказав їм шлях.

Останньою перешкодою на важкому шляху мандрівників став острів Крит. Вхід до його бухти охороняв мідний велетень Талос, топлячи кораблі кам'яними брилами. Однак Медея поглядом зачарувала велетня і той впав у море. Нарешті героям вдалося дістатися батьківщини.

Так закінчується розповідь про перший загальногрецький похід, про відкриття світу й пошук знань. Золоте руно, що спочатку символізувало плодючість, багатство й вважалося запорукою добробуту, згодом стало символом високої мети, вищих цінностей.

З фіванським циклом давньогрецької міфології пов'язані найвідоміші її імена й легенди. У міфах цього циклу йдеться про заснування міста Фіви, про долю фіванського царя Едіпа і його нащадків. Саме в цих оповідях відбилося уявлення еллінів про те, що і над людьми, і над богами панує невблаганий Фатум. Три його служниці, богині мойри, роблять вічну справу: одна пряде нитку життя, інша її перерізає, а третя записує долю в сувій – і нічого змінити не можна.

Заснував місто Фіви фінікійський царевич Кадм. Його сестру Європу викрав Зевс і, прибравши подобу бика, переніс через море. Розшукуючи дівчину, Кадм опинився в Греції і побудував там величне місто. За пророцтвом, нащадка Кадма, царя Лая, мав убити власний син. Це було покаранням за те, що Лай викрав чужу дитину. Коли в царя і його дружини Іокасти народився спадкоємець, жорстокий батько зв'язав йому ноги, проколов ступні й наказав кинути в лісі. Немовля знайшов пастуха і відніс його коринфському царю Полібу. Цар виховав хлопчика, назва-

там руно, якщо ті повернуть йому сестру, але Ясон і Медея підступно вбили юнака. За це розгнівані боги зчинили страшну бурю, і «Арго» провістив, що шляху не буде, доки чарівниця Кірка не очистить мандрівників від скверни. Відтак аргонавти вирушили на протилежний край світу.

Коли до рідних берегів було вже зовсім недалеко, знову здійнявся штурм, що дев'ять діб носив «Арго» морями й зрештою закинув його в мертву затоку на краю африканської пустелі. Вийти звідти корабель не міг, тож мандрівникам довелося нести його на плечах. Дванадцять днів і ночей тривав перехід. У пустелі аргонавти зазнали

ного Едіпом, як власного сина. Згодом Едіп отримав пророче попередження: «Уникай своєї батьківщини, бо станеш убивцею власного батька і чоловіком рідної матері». Не знаючи свого походження, Едіп утік з Коринфа. Дорогою до Фів у випадковій сутиці він убив царя Лая.

Саме тоді Фіви потерпали від Сфінкса – чудовиська, насланого Герою на місто за розпусту його правителя. Потвора повідомила, що покине Фіви лише тоді, коли буде розгадано її загадку. Відтак Сфінкс сиділа на скелі перед міською брамою і пожирала подорожніх, які не могли впоратися з її запитаннями. Едіпові чудовисько загадало таке: «Хтоходить вранці на чотирьох, удень – на двох, а ввечері – на трьох?». І він відповів: «Це людина в дитячому віці (коли повзає на чотирьох), доросла і в старості (коли спирається на палицю)». Розгадавши загадку, Едіп убив потвору (у деяких варіантах міфів Сфінкс сама кинулася в прівру). За це фіванці обрали його царем і дали йому за дружину вдову Лая Йокасту.

Так Едіп став чоловіком власної матері. У них народилися діти. Однак згодом правда відкрилася. Йокаста, не витримавши ганьби, вчинила самогубство, а Едіп виколов собі очі й покинув Фіви. У мандрах сліпого жебрака супроводжувала дочка Антігона. Маючи зір, Едіп не бачив очевидного: одружившися з рідною матір'ю, шукав убивцю батька, не усвідомлюючи власної вини. І лише тепер, на межі приниження і горя, він прозрів, ставши провидцем.

Коли Едіп помер, Антігона повернулася до Фів. Її брати посварилися за владу над містом. Етеокл став царем, а Полінік подався в Аргос, просити чужинців повернути йому престол. Сім вождів зібрали військо проти Фів і вирушили в похід.

Мури Фів стояли непорушно, тож вожді вирішили, що брати мусять розв'язати свою суперечку у двобої. Полінік і Етеокл загинули від руки один одного, сплативши за гріхи батьків. Фіванці урочисто поховали Етеокла як захисника міста, а Полініка, що зрадив батьківщину заради особистих прагнень, залишили на полі бою.

У Давній Греції залишити людину без поховання вважалося найгіршим знущанням над нею. Тож Антігона, порушивши наказ свого дядька Креонта, який став фіванським правителем, таємно присипала тіло брата землею. За це Креонт наказав її стратити. Цар не спромігся зрозуміти, що влада зобов'язує людину не тільки до твердості й непохитності, але й до милосердя. Так міфи фіванського циклу висвітлюють проблемами моральності, прав особистості, які жодна державна влада не повинна порушувати.

Троянський цикл давньогрецьких міфів поєднує історичну правду з легендами. Він розповідає про події, пов'язані з містом Троєю і Троянською війною, яка відбувалася в XIII ст. до н.е.

Місто-держава Тріада зі столицею Троя розташувалася на півострові Мала Азія,

Цар Едіп і Сфінкс.
Розпис на посуді. Vст.

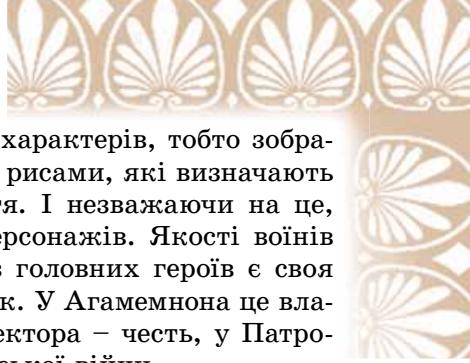
недалеко від протоки Дарданелли, що разом з Босфором з'єднує Середземне і Чорне моря. Це був важливий торговий шлях, контролюючи який, Троя мала високі прибутки. Про її незліченні багатства складали легенди. Троянці заважали торгівлі ахейців, данайців, аргів'ян, тому ці грецькі племена об'єдналися і почали війну проти Трої. Проте й у троянців були сильні союзники, унаслідок чого війна затягнулася на довгих десять років.

У чому ж вбачають причини Троянської війни міфи? Деякі розповідають, що вона спалахнула через прохання богині Геї до Зевса очистити землю від людей, яких стало занадто багато. Інші стверджують, що все почалося з пророцтва. Провісник Прометей попередив Зевса про те, що він не повинен брати за дружину морську богиню Фетіду, адже її син від шлюбу з богом має стати сильнішим за свого батька. Тому Громовержець поквапився одружити Фетіду зі смертним – фессалійським царем Пелеєм.

На весілля Пелея і Фетіди запросили всіх богів, крім богині чвар Еріди. Щоб помститися, Еріда підкинула гостям золоте яблуко з написом «Найвродливіший» (так зване «яблуко розбрата»). Відтак між богинями Афіною, Афродітою і Герою спалахнула суперечка через те, кому з них має належати цей титул. Розсудити красунь випало Парісу – одному із синів троянського царя Пріама. Кожна з богинь умовляла юнака віддати яблуко їй. За це Гера обіцяла йому владу над усією Азією, Афіна – військову славу й перемоги, а Афродіта запропонувала за дружину найвродливішу зі смертних жінок Єлену. Не вагаючись, Паріс віддав яблуко Афродіті. Відтоді Гера й Афіна зненавиділи не тільки Паріса, але й Трою і всіх троянців.

Згодом, скориставшись гостинністю спартанського царя Менелая, Паріс із допомогою Афродіти викрав його дружину Єлену. Це була велика образа для Греції. Майже з усіх областей і міст Еллади зібралися ополчення з двадцяти восьми царів. Очолив греків брат Менелая Агамемнон – наймогутніший із царів, правитель міста Аргос. Поряд з ним стали хоробрий Аякс Теламонід, хитромудрий Одіссеї, нестримний Протесилай, запальний Діомед, що кинув виклик самому богу Аресу, та інші воїни... Однак Трою захищали міцні мури й потужна армія, керована мудрим Пріамом і очолювана мужнім Гектором. Здобути перемогу над містом могла лише одна людина – нащадок Фетіди й Пелея Ахілл.

Колись Фетіда, щоб загартувати сина, купала його у водах підземної річки Стікс. Вона тримала маленького Ахілла за п'яту, тож це було єдине вразливе місце на тілі героя. (Звідси, до речі, й походить відомий вислів «ахіллесова п'ята»). Фетіда знала, що, взявши участь у Троянській війні, Ахілл загине, тому скovalа його від людей. Переодягнений у жінку, юнак жив на острові Скірос разом з дочками тамтешнього царя Лікомеда. Отож кмітливий Одіссеї вирушив на Скірос. Під виглядом купця він запропонував царівnam придбати гарне вбрання, серед якого приховав зброю. Дівчата мерцій заходилися роздивлятися одяг, а Ахілл викрив себе, відразу скопившись за зброю. Відтак герой разом з другом Патроклом вирушив до Трої.

У міфах ще не простежується літературних характерів, тобто зображення героїв з властивими їм індивідуальними рисами, які визначають поведінку, ставлення до інших героїв та життя. І незважаючи на це, у троянському циклі немає двох однакових персонажів. Якості воїнів схожі, але образи їхні унікальні. У кожного з головних героїв є своя рушійна сила, своя пристрасть або свій обов'язок. У Агамемнона це влада, у Ахілла – слава, у Паріса – кохання, у Гектора – честь, у Патрока – дружба. Ці сили й визначають хід Троянської війни.

Самі боги теж брали участь у воєнних діях: троянцям допомагав срібнолукий Аполлон, грекам – небесна цариця Гера й мудра воїтелька Афіна, громовержець Зевс стежив за битвами з Олімпу й вершив свою непорушну волю...

Український мотив

Україна здавна пов'язана з античною культурою та міфологією. Греки відкрили для себе північні узбережжя Чорного моря в VII ст. до н.е і заснували на цих землях міста-держави, руїни яких збереглися до наших днів. Найрозвиненішими були Ольвія («Щаслива», на Бузькому лимані), Пантикопей («Рибний шлях», на території сучасної Керчі), Херсонес («Півострів», у межах сучасного Севастополя), Тіра (біля сучасного Білгород-Дністровського). Як і на батьківщині, колоністи поклонялися олімпійським богам. Величні храми Аполлона стояли в центрі Ольвії та Пантикопея. Жителі грецьких колоній брали участь і в Олімпійських іграх, а в Ольвії влаштовували місцеві спортивні змагання на честь Ахілла – Ахіллеї.

Давні перекази й фантастична реальність поєдналися на острові Змійному (Одеська область). Згідно з античною легендою, острів підняла з морського дна богиня Фетіда для свого сина Ахілла. На Змійному було споруджено храм Ахілла, який відвідували майже всі давньогрецькі мореплавці, що прямували до північно-західних берегів Чорного моря.

У 1971 р. у скіфському кургані Товста Могила в Дніпропетровській області було знайдено золоту царську пектораль IV ст. до н.е. За однією з версій, на ній зображено символічну карту Скіфії. Головна частина карти – золоте руно в руках царів Пала і Напа, найімовірніше нащадків легендарного Скіфа. Якщо перевернути пектораль нижнім краєм угору (саме так виглядатиме прикраса, якщо її підняти з грудей до очей), на золотому руні можна побачити Кримський півострів, характерні обриси Півдня України, а рука царя, що стоїть навколо шахах ліворуч, – вказує точку в околиці Мелітополя... Ріг для пиття води праворуч від трикутного виступу вгорі, що позначає Давній Крим, – це Дніпро, або, як називали його елліни, Борисфен. ■

Скіфська пектораль

Перевірте себе

1. Укажіть основні тематичні групи міфів Давньої Греції.
2. Назвіть основні цикли давньогрецьких міфів.
3. Хто з античних героїв вирушив у похід разом з Ясоном? Чому їх назвали аргонавтами? Якою була мета подорожі до Колхіди?
4. Які образи та сюжети пов'язані з фіванським циклом міфів? У чому трагічність долі Едіпа? Чи вдалося йому змінити волю богів? Про яку особливість світосприйняття еллінів це свідчить?
5. Які історичні події відобразилися в міфах троянського циклу? Як пояснюють причини Троянської війни міфи?
6. Як Україна пов'язана з античною культурою та міфологією?

Перед читанням. Читаючи міфи троянського циклу, поміркуйте, якими рисами, притаманними богам, наділені їхні герої.

ПЕРШІ ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ ОБЛОГИ ТРОЇ

*Викладено за різними творами античних письменників
(Скорочено)*

Зраділи греки, що скінчено їхнє довге плавання. Та коли наблизилися вони до берегів, то побачили, що їх чекало вже сильне військо троянців під проводом Гектора, могутнього сина старого царя Трої Пріама. Як пристати грекам до берега? Як висадитися? Бачили всі герої, що загине той, хто перший ступить на троянський берег. Довго вагалися греки. Серед них був і герой Протесилай, він прагнув подвигів і готовий був першим зіскочити на берег і почати бій з троянцями. Але не зважувався він тому, що знати провіщення: загинути має той з греків, хто перший торкнеться ногою троянської землі. Знав це провіщення і Одіссеї. І ось, щоб повести за собою героїв, але самому не загинути, Одіссеї кинув на берег свій щит і спритно сtribнув на нього з корабля. Протесилай бачив, що Одіссеї зіскочив на берег, але він не бачив, що скочив Одіссеї не на троянську землю, а на свій щит. Протесилай вирішив, що один з греків уже ступив перший на троянську землю. Жадоба подвигів охопила Протесилая. Усе забув він: забув про батьківщину і про прекрасну дружину свою, юну Лаодамію. Скочив з корабля на берег Протесилай і з оголеним мечем кинувся на ворогів. Потряс своїм важким списом великий Гектор і на смерть уразив юного Протесилая. Мертвим упав той на берег. Він перший пролив свою кров на троянську землю. Греки дружно кинулися з кораблів на ворога. Закипів кривавий бій, подалися троянці, кинулися тікати й заховалися за неприступними мурами Трої. На другий день було укладено між греками і троянцями перемир'я, щоб підібрати загиблих воїнів і поховати їх.

Поховавши всіх убитих, греки заходилися лаштувати укріплений табір. (...)

Коли табір греків було опоряджено й укріплено, греки послали до Трої царя Менелая і хитромудрого Одіссея для перемов з троянцями. (...) Довідавшись про прибуття послів, Пріам скликав народні збори, щоб обговорити домагання Менелая. Прийшли на збори всі троянці та Менелай.

лай з Одіссеєм. Менелай у короткій, сильній промові зажадав, щоб повернули йому троянці дружину його Єлену і всі скарби, викрадені Парісом. Після Менелая говорив Одіссеї. Заслухалися троянці чудової промови мудрого царя Ітаки. Він переконував троянців задовольнити вимоги Менелая. Народ троянський ладен був уже погодитися на всі домагання Менелая. Адже й сама прекрасна Єлена розкаялася у своєму необачному вчинку і шкодувала, що покинула дім героя-чоловіка заряди Паріса. (...) Однак не хотіли миру з греками сини Пріама, і насамперед, звісно, Паріс. Невже змусять його віддати Єлену? Невже заберуть у нього всю його здобич? Він не хотів скоритися народному рішенню, а його підтримували в цьому брати. (...)

Тут устав троянський провісник Гелен, Пріамів син, і сказав, щоб не боялися троянці війни з греками – боги обіцяють Трої свою допомогу. Повірили троянці Геленові. Вони відмовилися задовольнити домагання Менелая. Посли греків змушені були ні з чим покинути Трою. Тепер мала початися кровопролитна боротьба троянців із греками.

Замкнулися троянці в неприступній Трої; навіть Гектор не наслілився покидати місто. А греки почали облогу. Вони тричі намагалися здобути штурмом Трою, але це їм не вдавалося. Тоді греки почали руйнувати околиці Трої і завойовували всі міста, які були в союзі з Троєю. Греки ходили на них походами суходолом і морем. У всіх цих походах особливо відзначився великий Ахілл. (...)

Чимало горя довелося зазнати троянцям за дев'ять років облоги Трої. Багатьох героїв, що загинули в бою, довелося їм оплакувати. Але найтяжчий, десятий рік, був попереду. Попереду було й найбільше горе – падіння Трої.

Багато перетерпіли й греки за дев'ять років війни. Багато й у них було вбитих. Багато героїв загинуло від руки ворога.

СМЕРТЬ АХІЛЛА

(Скорочено)

Страшним гнівом палав Ахілл проти троянців. Він вирішив жорстоко помститися їм за смерть друзів, Патрокла й Антілоха. Як розлютований лев, бився Ахілл, кладучи одного за одним героїв Трої. Кинулися тікати троянці, квапилися заховатись вони за мурами Трої. Несамовитий Ахілл переслідував їх. Гнала його невблаганна доля на вірну загибель. (...)

Він удерся б і в священну Трою, і вона загинула б, коли б не з'явився бог Аполлон. Грізним вигуком спинив він Ахілла. Проте не послухав його Ахілл. Він сам гнівався на бога за те, що багато разів рятував богстріловержець від нього Гектора й троянців. Ахілл погрожував навіть богові, що уразить його списом. Невблаганна доля затьмарила Ахілла. Він готовий був напасті навіть на бога. Розгнівався Аполлон, забув він і те, що обіцяв колись, на весіллі Пелея і Фетіди, охороняти Ахілла. Повившись темною хмарою, для всіх незримий, скерував він Парісову стрілу, її уразила вона Ахілла в п'яту, куди тільки й можна було уразити великого героя. Смертельною була для Ахілла ця рана. Відчув набли-

ження смерті Ахілл. Вирвав він з рани стрілу й упав на землю. Гірко докоряв він богу Аполлонові за те, що той згубив його. Знав Ахілл, що без допомоги бога не міг убити його ніхто зі смертних. Ще раз зібрався на силі Ахілл. Грізний, наче лев, що помирає, підвівся він із землі і вразив ще багатьох троянців. Та ось похололи його члени. Дедалі ближче смерть. Поточився Ахілл і сперся на список. Грізно крикнув він троянцям:

— Горе вам, погинете ви! І після смерті мститимуся вам!

Від цього поклику кинулися тікати троянці. Однак Ахілл слабшав. Залишили його останні сили, і впав він на землю. Загrimів на ньому його золотий панцир, і здригнулася земля. Помер Ахілл. Однаке й до мертвого не насмілювалися наблизитись троянці. Вони боялися його й мертвого, такий жах навіяв він їм за життя. Потроху перебороли вони страх, і запеклий бій закипів навколо тіла найбільшого з героїв. Наймогутніші герої греків і троянців узяли участь у цьому бою. Горами нагромадилися трупи навколо Ахілла, а він лежав, нерухомий, величезний, не чуючи вже бою. Пил вихором кружляв, здіймаючись з-під ніг бійців. Кров лилася рікою. Здавалося, ніколи не скінчиться бій. Коли це вдарив грім Зевса, знялася буря й зупинила троянців. Не хотів Зевс, щоб заволоділи троянці тілом Ахілла. Підняв могутній Аякс Теламонід Ахілла й поніс до кораблів, а його захищав Одіссея, відбиваючи троянців, що наступали. Хмарна стріл і списів летіла з лав троянців в Одіссея, проте мужньо стримував він їхній натиск, відступаючи крок за кроком. (...) Дізвавшись, що загинув її улюблений син, Фетіда так невтішно заголосила, що здригнулися всі греки. (...) Багато жертв принесли на честь найбільшого з героїв греки. Усі вони брали участь у похованні, одягнувшись розкішні панцири. Коли доторіло вогнище, зібрали кістки Ахілла й поклали їх у золоту урну, яку подарував Фетіді бог Діоніс. У тій урні лежали й кістки Патрокла. В одному склепі поховано було Ахілла, Патрокла й Антілоха, сина Нестора. Високу могилу насипали над ним греки, далеко її видно було з моря, вона свідчила про велику славу похованих героїв. А після похорону влаштували на честь померлого грища. Дорогоцінні дарунки винесла з моря богиня Фетіда. Вони мали бути нагородою переможцям у гризцах. Такі розкішні були ці дари, що самого Ахілла вони захопили б, коли б живий був великий герой.

ПАДІННЯ ТРОЇ

Викладено за поемою Вергілія «Енеїда»

(Скорочено)

Та попри все не могли греки захопити місто. Тоді Одіссея умовив їх діяти хитрощами. Він порадив спорудити такого величезного дерев'яного коня, щоб у ньому могли сховатися наймогутніші герої греків. Усе інше військо мало відплисти від берегів Троади й заховатися за островом Тенедосом. Коли троянці ввезуть коня до міста, уночі вийдуть герої, відкриють браму грекам, які таємно повернуться назад. Одіссея запевняв, що тільки в такий спосіб можна здобути Трою.

Віщий Калхас, якому послав знамення Зевс, також умовляв греків удастися до хитрощів. Нарешті погодилися греки на пропозицію Одіссея. Зна-

менитий митець Епей зі своїм учнем, з допомогою богині Афіни Паллади, спорудив величезного дерев'яного коня. (...) Усе нутро коня заповнили озброєні вояни. Епей так щільно закрив отвір, яким увійшли герої, що не можна було навіть подумати, що в коневі хтось є. Потім греки спалили всі будівлі у своєму таборі, посідали на кораблі й відплівли у відкрите море.

З високих мурів Трої обложені бачили незвичайний рух у грецькому таборі. Довго не могли вони зрозуміти, що там діється. Раптом, на превелику радість, побачили вони, що з табору греків здіймаються густі клуби диму. Збагнули вони, що греки покинули Троаду. (...) Вони були певні, що скінчилася тепер облога, мінули всі біди й можна взятися до мирної праці.

Раптом здивовано спинилися троянці: вони побачили дерев'яного коня. Дивилися вони на нього і не могли зрозуміти, що це за дивовижна споруда. Одні з них радили кинути коня в море, а інші – везти в місто й поставити на акрополі¹. Почалася суперечка. Тут перед суперечниками з'явився жрець бога Аполлона, Лаокоон. Він заходився палко вмовляти своїх співгромадян знищити коня. Певний був Лаокоон, що в коневі сховані грецькі герої, що це якась воєнна хитрість, вигадана Одіссеєм. (...) Хай там як, а Лаокоон побоювався греків, навіть якби вони приносили дарунки Трої. Схопив величезний спис Лаокоон і кинув ним у коня. Здригнувся кінь від удару, і глухо забряжчала всередині його зброя. Та затямарили боги розум троянців, – вони таки ухвалили везти коня в місто. Мало здійснитися веління долі. (...)

Коли троянці стояли навколо коня, дедалі тісніше обступаючи його, раптом почувся голосний крик. Це пастухи вели зв'язаного полоненого. Він добровільно віддався їм до рук. Цей полонений був грек Сіонон. (...)

Дж. Тьєполло. Вхід троянського коня в Трою. 1773 р.

¹Акрополь – укріплена центральна частина давньогрецьких міст, зазвичай розташована на горі.

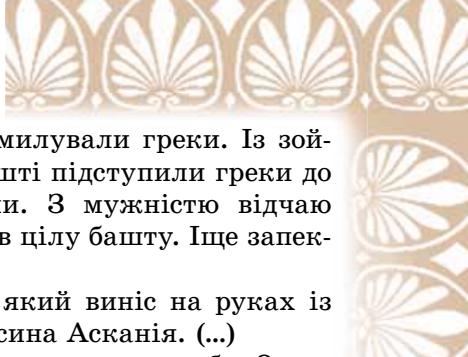
Розповів їм Сіон вигадану історію, яку придумав для нього Одіссея, щоб обдурити троянців. Сіон розповів, як задумав згубити його Одіссея, бо Сіон був родич того Паламеда, якого так ненавидів цар Ітаки. Тому, коли греки вирішили припинити облогу, Одіссея умовив Калхаса оповістити, що ніби боги за щасливе повернення на батьківщину вимагають людської жертви. Довго вдавав Калхас, що вагається, на кого вказати як на жертву богам, і нарешті вказав на Сіона. Зв'язали греки Сіона й повели до жертвовника. Однак Сіон розірвав мотузки й урятувався від неминучої смерті втечею. Довго переховувався в густих заростях очерету Сіон, вичікуючи відплиття греків на батьківщину. Коли ж вони відпили, вийшов він зі свого скита й добровільно віддався в руки пастухів. Повірили троянці хитрому грекові. (...) Добре зіграв він роль, доручено йому Одіссеєм.

Ще дужче переконала троянців у тому, що Сіон говорив правду, велике чудо, послане Афіною Палладою. На морі з'явилися два дивовижних змії. Швидко пливли вони до берега, звиваючись численними кільцями на хвилях моря. Високо здіймалися червоні, мов кров, гребені на їхніх головах. Очі їм блискали полум'ям. Виповзли змії на берег... кинулися на двох синів Лаокоона й обвилися навколо них. Поквапився на допомогу синам Лаокоон, але і його обвили змії. Своїми гострими зубами краяли вони тіла Лаокоона і його двох синів. Силкується зірвати із себе зміїв нещасний і визволити від них дітей своїх, та марно. Отрута проходить глибше й глибше в тіло. Члени зводить корчами. Страждання Лаокоона і синів його жахливи. Голосно скрикнув Лаокоон, відчуваючи наближення смерті. Так загинув Лаокоон, бачачи жахливу смерть своїх ні в чому не винних синів, загинув тому, що хотів, усупереч волі богів, урятувати рідну землю. А змії, зробивши свою жахливу справу, поповзли геть і зникли під щитом статуї Афіни Паллади.

Загибель Лаокоона остаточно переконала троянців, що вони повинні ввезти дерев'яного коня до міста. Розібрали вони частину міського муру, бо величезного коня не можна було провезти через браму, і з тріумфом, співами й музикою потягли коня канатами до міста. Чотири рази зупинявся, вдаряючись об мур, кінь, коли тягли його через пролом, і грізно grimіла в ньому від поштовхів зброя греків, але не чули цього троянці. (...)

У глибокій мовчанці сиділи в коні воїни, пильно прислухаючись до кожного звуку, який долинав ззовні. (...) Чули герої тріумфування троянців і шум веселих бенкетів, що справляли по всій Трої з нагоди завершення облоги. Нарешті настала ніч. Усе замовкло. Троя поринула в глибокий сон. Біля дерев'яного коня почувся голос Сіона – він дав знати воїнам, що тепер можуть вони вийти.

Сіон встиг уже розпалити й велике вогнище біля брами Трої. Це був знак грекам, які заховалися за Тенедосом, щоб поквапилися вони до Трої. Обережно, намагаючись не робити шуму зброєю, повиходили з коня герої... (...) Розсипалися по заснулих вулицях Трої воїни. Запалили будинки, кривавою загравою освітлюючи гинучу Трою. На допомогу воїнам з'явилися й інші греки. Через пролом вдерлись вони в Трою. Почалася жахлива битва. Троянці захищалися хто чим міг. Вони кидали в греків горілі колоди, столи, начиння, билися рожнами, на яких

щойно смажили м'ясо для бенкету. Нікого не милували греки. Із зойками бігали вулицями Трої жінки й діти. Нарешті підступили греки до палацу Пріама, захищеного муром з баштами. З мужністю відчайдих захищалися троянці. Вони перекинули на греків цілу башту. Іще запекліше пішли на штурм греки. (...)

З усіх героїв Трої врятувався тільки Еней, який виніс на руках із Трої свого старого батька Анхіза й маленького сина Асканія. (...)

Ще довго палала Троя. Клуби диму здіймалися високо до неба. Оплачували боги загибель великого міста. Далеко видно було пожежу Трої. По стовпах диму й величезній заграві вночі дізналися навколоїшні народи, що впала Троя, яка довго була наймогутнішим містом в Азії.

Переказ *M. Куна*,
переклад з російської *O. Івченко*

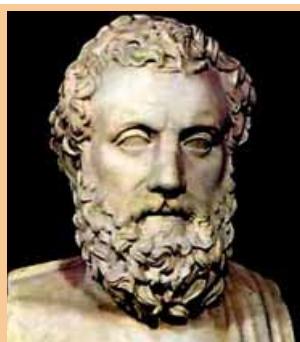
Запитання і завдання до прочитаного

- 1.** Перекажіть прочитані міфи, спираючись на подані запитання.
 - Чому грецькі воїни не наважувалися ступити на троянську землю? Хто з героїв потрапив під дію трагічного пророцтва?
 - Чому мирні перемови з троянцями не дали результатів?
 - Як і чому загинув Ахілл? Як воїни й боги вшанували смерть героя?
 - Яку хитрість вигадав Одіссея, щоб завоювати Трою?
 - Чому троянці повірили Сіонону?
 - Про що попереджав троянців Лаокоон? Яка доля спіткала жерця та його синів?
 - Як греки розорили Трою?
- 2.** Хто з героїв уславився, воюючи на боці греків? Доведіть, що герой троянського циклу міфів утілює давньогрецький ідеал воїна.
- 3.** Хто і як намагався врятувати Трою? Порівняйте ставлення до війни греків і троянців.
- 4.** Які особливості життя давніх греків відбилися у вчинках і переживаннях героїв троянського циклу? Обґрунтуйте відповідь за текстом.
- 5.** Схарактеризуйте поведінку Ахілла, висловте особисте ставлення до нього. Що спільногого в Ахілла з Гераклом і чим ці герої відрізняються один від одного?
- 6.** Які вчинки Одіссея сприяли перемозі над Троєю? Які грані народності характеру уособлює Одіссея?
- 7.** Які з описів подій Троянської війни побудовано на гіперболізації подій та образів?
- 8.** **Робота в парах.** Скориставшись міфологічним словником, з'ясуйте, які боги вплинули на перебіг Троянської війни. Назвіть людські якості, притаманні кожному з них.
- 9. Подискутуймо!** Чи можуть смертні, за уявленнями давніх греків, пристояти волі богів? Наведіть приклади покірності фатуму в міфах троянського циклу.
- 10.** Поясніть значення крилатих висловів з троянського циклу міфів: «троянський кінь», «яблуко розбрата», «ахіллесова п'ята». Які епізоди давніх оповідей розкривають їхній зміст?
- 11. Філологічний майстер-клас.** Який епізод з прочитаних міфів ви обрали б для втілення в пам'ятнику герою Троянської війни? Створіть словесний пам'ятник міфологічному герою, який викликав інтерес.

РОЗДІЛ 3

БЕЗСМЕРТНА СПАДІЧИНА ГОМЕРА

Літературний багаж. Розкрийте гуманістичний зміст міфів троянського циклу.

Гомер
(бл. VIII –
VII ст. до н.е.)

Український філософ XVIII ст. Г. Сковорода назвав Гомера першим пророком давніх греків. Нині достовірних, підтверджених історичних даних про особистість поета та його життєвий шлях немає. Не було таких відомостей і в давнину. За доби античності існувало дев'ять біографій Гомера, і всі вони ґрунтувалися на легендах, що зображували його сином бога, сліпим мандрівним співцем, який заробляв на хліб виконанням своїх поем. Роки життя поета невідомі. На думку античного історика Геродота, це було IX ст. до н.е. Сучасні вчені називають орієнтовно VIII або VII ст. до н.е. Немає точних відомостей і про місце народження Гомера. Вважають, що жив він в Іонії. Легенда свідчить, що аж сім міст – Афіни, Родос, Смірна, Колофон, Аргос, Саламін та Хіос – змагалися за честь називатися батьківщиною

митця. Із життепису Гомера відомий епізод його творчого поєдинку з Гесіодом на острові Евбей. Поети читали свої найкращі твори, і суддя віддав перемогу Гесіоду, оскільки той оспівував мирне життя й працю хліборобів, однак публіка більше симпатизувала Гомеру. Сьогодні в Греції місця, що нібіто пов'язані з ім'ям Гомера, вельми шанують. У Смірні – це печера, де він складав вірші, на острові Хіос – скеля, де співав, дослухаючись до прибою...

За традицією Гомера уявляють позбавленим зору (його ім'я, власне, й означає «сліпий»). Проте під час розкопок грецького міста Геркуланума було знайдено мармурове погруддя поета, датоване IV ст. до н.е. Тонкі риси обличчя, зведені брови, глибокі зморшки на перенісці й чолі, ледь розтулений рот і широко відкриті зрячі очі – ось портрет великого співця античності. Стародавні монети з острова Хіос теж зображують митця без жодних ознак сліпоти.

Чому ж так поширилася думка про те, що Гомер був незрячим? Виявляється, образ «великого сліпого» виник в Александрії, знаменитому місті, заснованому Александром Македонським. Тамтешні філософи вважали, що поет, наділений пророчим даром, не може виглядати, як

звичайний смертний. До того ж у поемі «Одіссея» Гомер зобразив сліпого співця Демодока, якого згодом почали ототожнювати з ним самим. Відтак поета зображують сліпим.

Давньогрецький історик і письменник Плутарх розповідає, що Александр під час усіх воєнних походів не розлучався з «Іліадою» і називав її своєю найбільшою коштовністю. Завоювавши Єгипет, полководець вирішив побудувати там велике місто й назвати його своїм ім'ям. Саме тоді уві сні йому з'явився Гомер і прочитав вірші з «Одіссеї», у яких описав Форос і географічні переваги цього острова. Узимку 332–331 рр. до н.е. там було засновано Александрію. У центрі міста звели храм Гомера, а самого поета піднесли до рангу богів.

Отже, наука не має достеменних відомостей про Гомера і навіть не може стверджувати, що він насправді існував. Тому поряд з античною традицією, що приписує йому «Іліаду» й «Одіссею», побутують інші версії. За однією з них, чоловіка на ім'я Гомер ніколи не було, а «його» поеми є результатом народної творчості. За іншою версією, Гомер існував, але був лише одним з авторів поем (поряд з іншими співцями). За третьою – він був рапсодом, який зібрав, скомпонував і обробив створені до нього пісні або частину з них. У наш час завдяки комп'ютерним дослідженням було доведено, що поема «Іліада» – твір одного автора, а не зібрання поетичних переказів. Доведено також, що «Одіссею» написано на тридцять-сорок років пізніше за «Іліаду». Ці дослідження стали ще одним доказом існування давньогрецького співця, однак «гомерівське питання», яке дискутується вже кілька століть, і досі залишається невирішеним. Отож сьогодні чи не наймудрішою відповідю на нього варто вважати твердження про те, що легендарний сліпий співець є уособленням поетичного генія Еллади.

Поеми «Іліада» й «Одіссея» виникли не пізніше VIII ст. до н.е. і були записані два століття по тому. «Іліаду» присвячено подіям останнього, десятого, року Троянської війни (назва твору походить від другої назви Трої – Іліон). У ній зображені картини військового життя, битви й подвиги славетних героїв Еллади. Поема «Одіссея» оповідає про багаторічне повернення героя Троянської війни Одіссея додому, протягом якого він переживає безліч захопливих і небезпечних пригод. Їх докладний опис і становить основний зміст твору.

Науковці поділили «Іліаду» на двадцять чотири пісні (за кількістю букв грецького алфавіту) та на п'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто три рядки. У поемі ідеться лише про один епізод десятого року Троянської війни – останні п'ятдесят днів облоги Трої.

Розпочинається твір сваркою Ахілла із царем Агамемноном. За наказом Зевса, Агамемнон мусить повернути свою полонянку Хрісейду її батькові Хрісу – жерцю Аполлона. Цар виконує волю Громовержця, але замість Хрісейди забирає полонянку Ахілла. Ображений герой відмовляється брати участь у війні й звертається по допомогу до своєї матері, богині Фетіди, яка вмовляє Зевса помститися грекам за сина.

Утративши найсильнішого й найхоробрішого воїна, ахейці зазнають серйозних поразок: отримують поранення Агамемнон, Одіссея і Діомед, троянці підступають до грецьких кораблів. У шістнадцятій пісні друг

Ахілла Патрокл бере його зброю і стає на герць із ватажком троянців Гектором. Поєдинок закінчується для Патрокла трагічно.

У вісімнадцятій пісні йдеться про те, як бог Гефест виготовляє нову зброю для Ахілла, а в дев'ятнадцятій – про примирення Ахілла й Агамемнона: смерть друга змусила Ахілла повернутися на поле бою, забувши особисту образу. У двадцятій пісні описано битву на березі Скамандра, у якій активну участь беруть самі боги. Від руки Ахілла гине сила-силенна троянців і головний захисник Трої Гектор. Згодом до Ахілла приходить батько Гектора – цар Пріам. Він благає віддати йому тіло сина. Зворушеній батьківським горем, Ахілл погоджується. Останні, двадцять третя й двадцять четверта, пісні поеми оповідають про похорон Патрокла та Гектора.

Коментар філолога

Поему Гомера справедливо визнано сюжетно досконалою і завершеною. Автор свідомо домагався *симетричності композиції твору*. Перша пісня містить зав'язку («Гнів Ахілла»), а остання – розв'язку («Повернення тіла Гектора»).

Дія поеми охоплює приблизно п'ятдесят днів, але майже сорок з них заповнені подіями, про які автор тільки згадує. Дев'ять днів лютує моровиця в грецькому таборі, на дванадцятий день після сварки вождів боги повертаються на Олімп і Фетіда звертається до Зевса. Тільки на дванадцятий день після загибелі Гектора Пріам вирушає до табору Ахілла по тіло сина, після чого троянці ще дев'ять днів оплакують загиблого й готуються до його поховання. Отже, основне ядро оповіді симетрично обрамлене рівною кількістю днів: $9 + 12 = 12 + 9$.

Увиразнює симетричність і прийом *подвоєння мотивів*. Так, симетрично розташовані в поемі поєдинки Менелая з Парісом, два побачення Ахілла з Фетідою, два поєдинки Гектора з Аяксом і Ахіллом, втручання Гери та інші епізоди.

Ще однією з найважливіших композиційних особливостей «Іліади» є так звана *часова несумісність*. Вона полягає в тому, що розповідь ніколи не повертається до вихідної точки і розгортається лінійно. Тому паралельних дій, які одночасно відбуваються в часі й просторі, у Гомера немає, їх зображене як послідовні, іноді одна з них лише згадується або навіть замовчується. Цим науковці пояснюють деякі уявні суперечності в тексті поеми.

Змальовуючи героїв «Іліади», Гомер застосовує *принцип індивідуалізації*: виділяє якусь одну рису характеру. Причому характеризують герой їхні власні дії та промови або ж інші герої, тимчасом як авторська характеристика майже відсутня.

Головний герой «Іліади» Ахілл безстрашний і мужній, але Гомер наголошує іншу рису його вдачі – схильність до гніву. Двічі в поемі Ахілла поймає нестримна злість: спочатку він розлючений через вчинок Агамемнона, що зганьбив його перед усім народом, потім – через загибель Патрокла. Прагнучи помститися за смерть друга, Ахілл стає кровожерливим і жорстоким. Убивши Гектора, він оскверняє його тіло. Однак

дія поеми має передати душевну трагедію героя, його шлях від згубного гніву до душевного очищення й людяності. Тож коли жага помсти згає, Ахілл постає великомудрим і співчутливим. Він повертає Пріамові тіло Гектора й гірко ридає разом зі згорьованим батьком. Відтак серце героя огортає довгоочікуваний спокій.

Ахілл – відчайдушний, безжалісний воїн і водночас – вірний, турботливий друг. Загибель Патрокла не лише збурює душу героя, а й ставить його на межу життя і смерті.

Ахілл знає, що над ним тяжіє фатум: повернутися додому і дожити до старості або залишитися біля стін Трої і загинути, уславившись у віках. Спочатку герой спирається не на внутрішній вибір. Він продовжує воювати заради безсмертної слави, тому коли Агамемнон принижує його гідність, тобто позбавляє цієї слави, відмовляється від участі у війні. Однак після втрати Патрокла відбувається переоцінка цінностей. Честь Ахілла відновлено тим, що ахейців спіткають «ганебні лиха». Та яка в тім радість, коли поряд немає друга? Відтак вірність кодексу воїна, жага визнання поступаються місцем відповідальності перед близькою людиною, вдячності за дружбу. Герой вирішує мститися за Патрокла, але вже через прості людські почуття. Ба більше – Ахілл проклинає ворожнечу й гнів, які змушують людину шаленіти.

Ватажок троянців Гектор постає в поемі воїном-захисником, який щиро вболіває за батьківщину. Честь для Гектора – не лише героїчні подвиги заради слави, а й важка ноша відповідальності за долю співгромадян.

Так само як і Ахілл, троянський герой змушений обирати між життям і смертю на полі битви, але вибір його ґрунтуються на інших міркуваннях і почуттях. Гектор – непохитний воїн, що дотримується кодексу честі, й водночас – люблячий чоловік, ніжний батько. Сцена прощання героя з коханою, яка просить його не приймати відкритого бою, щоб зберегти власне життя, пройнята невимовним сумом. Однак внутрішні переживання й любов до близьких лише зміцнюють Гектора. Обираючи бій, він не відмовляється від сім'ї. Навпаки, безпеку рідних герой ототожнює з безпекою всіх жителів міста. У своєму сині він бачить і власне майбутнє, і майбутнє Трої.

Гектору притаманні звичайні людські почуття. Опинившись віч-на-віч з розлученням Ахіллом, він лякається, потім намагається домовитися з ворогом про те, щоб тіло загиблого переможець віддав для поховання близьким. Та коли засліплений гнівом Ахілл знущається з його пропозиції, Гектор позбувається страху й невпевненості. Утративши списи й розуміючи, що доведеться загинути, троянець відчайдушно нападає на ворога з мечем, являючи приклад героїчного життя і славної смерті.

А. Лосенко. Прощання
Гектора з Андромахою. 1773 р.
Фрагмент

Людяність героїв «Іліади», протиставлена жорстокості світу ворожнечі, несправедливості й утрат, змушує співчувати їм, перейматися їхніми долями. Арістотель вважав, що завдяки саме таким відчуттям читач або глядач може пережити катарсис.

Літературознавча довідка

Катарсис – душевна розрядка, очищення, яке відчуває читач або глядач, співпереживаючи з героями художнього твору.

Термін «катарсис», уведений Арістотелем у праці «Поетика», пов'язаний з ученням про трагедію. На переконання філософа, трагедія викликає гнів, страх, співчуття, змушує глядача хвилюватися, тим самим виховуючи, очищуючи його душу.

Давньогрецька поезія звучала інакше, ніж сучасна європейська, була солодкозвучною, мелодійною і майже завжди супроводжувалася музикою. Повільна епічна плинність оповіді в «Іліаді» зумовлена особливостями античного віршування. Давньогрецька мова й латина вирізняються наявністю довгих і коротких голосних звуків. Тому в основі античного віршування – чергування коротких і довгих складів, які з'єднано в стопи, що нагадують поєднання нот у музичному такті. Повторення таких стоп утворює віршовий рядок і визначає його внутрішній ритм. Українська мова передає давньогрецьку поезію своїми засобами: чергуванням наголошених і ненаголошених складів. Зauważмо, що поняття стопи збереглося і в нашій класичній системі віршування як умовне позначення одиниці, повторення якої створює ритм вірша (хорей, ямб, дактиль, амфібрахій, анапест тощо). Найпоширенішим віршовим розміром античної поезії був **гекзаметр**. Саме ним складено «Іліаду».

Літературознавча довідка

Гекзаметр – віршовий розмір в античній поезії, шестистопний дактиль із цезурою (паузою) в середині віршового рядка ($- \cup \cup / - \cup \cup / - \cup \parallel \cup / - \cup \cup / - \cup \cup / - \cup$), остання стопа завжди двоскладова (хорей).

«Героїчний розмір (гекзаметр) найбільше відповідає епічному викладу, адже з усіх розмірів він найспокійніший, найповажніший, найприродніше поєднується з діалектизмами та метафорами. Саме цим епос вирізняється з-поміж інших видів поезії», – зазначав Арістотель у «Поетиці».

Коментар філолога

Так званий *епічний простір* «Іліади» утворюють повтори, епітети, порівняння, започатковані в пісенній стадії розвитку епосу. Боги, люди, речі – усе має епітети: для зображення Ахілла, наприклад, їх

використано сорок шість. Зауважмо, що Гомер зазвичай застосовує складні епітети: Зевс – «хмарогонитель», Гера – «волоока», спис – «довготінний», море – «багатошумне» тощо. Гомерівські епітети – усталені поетичні формули: Ахілл «прудконогий» навіть під час відпочинку, а Гектор «шоломосячний» і тоді, коли тікає від ворога.

Ще одним художнім засобом опису епічних подій є складні порівняння, найчастіше з природою. Так, розповідаючи про нестримність Ахілла перед боєм з Гектором, Гомер використовує порівняння із соколом, який попід хмарами гонить сполохану горлицю.

В «Іліаді» багато повторів. Дублюються не лише епітети, а й описи бою, бенкету, навіть промови. Підраховано, що в «Іліаді» й «Одіссеї» кількість віршів, які повторюються повністю чи з незначними відхиленнями, сягає дев'яти тисяч двохсот п'ятдесяти трьох, тобто третини твору.

Одним із художніх засобів у поемах Гомера є так звані крилаті слова. Автор пояснює таку назву тим, що з вуст поета-співця вони ніби летять до слухача. Згодом крилатими словами (висловами) почали називати висловлювання видатних людей, назви історичних і міфологічних подій, що набули переносного значення, цитати з відомих літературних творів тощо. Наприклад, у поемі «Іліада» такими є, зокрема, слова троянського героя Сарпедона, звернені до друга перед битвою: *«Разом вперед! Іль на славу кому, чи за славою сам!»*. А відомий вислів «гомеричний сміх», який означає нестримний, гучний регіт, виник з опису сміху богів. ■

А. Монтічеллі.
Щит Ахілла. 1820 р.

Український мотив

Переклад поем Гомера вимагає високої поетичної майстерності. Одним з перших за цю роботу взявся Олександр Навроцький – член Кирило-Мефодіївського братства, у якому підтримував революційно-демократичне крило, очолюване Т. Шевченком. У 1960–1970-х роках Навроцький виконав повний переклад «Іліади», який, проте, не було видано. Степан Руданський, здійснивши повний віршований переклад «Іліади», намагався наблизити давньогрецький епос до української народнопісенної традиції. Уривки з «Іліади» та «Одіссеї» перекладав Франко. Над перекладами Гомера працювали Пантелеймон Куліш, Олександр Потебня, Леся Українка, Петро Ніщинський.

Значною подією українського культурного життя став повний переклад «Іліади» та «Одіссеї» Бориса Тена, зроблений гекзаметром. Цей переклад визнано найдосконалішим і художньо неперевершеним. ■

Перевірте себе

1. Які легенди й перекази про життя Гомера існували за доби античності? Яким постає легендарний поет у цих оповідях?
2. У чому полягає «гомерівське питання»? Наведіть аргументи «за» і «проти» існування Гомера.
3. Що стало міфологічним підґрунтям сюжету поеми «Іліада»?
4. Схарактеризуйте композицію «Іліади».
5. У чому полягають особливості зображення героїв у поемі?
6. Що таке гекзаметр? Яку роль він відіграє у створенні епічного простору поеми Гомера?
7. Дайте визначення поняття «катарсис». Поясніть його походження.
8. Які ознаки геройчного епосу притаманні «Іліаді»?
9. Хто з українських митців перекладав «Іліаду» та «Одіссею»?

Перед читанням. Читаючи уривки з поеми «Іліада», визначте епізоди, які могли спровокувати на давніх греків виховний вплив.

ІЛІАДА

(Уривки)

Із пісні двадцять другої Убивство Гектора

- 140 Легко під хмарами гонить сполохану горлицю дику
Й мечеться там на всі боки, а сокіл із клекотом хижим
Швидко її настигає, здобичі прагнучи серцем.
Рвавсь так Ахілл уперед, та вздовж іліонського муру
З трепетом Гектор, тікаючи, дужими рухав коліньями.
- 145 Мимо дозорного пагорба й смоков, овіяні вітром,
Бігли вздовж муру міського обидва шляхом вони битим.
До струменистих джерел вже добігли вони. Дві криниці
Витоки звідти дають течії вирового Скамандру.
Теплою перша струмуеть водою, і завжди парує
- 150 Хмара над нею густа, як дим лісового пожару.
Друга ж і влітку холодним як лід струменіє потоком,
Наче той град крижаний або снігу завія студена.
Поряд із ними – просторі, обкладені каменем гладко,
Гарні водойми, що в них блискуче врання своє мили
- 155 Жони прекрасні хоробрих троян та їх доньки вродливі
В мирні часи, як сюди не приходили вої ахейські.
Мимо промчали вони, той – рятуючись, той – здоганявші.
Сильний попереду мчав, настигав же, як вихор, багато
Дужчий від нього, – не бик-бо жертвний, не шкура бичача
- 160 Ціллю була їм, як це в бігових перегонах буває, –
Тут же ішлося за Гектора душу, впокірника коней.
Як в бігових перегонах, змагання мету обминувши,
Однокопиті проносяться коні, їх жде нагорода –
Мідний триніг або жінка – на шану померлого мужа,
- 165 Так вони тричі оббігли навколо Пріамове місто

В дужім бігу, аж стали дивитись на них і богове.
Отже, почав тоді мовити батько людей і безсмертних:
«Горе! На власні очі я гнаного круг Іліона
Любого воїна бачу, журбою за Гектора тяжко

- 170 Серце мое засмутилося! Скільки биків круготорогих
Він на ущелинах Іди в верхів'ях і в високоверхій
Трої мені попалив! Сьогодні ж Ахілл богосвітлий
Гониться швидко за ним круг священного міста Пріама.
Отже, богове, подумайте й пильно тепер обміркуйте,
- 175 Чи врятувати від смерті його, чи дозволить Пеліду¹
Все ж подолати його, хоч він великою доблестю славен».
В відповідь мовить богиня йому ясноока Афіна:
«Батечку наш темнохмарний, о що ти сказав, громовладче!
Смертного мужа, якому давно вже приречена доля,
- 180 Від неминучої смерті хотів би ти все ж увільнити.
Дій, як волієш, та ми, усі інші боги, з цим не згодні».
Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс хмаровладний:
«Трітогенеє, дитя мое любе, не бійся! Хоч часом
І не ласково я мовлю, до тебе я завжди прихильний.
- 185 Зробиш, як розум підказує, хай тебе це не спиняє».
Те, що він мовив Афіні, було і самій їй до серця, –
Кинулась швидко вона із високих вершин олімпійських.
А прудконогий Ахілл безустанно за Гектором гнався.
Наче на оленя юного пес по узгір'ях полює,
- 190 Вигнавши з лігва, й жене по ярах та ущелинах диких,
Той, хоч умкне на хвилину, у хащах густих затаївшись,
Пес по сліду його знайде й женеться за ним, поки схопить.
Так від Пеліда не міг прудконогого й Гектор умкнути.
Скільки не кидався він, щоб дарданської² брами добігти
- 195 І заховатись під захистом міцно збудованих мурів,
Де б і трояни його захистили, стріляючи зверху,
Стільки й Пелід забігав наперед і на голу рівнину
Знов одганяв його, сам же міської тримався твердині.
Як уві сні не впіймати чоловікові іншого мужа –
- 200 Ані цей утекти, ані той наздогнати не може, –
Так ні настигнуть Ахілл, ані Гектор не міг і умкнути.
Як пощастило б од Кер³ ухилитись йому і від смерті,
Коб Аполлон дальносяжний востаннє йому не з'явився
На допомогу, надавши снаги й підбадьоривши ноги?
- 205 Воям ахейським кивав головою Ахілл богосвітлий
Ратищ на Гектора довгих і стріл гірких не метати,
Щоб не здобув би хто слави, а він тоді б другим лишився.
А як обидва вони до джерел учетверте добігли,
Батько безсмертних богів, терези золоті натягнувши,

¹П е л і д (або Пелеон) – син Пелея.

²Дарданами називали троянців, міфічним родоначальником яких був Дардан.

³К е р и – утілення смерті, крилаті жіночі духи.

- 210 Кинув на шальки два жереби довгопечальної смерті –
Гектора, коней баских упокірника, й другий – Ахілла,
І посередині взяв. Долі Гектора день похилився,
Вниз, до Аїду пішов, – Аполлон одвернувся од нього.
До Пелеона ж богиня прийшла, ясноока Афіна,
- 215 Та, перед ним зупинившись, промовила слово крилате:
«Зевсові любий Ахілле ясний! Сподіваюся, нині
До кораблів принесемо з тобою велику мій славу,
Гектора, хоч і який він неситий в бою, подолавши.
Не пощастиль відтепер їому більше від нас ухилятись,
- 220 Не допоможе і Феб дальносяжний, хоч як би старався
Й повзвав у Зевса в ногах, у егіодержавного батька.
Тож зупинись на часину й спочинь! А сама я подамся
До Пріаміда й схилю його вийти на бій із тобою».
Так говорила Афіна, і радо Ахілл їй скорився.
- 225 От зупинивсь він і сперся на ясен свій мідяногострий.
І до божистого Гектора миттю вона поспішила,
Постать Дейфоба прибравши і голос його неослабний,
Та, перед ним зупинившись, промовила слово крилате:
«Любий, як тяжко Ахілл утісняє тебе прудконогий,
- 230 Гонячи швидко навколо священного міста Пріама.
Отже, спинімось, заждім його й будемо вдвох боронитись!»
В відповідь Гектор великий промовив їй шоломосяйний:
«Тож і раніше мені, Дейфобе, ти був найлюбіший
З рідних братів моїх, котрих Гекуба й Пріам породили.
- 235 Нині ж тебе я повинен тим більш поважати душою,
Що, мене в скруті на власні побачивши очі, ти зваживсь
Вийти з-за мурув, тоді як інші за ними сковались». Відповідь мовить їому ясноока богиня Афіна:
«Любий мій брате! Наш батько, й шановна матінка наша,
- 240 Й товариші всі один перед одним уклінно благали
В місті лишатись: таким-бо вони переповнені страхом!
Тільки ж за тебе тривогою там мое серце смутилось.
Ну-бо, сміливо ставаймо до бою й списів не щадімо
В січі завзятій, – побачимо ще, чи Ахілл прудконогий
- 245 Нас повбива й поволочить озброєння наше криваве
До кораблів глибодонних, чи ти його списом здолаєш!»
Мовила так і підступно його повела за собою.
А як, один проти одного ставши, зійшлись вони близько,
Перший Ахіллові Гектор сказав тоді шоломосяйний:
- 250 «Більш я не буду, Пеліде, як досі, тебе уникати.
Тричі оббіг я Пріамове місто священне, не смівші
Стріти твій напад. А зараз – дух мій мене спонукає
Стати грудьми проти тебе – здолаю чи смертью загину.
Але звернімось до вічних богів: вони кращими будуть
- 255 Свідками нам і нашу пильніше доглянути умову.
Не оскверню я тебе, коли над тобою звитягу
Дасть мені Зевс, і душу із тіла твого відберу я.

Тільки славетне озброєння з тебе зніму я, Ахілле,
Тіло ж ахеям верну. Так само й зі мною ти вчиниш».

- 260 Глянув спідлоба і мовив до нього Ахілл прудконогий:
«Не говори мені, Гекторе клятий, про жодні угоди!
Як не бува між людьми і між левами клятв непорушних,
Як між вовками й ягнятами згоди не буде ніколи,
А без кінця споконвік одне з одним вони ворогують, –
- 265 Так і між нами не бути любові, не бути ніяким
Клятвам нерушним, аж поки один з нас чолом не поляже
Й крові його Арей не нап'ється, боєць войовничий.
Всю спогадай свою доблесь. Слід нині тобі особливо
Списником бути несхібним і дужим бійцем войовничим.
- 270 Більше тобі не втекти. Незабаром Паллада Афіна
Списом моїм подолає тебе. Спокутуєш нині
Сум мій по друзях моїх, повбиваних лютим тобою!»
Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списка
Кинув, та вгледів його й ухиливсь осяйливий Гектор,
- 275 Вчасно присів, і спис мідногострий, над ним пролетівши,
В землю уп'явся. Вирвавши спис той, Паллада Афіна
Потай від Гектора, люду вождя, повернула Ахіллу.
Гектор тоді бездоганному сину Пелея промовив:
«Схибив ти! Видно, усе ж таки, богоподібний Ахілле,
- 280 Ти не від Зевса дізнався про долю мою, як хвалився.
Був балакун ти, словами готовий мене ошукати,
Щоб з переляку я сили позбувся й снаги бойової!
Не утікатиму я, не вженеш мені списка у спину!
Прямо іду проти тебе, проймеш мені груди, як тільки
- 285 Дасть тобі бог. А тим часом і сам ти мого стережися
Мідного списка. Бодай би цілком ти прийняв його в тіло!
Легшою стала б, напевно, війна й для троян із твоєю
Смертю. Для них-бо усіх найбільше являєш ти лихो!»
Мовивши так, розмахнувсь, і свого довготінного списка
- 290 Кинув, і прямо у щит Ахіллові вцілив несхібно.
Але далеко одскочив той спис од щита. І розсердивсь
Гектор, як глянув, що спис пролетів із руки його марно.
Став він, збентежений: іншого-бо не було в нього списка.
Голосно він білощитного став Деїфоба гукати,
- 295 Щоб йому ратище дав, а того не було уже й близько.
Все зрозумів тоді Гектор, і так він до себе промовив:
«Горе мені! Мабуть, справді до смерті боги мене кличуть!
Я-бо гадав, що герой Деїфоб недалеко від мене,
Він же за мурами, в місті, й мене обманула Афіна!
- 300 Ось вже зловісна наблизилась смерть, і нікуди від неї
Не утекти. Як видно, давно уже це до вподоби
Зевсу й його дальносяжному синові, котрі раніше
Допомагали мені. І от доля уже настигає.
Але нехай уже не без борні, не без слави загину,
- 305 Діло зробивши велике, щоб знали про нього й потомки!»

Мовивши так, він з піхов загострений вихопив меч свій,
Довгий, важений, що при стегні його дужім був завжди,
Зщуливсь і кинувся, наче орел отої високолетний,
Що на рівнину раптово із темної падає хмары

- 310 Ніжне ягнятко вхопити або полохливого зайця, –
Кинувся так же і Гектор, підносячи гострений меч свій.
Так же й Ахілл тоді з серцем, сповненим буйної сили,
Кинувся, груди могутні щитом прикриваючи круглим
Гарного виробу, а на чолі красувався блискучий,
315 Міддю окутий шолом, розвівалась над ним золотиста
Грива густа, що вправив Гефест її щільно у гребінь.
Так же, як сяє між зір незліченних у темряві ночі
Геспер, що в небі немає від нього яснішої зірки,
Сяяло так і відточеннє вістря на списі Ахілла,
320 Що у правиці стрясав ним, готовуши Гектому лихо
І виглядаючи, де б йому ніжне уразити тіло.
Але ховалося тіло вождя під озброєнням мідним,
Славним, здобутим, коли подолав він Патроклову силу.
Там лиш, де кості-ключиці поеднують шию з плечима,
325 Горло біліло, – найшвидше душі там сягає загибель, –
Саме туди своїм списом ударив Ахілл богосвітлий,
І пройняло його вістря те ніжну шию навиліт.
Мідноважкий не пробив, проте, Гектому ясен горлянки,
Щоб у розмові з Пелідом мінятися міг він словами.
330 В куряву впав він, і крикнув, зрадівши, Ахілл богосвітлий:
«Гекторе, вбивши Патрокла, – невже врятуватись самому
Ти сподівався? Й мене не страшився, бо я був далеко?
Дурню ти! На допомогу йому набагато сильніший
Ззаду, поміж кораблів глибодонних, товариш лишався –
335 Я, що коліна розслабив твої! Тебе розтерзають
Птахи з ганьбою і пси, а його поховають ахей».
Весь знемагаючи, Гектор одрік йому шоломсяйний:
«Задля твоєї душі, і колін, і батьків твоїх рідних,
Псам, я благаю, не кидай мене під човнами ахеїв,
340 Матимеш золота й міді за це ти від мене багато:
Щедрі дарунки мій батечко дасть тобі й мати шановна,
Тільки верни мое тіло додому, щоб Трої синове
Й жони троянські, вогнем попаливші, його поховали».
Глянув спідлоба і мовив до нього Ахілл прудконогий:
345 «Псе, не благай мене задля колін і батьків моїх рідних.
Тільки б дав волю я серцю і гніву своєму, то м'ясо
Рвав би із тебе й сирим пожирає би, – таке ти накоїв!
Нині ніхто вже від псів голови не врятує твоєї,
Хоч би і в десять, і в двадцять разів привезли мені більший
350 Викуп, і, зваживши на терезах, обіцяли ще стільки,
Й золотом чистим вагу твого тіла звелів замінити
Син Дарданів Пріам, – і тоді твоя мати шановна,
Що народивсь ти від неї, на ложі тебе не оплаче, –

Пси лиши хижі птахи розірвуть на шматки твоє тіло!»

- 355 Смертю конаючи, Гектор одрік йому шоломосяйний:
«Бачу, що добре я знаю тебе і дарма намагався
Переконати, бо серце у грудях у тебе залізне!
Та начувайся, щоб гніву богів не зазнати за мене
В день, коли славний Паріс і Феб-Аполлон дальносяжний
- 360 Вб'ють біля Скейської брами тебе, хоч який ти хоробрій». Мовив він так, і смерть йому пітьмою очі окрила,
Вийшла із тіла душа й подалась до оселі Аїда,
З плачем за долю свою, покидаючи юність і силу,
А до померлого все ж промовив Ахілл богосвітлий:
- 365 «Смертю умри! А я свою стріну загибел тоді, як
Зевс та інші безсмертні мені її схочуть послати!»
Мовлячи це, із убитого витяг він мідного списа
Й набік одкинув, а зброю його, закривавлену вельми,
Зняв із плечей. Звідусіль позбігались синові ахейські
- 370 І дивувались, красу споглядаючи й постать могутню
Гектора. Й жоден із них не минув його списом кольнути.
Дехто іще, на сусіда свого позираючи, мовив:
«Леле! А Гектор сьогодні на дотик неначебто м'якший,
Аніж коли на човни до нас полум'я кидав палюче!»
- 375 Мовлячи так, його ратищем кожен старався вколоти.
Зняв тоді зброю його прудконогий Ахілл богосвітлий,
Серед ахейв він став і слово промовив крилате:
«Друзі мої, аргеїв вожді і порадники мудрі!
Нині, коли мені вічні богове дали подолати
- 380 Мужа, що більше нам лиха накоїв, ніж інші всі разом,
Спробуймо збройно на місто ударить, щоб знати напевно,
Що у троян тих на думці і що вони мають робити –
Чи покидати по загибелі Гектора місто високе,
Чи залишатися й твердо стоять, хоч його вже й немає.
- 385 Нашо, проте, цими мислями любе тривожити серце?
При кораблях-бо лежить неоплаканий, без поховання,
Мертвий Патрокл. Не забуду його, поки я між живими
Перебуваю і поки мене мої носять коліна.
Й хоч у Аїді про мертвих маємо ми забувати,
- 390 Свого товариша любого й там пам'ятатиму завжди!
Нині ж, пеан заспівавши, вернімось, юнацтво ахейське,
До кораблів глибодонних і трупа з собою візьмімо.
Слави сягли ми великої – Гектор поліг богосвітлий,
Той, що у Трої на нього усі, як на бога, молились!»
- 395 Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне:
Попробивав на обох йому дужих ногах сухожилля
В п'ятах, де щиколоть; ремені в них протягнувши бичачі,
До колінниці припнув, голові ж дав в пилу волочитись.
На колінницю зійшов, славну зброю убитого взявши,
- 400 Коней стъбнув батогом, і охоче вони полетіли.
Куряви хмара знялась над волоченим тілом, звихрилось

Чорне волосся, і вся голова його, досі прекрасна,
В поросі билась густім. Ворогам-бо його на наругу
Зевс хмаровладний віддав у ріднім вітчизнянім краї.

- 405 Пилом бруднилась його голова. А мати, на сина
Глянувши, стала ридати й, далеко від себе жбурнувши
Світлу намітку свою, виривати почала свої коси.
Жалібно й любий ридав його батько, ѿ усюди навколо
Плач і сумне голосіння лунали по цілому місту.
410 Схоже було це найбільше на те, ніби Троя висока
Полум'ям вся невгасимим од верху до низу палаала. (...)

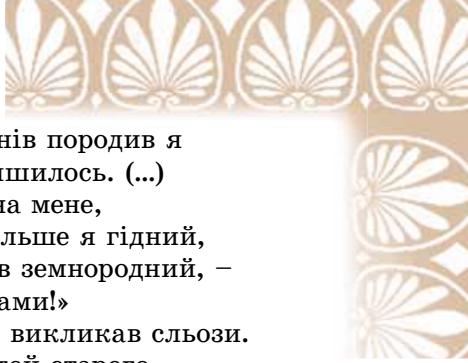
Ф. фон Мач. Ахілл на колісниці
тягне тіло Гектора. 1892 р.

О. Іванов. Пріам просить
у Ахілла тіло Гектора. 1824 р.

Із пісні двадцять четвертої **Викуп Гекторова тіла**

- (...) На землю тоді Пріам з колісниці зіскочив
470 І, візника залишивши Ідея на місці, щоб бистрих
Коней і мулов стеріг, подався їздець староденний
Прямо до дому, де Зевсові любий Ахілл мав оселю. (...)
В дім непомітно ввійшов великий Пріам і, схилившись,
Став обнімати коліна Ахіллові, ще й цілувати
Руки страшні, що в нього численних синів повбивали.
480 Так, наче муж, що, в рідному краї убивши людину,
На чужину утікає в нестямі і, раптом зайшовши
В дім до мужа багатого, подив усіх викликає,
Так здивувався Ахілл, боговидного старця впізнавши,
Враз здивувались і інші, ѹ одні позирнули на одних.
485 Тільки Пріам, озвавшись, промовив до нього з благанням:
«Батька свого спогадай, до богів подібний Ахілле!
Так же, як я, стоїть він на старості скорbnім порозі.
Може, в цю саму хвилину сусіди йому учиняють
Утиски й нікому ту небезпеку й біду відвернути.
490 Все ж він, принаймні почувши про те, що живий ти і цілий,
Серцем радіє своїм і щоденно плекає надію
Любого бачити сина, коли він повернеться з Трої.

Я ж, нещасний без краю, найкращих синів породив я
В Трої розлогій, а нині нікого мені не лишилось. (...)
Бійся, Ахілле, богів і зглянься ласково на мене,
Батька свого спогадавши, бо жалю ще більше я гідний,
505 Тебо терплю, чого інший ніхто не зазнав земнородний, –
Рук убивці синів своїх я доторкаюсь губами!»
Мовив це, й пам'ять про батька збудив, і викликав слези.
Взявши за руку, лагідно все ж одхилив той старого.
Так спогадавши обидва, – той Гектора-мужевитяжця,
510 Плачав невтішно, до ніг Ахіллових тужно припавши,
Сам же Ахілл свого батька оплакував, ще й за Патроклом
Тяжко журився, – і стогін їх сумно лунав по покоях.
А після того, як слізми наситивсь Ахілл богосвітлий,
З серця ж його і грудей одлягло скорботне бажання,
515 З крісла він швидко підвісся й за руку підводить старого,
Сиве чоло пожалівши й на бороду зглянувшись сиву,
І, промовляючи, з словом до нього звернувся крилатим:
«О бідолашний, багато печалі душою зазнав ти! (...)

550 Не допоможе нічого печаль за сином убитим, –
Не воскресиш його, тільки ще більшого горя зазнаєш!»
В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий:
«Ні, я не сяду, годованцю Зевсів, допоки мій Гектор
Десь у наметі лежить непохованний. Дай його швидше,
555 Хай я на власні очі побачу. А сам ти від мене
Викуп багатий прийми, що привіз я. Нехай він на радість
Буде тобі, щоб вернувсь ти до рідного краю щасливо,
Ти-бо дав жити мені і сонячне бачити світло».
Глянув на нього спідлоба і мовив Ахілл прудконогий:
560 «Не досаждай мені, старче, бо вирішив серцем і сам я
Гектора тіло вернути, – від Зевса приходила з вістю
Мати до мене мою, від морського народжені старця.
Знаю-бо ѿ те я, Пріаме, цього не сковаєш від мене, –
Хтось із богів тебе до кораблів супроводив ахейських.

565 З смертних ніхто б не насмілився, навіть юнак нерозважний,
В стан наш вступити – ні від сторожі б не міг він сковатись,
Ані так легко затвори на брамах відсунути наших.
Тож не хвилюй уже більше мое ти печалями серце,
Щоб у наметі цім, старче, хоч ти і з благанням приходиш,

570 Я не відмовив тобі і Зевсову б волю порушив».
Мовив він так, і, злякавшись, послухав старий тої мови,
Син же Пелеїв, як лев, за двері з намету подався... (...)
Тіло помили служниці, і, маслом його намастивши,
В чистий вгорнули хітон¹, і плащем його зверху накрили.
Потім Ахілл підняв його сам і, на марі² поклавши,

¹Хітόν – лляний або вовняний одяг у давніх греків, що нагадував сорочку (переважно без рукавів), підперезану поясом з напуском.

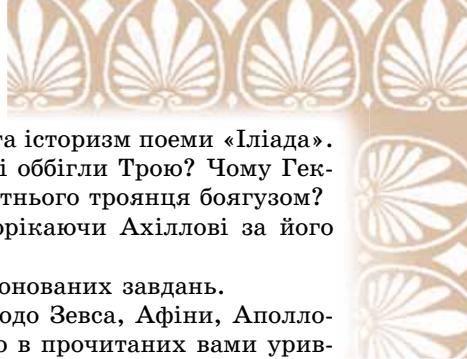
²Мáри – ноші для перенесення мерців.

- 590 З товаришами поставив на добре гембльованім возі.
 Заголосивши тоді, до друга взвивав він і мовив:
 «О, не гнівся, Патрокле, як навіть в Аїді почуєш,
 Що богосвітлого Гектора тіло віддав дорогому
 Батькові я, – не нікчемний він дав мені викуп за нього.
- 595 Гідну й для тебе я долю із нього вділю, як належить».
 Мовив це, й знов до намету вернувся Ахілл богосвітливий.
 Сів у крісло, оздоблене гарно, що встав був із нього,
 При протилежній стіні, і так до Пріама промовив:
 «Син твій, старче, померлий до тебе вернувсь, як велів ти, –
 600 Вже він на матах лежить. На світанку його ти побачиш... (...)
- 655 Може, напевно, затриматись видача мертвого сина,
 Ти ж мені нині усе розкажи і повідай одверто:
 Скільки ти днів богосвітлого Гектора маєш ховати,
 Щоб не виходив на битву я сам і воїнів стримав».
 В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий:
- 660 «Якщо даси нам ховать богосвітлого Гектора тіло,
 Ласку велику цим нині ти явиш до мене, Ахілле:
 Замкнені ми в Іліоні, ти знаєш, а дерево треба
 Здалеку, з гір нам возить, та й трояни залякані дуже.
 Дев'ять би днів нам хотілось оплакувати Гектора в домі
- 665 I поховать на десятий та справити тризну для люду.
 На одинадцятий – пагорб насипати зверху могильний,
 А на дванадцятий – бій відновити, якщо вже так треба».
 Знову йому відповів прудконогий Ахілл богосвітливий:
 «Хай так і буде, старче Пріаме, як ти того хочеш.
- 670 Я припиняю війну на час, що його зажадав ти». (...)

Переклад Бориса Тена

Запитання i завдання до прогитаного

- 1.** Що змусило Ахілла вступити в бій з Гектором? Як Гектор прийняв вирок долі?
- 2.** Чому Ахілл не погодився в разі своєї перемоги повернути тіло Гектора троянцям?
- 3.** Які риси характеру виявили Ахілл і Гектор під час двобою? Якої думки воїни один про одного?
- 4.** Чому Ахілл вчинив наругу над тілом загиблого ворога? Визначте позицію автора щодо цього вчинку героя. Висловте власну позицію із цього приводу.
- 5.** Яку роль відіграють боги в житті героїв «Іліади»? Як герої сприймають божественну волю?
- 6.** Чому Пріам прийшов до Ахілла? Чому так важливо для нього було забрати синове тіло?
- 7.** Як батько Гектора поводився з Ахіллом? Як ви гадаєте, що допомогло Пріамові розчулити серце ворога?
- 8.** Як Ахілл відреагував на Пріамові слова? Що ще вплинуло на його рішення?
- 9.** Складіть порівняльну характеристику Ахілла та Гектора.

10. З'ясуйте, у чому виявляється міфологізм та історизм поеми «Іліада».

11. Подискутуймо! Чому Ахілл і Гектор тричі оббігли Трою? Чому Гектор тікає від Ахілла? Чи можна назвати могутнього троянця боягузом?

12. Як ви гадаєте, чи правий був Гектор, дорікаючи Ахіллові за його «залізне серце»? Поясніть свою відповідь.

13. Робота в парах. Виконайте одне із запропонованих завдань.

- Знайдіть епітети, використані автором щодо Зевса, Афіни, Аполлона, Ахілла, Гектора. Які порівняння вжито в прочитаних вами уривках з «Іліадою»? Випишіть ці художні засоби в зошит і проаналізуйте їхню роль у творі.

- Випишіть три-чотири вірші з поеми. Підрахуйте кількість наголошених і ненаголошених складів у кожному рядку. Складіть схему віршового розміру, яким написано твір. Яку роль відіграє гекзаметр у створенні епічного простору поеми?

РОЗДІЛ 4

АНТИЧНА МУЗИКА СЕРЦЯ

Літературний багаж. Пригадайте визначення лірики як літературного роду. Чим лірика відрізняється від епосу?

У розвитку давньогрецької літератури існує закономірність: певні історичні періоди відзначаються пануванням тих чи тих жанрів. Найдавніший період, як ви вже знаєте, був часом героїчного епосу. Однак змінювався суспільний устрій, розвивалася економіка, посилювалася роль колоній, розширявалася торгівля. Сталися зміни й у художній царині – тепер більше за оповіді про героїчні події митців почали цікавити почуття окремої особистості, її світосприйняття. Так у VII–IV ст. до н.е. епічну поезію заступила поезія лірична. Сучасний термін «лірика», як ви вже знаєте, пов’язаний з назвою струнного музичного інструмента, під який у давнину виконували віршовані твори невеликого обсягу. Самі ж елліни на позначення поезії використовували слово «меліка» (від грец. *πίσνια*).

Давньогрецька лірика була своєрідним художнім поєднанням слова й музики. Тому найчастіше поет був і автором тексту, і композитором. Зародження поетичного мистецтва Еллади відображене в міфах. Легендарний співець Орфей майстерною грою на лірі міг утихомирювати гнів людей, приручати тварин, оживляти предмети. Під час подорожі до Колхіди його спів допомагав Ясону й аргонавтам у скрутних ситуаціях. А спустившись у царство мертвих, щоб визволити кохану дружину, Орфей зачарував своїм мистецтвом самого Аїда. Міфи зберегли для нас також історію поета Аріона. Він прибув до двору одного із семи мудреців, щоб навчити жителів Коринфіа священих пісень на честь Діоніса.

Аріона відпустили на батьківщину, щедро нагородивши. Однак жадібні матроси вирішили викинути поета в море. Перед смертю Аріон заспівав, і сталося диво: з морських вод з'явився дельфін, який урятував його. Таку силу, на думку давніх греків, мала справжня поезія.

До нашого часу дійшло небагато ліричних віршів античної доби, але ї за ними можна скласти уявлення про різноманіття тем і віршових розмірів давньогрецької поезії. Умовно лірику Еллади поділяють на два основних різновиди: пісенну, призначену для виконання в супроводі музичних інструментів, та декламаційну.

Пісенна лірика була хоровою і сольною. До хорових пісень належали насамперед гімни, присвячені богам. Ці твори мали усталену будову, зокрема, завжди розпочиналися зверненням, що містило певні епітети – визначальні характеристики небожителя. Наприклад, Аполлона називали «золотоволосим і срібнолуким», Афіну – «синьоокою і далекозорою» тощо. Теми хорових пісень стосувалися й земного життя. Скажімо, на весіллях наречених віншували гіменеями (від імені бога Гіменея – покровителя шлюбу). Надзвичайно поширеними є різноманітними були пісні «на випадок», які також виконували сольно: на честь переможців співали оди, під час військових походів – ембатерії, банкетуючи, – сколії.

Декламаційними видами лірики є елегія і ямб, що поступово втратили зв'язок з музичним акомпанементом і перетворилися на сuto літературні жанри.

У визначенні сучасних літературознавців *елегія* – це жанр лірики сумного характеру. У Давній Греції так спочатку називали голосіння за померлим, а згодом – поезії будь-якої тематики (любовної, політичної, філософської), складені двовіршами певної форми. Елегійний двовірш (дистих) – це строфа, у якій перший вірш гекзаметр, а другий – *пентаметр* (грец. *п'ятистопник*). Перший вірш описував події, другий – розповідав про пов'язані з ними почуття.

Літературознавча довідка

Елегія – ліричний жанр, що у вільній віршовій формі передає почуття, роздуми над складними проблемами життя. У давньогрецькій поезії елегією називали вірш (двохвірш), який складався з гекзаметра й пентаметра.

Пентаметр – в античному віршуванні дактилічний вірш, утворений подвоєнням першого піввірша гекзаметра: – ʊʊ – ʊʊ – || – ʊʊ – ʊʊ –. Піввірші розмежовані цезурою.

Самостійної ролі в античній поезії пентаметр не набув і використовувався в попарному поєднанні з гекзаметром.

Водночас із елегією виникла й інша лірична форма – **ямб**. Цим терміном позначали стопу з двох складів – короткого і довгого: ʊ –. Такі ланцюжки могли бути довшими й коротшими. Саме слово «ямб» пов'язували з міфом про богиню Деметру. Коли вона тужила через викрадення Аїдом

своєї дочки Персефони, лишень грубуваті жарти служниці Ямби змусили її усміхнутися. Елліни вважали, що ямб якнайкраще передає розмовну мову, тому він мав неабияку популярність. Цим розміром складали пустотливі вірші (ямби), жарти, а також усі діалоги в трагедіях і комедіях.

Найвідомішим автором елегій у Давній Греції був Тіртей, а пісенної лірики – Сапфо.

Перевірте себе

1. Означте особливості розвитку лірики за доби античності.
2. Назвіть і схарактеризуйте різновиди давньогрецької лірики.
3. Що свідчить про різноманітність пісенної лірики еллінів?
4. Що таке елегія та ямб? Назвіть їхні характерні ознаки.
5. Чим відрізняються античне й сучасне розуміння терміна «елегія»?

РОЗДІЛ 5

АНТИЧНИЙ ІДЕАЛ ГРОМАДЯНИНА І ВОЇНА

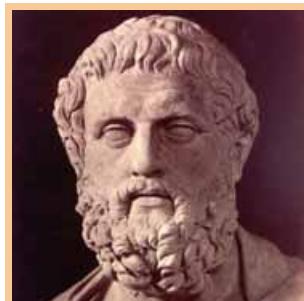
Літературний багаж. Пригадайте, у яких міфологічних і літературних образах втілився геройчний ідеал Еллади.

Свого часу розвиток античного суспільства визначали міста-держави Афіни й Спарт. І якщо Афіни стали визнаним центром культури, то Спарта дала світові такі поняття, як «лаконічність», «дисципліна», «ідеальна держава», «військова солідарність», а також виховала чимало талановитих правителів і полководців, які широко переймалися долею батьківщини.

Та чи ж можуть не надихати поетів подвиги воїнів, які не відступили під натиском численних супротивників і героїчно загинули, піднімаючи співвітчизників на боротьбу за свободу? Хіба не варта поетичних рядків відповідь спартанців ворогам, незліченні полчища яких «випивають річки, а стріли затъмарюють сонце»: «*Тим краще – значить, битимемося в тіні!*»?

Одним зі співців звитяги, свободи й віданості вітчизні став класик античної літератури Тіртей.

Розповіді давніх греків про перших поетів згодом обросли вигадками, перетворивши реальних людей на легендарні постаті. Так сталося і з Тіртесом. Перекази свідчать, що Спарта тоді вела чергову війну, але здо-

Тіртей
(перша пол.
VII ст. до н.е.)

лати ворога не могла. За порадою дельфійського оракула¹ спартанці звернулися до Афін з проханням призначити полководця для їхнього війська. Афіняни, які недолюблювали спартанців за надмірну, на їхній погляд, дисциплінованість і воївничість, вирішили поглузувати й відрядили на допомогу кульгавого вчителя Тіртея. Однак він виявився талановитим поетом і під час вирішальної битви почав декламувати вірші про ратні подвиги та воїнську честь. Своїми творами співець підняв боєвий дух спартанців, завдяки чому вони здобули довгоочікувану перемогу. Відтак Тіртей залишився жити в Спарті, став її почесним громадянином, а суворі воїни почали шанувати поезію.

Проте ця оповідка малоймовірна. У Спарті ніколи не призначили б полководцем іноземця, а з фізичною вадою і поготів, оскільки це суперечило закону. Правдивішими видаються перекази, що вказують на спартанське походження Тіртея. На користь цієї версії – і творчість поета, адже наскрізним образом у ній виступає ідеальний захисник вітчизни. Низка творів Тіртея, об'єднаних назвою «Поради», навчають юнаків мистецтва бою, що свідчить про воєнний досвід поета. А елегії «Благозаконність» порушують проблеми справедливості спартанських законів, тож, напевне, поет брав активну участь у державному житті міста.

Твори Тіртея належать до декламаційної лірики. Це – сповнені високих почуттів елегії воєнної тематики, які зміцнювали моральний дух співвітчизників поета, закликали до мужності й хоробрості.

Відома багатьом поколінням елегія «Добре вмирати тому...» є втіленням провідних мотивів творчості Тіртея, а саме: вірності громадянському обов'язку й особистої відповідальності. У вірші змальовано два типи поведінки, можливі під час війни: або битися за вітчизну до останнього подиху, або ганебно втекти з поля бою, рятуючи своє життя. Елегію адресовано молодим воїнам, але передусім автор висловлює в ній власну життєву позицію.

Елегії Тіртея мають характерну композицію: на початку визначено тему, яка потім розвивається, фінальний заклик спонукає до дії. Вірші давньогрецького поета – лаконічні, прості для сприйняття, виразні за лексикою, що цілком відповідає ідеалам спартанського суспільства.

За геройчною тематикою елегії Тіртея близькі до гомерівського епосу. Те саме стосується й форми, адже перший вірш елегійного дистиха – важливий, плинний гекзаметр, тимчасом як другий, п'ятистопний, рядок надає йому виразності й ритму. Однак на відміну від героїв Гомера, які уособлюють честь і славу, ліричний герой Тіртея – насамперед свідомий громадянин, який державні інтереси ставить вище за особисті, навіть коли йдеться про власне життя.

Твори поета-патріота здобули визнання в усій Греції, та особливо цінували їх у Спарті. Там елегії Тіртея співали перед битвами й вивчали в школах, вважаючи зразком гідного служіння батьківщині.

¹Оракул – у давніх греків і деяких інших народів – пророцтво як один із засобів спілкування людини з богами. Виголошували й тлумачили пророцтва здебільшого жерці при храмах богів. Місця, де виголошували пророцтва, також називалися оракулами. Найславетнішим еллінським оракулом був Дельфійський.

Перевірте себе

- Що ви знаєте про життя Тіртея?
- Яке громадянство – афінське чи спартанське – найімовірніше мав поет? Відповідь поясніть.
- Сформулюйте основну тему творчості Тіртея.
- Чому елегії Тіртея зажили найбільшої популярності серед спартанців?

Перед читанням. Читаючи елегію Тіртея, зверніть увагу, які зви-
чай спартанців відтворив у ній автор.

* * *

Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну,
Поміж хоробрих бійців падає в перших рядах.
Гірше ж немає нічого, як місто своє і родючі
Ниви покинуть і йти жебрачувати в світи,
З матір'ю милою, з батьком старим на чужині блукати,
Взявши з собою діток дрібних і жінку смутну.
Буде тому він ненависний, в кого притулку попросить,
Лихо та злідні тяжкі гнатимуть скрізь втікача.
Він осоромить свій рід і безчестям лицє своє вкриє,
Горе й зневага за ним підуть усюди слідом.
Тож як справді не знайде втікач поміж людом ніколи
Ані пошани собі, ні співчуття, ні жалю, –
Будемо батьківщину і дітей боронити відважно.
В битві поляжемо ми, не пожалієм життя.
О юнаки, у рядах тримайтесь разом серед бою,
Не утікайте ніхто, страхом душі не скверніть.
Духом могутнім і мужнім ви груди свої загартуйте,
Хай життелюбних між вас зовсім не буде в бою.
Віком похилих, у кого слабкі вже коліна, ніколи
Не покидайте старих, з битви утікши самі.
Сором несвітський вам буде тоді, як раніше за юних
Воїн поляже старий, в перших упавши рядах, –
Голову білу безсило схиляючи, сивобородий,
Дух свій відважний віддасть, лежачи долі в пилу,
Рану криваву свою не забувши руками закрити, –
Страшно дивитись на це, соромно бачить очам
Тіло старе без одяжі!¹ А от юнакові – все личить,
Поки ще днів молодих не осипається цвіт.
Чоловікам він був мілий, жінок чарував за життя він –
Буде прекрасний тепер, впавши у перших рядах.
Отже, готовуючись, кожен хай широко ступить і стане,
В землю упершись міцніш, стиснувши міцно уста.

Переклад Г. Кочура

¹За звичаєм переможець забирає обладунок убитого ним ворога.

Літературний практикум

1. Як прочитана вами елегія Тіртея могла вплинути на бойовий дух спартанців? Поясніть свою відповідь.
2. Які дві долі протиставлено у вірші «Добре вмирати тому...»? Сформулюйте позицію автора твору. Обґрунтуйте відповідь цитатами.
3. З яким закликом звертається ліричний герой елегії до молоді? У чому актуальність такого звернення?
4. Порівняйте ліричного героя Тіртея з Ахіллом і Гектором. Що їх споріднює? Чим вони відрізняються?
5. Доведіть, що прочитаний твір є елегією. Назвіть характерні ознаки античної елегії, посилаючись на текст Тіртея.
6. Чи згодні ви з думками Тіртея, викладеними у вірші «Добре вмирати тому...»? Які з них можна винести на дискусію? Відповідь обґрунтуйте.
7. За допомогою яких художніх засобів у перекладі елегії схарактеризовано психологічний стан воїна-громадянина й утікача?

РОЗДІЛ 6

ПОЕТИЧНИЙ УСЕСВІТ КОХАННЯ

Літературний багаж. Яку роль відіграво кохання в долі героїв прочитаних вами міфів і літературних творів античності?

Сапфо
(кінець VII —
початок VI ст. до н.е.)

Сапфо — перша поетеса античного світу, жінка-легенда, авторка безсмертної любовної лірики, вічний символ кохання. Її називали «загадкою», «дивом», «десятою музою».

Достовірних відомостей про Сапфо (варіанти імені: Сафо, Псапфо) небагато. Уже в давнину життя мисткині було оповите туманом вигадок і домислів. Найімовірніше, вона народилася в 612 р. до н.е. на острові Лесбос. Острів цей греки вважали священним. За переказами, саме до його берегів морські хвилі принесли ліру Орфея. Інструмент легендарного співця зберігався в храмі Аполлона, а потім, на прохання муз, був вознесений Зевсом на небо і став сузір'ям. Напевне, майбутня поетеса не раз чула цей міф, та навряд чи, милуючись зорями, могла передбачити, що її ім'я також уславиться у віках. Утім, мине час і мудрий Солон¹, почувши вірші Сапфо, скаже, що не хоче помирати

¹Солон (640–558 рр. до н.е.) — афінський політик, видатний реформатор, поет, один із «семи мудреців» Давньої Греції.

раніше, ніж знатиме їх напам'ять, а Овідій¹ у своїй поемі «Наука кохання» радитиме молоді вивчати пісні талановитої грекині.

Ім'я Сапфо в перекладі означає «ясна», «світла», «бліскуча». За свідченнями сучасників, поетеса не була красунею. Невелика на зріст, смуглія, кароока дівчина здавалася непоказною серед інших остров'янок, що славилися надзвичайною вродою. Проте тільки-но Сапфо бралася декламувати вірші й грati на лірі, її обличчя починало випромінювати внутрішнє світло й натхненну красу, вона ніби перевтілювалася. Її називали «найпрекраснішою», і цим епітетом поетеса завдячувала насамперед своїй творчості. Сама Сапфо вважала, що людина має прагнути бути красивою: «Боги відвертаються від негарних».

Сапфо походила з багатої знатної родини, тому під час масових виступів проти аристократів на Лесбосі мусила переїхати на Сицилію. Відтак у житті сімнадцятирічної поетеси почався важкий період, сповнений туги за батьківщиною, близькими та друзями. Саме тоді народилися її перші, сумні й надривні вірші... Сапфо повернулася на Лесбос лише за п'ятнадцять років і оселилася в місті Мітілена. Там, за передказами, вона взяла шлюб зі знатним чиновником на ім'я Керк і стала матір'ю. Однак невдовзі і чоловік, і доночка пішли з життя. Утративши найближчих серцю людей, Сапфо цілковито присвятила себе творчості й освітній діяльності.

На честь богині кохання Афродіти вона організувала своєрідну жіночу школу, названу «Будинком муз». У цьому закладі дівчат з різних куточків Греції навчали мистецтв, зокрема музики, танців, віршування. Проте передусім поетеса мала на меті підготувати їх до заміжжя, материнства, пробудити в них жіночність, навчити гідно виконувати обов'язки господині й громадянки, прищепити розуміння прекрасного.

Творчість Сапфо ставала дедалі популярнішою, водночас зростав і її вплив у суспільстві. На Лесбосі навіть карбували монети із зображенням «цариці поетів».

За однією з версій життєпису Сапфо, доля подарувала їй любов, варту бути оспіваною у віршах. У неї нібіто закохався відомий, багатий і вродливий співець Алкей. Після зустрічі він присвятів «фіалкоукрій, солодко усміхненій, чистій» обраниці низку пристрасних віршів. Сапфо з ніжністю відповідала на почуття нового друга, але пов'язувати з ним своє життя не бажала. Утім можливо, митців пов'язували сuto поетичні інтереси... Достеменне лишень зображення на вазі, що збереглася до нашого часу: Алкей з лірою в руці шанобливо склоняється перед Сапфо.

Коментар філолога

У прекрасних і проникливих поетичних рядках Сапфо оспівує кохання, душевну тугу, красу. На думку дослідників, лірика поетеси виникла на основі народної любовної пісні, що була надзвичайно популярною на Лесбосі. Як і у фольклорних творах, любовну тематику в Сапфо поєднано з описами природи.

¹ Овідій (43 р. до н.е. – бл. 18 р. до н.е.) – видатний давньоримський поет.

У своїх поезіях Сапфо застосовує особливу, складну за ритмікою строфу, згодом названу *сапфічною*. Це чотиривірш, у якому перші три вірші мають одинадцять складів, четвертий – п’ять, і кожний містить певний завершений образ, закінчену думку. ■

Один з найвідоміших творів давньогрецької поетеси – «Барвношатна владарко, Афродіто...». Він відкриває першу збірку віршів Сапфо, укладенуalexandrійськими вченими, і вважається одним з перших взірців любовної лірики в європейській літературі. За формою це своєрідний гімн, у якому лірична героїня, здатна самовіддано й палко кохати, оспівує чесноти богині, зізнається їй у своїх переживаннях і просить допомоги в здійсненні найпотаємніших бажань.

Сапфо розповідає про почуття щиро, переконливо й емоційно. Чи є ж любові так пристрасно шукає її лірична героїня? За переказами, то був Фаон – перевізник з острова Лесбос. Якось йому випало переправляти богиню кохання Афродіту, що прибрала подобу немічної старої. Зглянувшись, чоловік не взяв з убогої платні, й на подяку отримав надзвичайну вроду. В одній з елегій Овідія ідеться про те, що Фаона покохала сама Сапфо і, не відчувши взаємності, кинулася в море. Історія ця – романтична легенда й водночас свідчення великої популярності поетеси, яка стала майже міфічною постаттю. Утім, за свідченням сучасників, вона дожила до похилого віку й померла на руках учениць.

За часів античності було відомо дев’ять збірок Сапфо. До наших днів від багатої спадщини поетеси збереглося лише близько сотні фрагментів у цитатах античних авторів і ще кілька фрагментів на папірусах, знайдених у Єгипті.

Л. Альма-Тадема. Сапфо і Алкей. 1881 р.

Український мотив

Перекладаючи «Гімн до Афродіти», *I. Франко* створив оригінальний образ – порівняння любові з бурею, що трощить усе на своєму шляху:

Як буря в горах бушує, аж дуби старезні тріщать,
Отак в моїм серці тривожнім той Ерос¹ лютує оп'ять.

Знов Ерос той так мене мучить, як гірко-солодка смія.

І горе! Змії тій опертись не можу я.

Поезія Сапфо справила особливий вплив на творчість *Лесі Українки*. Ще в тринадцять років, прочитавши легенду про смерть великої грекині, Леся написала вірш «Сапфо», у якому по-своєму витлумачила відому історію. Відтак давньогрецька поетеса назавжди стала для неї взірцем вольової, рішучої жінки, здатної обстоювати своє право на самовираження і творчість. В останні роки життя Леся Українка знову звернулася до образу Сапфо в однайменній незакінченій драмі, де протиставила геніальну поетесу та її коханого Фаона, байдужого до високих поривань.

Як перекладачі до поезії Сапфо зверталися *Іван Котляревський*, *Григорій Кочур*, *Андрій Содомора*.

Перевірте себе

1. Які міфи та легенди пов'язані з життєвим і творчим шляхом Сапфо?
2. Яку школу заснувала Сапфо? Чого навчали в цій школі?
3. Схарактеризуйте тематику поезії Сапфо. Чому вірші давньогрецької поетеси здобули визнання в Елладі?
4. Чому античний мислитель Платон назвав Сапфо «десятою музою»?
5. Який відгомін мала творчість Сапфо в українській літературі?

Перед читанням. Читаючи переклад вірша Сапфо, знайдіть художні засоби, які передають глибину переживань ліричної героїні.

* * *

Барвношатна владарко, Афродіто,
Дочко Зевса, піdstупів тайних повна,
Я молю тебе, не смути мені ти
 Серця, богине,
Але знов прилинь, як колись бувало.
Здалеку мої ти благання чула,
Батьківський чертог² кидала й до мене
 На колісници
Золотій летіла ти. Міцнокрила
Горобина зграя, її несучи,
Над землею темною, наче вихор,
 Мчала в ефірі.
Так мені являлася ти, блаженна,
З усміхом ясним на лиці безсмертнім:
«Що тебе засмучує, що тривожить,
 Чом мене кличеш?

¹ Ерос (Ерот) – бог кохання в давньогрецькій міфології.

² Чертог – розкішна, велична будівля, палац; палата (у палаці, замку).

I чого бажаєш бентежним серцем,
I кого схилити Пейто¹ повинна
У ярмо любовне тобі? Зневажив
Хто тебе, Сапфо?
Хто тікає – скрізь піде за тобою,
Хто дарів не взяв – сам дари нестиме,
Хто не любить нині, полюбить скоро,
Хоч ти й не схочеш...»
О, прилинь ізнов, од нової туги
Серце урятуй, сповни, що бажаю,
Поспіши мені, вірна помічнице,
На допомогу.

Переклад Г. Кочура

Літературний практикум

1. З яким настроєм лірична героїня вірша Сапфо звертається до Афродіти? Поясніть зміст звертання «Барвношатна владарко, Афродіто».
2. Які образи й думки містить кожна строфа поезії? Складіть план розвитку почуттів ліричної героїні.
3. Які відтінки кохання передано в гімні? Які рядки свідчать про глибоке розуміння поетесою людських почуттів і різних психологічних станів?
4. Якою постає у вірші лірична героїня? Визначте її основні риси.
5. Порівняйте вірш «Барвношатна владарко, Афродіто...» з ведичними гімнами, присвяченими богам. Визначте спільне й відмінне в побудові й змісті цих творів.
6. **Філологічний майстер-клас.** Порівняйте уривок з перекладу вірша Сапфо, виконаного І. Франком (с. 87), та переклад Г. Кочура. За допомогою яких художніх засобів кожен з перекладачів досягає в поезії особливої емоційності й піднесеності, властивої гімну?

РОЗДІЛ 7

БІЛЯ ВИТОКІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Літературний багаж. Що таке драма як рід літератури? Чим вона відрізняється від епосу та лірики?

Добра, за якої народився античний театр, збіглась з періодом потужного суспільно-культурного піднесення. Нова Греція, здобувши власну державність, перемагала старий деспотичний Схід і впевнено опановувала демократичні принципи правління. Античний театр увібрав настрої

¹Пейто – давньогрецька богиня, яка уособлювала мистецтво переконування, супутниця Афродіти та Гермеса.

народного єднання й прагнення подвигів, що панували в суспільстві. Написані монументально-піднесеним стилем драматичні твори стали величним пам'ятником тій героїчній добі.

Давньогрецький театр бере початок від народних святкувань на честь бога Діоніса. Спочатку Діоніса шанували як божество весни, сонця і плодоносної землі, життедайних сил природи. Згодом, коли греки почали займатися виноградарством, він став богом виноробства, пізніше – богом поезії і театру. Восени, після збору врожаю, і навесні, коли розквітала природа й відкривали бочки з молодим вином, по всій Греції влаштовували пишні свята. То були яскраві велелюдні дійства, що відображали міфи про смерть і відродження Діоніса. З урочистої частини свята народилася *трагедія* (VI ст. до н.е), а з веселої, жартівливої – *комедія* (V ст. до н.е.).

Літературознавча довідка

Трагедія – драматичний твір, який ґрунтуються на гострому конфлікті особистості із суспільством, оточенням і найчастіше закінчується загибеллю героя.

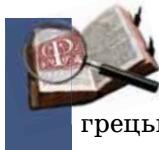
Комедія – драматичний твір, що має на меті висміяти душевні вади й вчинки героїв, ситуації, у які вони потрапляють, негативні явища суспільного життя тощо.

Коментар філолога

Самі слова «трагедія» і «комедія» вказують на витоки давньогрецької драми. Так, слово «трагедія» походить від грецьких слів «трагос» – «цап» і «оде» – «пісня», буквально – «пісня цапів». Пояснюється це тим, що Діонісійські обряди, які відображали страждання й смерть бога, супроводжувалися дифірамбами (сумними піснями, що славили його подвиги й страждання). А співали їх учасники, одягнені в костюми сатирів – істот із цапиними ногами.

Слово «комедія» також складається з двох слів: «комос» – «весела хода» і «оде». Зауважмо, що від початку комосом називали веселу процесію ряджених на честь відродження бога, якою завершувалися Діонісії. Її учасники співали, жартували й глузували одне з одного. ■

Аристотель зазначав: «*Трагедія – це відтворення витонченою мовою (різною в різних частинах трагедії) серйозної і закінченої дії, що має певний обсяг; відтворення не розповіддю, а дією, яка, викликаючи жаль і страх, спричинює катарсис...* Трагедія змальовує не самих людей, а їхні дії та життєві перипетії, щастя і нещастя. А щастя й нещастя героїв втілюється в дії, і метою трагедії є зобразити дію, а не властивості людини. Люди за своїм характером мають різні властивості, а відповідно до своїх дій стають щасливими або нещасливими. Отже, вони діють не для того, щоб виявити свої характеристики, а вони виявляють свої характеристики внаслідок своїх дій».

Становлення трагедії чітко простежується у творчості трьох давньогрецьких драматургів, яких визнано засновниками цього жанру: Есхіла, Софокла й Евріпіда. У перших театральних виставах діяв лише один актор, а його «партнером» був хор або корифей (очільник хору). Есхіл увів у трагедію другого актора, збільшив ролі головних персонажів. Софокл значно розширив діалогічні частини й увів третього актора, що дало можливість загострити дію: героїві протистояв другорядний персонаж, який намагався завадити йому виконати обов'язок. Крім того, завдяки Софоклу на сцені з'явилися декорації. Евріпід повернув трагедію до реальності, за словами Арістотеля, зображену людем «такими, які вони є», розкриваючи складний світ психологічних переживань, характерів і пристрастей.

Давньогрецькі трагедії здебільшого розповідали про богів і міфічних героїв, порушували вічні проблеми, наприклад честі й доблесті. Тимчасом сюжети комедій відображали повсякденне життя й розкривали нагальні проблеми суспільства. Персонажами комедій зазвичай були люди, помилки й вади яких автори нещадно висміювали.

До IV ст. в Давній Греції існував ще один театральний жанр – так звана *драма сатирів*, або *жартівлива трагедія*. Міфологічний сюжет у таких творах поєднувався з розважальним характером зображення. Актори драми сатирів були одягнені в цапині шкури.

Від початку свого існування театр посідав важливе місце у громадському житті греків, об'єднував різні верстви населення, міста й села, поширюючи певні релігійні та соціально-етичні поняття. Особливо його значення зросло в V ст. до н.е., у період розквіту полісної демократії. Творчість видатних драматургів Есхіла, Софокла, Евріпіда, Арістофана відображала найважливіші явища суспільного, політичного й духовного життя. Загальнонародний характер давньогрецького театру визначив, зокрема, особливості облаштування будівлі й організації вистав.

Коментар архіваріуса

За виглядом і конструкцією античний театр суттєво відрізнявся від подібних споруд нашого часу. Найдавнішим у світі вважається Театр Діоніса, зведений в Афінах на південно-східному схилі акрополя. Саме він став зразком, за яким надалі будували й облаштовували театри.

Будівля давньогрецького театру поділялася на три основні частини: *театрон, орхестру і скену*.

Театроном (грец. *місце для видовищ*) називали місця для глядачів, споруджені на схилах пагорбів просто неба. Вони розташовувалися рядами у вигляді півкола й були розраховані на тисячі відвідувачів (наприклад, Театр Діоніса вміщував до сімнадцяти тисяч осіб). Проходи між лавами поділяли театррон на сектори. На жетонах зі свинцю або обпаленої глини, що правили за вхідні квитки, літерою позначався певний сектор, де можна було обрати будь-яке місце. Саме від слова «театрон» походить сучасне слово «театр».

Орхестра (грец. *місце для танцю*) – круглий або овальний майданчик, на якому виступали актори і хор. Потрапити на орхестру можна

було через бічний прохід – *парод*. У центрі орхестри знаходився вівтар для жертвопринесень Діонісу.

Скена (грец. *намет*) – приміщення для переодягання акторів і зберігання костюмів. Перед скеною зводили колонаду або портик¹ – *проскеній*, що правив за декорацією. Постійної завіси в давньогрецькому театрі не було, лише зрідка в деяких п'єсах певні частини проскенія тимчасово завішували. Традиційно поза скеною можна було бачити пишний пейзаж, що був невід'ємною частиною давньогрецького театру.

За конструкцією давньогрецькі театри нагадують величезну чашу. Ця особливість забезпечувала бездоганну акустику (чутність). Іноді для посилення звуку між глядацькими місцями встановлювали резонуючі посудини. Відомо, що навіть на задніх лавах можна було виразно розчути кожне слово акторів.

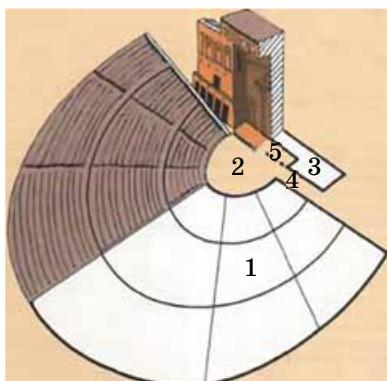

Схема давньогрецького театру:
1 – театрон; 2 – орхестра; 3 – скена; 4 – парод; 5 – проскеній

Театр в Епідаврі

Найбільший у світі античний театр, який зберігся до наших днів, розташований у місті Епідаврі. Він був побудований у IV ст. до н.е. й спочатку мав тридцять чотири ряди кам'яних лав для глядачів. Згодом до них додали ще двадцять один ряд. Руйнівний плин часу не заподіяв величній споруді значної шкоди, тож нині на його сцені щороку влаштовують театральні фестивалі. ■

Для давніх греків театральні дійства були важливою подією. У дні, коли вони відбувалися, усі справи в місті призупиняли. Театр відвідували всі, навіть в'язні, яких тимчасово випускали з тюрем, та домашні раби. А за часів правління Перикла в Афінах ця розвага була обов'язковою для кожного громадянина, тому незаможним держава виділяла кошти. Найбагатші громадяни Афін – хореги – повинні були утримувати хори й акторів, фінансувати підготовку п'єс до постановки. Збираючись до театру, городяни одягали святкове вбрання й вінки

¹Портик – розміщена перед входом у будинок відкрита галерея, утворена колонами, що підтримують перекриття.

з плюща. Місця намагалися зайняти ще вдосвіта. Із собою приносили їжу й пиво, адже дійство, що складалося із чотирьох п'ес упереміж із танцями та рекламиєю, тривало цілий день.

У Давній Греції театральні вистави відбувалися під час Діонісійських свят у формі змагання між драматургами. У них брали участь три трагічних і три комічних поети. Кожен з трагіків виступав з тетралогією, до якої входили три трагедії, пов'язані спільним сюжетом, і одна драма сатирів. Змагання тривало три дні. Зранку показували три трагедії і драму сатирів, а ввечері – одну з комедій. Щоб узяти участь у такому заході, драматург мусив не лише написати твір, а й здійснити його постановку, підготувати декорації та костюми.

Публіка висловлювала свої емоції доволі бурхливо. Якщо п'еса не подобалася, глядачі свистіли, тупотіли ногами, кидалися камінням, а якщо вважали виставу вдалою, гучно кричали й аплодували. Для переможців змагань було встановлено три грошові винагороди, а з IV ст. до н.е. їхні іменаувічнювали на мармурових дошках. Драматурга, визнаного першим серед кращих, надзвичайно шанували.

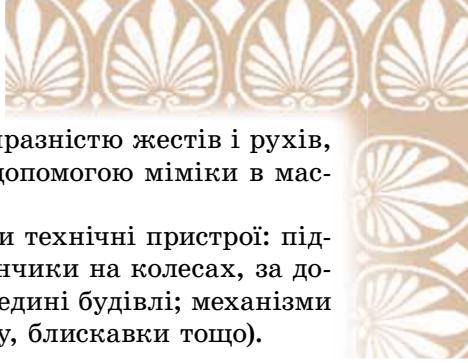
За давніх часів театральні вистави належали до обрядових дійств, тож брати в них участь могли лише чоловіки. Як ви вже знаєте, число акторів, задіяніх у постановці, не перевищувало трьох. Тому якщо п'еса передбачала багато персонажів, кожен з них виконував кілька ролей, змінюючи костюми й маски.

Поява масок у давньогрецькому театрі пов'язана з культом Діоніса: виконавець ролі божества завжди був у масці. Із часом, утративши своє культове значення, маски допомагали акторам створювати героїчні або карикатурно-комедійні образи, перевтілюватися в жінок. До використання цього атрибути спонукали також значні розміри театрів. Глядачам важко було здалеку роздивитися риси обличчя акторів, тому душевний стан персонажів – радість, горе, біль, страх тощо – зображували на великих розфарбованих масках з полотна, глини чи дерева. Крім того, великий рот маски у вигляді рупора посилював голос актора.

Велике значення мали також крій і колір костюмів. Скажімо, якщо на сцені з'являвся актор у пурпуровому плаці зі скіпетром у руці, глядачі відразу впізнавали царя, цариця була вбрана в білий плащ із пурпуровою облямівкою, виганець – у синій або чорний тощо... Найпростіше було впізнати богів і героїв. Наприклад, Аполлон завжди тримав у руках лук і стріли, а Геракл виходив на сцену в лев'ячій шкурі, накинутій на плечі.

Трагічні актори виступали в костюмах, що нагадували ритуальне вбрannя жерців Діоніса. Це був пишний одяг з рукавами до п'ят, розшитий квітами, пальмами, зірками, спіралями, фігурами людей і тварин. Щасливих персонажів вирізняли яскраві костюми, нещасних – темні. Зріст актора збільшували котурни – взуття на високій платформі. Комедійні персонажі котурнів не носили, натомість за допомогою спеціальних підкладок збільшували животи чи інші частини тіла, аби надати фігури потворно-комічного вигляду.

Аktorам театру Еллади належало мати бездоганну дикцію, уміти добре рекламиувати й співати, тому вони постійно виконували спеціальні

вправи. Чимало працювати доводилося й над виразністю жестів і рухів, адже зобразити подив, захоплення або гнів за допомогою міміки в масках було неможливо.

Під час театрального дійства використовували технічні пристрой: підйомні машини, потрібні для появи богів; майданчики на колесах, за допомогою яких показували, що відбувається всередині будівлі; механізми для створення шумових і зорових ефектів (грому, блискавки тощо).

Коментар філолога

Давньогрецька трагедія розпочиналася *прологом*: на сцені з'являвся один з акторів і повідомляв про обставини, у яких розгортається дія. Потім зі скени на оркестру виходив хор і виконував вступну пісню. Ця частина вистави називалася *парод* (грец. *прохід*). Відтак хор залишався на оркестрі до кінця спектаклю.

Мовні сцени називалися *епісодіями* (буквально – *сторонній, те, що не стосується справи*). Така назва викликала в учених припущення, що драматичні вистави виникли з хорових партій і саме хор спочатку був головною дійовою особою. Епісодії чергувалися зі *стасимами* (грец. *нерухомий*) – хоровими «піснями зупинки». Хористи не брали безпосередньої участі в дії, але активно коментували її, засуджували або хвалили героїв, іноді вдавалися до філософських роздумів. У трагедіях хор був статечним і розсудливим. Свою партію він виконував, рухаючись сценою навколо жертвовника Діоніса. Відтинок пісні, що звучав під час руху в один бік, називали *stroфою*, а той, що у зворотному напрямку, – *антистрофою*.

Завершував трагедію *ексад* (грец. *результат, вихід*). Як і вступна частина, він був музичним: покидаючи оркестру, хор співав разом з актором. ■

Відомий філолог А. Тахо-Годі висунула цікаву гіпотезу. На її думку, давні греки уявляли життя у вигляді театральної сцени, на якій люди, ніби актори, виконують певні ролі. Вони приходять невідомо звідки і йдуть у невідоме – у космос, де розчиняються, як краплі в морі. Сам космос складає драми і комедії, які розігрує людство...

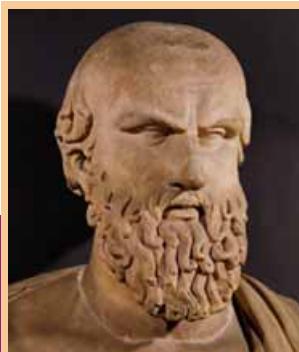
Перевірте себе

1. Від яких обрядових дійств походять трагедія і комедія?
2. Яку роль відігравав театр в античному суспільстві? Чому розквіт давньогрецької драми припадає саме на V–IV ст. до н.е.?
3. Назвіть основні частини будівлі давньогрецького театру. Які із цих термінів увійшли в українську мову? Що вони означали за часів античності? А що означають нині?
4. Як відбувалися театральні вистави в Давній Греції? Який вигляд на сцені мали античні актори? Чим це пояснюється?
5. Порівняйте сучасний і давньогрецький театр. Що їх споріднюю і що відрізняє?
6. Дайте визначення понять «tragедія» та «комедія».
7. Який зв'язок з античним театром має Україна?

РОЗДІЛ 8

БАТЬКО АНТИЧНОЇ ТРАГЕДІЇ

Літературний багаж. Пригадайте зміст міфу про Прометея. Яким постає в ньому титан?

Есхіл
(бл. 525—
456 рр. до н.е.)

В історії античної культури Есхілові належать лаври батька трагедії. Старший у трійці найвидатніших давньогрецьких трагіків, він здійснив важливі перетворення в будові театральної вистави, які визначили напрямом подальшого розвитку драми. Есхіл – автор близько дев'яноста трагедій. Ви вже знаєте, що драматурги Еллади особисто відповідали за сценічне втілення своїх творів, тож з огляду на чималі витрати часу й сил, ця цифра видається надзвичайно вагомою.

Достеменних свідчень про життя Есхіла до нашого часу збереглося небагато. Відомо, що народився він близько 525 р. до н.е. у шляхетній сім'ї в місті Елевсіні. Замолоду митець став свідком повалення тиранії і демократично-го реформування суспільства, а в зрілі роки взяв участь у найзначніших битвах греко-перських війн: при Марафоні (490 р. до н.е.), де дістав поранення, при Саламіні (480 р. до н.е.) і при Платеях (479 р. до н.е.).

Загальне визнання Есхіл здобув не відразу. У 500 р. до н.е. він уперше заявив про себе як трагік і лише за шістнадцять років переміг у театральному змаганні. Приблизно такий само час пішов на те, щоб вибороти титул першого драматурга Афін. Протягом цього періоду Есхіл постійно зміцнював здобуту славу новими перемогами (за різними відомостями, їх було від тринадцяти до двадцяти восьми). Варто зазначити, що сам митець не надто пишався літературним успіхом. За переказами, він називав свої твори «крихтами від бенкету Гомера», тимчасом як свої ратні подвиги оцінював значно вище за творчі досягнення.

Близько 472 р. до н.е. драматург перебрався на Сицилію. Деякі вчені пов'язують цей переїзд з його поразкою у творчому поєдинку з молодим трагіком Софоклом. Там, на Сицилії, Есхіл і завершив свій життєвий шлях.

До Есхіла трагедія була, по суті, хоровим твором, де діяв один актор, який виступав лише співрозмовником хору. Митець вивів на сцену другого актора. Ця незначна на позір новація мала вельми вагомі наслідки:

у драматургів з'явилася можливість скоротити партії хору, розширити діалоги і, насамперед, увести в сюжет більшу кількість дійових осіб, а отже, – збагатити сюжет подіями.

Саме Есхіл, за припущенням фахівців, завів моду на розкішні костюми, маски, котурни й різноманітні технічні пристрої для театральної вистави. Сценічну дію він урізноманітнював танцями, для яких сам придумував фігури.

Як і більшість античних митців, Есхіл черпав матеріал для своїх творів переважно з міфів. Він вірив у богів, однак вважав, що їхні взаємини з людьми мають визначатися земним розумінням справедливості. Саме на цьому, згідно з уявленнями драматурга, ґрунтуються людське життя і світова гармонія. Заклик «*Нехай же правий буде правий!*», яким завершується одна з трагедій Есхіла, можна вважати своєрідним епіграфом до всієї його творчості.

Аристократ за походженням, Есхіл виступав на боці освіченої еліти, що боролася з дикістю і варварством, успадкованими суспільством від минулих століть. Демократ за переконаннями, він обстоював ідею вільного розвитку людської спільноти, спрямованого на досягнення загального благоденства. Ці погляди відобразилися й у творчості митця. Його персонажі – це потужні героїчні характери, які в умовах трагічних випробувань утвірджують моральну велич і духовну силу особистості.

Свої трагедії Есхіл компонував у трилогії. На жаль, до нашого часу збереглося лише сім його творів і понад чотириста фрагментів. Проте навіть ця часточка величного доробку давньогрецького драматурга посутньо вплинула на розвиток світового театру. До найпопулярніших творів Есхіла належить трагедія «Прометей закутий». Цілком імовірно, що вона теж входила до складу трилогії. Збереглися уривки з «Визволення Прометея» і «Прометея-вогненосця», але довести, що ці тексти справді є частинами трилогії, нині неможливо.

Коментар філолога

Сюжет «Прометея закутого» відтворює ту частину відомого міфу, у якій ідеться про покарання героя. Ця ланка давнього переказу набуває в Есхіла потужного гуманістичногозвучання. Завдяки пророчому дару, Прометей знає про неминучість карі, але свідомо приносить себе в жертву. Його мета – вивести зневажений Зевсом людський рід зі стану животіння в мороці, холоді й темряві. Зважившись викрасти божественний вогонь, титан мужньо долає всі випробування. Його внутрішню силу не здатні похитнути ні лютий гнів очільника олімпійців, ні співчуття Океанід, ні заклики Океану до примирення з усесильним

Г. Моро. Прометей. 1863 р.

Громовержцем, ні сумний приклад ще однієї жертви жорстокості богів – красуні Іо¹, ні, зрештою, загроза тяжчих мук...

Прометей гідно витримує фізичні страждання, ані миті не шкодуючи про свій учинок. Його моральна перемога – це подвиг, що утверджує незламну силу геройчної волі, загартованої ненавистю до тиранічної влади й безмежною любов'ю до людей.

Образ Прометея став символом бунтаря, який повстає проти «сильних світу цього», героя, що жертвує собою в ім'я безкорисливого служіння людству, носія «вогню» цивілізації, культури й прогресу. Саме таким він увійшов у мистецтво. Чимало письменників і художників наступних епох відкривали в ньому нові грані, нові смисли й цінності. Завдяки цьому Прометей став «вічним образом», постійним супутником європейської культури на всьому шляху її розвитку. ■

Український мотив

Живе Прометей і в українській літературі. «Караюсь, мучуся... але не каюсь», – сказав про себе Т. Шевченко, перебуваючи на засланні. Образ титана, створений Кобзарем у поемі «Кавказ», – це символ народу, який бореться за свою незалежність і має перемогти. Упевнено звучать Шевченкові слова, співзвучні з трагедією Есхіла:

За горами гори, хмарою повиті;
Засіяні горем, кровлю политі.
Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день божий довбе ребра
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип’є
Живущої крові, –
Воно знову оживає
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.

Міфічний образ тираноборця цікавив І. Франка. Він переклав українською вірш Гете «Прометей», а також уривок з поеми Шеллі «Звільнений Прометей». У багатьох поезіях Франка лунає думка про те, що справжній поет є носієм прометеїзму:

Слова – половина,
Але огонь в одежі слова –
Бесмертна, чудотворна фея,
Правдива іскра Прометея.

(«Лісова ідилія»)

Дочкою Прометея називають Лесю Українку. Сильні особистості, здатні перетворювати світ, постають у її творах «нащадками Прометея».

¹За міфами, Зевс закохався в Іо і, щоб урятувати від ревнивої Гери, перетворив її на телицю. Однак Гера наслала на нещасну страхітливого ґедзя, що своїм жалом гнав її з краю в край. Божеволіючи від болю, Іо ніде не знаходила спокою.

Саме так поетеса звернулася до своїх однодумців у вірші «Fiat nox!» («Хай буде тьма!»), закликаючи їх не бути байдужими до народної долі. Леся Українка не присвятила Прометеєві окремого твору, але мотиви, пов'язані з міфом про нескореного титана, простежуються в її поемах і драматичному доробку. ■

Перевірте себе

- Що ви дізналися про життя і творчість Есхіла? Які історичні події стали знаковими для драматурга?
- Чому Есхіла називають батьком античної трагедії? Яке значення для розвитку театру мали його творчі знахідки?
- Які ідеї давньогрецький драматург утверджував у своїх творах? Чому його приваблював образ Прометея?
- Схарактеризуйте традицію сприйняття і переосмислення образу Прометея в українській літературі.

Перед читанням. Читаючи уривок з трагедії «Прометей закутий», порівняйте образи титана в міфі й у творі Есхіла. Поміркуйте, чим давньогрецький драматург збагатив міфологічний образ.

ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ

(Уривок)

Дійові особи

В лада й С и ла – слуги Зевсові.
Г е ф е с т – бог-коваль.
Пр о м е т е й – титан.
О ке а н – титан.
Х о р О ке а н і д – дочок Океанових.
І о – діва-телиця, дочка Інахова.
Г е р м е с – вісник Зевсів.

Пролог

Скеляста гірська пустеля. Три божества – Г е ф е с т з молотом і ланцюгом у руках, В лада і С и ла – підводять в'язня Прометея до скелі.

В лада

От і прийшли ми аж на самий край землі,
В безлюдну далеч Скіфії пустельної.
Пора, Гефесте, повеління виконать
Отцеве і до кручі стрімковерхої
5 Оцього міцно прикуват зухвалого
Нерозривними ковами залізними.
Твій квіт укравши, на усе придатного
Вогню він сяйво смертним дав, – за гріх оцей
Повинен кари від богів зазнати він,
10 Щоб научився Зевсові коритися
І так прихильно до людей не ставився.

Гефест

О Владо ѹ Сило, волю вже ви Зевсову
Вчинили, – більше вам робити нічого.
А я прикути бога чи наважуся
15 Родимого до кручі буревійної?
Та зважитись повинен неминуче я, –
Отцевим страшно повелінням нехтуват... (...)

(До Прометея).

Ти, богом бувши, гніву не боявсь богів
30 І понад міру смертним ти пошану дав –
Ото ж ці кручі завжди стерегти меш ти
Без сну ѹ спочинку, ніг не розгинаючи,
І марні будуть скарги всі і лементи,
Бо невблаганне серце у Кроніона¹, –
35 Жорстокі завжди ці нові велителі! (...)

Страждаючи від обов'язку виконувати жорстокий наказ Громовержця, Гефест приковує свого друга до скелі. Сила і Влада збиткуються з титана, але він не відповідає, приховуючи біль. Нарешті Гефест закінчує ганебну роботу.

Г.В. Біссен. Гефест. 1838 р.

Гефест

Ходімо звідси, – то ж увесь у путах він.

Влада
(до Прометея)

Тепер зухвальствуй і кради богів дари
Для тих недовгоденних! З тяжких мук твоїх
Здолають, може, смертні увільнить тебе?
85 Даремно Прометея прозорливого
Ім'я ти маєш – сам-бо потребуєш ти
В недолі Прометея-візволителя.

Гефест, Влада ѹ Сила відходять.

Прометей
(сам)

Ефіре божественний! О джерела рік!
О бистрокрилі вітри ѹ незліченої
90 Морської хвилі гомін! Земле, мати всіх,
І всевидючий сонця круг, – вас кличу я,
Погляньте, що – сам бог – я від богів терплю!
Подивіться, ганебне яке
Мордування довгі тисячі літ
95 Терпітиму я! (...)
100 Що мовлю я! Прийдешнє все виразно я
Передбачаю завжди, ѹ несподіваних
Нещастя нема для мене, – отже, легко

¹Кроніон – син титана Кроноса, повелителя часу, тобто Зевс.

Повинен долю зносити присуджену:

105 То – нездоланна сила Неминучості. (...)

Дав-бо смертним я

Почесний дар – за це мене й засуджено:

В сухім стеблі сховавши, джерело вогню

110 Я переніс таємно, й людям сталося

Воно на всі мистецтва їх навчителем.

Оцей-бо злочин я тепер покутую,

В кайданах лютих просто неба висячи. (...)

На крилатій колісниці з'являється хор Океанід.

Парод

Episod перший

Х о р

(Старша Океаніда)

Скажи всю правду, розкажи докладно нам,

В якій провині Зевс, тебе винуючи,

195 Глумує з тебе тяжко і безчесно так, –

Скажи, як ця розмова не гнітить тебе.

Прометей

Як боляче, як важко це розказувать,

Та гірко ж і мовчати, – так і так болить.

Як боги вперше почали злоститися

200 I учинивсь між ними лютий заколот, –

Одні-бо скинуть намагались Кроноса,

Щоб Зевс владарив, інші ж їм противились... (...)

Тому волів я краще в цих обставинах

Вдвох з матір'ю допомагати Зевсові,

Як-то допомагає вільний вільному.

Безодня чорна Тартару моєю лиш

220 Порадою – і Кроноса одвічного,

I всіх його сподвижників поглинула.

За цю послугу карою жахливою

Владар богів жорстоко відплатив мені.

Властиво-бо усім тиранам хворіти

225 На боязку до друзів недовірливість.

Питали ви, з якої це причини він

Глумує так із мене, – все з'ясую вам.

Трон батьківський посівши, між богами він

Дари почесні поділив і кожному

230 Дав владу. Тільки для людей знедолених

Не залишив нічого, весь-бо смертний рід

Хотів він винищити і насадить новий.

Ніхто, крім мене, опір не чинив йому,

А я – наваживсь. Людям я рятунок дав,

- 235 Щоб їм, розбитим громами Кроніона,
На чорне дно Аїду не спускатися.
За це ось муки зазнаю такої я,
Що ѹ глянуть страшно, а не те, що стерпіти.
До смертних жалісливому – мені жалю
240 Нема; немилосердний був до мене Зевс,
Але ѹ його неславить це стидовище. (...)

Х о р

Крім цього, більше не вчинив нічого ти?

Прометей

Позбавив смертних прозирання долі я.

Х о р

Які ж від цього ліки ти їм винайшов?

Прометей

- 250 Я іх сліпими наділив надіями.

Х о р

Велику смертним поміч дарував ти цим.

Прометей

Вогонь, крім того, дав я їм в супутники.

Х о р

Вогнистий промінь – тим недовгоденним дав!

Прометей

Вогонь навчить їх багатьох уміlostей.

Х о р

- 255 За це тебе Кроніон, так караючи...

Прометей

Катує, мучить, глуму не послаблює. (...)

На крилатому коні з'являється Океан. Він умовляє Прометея скоритися Зевсові, але титан залишається незламним. Не діждавшись каяття, Океан відлітає.

Стасим перший

Eпод

(...) Прометей

Не думайте, що то з сваволі ѹ гордощів
Мовчу я, – в грудях серце розривається,
Коли погляну на оцю ганьбу свою!

Хто, як не я, новітнім божествам оцим

- 440 Розподілив почесної судьби дари?
Мовчу вже, ви-бо знаєте ѹ самі про це, –

Ось про недолю смертних ви послухайте:
То я ж їм, дітям нетямущим, розум дав,
Я наділив їх мудрою розважністю.

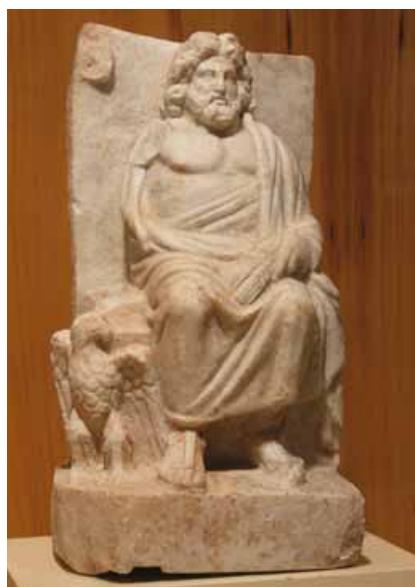
- 445 Не для докору людям це розказую, –
Лише щоб силу показать дарів моїх.
Вони раніше й дивлячись не бачили
І слухавши не чули, в соннім маренні
Ціле життя без просвітки блукаючи.
- 450 Не знали ні теслярства, ні підсоячних
Домів із цегли, а в землі селилися,
Мов комашня моторна, десь у темряви
Печер глибоких, сонцем не осяяних.
І певної ще не було прикмети в них
- 455 Для зим холодних, і весни квітучої,
І золотого літа плодоносного.
Весь труд їх був без тями. Таємничий схід
І захід зір небесних пояснив я їм.
З усіх наук найвидатнішу винайшов
- 460 Науку чисел, ще й письмен сполучення
І творчу дав їм пам'ять – цю праматір муз.
І в ярма перший уярмив тварини я,
Щоб у важкій роботі, приневолені,
Людей своїми заступили спинами.
- 465 Я віжкколюбних коней в колісниці впріг –
Забагатілих розкошів оздоблення.
Хто, як не я, для мореплавців вигадав
Між хвиль летючі лънянокрилі повози?
Для смертних всі знаряддя ці я винайшов,
- 470 Собі ж, бездольний, не знайду я способу,
Як із біди своєї увільнитися.

Х о р

- Вже й розум губиш у ганебних муках ти!
Немов поганий лікар недосвідчений,
Що сам захворів, блудиш і сумуеш ти,
475 Собі самому ліків не знаходячи.

Прометей

- Та вислухайте далі, і здивуєтесь,
Які я мудрі винайшов уміlostі
Й мистецтва, – з них найважливіші ось які:
Хто занедужав, ні пиття цілющого
- 480 З трави-гойниці, ні мастей не знаючи,
Без допомоги загибав лікарської, –
Я їх навчив вигойні ліки змішувати,
Щоб цим перемагати всякі хворості.
Для них я різні віщування способи
- 485 Установив, і перший сни я визначив,

Невідомий автор.
Зевс з Нікомедії у Віфінні

- Що спрвджуються; роз'яснив я значення
Прикмет дорожніх, і таємних висловів,
І льоту хижих, кривопазурістих птиць –
Яка на добре чи на зло провісниця;
- 490 Усі пташині з'ясував я звичаї –
І як живе з них кожна й чим годується,
Яка в них ворожнеча і любов яка. (...)
- 500 Це все – від мене. Хто посміє мовити,
Що глибоко попід землею сховані
Скарби – залізо, мідь, срібло і золото –
Він на вигоду людям, а не я, знайшов?
Ніхто, крім тих, хто безсоромно хвастає.
- 505 А коротко сказати, то довідайтесь:
Від Прометея – всі в людей уміlostі.

Х о р

Про смертних не турбуйся понад міру ти
І не занедбуй у нещасті сам себе, –
Ми певні, що, звільнившись із кайданів цих,
510 Ти перед Зевсом міццю не поступишся. (...)

Прометей

Йому своєї долі не уникнути.

Х о р

Хіба Кронід не завжди царюватиме?

Прометей

520 Про це вам не дізнатись – не випитуйте.

Х о р

Велику, видно, криєш таємницю ти.

Прометей

Зверніть на інше мову, – розголосувать
Про це не час, це мушу якнайглибше я
Ховати, – таємниці як дотримаю,
525 То з мук ганебних і кайданів визволюсь. (...)

Стасим третій

Ексод

(...) З'являється Гермес.

Гермес

До тебе, мудрія гостроязикого,
945 Богів зрадливця, а людей шановника,
До тебе, вогнекрадця, промовляю я!
Звелів отець все розказати про шлюб отой,
Що через нього, похвалявсь ти, влади він
Позбудеться. Докладно і виразно все
950 Ти, Прометею, розкажи без загадок!
Цю путь удруге не примушуй міряти, –
Сам знаєш-бо, цим Зевса не власкавити. (...)

Прометей

Свого нещастя на негідне рабство я
Не проміняю, – це запам'ятай собі. (...)

Гермес

(...) Як словам моїм
Ти не скоришся – глянь, якою бурею, –

- 1015 Хвилишна хвиля муки неминучої
Тебе настигне. Склі стрімковерхі ці
Розтрощить батько громом-бліскавицею
Полум'яною, і обійми каменю
Твоє сховають тіло. Довгі сповняться
1020 Віки, аж поки вийдеш знов на світло ти
Й орел кривавий, цей крилатий Зевсів пес,
Шматки великі рватиме пожадливо
Від твого тіла, і щодня приходить
Цей буде гість незваний і печінкою
1025 Живитися твоєю почорнілою.
Стражданням цим не дожидай закінчення... (...)

Прометей

- 1080 Не в розмовах нікчемних, а справді земля
Захитається, і грому лупи глухі
Вже ревуть недалеко, грізних бліскавиць
Вже спалахують завитні полум'яні,
1085 І куряву вихри крутьять, женуть.
Супротивні вітри летять звідусіль
В незрименному герці, – заколот, бій,
Вітрове повстання! В страшній боротьбі
Все змішалось – повітря і хвилі морські!

- 1090 Всю цю бурю наслав розлючений Зевс,
Щоб мене вжахнути.
О пречесна мати моя, о ефіре,
Що світлом усіх обіймаєш, поглянь –
Я страждаю безвинно.

При громі й бліскавицях скеля з Прометеєм
провалюється в безодню.

Переклад Бориса Тена

Гермес, що зав'язує
сандалію.

Бл. 330 р. до н.е.

Фрагмент римської копії
з давньогрецького
оригіналу

Запитання і завдання до прочитаного

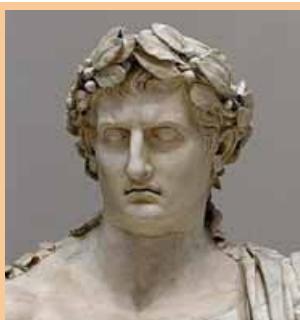
- Назвіть персонажів, задіяних у прочитаних вами уривках трагедії. Хто з них протистоїть Прометею, а хто співчуває?
- Яку роль відіграє в трагедії Есхіла хор? Як у його словах відображені авторську позицію щодо конфлікту Прометея і Зевса?
- Які знання, ремесла й мистецтва Прометей дав людям? Чим зумовлене його прагнення допомогти смертним? Якого дару титан позбавив людей? Чому він це зробив?

- 4.** Які образні картини в монологі Прометея увиразнюють його мужність і непохитність?
- 5. Подискутуймо!** Чому Гефест виконав Зевсів наказ, незважаючи на співчуття до Прометея?
- 6. Робота в парах.** Порівняйте образи Прометея і Гермеса. Чи вдалося Гермесу налякати титана? За що Прометей зневажає посланця Громовержця?
- 7.** Як у прочитаних вами уривках трагедії схарактеризовано Зевса? Чому Прометей виступив проти нього? У чому полягає моральна перемога титана над очільником богів?
- 8.** Завдяки чому Прометей увійшов до числа «вічних образів»? Які властивості людського духу він символізує?
- 9. Філологічний майстер-клас.** На прикладі твору «Прометей закутий» розкрийте особливості античної трагедії, викладені в розділі «Біля витоків театрального мистецтва» (с. 88).

РОЗДІЛ 9

ЗМІЦНЮЮЧИ ВЕЛИЧ ІМПЕРІЙ

Літературний багаж. Що таке героїчний епос? Назвіть його характерні ознаки.

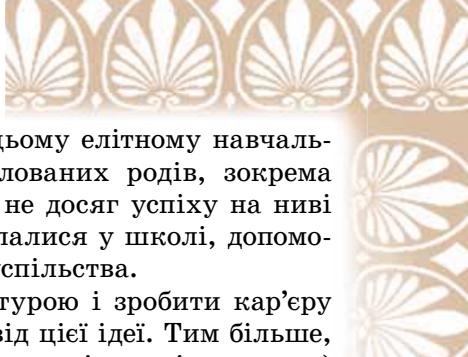

Публій Верглій
Марон
(70–19 рр. до н.е.)

«Золотою добою» давньоримської літератури став час правління імператора Октавіана Августа (кінець I ст. до н.е. – початок I ст. н.е.). У політичній історії Риму то був період становлення й зміщення нового політичного ладу – принципату Октавіана Августа (перехідної форми влади від республіки до імперії). Виникнення цієї політичної форми зумовив інтенсивний розвиток Римської республіки, що розросталася з громадянської общини в могутню світову державу.

Рим став справжньою столицею світу. Там почали зводити величні храми й засновувати бібліотеки. У цей період складався класичний римський стиль, що істотно вплинув на подальший розвиток західноєвропейської культури. І саме тоді розквітили таланти близьких майстрів слова Верглія, Горація та Овідія.

Публій Верглій Марон з'явився на світ 70 р. до н.е. в містечку Анди неподалік Мантуї. Батько його був досить заможним землевласником і прагнув дати синові гідну освіту. До шістнадцяти років Верглій навчався в Кремоні, потім у Медіоланумі (нині – Мілан), що славився талановитими педагогами, згодом – у Неаполі й Римі. У столиці він

вступив до школи відомого ритора¹ Епідія. У цьому елітному навчальному закладі здобували освіту нащадки титулованих родів, зокрема й майбутній імператор Август. І хоча Верглій не досяг успіху на ниві ораторського мистецтва, дружні зв'язки, що склалися у школі, допомогли йому потрапити до вищих кіл римського суспільства.

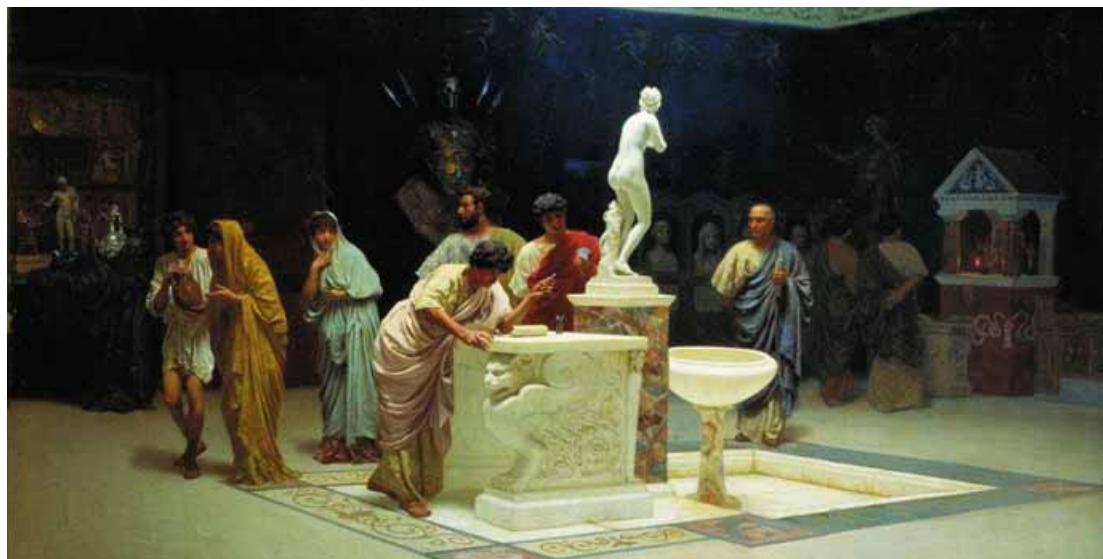
Верглій збиралася пов'язати життя з адвокатурою і зробити кар'єру державного службовця, але згодом відмовився від цієї ідеї. Тим більше, що його природні дані (сопом'язливість, скутість рухів, повільна мова) не сприяли успіхам в юриспруденції. Натомість йому судилася доля одного з найвидатніших поетів античності.

Коментар архіваріуса

Здобувши низку перемог у громадянських війнах, але не оформивши свою владу юридично, Август прагнув заручитися широкою народною підтримкою, тому особливу увагу приділяв розвитку літератури як засобу формування громадської думки. Провідником його культурної політики став відомий цінитель і покровитель поезії Гай Цильній Меценат. Саме він створював образ «божественного імператора» в уяві римського народу.

Наділений здатністю непомильно відчувати талант, Меценат згуртував навколо себе найобдарованіших літераторів Давнього Риму. Відтак його постать стала своєрідним символом римської культури тієї епохи. І не випадково таке явище, як покровительство наукам і мистецтвам, увійшло в історію під назвою «менценатство». Для кращих поетів доби Августа, зокрема для Верглія, Меценат був не тільки заступником, а й натхненником. ■

С. Бакалович. У приймальні в Мецената. 1890 р.

¹Рйт ор – учитель красномовства в Давньому Римі.

Пробувши в Римі близько року, Верглій оселився в Неаполі, де жив майже безвійзно. За свідченнями сучасників, поет був високий на зріст, мав міцну статуру й смагляве обличчя селянина. Римський історик Світоній пише: «*Коли він з'являвся на вулиці й люди починали ходити за ним назирці й показувати на нього, він ховався від них у найближчому будинку.*»

Верглій не любив світської штовханини, віддавав перевагу тихому, усамітненому життю. Літературну творчість він розумів як суспільне служіння й дуже відповідально до неї ставився, був великим трудівником, слави не шукав.

У своїй першій книжці, написаній наприкінці 40-х – на початку 30-х років до н.е., поет оспівав мирне життя пастухів, любовні переживання, красу природи й буденної праці. Її назва – «*Буколіки*» (грец. *пастуші пісні*) – означає жанр античної поезії, що передбачає опис вільного, безтурботного, щасливого життя на селі. Основними мотивами збірки стали уславлення миру, який приніс «владика Риму» Август, роздуми над майбутнім держави й усього людства.

Назва другої книжки Верглія – «*Георгіки*» – означає «землеробські пісні». Це дидактична (повчальна) поема із чотирьох не пов'язаних спільним сюжетом частин, у яких автор розповідає про рільництво, садівництво, тваринництво й бджільництво. Одна з причин написання «Георгік» – політична. Імператор Август розумів, що римляни втомилися від громадянських війн, тому внутрішню політику провадив під гаслом відновлення миру. У розвитку сільського господарства він вбачав можливість підняти занепалу через численні військові походи моральності і відродити громадянську доблесть давніх орачів. Верглій щиро підтримував урядові ідеї, тож став їх вірним провідником. У своїй поемі він описує працю селян як вічну боротьбу людини із землею, по суті, прирівнюючи її до ратної звитяги.

Ці твори зажили в Римі небувалого успіху. «Буколіки» декламували зі сцени, а «Георгіки» сам автор читав Августу чотири дні поспіль. Однак світовою славою Верглій завдячує поемі «Енеїда» (29–19 рр. до н.е.), що оповідає про подвиги легендарного троянського героя і міфічного родоначальника римлян.

Джерелом написання поеми став давньогрецький міф про троянця Енея – сина богині кохання Афродіти (у римлян – Венери). В «Іліаді» Гомер згадує Енея серед славних троянських героїв. Він учасник багатьох важливих битв, але в поєдинках з Діомедом і Ахіллом зазнає поразки й уникає загибелі тільки завдяки заступництву Афродіти, Аполлона й Посейдона. Посейдон рятує Енея, тому що герой має зберегти царський рід Дардана – родоначальника троян. У період піднесення Риму з'являються легенди, за якими, покинувши Трою, Еней пристав саме до земель латинян, де його нащадки заснували Рим. Енеєвого сина Асканія було ототожнено з Юлом – предком роду Юліїв, до якого зараховував себе й Август. Вибір сюжету для поеми виявився дуже вдалим і набув державного значення. Відомо, що за правління Августа на римських монетах зображували Енея з Анхізом на плечах.

В «Енеїді» дванадцять книг. У першій з них ідеться про те, як дорогою з Трої Еней довго блукав морями, зазнаючи численних небезпек. Це стало-

ся з волі божественної Юнони (у греків – Гери), яка не любила троянців, бо їй досі пам'ятала принизливий для неї присуд Паріса. До того ж богиня дізналася, що Карфаген, який вона дуже поважала, колись буде зруйновано нащадками Енея. Флот Енея бурею прибило до берегів Карфагена, де володарювала цариця Дідона. Зміст другої і третьої книг поеми становить розповідь Енея про загибель Трої та його мандри.

Дідона палко закохалася в Енея. На прохання Венери, любов у її серці запалив брат героя – бог кохання Амур. Еней теж покохав Дідону, та змушений був покинути нещасну, щоб виконати свою місію – добутися берегів Італії й заснувати Римську державу. Невтішна Дідона наклала на себе руки. Так закінчується четверта книга.

Потрапивши нарешті до Італії, Еней з допомогою чарівниці Сивілли спустився до царства мертвих. Там він зустрівся з духом батька, який провістив його нащадкам славну долю. У сьомій книзі Еней потрапляє до Лапії, де цар Латин обіцяє віддати за нього свою дочку Лавінію. Через це наречений дівчини – славний герой рутулів цар Турн – іде на Енея війною. Шукаючи підтримки, Еней вирушає у володіння Евандра, туди, де згодом буде засновано Рим. Там він отримує дарунок Венери й Вулкана – бойовий обладунок і щит, на якому зображені майбутню історію Риму. Книги від дев'ятої до дванадцятої присвячено опису бойових дій. Залишившись без ватажка, троянці поступаються під натиском армії Турна. І хоча Еней, повернувшись, змушує рутулів відступити, Турн убиває його друга Палланта, сина Евандра. Настає тимчасове перемир'я. Далі в поемі описано подвиги амазонки Камілли. І, нарешті, відбувається поединок між двома вождями, у якому Еней убиває Турна. Цією перемогою й завершується поема.

Коментар архіваріуса

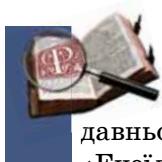
Верглій почав писати «Енеїду» на особисте прохання Августа, щоб пробудити в римлянах національну гордість. Тому й головний герой поеми став абсолютно новим в античній літературі. В образі Енея треба булоувідразнити не лише найкращі якості воїна, а й інші, за уявленнями римлян, ідеальні риси. Звісно, як і Ахілл в «Іліаді», Еней постає у Верглія взірцем воїна. Його сміливість і мужність не мають меж, без нього неможливо перемогти в жодній битві. Герой до останнього захищає рідне місто і лише на прохання Гектора, що являється йому вві сні, залишає Трою. Еней щиро шанує богів. «Благочестивий», «побожний» – постійні епітети героя, який завжди прислухається до порад безсмертних. Образ Енея уособлює також важливі для римлян родинні цінності. Як відданий, турботливий син, він виносить немічного Анхіза з палаючої Трої, а потім будь-що праг-

П.Н. Герен. Еней і Дідона. 1815 р.

не побачитися з батьком хоч би й у моторошному потойбіччі. Як люблячий чоловік, під час розгрому міста він розшукує свою дружину. Еней має добре серце, здатен навіть на жалість до ворогів. У його характері Верглій намагався узагальнити всі позитивні моральні якості, гідні героя римської доби: зразковий громадянин з високим почуттям обов'язку, ніжний сім'янин, справедлива й співчутлива людина. ■

Читаючи про подвиги Енея, римлянин відчував живий зв'язок з великою Троєю, з давніми італійськими племенами, його серце повнилося гордістю за себе та свій народ. Завдяки цьому «Енеїда» набула рис національного римського епосу. Задумана як урочиста пісня на честь імперії Августа, поема Верглія стала величним монументом славної доби Давнього Риму.

Коментар філолога

Працюючи над «Енеїдою», Верглій спирався на кращі зразки давньогрецької епічної поеми – «Іліаду» та «Одіссею». Сама побудова «Енеїди» зумовлена прағненням автора наслідувати гомерівські твори. Перша її частина, що описує мандри Енея після того, як він покинув Трою, перегукується із сюжетом «Одіссеї»; друга, що зображує ратні подвиги героя, – з «Іліадою». Крім того, у тексті давньоримського поета простежується чимало гомерівських мотивів. Наголошуючи на самобутності грецького генія, Верглій говорив: *«Легше вкрасти в Геркулеса палицю, ніж у Гомера віри»*. Тож віддавши належне великій традиції, Верглій вклав у свою поему зміст, що відповідав нагальним потребам його доби та відбивав світосприйняття римського народу. Як і Гомер, Верглій розповів про падіння Трої. Однак у його викладі місто не змогло вистояти лише через хітрість і підступність завойовників. Крилатим став вислів з «Енеїди» *«Бійся данайців, що приносять дарунки»*. ■

На п'ятдесят другому році життя Верглій вирушив у подорож Грецією та Малою Азією, щоб на власні очі побачити описані Гомером місця. Це було необхідно для доопрацювання «Енеїди». У Греції поет тяжко захворів і на кораблі Августа, якого зустрів в Афінах, вирішив повернутися на батьківщину. Під час плавання хвороба загострилася, і незабаром після прибууття в Брундізій, що на півдні Італії, Верглій помер. За переказами, перед смертю митець хотів спалити рукопис «Енеїди», вважаючи її незакінченою. Він був надзвичайно вимогливий до своєї творчості, тож переймався тим, що залишить по собі недосконалій твір. Однак друзі врятували записи. «Енеїда» пережила віки. І хоча латина, якою творив Верглій, тепер мертвa, переклади доносять до нас живі людські почуття, про які так проникливо писав поет.

Український мотив

Для українців античне ім'я Еней має особливe значення. Тільки-но почувши його, чи не кожний згадує: *«Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак»*. Ці слова належать І. Котляревському. Напри-

кінці XVIII ст. український письменник створив на основі Вергілієвої «Енеїди» однайменну сатиричну поему, насичену яскравим національним гумором і самобутніми образами. За іноземним сюжетом і гумористичною формою автор приховав одвічну мрію українського народу про незалежність. Котляревський пов'язав античні події з життям України за часів, коли було зруйновано Запорозьку Січ – фортецю волелюбного козацького духу. Незважаючи на пародійність, поема Котляревського утверджує життєлюбство та самобутність українства.

Над класичними перекладами Вергілієвої «Енеїди» українською працювали Г. Сковорода, М. Зеров, М. Білик, А. Содомора. ■

Перевірте себе

1. Який період називають «золотою добою» давньоримської літератури? Чому?
2. Як життєвий і творчий шлях Вергілія пов'язаний з політичним життям Давнього Риму?
3. Схарактеризуйте творчий спадок Вергілія. Чим його твори можуть зацікавити сучасного читача?
4. В епітафії, викарбуваній на надгробку Вергілія за його заповітом, є такі слова: «*Осپівав череди, ниви, вождів*». Поясніть, що означає цей напис.
5. Як задум поеми «Енеїда» пов'язаний з утвордженням величі Римської держави? Які міфологічні сюжети й образи стали її джерелом?

Перед читанням. Читаючи уривки з «Енеїди», знайдіть приклади характерних для епічної поеми деталізації та монументальності в зображенні подій та героїв.

ЕНЕЇДА

(Уривки)

Із пісні другої

На бенкеті в цариці Карфагена Дідони Еней розповідає про загибель Трої. Повіривши словам підступного Сінона, троянці не зважили на застереження жерця Лаокоона і вкотили в місто спорудженого греками дерев'яного коня.

- 200 «Щось іще більше й страшніше нам впало, нещасним, у вічі
Й сповнило страхом серця, що ніякого лиха не ждали.
Лаокоон, що жерцем був, Нептунові жеребом даний,
Жирного в жертву бика урочисто при вівтарі різав.
Аж із Тенеда по хвилях спокійних – тремчу, як згадаю,—
- 205 В звоях великих два змії на море злягли і прямують
Просто до берега; груди і гриви криваві їх вище
Хвиль виринають, над морем здіймаються, решта їх тіла
Рівно по морю простерлась великими в звоях хребтами.
З шумом запінилось море; от вийшли на землю, їх очі,
- 210 Кров'ю наповнені, іскрами сиплють; дрижать язики в них,
Лижуть з сичанням пащеки. Лиш глянули ми – сполотнili

Й порозбігались. Вони ж у рішучім розгоні прямують
Просто до Лаокоона. І спершу тіла обкрутили
Двох невеликих синів його змії обидва і давлять

- 215 Та роз'їдають суглоби. А потім так само його вже,
Що ухопився за зброю й на поміч синам поспішає,
Ловлять і в звої велики обкручуєть тісно. Два рази
Впоперек вже і його обвинули і потім ще двічі
Шию хребтами, лускою покритими, тісно обвивши,
220 Високо вгору і голови, й ший над ним піднімали.
Він одночасно вузли ті руками розсунути хоче... (...)

Кричать усі гучно,

Щоб ту споруду на місце призначене ввести й благати
Ласки богині.

- 225 Мур розриваємо ми і міську відчиняєм твердиню.
Всі приступають до діла, під ноги колеса підводять,
Линви міцні на шию силяють, і клята споруда,
Зброєю плідна, вступає у мури. А юні дівчата
Й хлопці довкола співають їй гімни, радіють, як можуть
240 Линви торкнулись. Вона посувается. Й грізно вкотилась
В місто, в середину саму. Ох, краю ти мій Іліоне,
Божий приют, у війнах прославлені мури дарданські!
В брамі, на самім порозі, разів аж чотири спіткнулися¹,
В череві брязнула зброя разів аж чотири. Проте ми
245 Прагнем свого у безтямі, засліплені до божевілля,
Й ту проклятущу потвору на замку своєму вміщаєм.
Тут і Кассандра майбутнє тоді з своїх уст віщувала,
Тевкри, проте, до тих уст, що сам бог наказав їм, ніколи
Віри не мали. Нецласні ми в день, що останнім мав бути
250 Всім нам, ще й храми у місті прибрали у зелень святкову.
Небо тим часом кругом обернулось, і ніч здійнялася
Із океану і пітьмою землю покрила і небо... (...)

Уночі з дерев'яного коня вискають греки й захоплюють місто.

Зойками різноманітними повниться місто тим часом

- 300 Більше й все більше, – хоч батька Анхіза домівка стояла
Осторонь інших, густими деревами щільно укрита, –
Зброя бряжчить все ясніше і жах навкруги навіває.
Я прокидаюсь од сну й на покрівлі, до самого верху
Вибігши миттю, стою й насторожую вуха уважно.
305 Так це, як з вихром шаленим пожежа впаде на засіви
Чи як бурхливий струмок у гірську переміниться річку
Й поле залле і жниво розкішне зруйнує, всю зміє
Працю волів, позносить ліси на узгір'ях, – і стане
Оторопілій пастух на скалі і той слухає гомін.
310 Тільки тепер стало ясно усім, яка у них вірність:
Підступ данайський відкрився. (...)

¹За часів античності спіткнутись на порозі вважали лиховісною прикметою.

- Вирвавсь тим часом Пант Отріад з-під ахейської зброї
- 320 (Феба жерцем був у нас він на замку), в руках ледве держить
Утвар священну, богів переможених, внука малого
Й мов непритомний біжить до порогів. «Гей, Панте, – волаю, –
Як рятуватися нам, яку боронити твердиню?»
- Ледве я встиг це промовитъ, як важко зітхнув він і каже:
- 325 «Б'є вже остання година, Дарданії день неминучий.
Ми лиш колишні троянці, колись Іліон був і слава
Тевкрів велика була, та все те Юпітер жорстокий
В Аргос цілком переніс, а тепер он панують данайці
В місті палаючім. В мурах, всередині, кінь височений
- 330 Збройних мужів з себе сипле, звитяжний Сінон з нас глузує
Й сіє пожар. Одні напливають у навстіж відкриті
Брами, – без ліку, з великих Мікен їх причалило стільки!
Інші, озброєні теж, у завулики тісні уступили;
Стали зализні ряди, їх мечі аж іскряться, готові
- 335 Сіяти смерть, так що брам охоронці передні наосліп
В бій ледве сміють рушати, безладно боротися з ними».
- Вражений цим Отріадовим словом, богами натхнений,
В бій і вогонь я іду, куди чорна Еринія¹ кличе,
Брязкіт озброєння й крик, що до неба лунає. (...)
- Мов серед темряви ночі вовків шаленіючих зграя,
Що зголодніла утроба наосліп їх гонить, а з горлом
- 360 Висхлим залишенні десь вовченята чекають, – і ми так
Через ворожі ряди і крізь стріли на смерть ішли певну,
Прямо до міста, а ніч похмурим своїм покривалом
Всіх нас покрила. Хто жах тої ночі, загибелі й вбивства
Виразить може словами, слізьми ті нещастя оплакать?
- 365 Падає в порох весь город старий, що стояв стільки років;
Всюди по вулицях всіх валяються трупи беззбройних,
Повно їх теж у домах і на божих священних порогах.
Та не самі лиш тевкрійці вину свою кров'ю змивають,
Часом відвага приходить в серця переможених, гинуть
- 370 І переможні данайці. Усюди розпука жахлива;
Всюди лиш жах один, образи смерті встають незліченні. (...)
Ясно тоді я побачив, що весь Іліон у пожежі
Тоне і що до підвалин руйнується Троя нептунська, –
Мов на верхів'ях гірських, коли ясен старезний підріжує
- Пилами й часто вдаряють сокирами в нього селяни,
- 630 Хочуть звалити його, а він іще довго грозить їм,
Листям тремтить і вершком потрясає; аж ранами звільна
Зможений, врешті, востаннє застогне й злетить, відірвавшись,
З гір у долину. І от я спускаюся долі, й під божим
Проводом, через вогонь і ряди ворогів я проходжу,
- 635 Стріли дають мені місце, вогонь уступає з дороги.
Вже як добився я, врешті, додому, до рідних порогів,

¹Ерінія – богиня помсти.

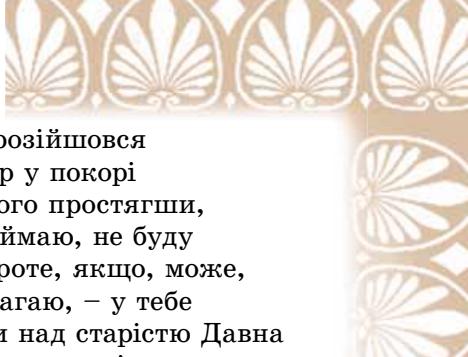
До стародавнього дому, то батько, якого хотів я
Винести в гори високі найперше, й шукав його, зразу ж
Далі відмовився жити, як буде зруйнована Троя,

- 640 Бути ізгоєм. «А ви, – так промовив, – у кого ще в жилах
Кров молодецька кипить, і не знищені сили ще ваші,
Ви утікайте». (...)

Iз пісні дванадцятої

■ Еней пропонує Турнові двобій, щоб вирішити долю війни. Герої розпочинають поєдинок. ■

- Та не вгаває Еней і виблискує ратищем довгим,
Мов ціла жердь, і так промовляє із гнівом у серці:
890 «Турне, чого тут чекати, чому зволікаєш? Змагатись
Треба не в бігу, а зброєю гострою зблизька. Зміняйся,
В що лише захочеш, зроби все, що вдіеш відвагою й хистом,
Хочеш на крилах злетіть аж до зір чи у землю заритись?»
Той же, лише головою хитнувши: «Не грізне, зухвальче,
895 Це твоє слово гаряче, а грізні божове для мене,
Грізний Юпітер». І більше ні слова, оглянувшись на давній
Камінь великий, – він в полі межею стояв випадково,
Щоб суперечку за ниву рішати. Взяло б його ледве
Шість пар на плечі добірних мужів, що земля їх зродила.
900 Він же у руку третячу вхопив, і, розбігшись, підскочив
Вгору, і кинув на ворога. Та не пізнав себе зовсім
Ані у бігові, ані в ході, коли скелю велику
Кидав, вхопивши з землі, – затремтіли коліна, й застигла
Кров, наче лід той холодна, і камінь, що Турн у повітря
905 Кинув ним, не пролетів всього поля між ними, не вдарив
Так, як належить. Неначе у сні, як нічний відпочинок
Зліплює втомлені наші повіки, й здається нам, ніби
Хочемо бігти кудись, у розгоні і серед напруги
Падаєм ми у безсиллі; яzik нам не служить, і більше
910 В нашему тілі знайомої не вистачає нам сили,
Голос із уст не виходить, не можемо й слова промовитъ.
Так ото й Турнові... (...)
Він зволікає й третять, неминучого ждучи удару.
Стежки до втечі не видно, ні сили на ворога стати,
Ні колісниці нема, ні сестри, що піклується нею.
Поки вагавсь він, Еней замахнувся і спис смертоносний,
920 Простір очима відмірявши, кинув, вперед нахилившись
Тілом усім. Не свище так камінь, із праці на мурах
Кинутий, ані від грому не йде такий гул у просторі, –
Спис той летить, наче вихор із чорної хмари, й несе він
Смерть неминучу. Він панцира край пробиває і крайні
925 Кола щита семирядні, й стегно він із свистом проймає.
Збитий ударом із ніг, підломивши коліна, на землю
Турн величезний звалився. Із зойком зірвались рутули,

- Зойк цей аж гори відбили, і гомін його розійшовся
Ген по високих горах. Від землі він тепер у покорі
- 930 Очі підвів і, з благанням правицю до нього простягши,
Так промовляє: «На що заслужив я, приймаю, не буду
Ласки просить, покористуйся правом. Проте, якщо, може,
Згадка про батька зворушить тебе, то благаю, – у тебе
Теж був старий такий батько Анхіз, – ти над старістю Давна
- 935 Май милосердя, й мене, чи як хочеш, лише мое тіло,
Світла позбавлене, рідним віддай моїм. Бо переміг ти, –
Свідки авзонці, як я простягав, переможений, руку.
Буде тобі за дружину Лавінія; далі не йди вже
В злобі своїй». Суворий Еней зупинивсь, озирнувся
- 940 Й збройну затримав правицю. І стала поволі ця мова
Серце м'ягчiti йому, коли зверху плеча він побачив
Ремінь злощасний і блиснули пояса бляшки знайомі
З хlopця Палланта, що Турн йому рани завдав, перемігши,
Й в себе на плечах носив цю з ворога зняту відзнаку.
- 945 Щойно очима Еней упізнав оту здобич воєнну,
Пам'ятку бою гіркого, розпалений гнівом шаленим,
Грізно він скрикнув: «То звідси ти в зброй, що зняв з моого друга,
Вирватись хочеш? Паллант тебе в жертву приносить цією
Раною, мститься Паллант, випускаючи кров цю злочинну».
- 950 Так промовляє і з люттю в наставлені груди ворожі
Меч заганяє. А в Турна ослабло й застигло все тіло,
Дух застогнав і до тіней понурих подавсь неохоче.

Переклад *M. Білика*

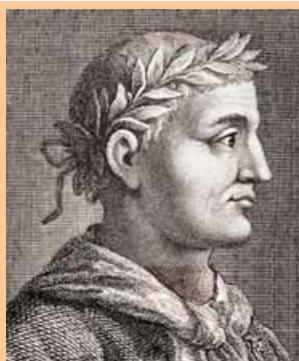
Запитання i завдання до прочитаного

1. Як в уривках із поеми «Енеїда» змальовано падіння Трої? Кого засуджує автор, а кому співчуває? Які порівняння та епітети переважають в описі знищення Трої?
2. Перекажіть епізод смерті Лаокоона та його синів. Порівняйте його з міфом троянського циклу. Які засоби художньої виразності надають цьому епізоду драматичногозвучання?
3. Як змальовано у творі Вергілія стосунки Енея з батьком?
4. Складіть порівняльну характеристику Енея і Турна.
5. Які риси вдачі Енея характеризують його як ідеального римлянина? Доведіть, що Еней – епічний герой.
6. **Робота в парах.** Порівняйте двобій Енея і Турна з двобоєм Ахілла й Гектора в «Іліаді» Гомера. Чим Еней відрізняється від Ахілла?
7. Знайдіть у поемі Вергілія епізоди, у яких: а) засуджено війну; б) утвержджується любов до батьківщини.
8. **Філологічний майстер-клас.** Що споріднює «Енеїду» та «Іліаду»? Чи є підстави стверджувати, що поеми Гомера правили Вергілію за взірець? Обґрунтуйте свою думку.

РОЗДІЛ 10

ЛІТЕРАТУРНИЙ МОНУМЕНТ ГОРАЦІЯ

Літературний багаж. У яких вивчених вами творах розкрито тему мистецтва і призначення митця?

Квінт Горацій
Флакк
(65–8 рр. до н.е.)

Видатний класик римської літератури Квінт Горацій Флакк народився 65 р. до н.е. в сім'ї вільновідпущеного раба, власника скромного маєтку в римській колонії Венузії. Батько майбутнього поета цілком присвятив себе його вихованню. Прагнучи дати синові гідну освіту, він переїхав до Рима, де влаштувався на посаду збирача податків на аукціонах. Протягом усього життя Горацій згадував батька з гордістю, теплотою і вдячністю.

Горацій подолав усі сходинки тогочасної освіти: від початкового навчання в Римі до опанування філософії в Афінській академії, заснованій Платоном. Юнак цікавився історичним минулім, захоплювався ідеями республіки та національного відродження, яке, на його думку, мало стати порятунком від усіх негараздів сучасності.

В Афінах Горацій став прихильником убивці Цезаря Брута, який прибув до Греції вербувати молодь для боротьби проти Марка Антонія і Октавіана. Звання військового трибуна (командира легіону) неабияк лестило синові колишнього раба, тож захоплений незвичністю своєї ролі Горацій приєднався до армії Брута. Утім, поразка при Філіппах 42 р. до н.е. вгамувала запал юнака, якому були чужі війни й політичні розбрата. Його ілюзії розвіялися, залишивши гірку згадку про небезпечну авантюру.

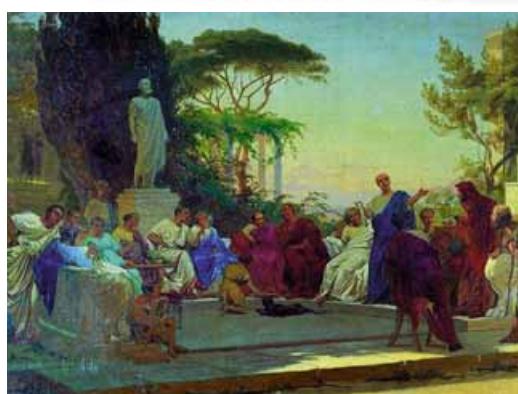
Горацій повернувся до Рима. Його родовий маєток було конфісковано на користь ветеранів Цезаря. Аби заробити на хліб, усебічно освіченому юнакові довелося переписувати папери в установі. Саме в той час він і розпочав літературну діяльність. А невдовзі його творчість привернула увагу поціновувачів поезії та придворних кіл. У 38 р. до н.е. за сприяння Вергілія Горацій познайомився з Меценатом. Поет пишався прихильністю сподвижника імператора, адже той не зважав на його низьке походження, цінуючи за шляхетність почуттів і думок. Горацій ніколи не зловживав дружбою з Меценатом і не користувався нею на шкоду іншим. Він навіть не звернувся до свого впливового заступника з проханням повернути батьківський маєток.

Позбувшись честолюбних намірів юності, Горацій намагався триматися остононь від політичних подій, уникав офіційних посад, відмовився навіть стати секретарем Августа. Метушлива столиця не приваблювала поета, тому він охоче перебрався в маєток у Сабінських горах, подарований Меценатом. Тихе, неквапливе життя в селі символізувало для Горація свободу. І незважаючи на це, він був передусім придворним поетом. Меценат ввів його в коло наближених Августа. Вдячний імператору за мир в Італії, Горацій з повагою ставився до його реформ.

Щодо дружби митця з Меценатом, то вона тривала тридцять років. Покровитель поета помер у вересні 8 року до н.е., а 27 листопада того ж таки року пішов із життя й сам Горацій. Так справдилося поетове пророцтво про те, що він ненадовго переживе найліпшого друга.

Твори Горація щирі й відверті. Автор відкриває душу, розповідає про своє життя так природно й правдиво, що читач ніби стає його довіреною особою. Горація багато читали не лише в давнину, а й у Новий час. Тому до нас дійшли всі його твори: збірка віршів «Ямби», або «Еподі», дві книги сатир «Бесіди», ювілейний гімн «Пісня століття», дві книги послань та чотири книги ліричних віршів, відомих під назвою «Оди».

Ф. Бронников. Горацій читає свої сатири Меценату. 1863 р.

Літературознавча довідка

Ода – вірш, що висловлює високі почуття, викликані важливими історичними подіями, діяльністю історичних осіб. Оді притаманні урочистість і піднесеність.

Коментар філолога

Ода народилася в Давній Греції як вірш, присвячений уславленню могутніх сил природи, а згодом важливих історичних подій або видатних осіб, переможців спортивних змагань. Оди Горація звеличували імператора Августа, оспівуючи його політичні й культурні перетворення в країні. Горацієві належить вислів «Поезія – це картина». І його власна творчість – найкращий доказ слухності такого порівняння. Горацій розширив тематику давньогрецького жанру. Серед його од є дружні послання, гімни богам, відгуки на політичні події, любовна лірика, лірика роздумів. Відмовившись від надмірної пишномовності, митець шукав красу в зваженості й точності кожного слова, містких епітетах, у пейзажах, що передають найтонші почуття й настрої ліричного героя, у вишуканому вірші.

В одах Горацій завжди звертається до певного адресата, спонукаючи його міркувати, допомагаючи знайти мудре рішення. Так, в оді «До Лі-

цинія Мурени» поет проголошує правило «золотої середини», народжене розсудливістю, життевим досвідом, прагненням до моральної врівноваженості й уникнення крайнощів. Полководця Мурену такі поради не переконали – його стратили за участь у змові проти Августа. Для самого ж Горація «золота середина» була основним життевим принципом. ■

Третю книгу од Горація завершує знаменита ода «До Мельпомени¹». У цьому творі на повну силу лунає думка про те, що поезія, яка, за Горацієм, є вершинним виявом творчого людського духу, здатна жити у віках. Вона піднімається і над людиною, яка її творить, і над найвеличнішими пам'ятниками, створеними з міді й каменю. Цією одою митець започаткував новий поетичний жанр – «пам'ятник». У ньому автори (найчастіше взявши за основу композицію оди Горація та її перший рядок) розповідають про свій внесок у поезію, про бессмертя імені поета. Думку Горація «Звів я пам'ятник свій. Довше, ніж мідь дзвінка, вищий од пірамід царських, простоїть він...» підхоплюють В. Шекспір («Державців монументи мармурові переживе могутній мій рядок...»), М. Ломоносов («Я знак бессмертя собі воздвигнув...»), О. Пушкін («Я пам'ятник собі воздвиг нерукотворний...»), М. Рильський («Я пам'ятник собі поставив нетривалий...» та інші).

Український мотив

Поезію Горація завжди високо цінували в Україні. Його твори вивчали у братських школах, Києво-Могилянській академії. Великим шанувальником Горація був Г. Сковорода. У його збірці «Сад божественних пісень» ззвучить думка античного поета про те, що щастя полягає не в багатстві й шані, а в радості буття і щиросердності.

Українською Горація переспівували та перекладали П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, І. Франко, М. Зеров, Борис Тен, А. Содомора.

Корифей української поезії М. Рильський у вірші «Пам'ятник» вступає у творчу полеміку з Горацієм, створюючи своєрідну антitezу уславленим рядкам оди «До Мельпомени». ■

Перевірте себе

1. Які події в житті Горація стали визначальними?
2. Яку роль у житті й творчості Горація відіграла дружба з Меценатом?
3. За якої доби творив Горацій? Яку цінність мали його поезії для сучасників?
4. В оді «До Помпея Гросфа» ззвучить найвідоміший афоризм Горація «Carpe diem» («Дніві радий будь», буквально – «Лови день»). Чи можна вважати цей вислів життевим принципом поета? Поясніть свою думку прикладами з біографії поета.
5. Як ви розумієте правило «золотої середини», проголошене Горацієм? Чи дотримувався сам поет цього життевого принципу? Поясніть свою думку.
6. Що спільного в долях Горація і Верглія як поетів «золотої доби» давньоримської поезії?

¹Мельпомена – одна з дев'яти античних муз. Спочатку була музою пісні взагалі, згодом – дифірамбів, з яких виникла трагедія. Відтоді Мельпомену почали вважати музою трагедії. Горацій звертається до музи в її первісному значенні.

Перед читанням. Читаючи переклад оди Горація, знайдіть обрами-символи, які розкривають тему ролі поета і поезії.

ДО МЕЛЬПОМЕНИ

Мій пам'ятник стоїть триваліший від міді.

Піднісся він чолом над царські піраміди.

Його не сточить дощ уїдливий, гризький,
Не звалить налітний північний буревій,

Ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний.

Я не умру цілком: ества моого частина

Переживе мене, і від людських сердець

Прийматиму хвалу, поки понтифік-жрець¹

Ще сходить з дівою в високий Капітолій².

І де шумить Авфід³ в безудержній сваволі,

І де казковий Давн⁴ ратайський люд судив, –
Скрізь говоритимуть, що син простих батьків,

Я перший положив на італійську міру⁵

Еллади давній спів. Так не таїсь від миру

І лавром, що зростив святий Дельфійський гай⁶,
О Мельпомено, ти чоло мое звінчай.

Переклад *M. Зерова*

Запитання і завдання до прочитаного

1. Що Горацій вважає своїм пам'ятником? Що утверджує поет, порівнюючи його із «царськими пірамідами»?

2. У чому Горацій вбачає свою заслугу перед римською літературою?

3. У чому, на думку Горація, безсмертя поета і його творчості?

4. Чому вірш «До Мельпомени» належить до жанру оди? Укажіть основні ознаки цього жанру й наведіть приклади з прочитаної поезії.

5. **Філологічний майстер-клас. Групова робота.** Розділившись на дві групи, виконайте одне із запропонованих завдань.

• Знайдіть переклад оди «До Мельпомени», виконаний А. Содоморою. Порівняйте його з перекладом М. Зерова.

• Прочитайте вірш М. Рильського «Пам'ятник» (1929). З яким твердженням Горація полемізує в ньому український поет?

¹Понтифік-жрець – верховний жрець, який щороку сходив на Капітолій молитися Юпітерові Капітолійському про благоденство Римської держави; на час написання оди ним був Август.

²Капітолій – один із семи пагорбів, на яких виник Давній Рим, де розташовувався Капітолійський храм, відбувалися засідання сенату і народні збори.

³Авфід – річка в Апулії в східній частині Італії, на батьківщині Горація.

⁴Давн – міфічний цар Апулії.

⁵Ідеться про те, що Горацій першим у римській літературі розробив поетичні принципи Алкея і Сапфо.

⁶У Дельфах знаходився храм Аполлона, бога високих мистецтв. Переможців на Дельфійських іграх нагороджували лавровим вінком.

РОЗДІЛ 11

«СПІВЕЦЬ ОДВІЧНИХ ПЕРЕВТІЛЕНЬ»

Літературний багаж. Які міфологічні сюжети про перевтілення ви знаєте?

Публій Овідій
Назон
(43 р. до н.е. —
бл. 18 р. н.е.)

За часів античності римського поета «золотої доби» Публія Овідія Назона називали «вчителем любові». Про його життя складали легенди, а його знамениті «Метаморфози» стали своєрідною язичницькою Біблією і невичерпним джерелом сюжетів для художників та письменників наступних епох.

Овідій народився 23 березня 43 р. до н.е. в містечку Сульмоні неподалік від Рима. Його сім'я, заможна й шанована, належала до давнього роду вершників – другого за значенням стану римського суспільства. Майбутньому поету дали два імені: Публій (від прізвища одного з предків) і Назон («носатий»).

Здобувши ґрунтовні знання в римських риторичних школах, Овідій виrushив у так звану освітню поїздку до Сицилії, Греції та Малої Азії. Такі подорожі за його часів вважалися

обов'язковими для будь-якого шляхетного римлянина, а для поета й поготів. За три роки після закінчення навчання Овідій вступив на державну службу й за сприяння впливових родичів домігся успіхів у судовому й поліційному відомствах. Наступною сходинкою в його кар'єрі було сенаторство. Однак юнак не прагнув суддівських і адміністративних посад, на які намагався влаштовувати його батько. У двадцять п'ять років Овідій покинув службу і присвятив себе творчості. Незабаром він став найулюбленишим поетом римлян.

Дебютував Овідій збіркою «Любовні елегії». Книжка принесла йому широке визнання й зажила слави «практики кохання». Наступну книжку – «Героїди» – можна назвати «історією кохання». До неї увійшли п'ятнадцять ліричних, сповіdalьних монологів-листів від імені покинутих коханими міфологічних героїнь або історичних осіб – Федри, Пенелопи, Медеї, Сапфо та інших. Завершуючи логічну послідовність, «теорією кохання» стала дидактична поема «Наука кохання». Це – своєрідний навчальний посібник, практичні поради автора чоловікам і жінкам, що мають допомогти їм перемогти в «любовній битві». Роботу над елегіями Овідій розпочав, коли йому не виповнилося й двадцять років. Коли «любовну трилогію» було завершено, поетові було вже близько сорока п'яти.

Життя на вершині слави тривало майже двадцять років. Двері будинку Овідія, що стояв у центрі Рима, завжди були гостинно відчинені для численних друзів і шанувальників. Поет мав ще й заміське помешкання, де писав свої вірші. Він став таким відомим, що отримав право займати в театрі почесне місце біля самої сцени. Як рівний Овідій зустрічався з відомими митцями, потоваришував з великим Горацієм.

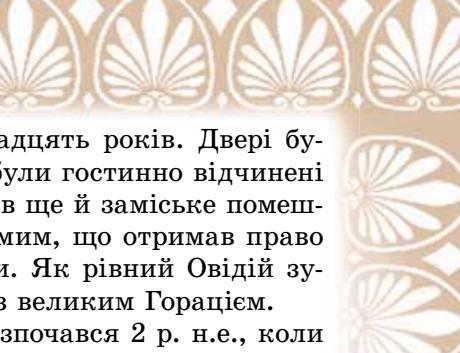
Найвизначніший період у творчості Овідія розпочався 2 р. н.е., коли він узявся писати поему «Фасти» – своєрідний літопис, у якому, йдучи від свята до свята, намітив викласти сотні міфів та історичних подій, пов’язаних з історією Риму. Водночас із «Фастами» митець працює над епічною поемою з п’ятнадцяти частин «Метаморфози» («Перевтілення»). У цьому творі на матеріалі давньогрецьких міфів про різноманітні перевтілення Овідій задумав пояснити все, що відбувається в мінливому, гідному подиву світі природи.

Систематизувавши безліч міфічних оповідей, Овідій уклав «історію людства» – від виникнення з хаосу гармонійного космосу до «золотої доби» Августа, коли після громадянських війн настав мир. У «Метаморфозах» ідеться про чотири століття в історії людства: золоте, срібне, мідне й залізне. Сучасників поета не залишили байдужими рядки про «залізні» часи, за яких вони жили, коли «люд на грабунок іде», «на господаря гість зазіхає», коли втрачено совість і сором і богиня справедливості Астрея назавжди покинула землю.

Загалом у поемі двісті п’ятдесяти міфів про перевтілення, почертнутих із різних джерел: про народження людей з каменів після Всесвітнього потопу; про перетворення на лаврове дерево німфи Дафни, яку переслідує Аполлон; про те, як красуня Левкотоя через любов Сонця стала левконією, а її суперниця – соняшником, тощо.

Розповідаючи про метаморфози, Овідій намагався осягнути буття, зазирнути в складний і суперечливий внутрішній світ людини. За допомогою різноманітних образів поет утверджує бессмерття душі: «*Все змінюється, але не гине...*». На думку Овідія, люди зазнають перевторень під впливом пристрастей, з волі богів, через фатальні помилки. Мимохіть поет вступив у полеміку з імператором. Щоб повернути славні часи процвітання Риму, Август прагнув відновити в державі давні суворі звичаї, тимчасом як Овідій у своїх творах виправдовував легковажність, вади й злочини слабкістю людської натури. Можновладець і поет по-різному дивилися на речі.

Суvore й неочікуване покарання спіткало Овідія зненацька. У 8 р. Август видав вердикт, яким засудив поета на заслання в крайню північно-східну область імперії, до міста Томи (нині місто Констанца в Румунії). Вирушати туди наказано було негайно.

«Метаморфози». Обкладинка видання 1632 р.

Для улюбленаця столичної публіки заслання «на край землі» стало катастрофою. Твори Овідія було вилучено з бібліотек, приятелі від нього відсторонилися, грошові справи заплуталися. Зимове плавання Середземним морем було небезпечним, корабель мало не потонув під час шторму. Тільки навесні 9 р., перечекавши зиму в Греції, поет суходолом дістався Чорноморського узбережжя.

На засланні Овідій продовжував писати вірші, зокрема «Сумні елегії», роботу над якими розпочав ще в дорозі. Звернення до жанру елегії було намаганням у творчості відволіктися від незгод, можливістю спілкуватися з друзями, які ще залишилися в Римі, надією на пом'якшення вироку. П'ять книг елегій цілком відповідають заголовку. У них – сум поета-вигнанця за батьківщину, трагедія особистості, яка вступила в конфлікт з владою. Здебільшого елегії звернені до коханої дружини, деякі – до дочки й друзів, а найбільша з них (п'ятсот сімдесят вісім рядків) – до Августа, з проханням про помилування. Однак і Август, і його наступник Тіберій залишилися байдужими до спроб поета виправдатися. У 18 р. н.е. Овідій помер, так і не побачивши улюбленого Рима й коханої дружини...

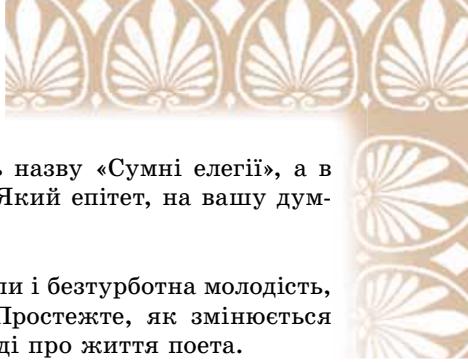
Український мотив

Овідія віддавна шанувало українське письменство. Цитатами з його творів не раз підкріплювали свої настанови автори, яких вивчали в Києво-Могилянській академії. Римського поета натхненно наслідував Г. Сковорода у своїй «Похвалі астрономії». Захоплено відгукувався про Овідія Т. Шевченко, називаючи його «найдосконалішим творінням все-могутнього Творця Всесвіту». Олена Пчілка творчо переосмислила міфи про Пігmalіона, Кипариса, про Дедала й Ікара, викладені в «Метаморфозах». Новим етапом знайомства українського читача з поезією Овідія стали переклади М. Зерова. Нині рівно сучасних вимог до художнього перекладу відповідають роботи А. Содомори.

З ім'ям Овідія пов'язана назва українського міста Овідіополь. На лівому березі Дністровського лиману, навпроти Аккермана в 1793–1796 рр. було побудовано фортецю. За легендою, військовий інженер, зводячи укріплення, знайшов давню могилу і на камені зміг розібрati напис «Овідій». Виникло припущення, що саме тут спочиває великий поет. Відтак спочатку фортеця, а згодом і місто, що виросло навколо неї, отримали назву Овідіополь – місто Овідія. Утім, надгробний камінь, знайдений інженером, зник і пов'язану з ним таємницю так і не було розгадано... Ніхто не знає достеменно, правда це чи вигадка, адже інші джерела свідчать, що уславленого поета поховано в місті Констанца в Румунії.

Перевірте себе

1. На які періоди можна умовно поділити життєвий і творчий шлях Овідія? Які події в житті поета стали переломними?
2. «Наукою ніжності палкої» назвав творчість Овідія О. Пушкін. Які теми й мотиви поезій римського митця дали підставу для такої метафори?
3. У чому полягає загальнокультурне й літературне значення поеми «Метаморфози»? Чому Овідія зацікавила тема перевтілень?

4. Чим Овідій збагатив жанр елегії?

5. У перекладі М. Зерова елегії Овідія мають назву «Сумні елегії», а в перекладі А. Содомори – «Скорботні елегії». Який епітет, на вашу думку, краще відображає стан автора?

Перед читанням. На долю Овідія випали і безтурботна молодість, і неочікувана біда, і роки вигнання. Простежте, як змінюється настрій ліричного героя протягом оповіді про життя поета.

Із «Сумних елегій»

ЖИТТЯ ПОЕТА

Книга IV, елегія X

Любощів ніжний співець, як свій шлях життєвий перейшов я, –
Друже-нащадку, тобі повість розкаже моя.

Мила вітчизна моя – Сульмон, на джерела багатий;
Дев'ятдесят туди миль треба від Рима пройти.

Там я на світ народивсь, а щоб добре ти рік той затямив,
Знай, що однакова смерть консулів стріла тоді¹.

З діда і прадіда рід наш поважний із вершників римських,
Не випадковість, не гріш в люди виводили нас.

Парость не перша в сім'ї, – коли я на світ появився,
Був уже брат у батьків, старший від мене на рік;

Але зірница одна привітала народження наші,
День святкувався один, тільки на два пиріжки.

Був то один із п'яти, зброєносній Мінерви відданих²
Днів, коли перші бої в цирку кривавлять пісок.

В ранніх зелених літах нас виховують пильно й дбайливо:
В Рим до найкращих знавців батько обох нас послав.

Брат мій від літ молодих вінець красномовства вподобав,
Форума сварки гучні вабили серце його.

Серцю ж моєму з дитинства подобались святощі неба,
Музу до тихих пісень кликала душу мою.

Часто мій батько мовляв: «Не за хлібне ти діло берешся,
Славний Гомер, але й він так і помер нуждарем».

Батькове слово узяв до душі я і, Муз призабувши,
Спробував прозу писати, кинув я метри дзвінкі, –

Тільки ж писання мое самохіть окрилялося ритмом,
Що б не почав я писати, вірші складались самі.

Роки тим часом минали – нечутною перше хodoю,
Вільної тоги настав день для обох юнаків,
Туніки наші прикрасив широкий рубець пурпурний³.

¹43 р. до н.е., коли обидва консули не дожили до кінця своїх повноважень.

²Поет народився на другий день п'ятиденного свята Мінерви – 20 березня.

³Тόгу (традиційний одяг громадянина) дозволялося носити із сімнадцятироків як знак повноліття; широкий «рубець», точніше пурпурова облямівка, означав, що юнаки мають виступати кандидатами на магістратські посади.

Нахили серця, проте, не відмінилися в нас.
Брат мій подвоїти встиг у житті своїм десять лиш років, –
Вмер, і я мав почуття, ніби себе я втеряв.
Потім посаду прийняв я, зеленим літам відповідну,
Членом колегії трьох¹ деякий час я пробув.
Курія далі чекала; та звузвив я рубчик червоний²,
Не до снаги бо мені був той почесний тягар:
Тіло незвичне було, та й душа не лежала до праці,
А честолюбство мені завжди огидне було;
Сестри до того ж аонські³ шептали про творче дозвілля,
Що уявлялось і так даром найкращим мені.
Як шанував, як любив я прославлених Римом поетів!
В кожнім улюбленці муз бога я серцем вчував.
Слухав я Макра старого читання – про «Птахів» поему
Та про отрутних гадюк, та про цілюще зело.
Часто Проперцій мені довіряв свою сповідь вогненну:
Щира й правдива приязнь нас сполучала обох.
Басе, славнозвісний сатирою, славний гекзаметром Понтік –
Спільнники любі були тих товариських зібрань,
І незрівнянний Горацій втішав нас багатством мелодій,
Пісні химерно-тонкій рідну навчивши струну.
Тільки на образ Верглія знав я, і смерть передчасна
Вирвала раптом з життя приязнь, Тібулле, твою.
Галле, він твій спадкоємець, його спадкоємець – Проперцій,
Я в тому колі з'явивсь вже як четвертий співець.
Як я старіших колись, так мене привітали молодші;
Хутко Талія моя⁴ стала відомою всім.
А виступав я з читаннями перед громадою в Римі, –
Ледве чи й раз поголить бороду вправився я.
Хист мій співецький збудила прославлена в місті Корінна⁵,
Так неправдивим ім'ям владарку звав я свою.
Досить тоді написав я, та все, що вважав негодящим,
Сам я – суворий співець – кидав в огонь без жалю...
Правда, тоді як я йшов на вигнання, багато спалив я
Навіть достойних пісень, в гніві на Музу свою.
Серце було в мене чуле, покірне Еротові серце;
Часто з найменших причин поломеніло воно.
Але хоч був я такий, хоч займавсь од найменшої іскри,
Та на іменні моїм плям і чуток не було.
Мало не хлопцем мене одружили; немила та жінка
Дуже недовго жила шлюбним зо мною життям.

¹ Поліційна установа.

² Відмовився від магістратської кар'єри; курія – сенат.

³ Музи (Аоніди).

⁴ Талія – музка комедії. Поет починав свою діяльність, очевидно, з драматичних творів.

⁵ Корінна – можливо, подруга поета.

Друга її заступила; не смію догани її скласти,
Але недовго й вона ложе ділила мое.
Третя й остання діждала зо мною поважного віку,
Та й на заслання мене випало їй виряджатъ.
Мав і дочку я єдину, і внуків од неї діждався,
Двох вона мала дітей, але і шлюб не один.
От уже шлях свій промірявши, батько помер мій спокійно,
Дев'ятьдесятків прожив він на своєму віку.
Гірко я плакав за ним, так оплакував сина свого він.
Матері скоро своїй шану останню я склав.
Щастя їм випало, що мого горя вони не діждали,
Що мого вислання день їх в домовині застав.
Щастя й мое, що недоля мене не при них перестріла.
Не довелося старим гірко за мною тужить.
Та як від мертвих не тільки ім'я на землі зостається,
І від високих кострів тінь одлітає легка,
І як про горе мое прилине до вас поголоска,
І понад Стіксом¹ мутним будуть судити мене, –
Знайте, кохані, тоді, що причина моїого вигнання –
Вчинок незважений мій, а не злочинство яке.
Мертвим належне віддав я; для тебе, читачу сердечний,
Знову продовжуя я повість скорботну свою.
Роки найкращі минули; прийшла сивина незабаром,
В кучері чорні мої позапліталася скрізь,
І переможний їздець на моєму віку олімпійський
Десять вже взяв нагород і заквітчався вінком², –
Як несподіваний Цезаря гнів мене вислав у Томи,
Де чорноморський бурун в західні б'є береги.
Кари моєї причини і так аж занадто відома,
Але про власну біду свідчить не вільно мені.
Зрада супутників, прикорсті слуг – що я згадуватъ маю?
Лихо те тяжче було, аніж вигнання само.
Тільки ж дух мій не стих, не скорився лихій я негоді,
Скупчив всі сили свої – перетерпіти біду.
Бід же на мене звалися стільки на суші їй на морі,
Скільки зірок золотих в небі високім горить.
Давнє дозвілля, солодке життя довелося забути
І в непривичній руці зброю належну піднять.
Берег сарматський, суміжний із племенем гетів стрілецьким,
Зрештою нас привітав після набридлих блукань.
Зброя дзвенить тут довкола, та я, щоб недолю забути,
На самотині свою пісню складаю сумну.
І хоч нікого нема, хто б її привітав благодушно,
Але скороочує день, час забирає вона.

¹Стікс – одна з п'яти річок, що протікають у підземному царстві Аїда.

²Ігрища в Олімпії відбувалися через кожних чотири роки. Овідій помилково рахує п'ять. На заслання він пішов у п'ятдесят років.

Дяка, о Музо, тобі, що живу я, страждання я зношу.
І що це трудне життя не підломило мене.
Ти-бо потіху даєш, ти приходиш до мене, як ліки,
І заспокоюєш ти серце турботне мое.
Вождь і супутник еси: пориваєш мене від Дунаю,
На Геліконі мені місце почесне даєш;
Ти – це не часто буває – мені за життя ще з'єднала
Славу й потужне ім'я, шану посмертну співців.
Заздрість, що все сьогочасне принижує завжди і ганить,
В пащі неситій моїх не поглинула пісень.
І хоча наша доба породила великих поетів,
Але прихильні були людські й до мене уста.
І хоч на думку мою є багацько співців поважніших,
Поруч із ними й мене ставить ласкавий читач.
Передчування ж співецьке говорить мені – та чи правда? –
Що і по смерті не весь буду я, земле, твоїм.
Чи то мій хист, чи то ласка твоя оцю славу з'єднали, –
Дякую красно тобі, любий читальнику мій.

Переклад *M. Зерова*

Запитання і завдання до прочитаного

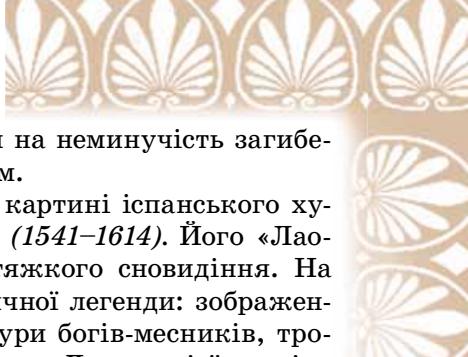
1. Які факти з життя Овідія відобразилися в елегії? Відповідь обґрунтуйте.
2. Чому ліричний герой називає себе «любоців ніжних співцем»?
3. Яким був шлях ліричного героя до літературної творчості? Які перепони йому довелося подолати?
4. Кого з римських поетів «золотої доби» згадано в елегії? Яке місце серед визнаних майстрів слова автор відводить собі?
5. У чому полягав конфлікт Овідія з владою? У яких рядках вірша вчувається відгомін особистої драми поета?
6. **Робота в парах.** Які рядки елегії свідчать про трагедію вигнання, перевежиту ліричним героєм? Якими художніми засобами в перекладі вірша передано сум розлуки з батьківчиною?

У СВІТІ МИСТЕЦТВА

Довге життя давніх міфів

Персонажі троянських міфів – Лаокоон, Єлена, Ахілл, Паріс, Гектор та інші – уже багато століть живуть у різних видах мистецтва. У I ст. до н.е. родоські скульптори *Агесандр, Афінодор і Полідор* створили видовищну, сповнену експресії скульптурну групу «Лаокоон і його сини», що є мармуровою копією з бронзового оригіналу 200 р. до н.е. Ця скульптура зображує відомий міфічний сюжет. Ми бачимо троянського жерця Лаокоона, який марно намагається зірвати із

себе зміїні пута, і двох його синів. Незважаючи на неминучість загибелі, Лаокоон залишається шляхетним і величним.

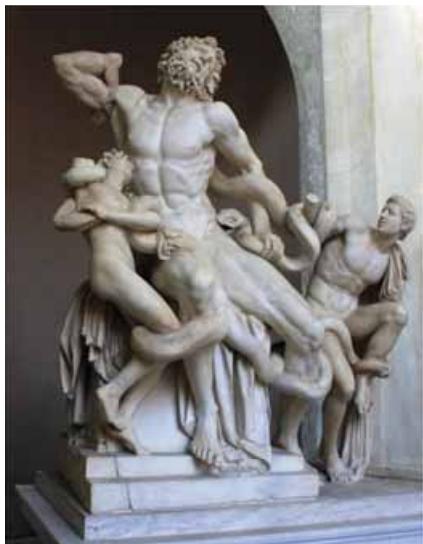
Зовсім іншими постають ці міфічні герої на картині іспанського художника доби пізнього Відродження Ель Греко (1541–1614). Його «Лаокоон» – це хисткий образ, що ніби виник з тяжкого сновидіння. На картині можна знайти зовнішні прикмети античної легенди: зображення жерця і його синів, яких терзають змії, фігури богів-месників, троянського коня. Однак усе це набуває нового змісту: Лаокоон і його діти в Ель Греко – це християнські мученики, які покірно приймають божественну кару.

Образ Єлени Троянської в образотворчому мистецтві став символом краси, перед якою склонився весь геройчний світ, готовий боротися й гинути заради неї. Такий ідеал фатальної жінки втілено на картині «Єлена на стінах Трої» представника символізму Гюстава Моро (1826–1898). Свою Єлену з класичним профілем, ідеально правильними рисами обличчя, але холодну й абстрактну створив видатний італійський скульптор Антоніо Канова (1757–1822).

Канова звертався й до образу Паріса. Скульптор зобразив викрадача прекрасної Єлени самозакоханим юнаком, що уособлює класичну чоловічу вроду. Троянський царевич стоїть у недбалій позі, спершись лікtem на дерево, його струнке тіло невимушено вигнуте, губ злегка торкається усмішка.

На картині художника Жака Луї Давида (1748–1825) «Любов Єлени й Паріса» через образи античної історії втілено волелюбні ідеали межі XVIII–XIX ст. Полотно французького митця уславлює кохання, насолоду земними радощами й гармонією природи.

Ахілл – один з найяскравіших образів в історії світового мистецтва. Цікаво, що скульптори античності до нього не зверталися, а от

Агесандр, Афінодор, Полідор.
Лаокоон і його сини

Ель Греко.
Лаокоон

Г. Моро.
Єлена на стінах Троя

А. Канова.
Єлена Троянська

А. Канова.
Паріс

Ж.Л. Давид.
Любов Єлени й Париса

Б. Торвальдсен.
Пріам просить у Ахілла тіло Гектора

у вазовому живописі тієї доби збереглося близько чотирьохсот зображень героя. Ахілл став улюбленим образом данського художника і скульптора доби класицизму *Бертеля Торвальдсена* (1770–1844). Його мармуровий рельєф практично дослівно ілюструє сюжет про викуп Пріамом тіла свого сина.

Міфи про троянську війну привертали увагу кінематографістів ще від часів німого кіно. Чи не щороку на екрані світу виходять нові стрічки на цю тему. Однак фільм «Троя» (2004) американського режисера Вольфганга Петерсена став одним з найпопулярніших у військово-історичному жанрі за останні десятиліття. Це небачене раніше кіновтілення античного епосу з розкішними костюмами, грандіозними батальними сценами й комп’ютерними спецефектами. Цікаво, що

в кінострічці простежується нове прочитання давньогрецьких оповідей. Наприклад, про богів, які, за міфами, відіграли помітну роль у Троянській війні, тут лише згадують, а Паріс спокушає Єлену під час мирної делегації троянців у Спарту, що робить його вчинок ще ганебнішим. Роль Ахілла зіграв відомий голлівудський актор Бред Пітт, якому вдалося передати монументальність, героїчність міфічного образу та відчуття нездоланності фатуму.

Кадр з кінофільму «Троя»
(режисер В. Петерсен, 2004 р.)

1. Перекажіть сюжет троянського циклу міфів, що став основою знаменої статуї «Лаокоон». Порівняйте зображення загибелі жерца і його синів у скульптурі, живописі та в поемі Вергелія «Енеїда».
2. Як різні митці втілювали образи Єлени та Паріса?
3. Перегляньте фільм «Троя» (режисер В. Петерсен, 2004 р.). Що споріднює і що відрізняє прочитання міфів троянського циклу автором поеми «Іліада» та голлівудським режисером? Чому досконале зображення батальних сцен стало можливим лише за доби комп’ютерних технологій?

Прометеї як «вічний образ» світової культури

Міф про Прометея здавна привертав увагу майстрів пензля й різця. Найяскравіші його епізоди зображували на етруських дзеркалах, помпейських фресках, римських світильниках, відтворювали в рельєфах саркофагів. У європейському образотворчому мистецтві картини за мотивами цього міфу створили П. ді Козімо, Л. Караваччі, Якоб Йорданс (1593–1678), Тиціан, П.П. Рубенс та інші. Нині із живописних і скульптурних зображень Прометея можна було б створити окрему галерею.

Я. Йорданс. Закутий Прометей

П.П. Рубенс. Прометей закутий

Розгляньте репродукції живописних робіт, створених за мотивами міфу про Прометея. Які епізоди вони відображають? На що спрямована композиція картини Рубенса? У яких деталях розкривається сила страждання й сила опору Прометея в картині Йорданса?

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1. Які цикли давньогрецьких міфів ви знаєте?
2. Назвіть головних героїв поеми «Іліада».
3. Назвіть поетів доби античності.

Другий рівень

1. Які символи використано в міфах троянського циклу? У чому полягає їхня роль?
2. Дайте визначення понять «елегія» та «ода».
3. Які настрої притаманні ліричному герою елегії Овідія «Життя поета»?

Третій рівень

1. Розкрийте основний конфлікт трагедії Есхіла «Прометей закутий».
2. Які риси є визначальними в характері Прометея?
3. Яке розуміння призначення митця викладено в оді Горація «До Мельпомени»?

Четвертий рівень

1. Якими постають людина і світ в античній літературі?
2. Порівняйте образи Ахілла та Гектора.
3. У чому виявився зв'язок «Енеїди» Вергілія з міфологією та гомерівським епосом?

Теми творів

1. «Тема вигнання в поезії Овідія».
2. «Утілення ідеалів античного героя в поемах «Іліада» та «Енеїда»».
3. «Тема кохання в античній літературі».

Клуб книголюбів

1. Визначте спільне та відмінне: а) у зображені Зевса й Прометея в міфах і в трагедії «Прометей закутий» Есхіла; б) в образах Ахілла з поеми Гомера «Іліада» та Енея з поеми Вергілія «Енеїда».
2. Дослідіть утілення міфологічних образів і мотивів античності у творчості письменників різних часів і народів, підготуйте презентацію «Взагалі у світі тільки й існують міфи (А.Лосєв)».
3. Укладіть перелік літературних жанрів, що розвивалися за доби античності. Доповніть кожний пункт прикладами творів.
4. **Творчий проект.** За текстами давньогрецьких міфів створіть віртуальний Парк міфологічного періоду, де будуть представлені міфологічні істоти, з якими випало зустрітися античним героям. Доберіть ілюстративний матеріал і складіть план екскурсії парком.

ЧАСТИНА ТРЕТЬЯ

Середньовіччя

РОЗДІЛ 1

ПАМ'ЯТКИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Літературний багаж. Поміркуйте, які твори, прочитані вами в попередніх класах, належать до доби Середньовіччя. Як у них відобразилося життя феодального суспільства?

Загибель Західної Римської імперії стала трагічним фіналом історії стародавнього світу й водночас початком нового етапу всесвітньої історії – Середньовіччя. Саме поняття «Середні віки» виникло в Італії за доби Відродження в колі передових людей, які схилялися перед античною культурою і намагалися відродити її. Так вони назвали час між античністю і своєю епохою. Згодом термін «Середні віки» набув поширення й закрішився за *історичним періодом від кінця V ст. (падіння Західної Римської імперії) до XV ст. (дoba Великих географічних відкриттів)*.

Якщо в давнину кожен народ мав свою релігію, яка відображала його національні особливості й історію, то в Середні віки утверджуються *релігії світові: християнство – у Західній і Східній Європі, буддизм – у країнах Південної Азії та Далекого Сходу, іслам – на Близькому й Середньому Сході*. Існування спільної релігії стало базою для об'єднання певних народів в одну сім'ю, формування єдиної цивілізації. Об'єднавчу роль відігравала також мова. *Мовами міжнародного спілкування* в народів Західної і Центральної Європи стала *латина*, у Південній і Східній Європі – *грецька*, на Близькому Сході – *арабська*, на Далекому Сході – *китайська*, в Індії – *санскрит*. Так за доби Середньовіччя винikли нові *культурні регіони – західноєвропейський, близькосхідний, індійський, східноазійський, візантійський*.

Християнство мало надзвичайно важливе значення в житті європейського середньовічного суспільства. У країнах Сходу вплив релігії на політику, мораль, мистецтво був ще більшим. Тож природно, що відмінності у віровченнях зумовили значні відмінності й у загальному розвитку культур. На цьому ґрунті утворилися *два культурно-політичні спільноти*, які умовно називають *Захід і Схід*.

Розбіжності культур Заходу і Сходу виявилися в особливостях світосприйняття, норм поведінки, способу життя загалом. Розмірений, схильний до самозаглиблення й споглядання природи Схід протистояв активному, діяльному Заходу, що перебував у невпинному русі. З політичних причин ці розбіжності почали сприйматися як антагоністичні (непримиренні). Навіть у XIX ст. в Європі побутувала думка, сформульована англійським поетом Дж.Р. Кіплінгом: *«Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зйтися вдвох»*. Проте водночас Захід і Схід перебували в постійному культурному діалозі.

Середньовічна література Західної Європи розвивалася під впливом жорсткого поділу суспільства на стани. На межі Х–XI ст. єпископ французького міста Лана Адальберон сформулював це так: «*Одні моляться, інші воюють, треті працюють...*». Кожний стан був носієм відповідного типу культури, тому й література чітко поділялася на *церковно-релігійну, лицарську та міську*.

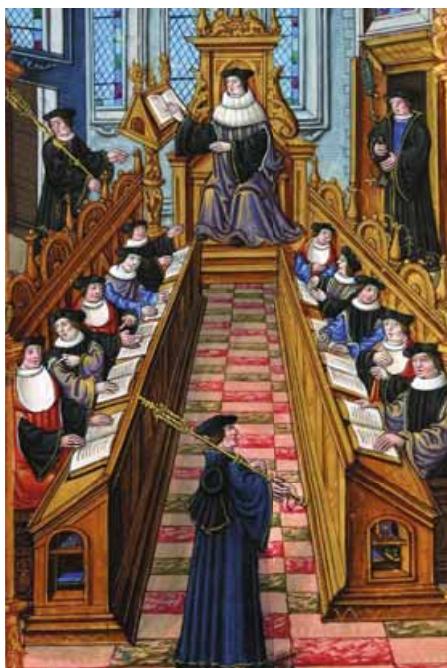
Здебільшого *латиномовною* була *література релігійного характеру* – історичні хроніки, житія святих, проповіді, богословські твори. Значного поширення набув жанр агіографії, що розповідав про життя, чудеса й мучеництво людей, канонізованих християнською церквою.

До латиномовної літератури Середньовіччя належить також *поезія вагантів* (від лат. *мандрівний*) – мандрівних студентів, які складали світські пісні «на випадок». У XII ст. в найбільших містах Європи на базі шкіл виникли перші університети. Відтоді молодь часто подорожувала, аби поглибити знання з певних наук, послухати лекції відомих викладачів. Дорогою ваганти заробляли на хліб, виконуючи латиномовні пісні власного авторства. Інколи вони пародіювали латину, свідомо її спотворюючи й поєднуючи з живою народною мовою.

У XIX ст. у сковорінці мюнхенського монастиря було знайдено знамениту збірку поезії вагантів *«Carmina Burana»* («Буранські пісні»). Щоб скласти про неї враження, уявіть загальний зошит сучасного учня, де він упереміш записує задачі з алгебри, хімічні формули, іноземні слова, малює профілі гарненьких сусідок, робить нотатки для творів. Чимсь подібним є Буранська збірка. Сьогодні пам'ять про волелюбних вагантів живе в рядках міжнародного студентського гімну «Гаудеamus».

Історичним підґрунтам *середньовічного епосу* є становлення нових європейських держав, розвиток феодальних відносин. Його сюжетами стали перекази про часи Великого переселення народів, про норманські набіги, про війни Карла Великого, його предків і наступників, про боротьбу з арабськими завойниками.

«Старша Едда» – збірка епічних творів скандинавських (північногерманських) народів. До неї входять міфологічні, героїчні, повчальні пісні та оповіді про богів, які виконували скальди – поети з оточенням військових вождів. Головним героєм скандинавського епосу є Одін – господар Вальгалли (місця, де спочивають загиблі воїни). З-поміж героїчних пісень «Едди» виділяється цикл про нібелунгів – казкових карликів, володарів золотого скарбу. Підступний бог вогню Локі забрав їхнє багатство, відтак переходячи з рук у руки, воно стає причиною розбиту, загибелі героїв і навіть племен. Цей сюжет став підґрунтям найвідомішої німецької

Засідання вченої ради в Сорбонні. З мініатюри XV ст.

епічної поеми «Пісня про Нібелунгів» (XII ст.). Історична основа твору – загибель Бургундського королівства, зруйнованого гунами 437 р. Як і в інших пам'ятках героїчного епосу Середньовіччя, події в «Пісні про Нібелунгів» зображені з народної позиції засудження феодальних чвар, породжених військовим суперництвом, жадібністю й заздрощами. Головний герой епосу – Зігфрід, безстрашний королевич з Нижнього Рейну, переможець дракона й дванадцяти велетнів, власник скарбу нібелунгів.

Іспанський епос XII ст. представлено «Піснею про моого Сіда». Головний герой цього твору – захисник народних інтересів, який понад усе прагне звільнити рідну землю від зазіхань вояовничих арабів. Правобразом його став кастильський феодал Родріго Діас де Бівар, прозваний арабами Сідом (паном).

Героїчний епос французького Середньовіччя дійшов до нашого часу у вигляді поем, що отримали назву «пісні про діяння», або «пісні про подвиги» (франц. *жести*). Найвідоміша з них – «Пісня про Роланда», з якою ви невдовзі ознайомитеся.

Схожі за спрямованістю героїчні пісні часів Київської Русі – билини про Іллю Муромця, які ви читали в попередніх класах. Видатною пам'яткою давньослов'янської літератури є «Слово о полку Ігоревім». Невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців став закликом до князів Давньої Русі припинити міжусобиці й об'єднатися перед зовнішньою загрозою.

Виникнення лицарської літератури пов'язане з утвердженням лицарів як особливого стану всередині класу феодалів. Значну роль у створенні цього стану відіграла церква, оскільки лицар мав бути насамперед воїном-християнином, відданим захисником її ідей. Поступово лицарство перетворилося на станову організацію військово-феодальної знаті,

що претендувала на панування в соціальній, моральній та естетичній царинах суспільного життя. Відтак сформувався її особливий лицарський кодекс, згідно з яким доблесний воїн мав розумітися на мистецтвах, бути освіченим, великородним, гречним і пріязнім. Основними жанрами лицарської літератури були лірика і роман.

Лицарська лірика розробила ідеологію куртуазності¹ як піднесеної норми соціальної поведінки. Це була перша світська ідеологія середньовічної Європи. Її нововведення – культ Прекрасної Дами, побудований за зразком культу Богоматері, її етика самовідданого служіння, побудована за зразком етики

Мініатюра із середньовічної книжки

¹Куртуазність (від франц. *двор*) – система правил поведінки при дворі короля або великого феодала.

vasальній вірності. На ґрунті таких поглядів любов набула значення самоцінного почуття, що стало важливим кроком в осягненні внутрішнього світу людини.

Важливу роль у розвитку лірики відіграли *трубадури* – поети-лицарі південної області Франції Провансу. Темами їхніх віршів були війна, кохання й мистецтво.

Лицарський роман, як і лірика поетів-лицарів, розробляв теми ратних подвигів і любові. Характерна ознака поетики цих творів – поєдання реалістичного, фантастичного й пригодницького елементів. Залежно від джерела сюжетів лицарські романи об'єднують у цикли, основними з яких є: *античний*, заснований у річищі книжної традиції; *бретонський*, або *артурівський*, що має фольклорну основу, і *східний*, або *візантійський*, пов’язаний з хрестовими походами.

Назва артурівського циклу походить від імені напівлегендарного короля бриттів Артура (V–VI ст.), який успішно боровся з англосаксонськими завойовниками. У романах він теж виступає в образі ідеального лицаря. Крім короля, помітну роль у творах цього циклу відіграють лицар Ланселот, таємно закоханий у Джиневру, дружину Артура, фея Моргана та чарівник Мерлін. Визнаним творцем романів артурівського циклу є *Кретьєн де Труа* (друга половина XII ст.).

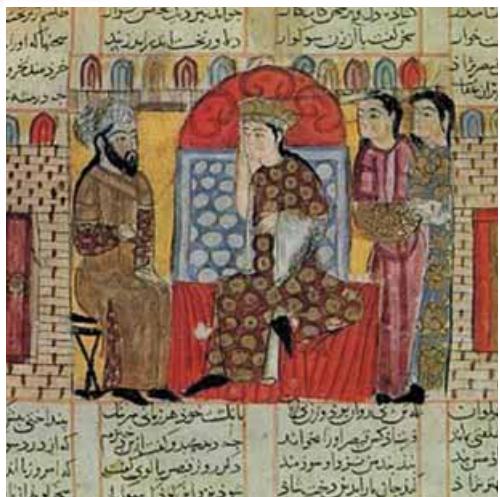
Зростання міст у Європі XII ст. зумовило виникнення *міської літератури*, яка активно протистояла лицарській. Її позитивним героєм виступає тямущий городянин або селянин, здатний вийти з будь-якої скруті, пошивши в дурні сеньйорів і жадібних священиків. Улюбленими жанрами міської літератури були *байка*, *коротке сатиричне оповідання* (французьке *фабліо*, німецький *шванк*, італійська *новела*), *алегоричний епос про тварин*.

На думку вчених, у середньовічній Франції зародився і жанр *балади*. Приблизно в XV ст. вона поширилася в Англії та Шотландії. Яскравими прикладами середньовічної балади є легендарні історії про нещасного короля Ліра та «шляхетного розбійника» Робіна Гуда, що лягли в основу багатьох відомих літературних творів (деякі з цих балад ви читали в сьому му класі).

Найзначнішим досягненням літератури середньовічного Сходу визнано *поезію*.

Перлиною арабської лірики є твори, написані на основі давньої легенди про трагічну любов поета Меджнуні (дослівно – *той, що збожеволів від кохання*) до дівчини на ім’я Лейла. Розлучений ворогами і фатумом з подругою, юнак іде в пустелю, де спілкується лише з дикими звірами і зрештою помирає з ім’ям коханої на вустах. До наших днів легенда про Лейлу й Меджнуні залишається улюбленим сюжетом багатьох східних літератур. Першим до нього звернувся класик перської поезії *Нізамі Гянджеві*, перу якого належить написана в 1188 р. поема «Лейла і Меджнун».

Коли в VII ст. на землі Ірану вторглися араби, більшість корінного населення було навернено в іслам. Однак освічені верстви суспільства, сприйнявши релігію і тимчасово навіть мову завойовників, спромоглися зберегти в культурі чимало самобутніх національних рис. Саманідські

Ілюстрація до «Шах-наме». 1370 р.

монархи культивували при дворі рідну мову фарсі, протиставляючи її арабській. У Х–XV ст. вона стала літературною для всіх народів Ірану. Мовою фарсі написано поему *Абулькасима Фірдоусі* (984–1025) «Шах-наме» («Книга царів») – найвідоміший твір персько-таджицької літератури. На основі давньоіранського епосу та наукових праць Фірдоусі в поетичній формі виклав історію Середньої Азії від найдавніших часів до арабського нашестя. Рядки «Шах-наме» сповнені героїки й любові до батьківщини.

Перський поет-філософ *Омар Хайям* уславився чотиривіршами (*рубаї*), пройнятими духом життєлюбства й свободи. Нині твори цього митця перекладено всіма європейськими й східними мовами.

Класик перської літератури *Абу Абдаллах Мушріфаддін ібн Мұсліхаддін Сааді Ширазі* (між 1203 і 1210 – 1292), більше відомий як *Сааді*, був воїном, ченцем-жебраком, побував у полоні в індійців та в хрестоносців, ледь не загинув, але повернувся-таки додому. Багатий досвід, житейська мудрість і літературний талант Сааді втілилися в його творчості: кількох збірках любовної лірики – *газелях* (вид ліричного вірша) та повчальних поемах «Бустан» («Плодовий сад») і «Гулістан» («Сад троянд»). Однією з найбільших заслуг Сааді перед світовою культурою є те, що він задовго до європейських митців висунув художню ідею гуманізму й розкрив значення цього поняття у своїх творах.

Світової слави зажив персько-таджицький поет *Шамседдін Мухаммад Гафіз Ширазі* (бл. 1325 – 1389 чи 1390). Псевдонім митця – *Гафіз* – означає «здатний напам'ять відтворити весь Коран». Життя народного співця оповите легендами. Одна з них така. Якось у вірші Гафіз пообіцяв за привітний погляд віддати коханій і Бухару, і Самаркандин. Розлючений Тамерлан наказав схопити його. «*To як тобі, безумцю, спало на думку дарувати мої міста?*» – запитав володар одягнутого в дрантя поета. «*Леле, повелителю, саме так я й дійшов до такого стану!*», – відповів Гафіз, показуючи на своє лахміття. Дотепна відповідь врятувала митця. Темами творчості Гафіза були краса й кохання, любов до життя, свобода почуттів, викриття лицемірства.

Розвивалася в східній літературі Середніх віків і *проза*. Це *казки, народні романы, любовно-пригодницькі, побутові новели, розповіді та анекдоти*.

Між X і XV ст. на Близькому Сході було укладено збірку народних казок «Тисяча і одна ніч», яка згодом стала всесвітньо відомою. Крім арабів, до її створення долучилися перси й індійці – народи, що волею історії опинилися в складі однієї ісламської держави. Твори збірки вражають багатством вимислу, вільною грою слів, вигадливою фантазією. У «Тисяча і одній ноці» традиційно для східної літератури застосовано

прийом обрамлення (ви знаєте його з казок про пригоди мореплавця Сіндбада, прочитаних у п'ятому класі). Нині «Тисяча і одна ніч» входить до десятки найпоширеніших перекладних видань.

Отже, література Середніх віків – важливий і невід'ємний етап світового літературного процесу. Незважаючи на історичні особливості та неминучі суперечності, вона стала кроком уперед на шляху розвитку людства. Утративши пластичність і тілесність, властиві художньому світогляду античності, Середньовіччя натомість віднайшло себе в осяненні духовного світу людини. *«Не блукай поза, але ввійди всередину себе»*, – писав на світанку цієї доби видатний християнський мислитель Августин.

Перевірте себе

1. Схарактеризуйте Середньовіччя як історичну добу, визначте його хронологічні межі.
2. Назвіть характерні ознаки середньовічної літератури.
3. Чим відрізняються літератури середньовічних Сходу і Заходу? Які жанри розвивалися в західноєвропейській і східній літературі того часу?
4. Складіть схему «Середньовічна література в персоналіях». Укажіть видатних митців доби та їхній внесок у розвиток світового письменства.

РОЗДІЛ 2

ПОЕЗІЯ, ВІДКРИТА НАЗУСТРІЧ СВІТУ

Літературний багаж. Пригадайте прочитану в п'ятому класі китайську народну казку «Пензлик Маляна». Як фольклор поетизує мистецтво й уславлює образ митця?

Якщо колискою європейської культури визнано Давню Грецію, то витоки далекосхідної цивілізації безперечно сягають Китаю. Саме китайська цивілізація дала поштовх розвитку писемності, літератури, релігій по всьому Далекосхідному регіону, що охоплює, зокрема, такі потужні й самобутні країни, як Японія, Корея, В'єтнам.

Китайці з гордістю називають свою батьківщину «країною поезії». Це й не дивно, адже з I тис. до н.е. без жодних поступок часу тут панував культ поетичного слова. Однак «золотою добою» китайської поезії вважається VII–X ст. Після низки війн між Північним і Південним Китаем, у VI ст., утворилася єдина держава, що стала однією з наймогутніших країн на Далекому Сході. Цей період пов'язаний з імператорською династією Тан, правління якої ознаменувалося економічною стабільністю, розквітом науки й культури.

Історія зберегла імена понад двох тисяч поетів епохи Тан. Серед них – імператори й столичні сановники, учені й провінційні чиновники, ченці й співаки... Пояснюються це тим, що для східної людини віршовий твір спрадавна був виявом особливого стану душі, відкритої назустріч світу. У середньовічному Китаї поетичне слово стало важливою складовою суспільного життя. Здібності до віршування треба було виявити на іспитах, що відкривали шлях до державної служби; без поетичних читань не обходилася жодна дружня вечірка; вірші присвячували один одному зустрічаючись і розлучаючись, надсилали замість листів, дарували з нагоди визначних подій... Китайці були переконані, що саме поезія формує внутрішній світ людини, а віршування вважали найкращими ліками від душевного болю й туги. Великих поетів глибоко шанували, навіть неписьменні землероби усно передавали з покоління в покоління їхні шедеври.

Значний уплів на китайську поезію справили *конфуціанство* і *даосизм*. Ці давні релігійно-філософські вчення за доби Середньовіччя гармонійно співіснували з буддизмом, який у I ст. поширився на територію Китаю з Індії.

Засновником *даосизму* (IV ст. до н.е.) вважається мудрець *Лао-цзи*. В основі його вчення – поняття про джерело всього сущого – Дао (Шлях). Усе має своє Дао і перебуває в постійному русі, повсякчас змінюючись відповідно до законів Усесвіту.

Китайська притча пояснює сутність Дао так. Один юнак роками мріяв піднятися високо в гори, щоб побачити статую Лао-цзи, але йому завжди щось заважало. Зрештою однієї ночі він вирішив, що негайно має вирушити в дорогу. Юнак вийшов за місто й зупинився. «Сотня миль! А в мене лише дві ноги, це вв'є мене. Я хочу неможливого. Я ніколи не проходив одну сотню миль, та й дороги немає», – розгублено думав він... На світанку до нього підійшов майстер Дао. Дізnavшись, що сталося, старий мовив: «*Ніхто не здатен зробити два кроки водночас. Ти можеш зробити лише один крок. Сильний, слабкий, молодий, старий – байдуже. Тільки крок за кроком людина може подолати десять тисяч миль, а тобі потрібо лише сотню миль!* Хто сказав, що треба йти не зупиняючись? Не поспішай, відпочинь після десяти миль. Насолодись відпочинком, адже

в цій місцині найпрекрасніші долини й гори... *Ходімо*». Мудрець сказав правду: що далі вони йшли, то мальовничішими були краєвиди. Нарешті подорожні побачили довершену статую великого Лао-цзи... «*Тепер подорож почалася*, – мовив старий і, помітивши неабияке здивування юнака, пояснив: – *Саме так майстри спілкуються з людьми. Реальність існує зараз, із цієї миті подорож в тисячу і одну милю розпочалася. І я кажу правду, адже через тисячу і одну милю ти зустрінеш іншого майстра, який скаже: "Це просто спочинок, ходімо далі". Сама подорож і є мета. Вона нескінченна. Вона вічна*».

Невідомий майстер.
Статуя Лао-цзи біля піdnіжжя
гори Циньюань

Згідно з ученнем Дао, втручання людини в природний плин буття призводить до хаосу. Щоб бути щасливим, треба жити в гармонії з природою, розуміти її і, довіряючи своїй душі, торувати шлях до нового, світлого, гуманного.

Особливий вплив даосизм справив на пейзажну лірику. Поезія цього жанру створює відчуття неносяжного простору; змальовує не певну картину природи, а безмежне життя, утверджуючи його божественну сутність. Усамітнившись у горах, лісі, на березі річки, людина усвідомлює себе часточкою Всесвіту і відчуває світлий спокій. Китайська поезія побудована на символах. Кожне дерево, кожна квітка, кожна тварина є поетичним знаком. Річки й гори символізують вічність природи і тлінність існування, сосна – довголіття, бамбук – стійкість і мужність, півонія – багатство й щастя, лелека – самотність і святість. Поезія китайських ліриків – даосів – це життя природи, радість і печаль земного буття, щастя спілкування і смуток розлуки...

Конфуціанство виникло в VI ст. до н.е. як ученні про соціально гармонійне суспільство. Назва його походить від імені засновника – мислителя і філософа Кун Фу-ци (551–479 рр. до н.е.), що в західному варіанті звучить як Конфуцій. Конфуція шанували як великого вчителя мудрості, подвижника й просвітителя. Поступово конфуціанство стало основою державною релігією Китаю і залишалося такою до початку ХХ ст.

Конфуцій стверджував, що його вчення не містить нічого нового, а є лише переосмисленням давніх традицій і мудрості предків. Верховним божеством китайці здавна вважали Небо, яке уявляли у вигляді кола. Землю вони зображували у вигляді квадрата, а в її центрі вміщували свою батьківщину. Саме тому Китай називали Піднебесною, або Середнім царством. Конфуцій називав Небеса (Тянь) вищою духовною метою людини, а своє вчення – небесним, оскільки особистість завжди має прагнути до гармонії з Усесвітом. Найважливішим у людському житті мислитель проголошував самовдосконалення, усвідомлення мети й бажання її досягти.

Конфуцій свідомо обмежувався питаннями, що таке реальне людське життя і як його розумно влаштовувати. «*Насмілюся запитати, що таке смерть?*» – якось звернувся до мудреця учень. І той відповів: «*Не знаючи, що таке життя, звідки ми можемо знати, що таке смерть!*». Противники конфуціанства зображували філософа сухим і байдужим книжником, далеким від будь-якої поезії, але насправді Конфуцій щиро захоплювався світом і людиною.

Високого рівня гуманізм китайського мислителя сягає у вчені про Жень – любов до людини. Конфуцій переконаний: особистість має бути інтелектуально, морально й суспільно розвинутою, шляхетною у справах і помислах, а основним завданням правителя («сина неба») є підтримання порядку для гармонійного життя громади. Велике значення

Невідомий художник.
Конфуцій. 1770 р.

в суспільному устрої, на думку мислителя, мають виконання ритуалів і обрядів, дотримання моральних норм у повсякденному житті. Конфуцій вважав установлений Небом порядок вічним, закликав шанувати традиційні сімейні цінності, поважати старших. Основними чеснотами він проголошував чесність, терпимість, міцну віру, старанність і доброту. Моральні заповіді Конфуція втілювалися в його афоризмах, як-от: «*Не роби зла іншому, якщо не хочеш, аби воно повернулося*».

У поезії середньовічних митців, які сповідували конфуціанство, уповні розквітла значимість порядку й магія гармонії. Вони писали про свої почуття виважено, поєднуючи простоту форми з глибиною думки.

Найяскравішими представниками середньовічної китайської лірики є Лі Бо та Ду Фу.

Перевірте себе

1. Як ставилися до поезії в середньовічному Китаї?
2. Які положення даосизму відбилися в середньовічній китайській поезії?
3. Який вплив на поезію Китаю мало конфуціанство?
4. Схарактеризуйте особливості поезії доби Тан.

РОЗДІЛ 3

ПОЕЗІЯ ГІР І ОЗЕР

Літературний багаж. У чому особливість зображення природи в ліриці китайських поетів, що сповідували даосизм?

Лі Бо
(701–762)

Ім'я Лі Бо – китайського поета часів династії Тан – ще за життя було оповите легендами. За однією з них, він був народжений Вранішньою зорею Тай Бай (Досконало Чистою), вигнаною за провину у світ смертних. Як уособлення духу зірки поета називали Досконало Чистим.

Дитинство Лі Бо минуло в селі Цинлянь (провінція Сичуань). Майбутній поет був пустуном і зовсім не хотів навчатися, але батько зумів прищепити йому потяг до знань.

Якось юний Лі Бо почув, що в сусідньому поселі є велика бібліотека, і вирушив туди. У горах він побудував собі солом'яну хатинку, де провів чимало днів, поринувши в читання. Через багато років місцеві жителі назвали те місце «скелею Тай Бай» і побудували біля підніжжя «Кабінет Тай Бай», де у свята згадують великого земляка.

У горах провінції Сичуань, що була колискою даосизму, мешкало чимало самітників з різних куточків Китаю. Відмовившись складти іспит на здобуття чиновницької посади, п'ятнадцятирічний Лі Бо приєднався до монахів у храмі на горі Куаншань. Він почав сповідувати філософію Дао – відхід від суспільства, мандри, невтручання у природний порядок речей. Самотність не лякала юнака. Відкинувши дріб'язкові тривоги й клопоти, він дедалі глибше пізнавав себе. За десять років відлюдництва в гірських монастирях митець написав близько сотні поетичних і прозових творів. На столі у своїй кімнаті він тримав «четири коштовності» ученого й літератора – пензлик, туш, папір і камінь для розтирання тушки, а на стіні висіли бойовий лук і меч. Ці речі супроводжували поета протягом усього життя.

Утім, Лі Бо не був аскетом, абсолютно байдужим до земного життя. Перейнявшись «духом мандрівного лицарства», він кілька років подорожував із женсьо – китайськими «робінгудами», які намагалися відновити соціальний порядок так само, як це робив відомий англійський герой.

За легендою, перебуваючи в гірському монастирі, Лі Бо щоранку вправлявся в мистецтві володіння бойовою зброєю, так званому танку з мечем. Наставник оцінював його успіхи так: «Чує звук спереду, а заєдає удару ззаду, показує випад ліворуч, а б'є справа. Це Дракон, Фенікс, Тисячоверстий скакун». Коли Лі Бо виповнилося двадцять п'ять років, учитель передав йому свій меч і нагадав слова давніх мудреців: «Прочитай десять тисяч сувоїв, подолай десять тисяч доріг. Ти вивчив чимало книжок, наповнених словами, тепер тобі потрібні книжки без слів»...

Чутки про автора довершених віршів, який годинами може говорити на філософські теми й водночас уміє насолоджуватися життям, дійшли до правителя Танської імперії. Запросивши Лі Бо до столиці, можновладець присвоїв йому звання академіка й подарував синій атласний халат, пояс із коштовними підвісками та мішечок для пензлика з гаптованою золотою рибкою. Ці речі вважалися найвищими придворними відзнаками.

Серед наближених імператора Лі Бо пробув недовго. Сповідуючи даоський принцип духовної свободи, несумісний з підлабузництвом і лицемірством двору, він за будь-яких умов залишився незалежним у переконаннях і вчинках. Придворні жартували, що поет має «кістку гордості», чи то «кістку Лі Бо», яка заважає йому кланятися. За три роки митець полішив столицю заради подорожі, у якій на нього чекали нові зустрічі й відкриття. Саме в той час Лі Бо познайомився з майстром Ду Фу. Щира дружба позначилася на творчості обох поетів, названих «батьками віршів».

Участь у політичному житті Китаю трагічно вплинула на долю Лі Бо. Він був радником опального коронного принца, який організував заколот проти батька. Бунтівного поета оголосили «нічим», на знак найвищої ганьби прилюдно знявши з нього шапку і взуття. Як державного злочинця його очікувала страта. Однак втрутився генерал, якому Лі Бо колись дуже допоміг. Поета помилували, але відправили на заслання. На батьківщину Лі Бо більше не повернувся...

Коментар філолога

Творча спадщина Лі Бо – дев'ятсот віршів. У них мандрівник-самітник ніколи не ремствуєвав на долю, звеличував природу, захищав зневажливих і поставав переможцем, який не знає перешкод. На позір, твори китайського митця можуть видатися українцям дещо несподіваними, але їхні провідні мотиви – описи природи, засудження соціальної несправедливості, філософські роздуми про долю людини – зрозумілі кожному.

Свої вірші Лі Бо будував за принципом паралелізму: опис природи передує відтворенню стану людської душі. Характерна для них і поширенна в китайській пейзажній ліриці увага до дрібних деталей, що творять картину безкрайого Всесвіту.

У вірші «Сосна біля південної галереї» немає описів, є лише конкретні, зримі образи-символи, що передають почуття ліричного героя: *холод вітру, нудьга й самотність душі, прагнення вищої досконалості*.

Провідний мотив вірша «Печаль на яшмовому ґанку» – туга й сум жінки, покинутої коханим. Утім, один з вічних мотивів китайської лірики став для Лі Бо приводом висловити власні почуття – осінню печаль зрілих літ, усвідомлення того, що більшу частину земного шляху проїдено й попереду – сива зима. Назва вірша – образно-символічна: *печаль* налаштовує на емоційний стан ліричного героя, *ящма* символізує творчу силу небес і людські чесноти, *ґанок* (точний переклад *поріг*) – зіткнення «широкого» світу з приватним: моральних норм – з почуттями, життєвих обставин – з внутрішнім світом людини. ■

«Опустить пензля й лякає вітри і зливи. А напише вірш – і викличе сльози в злих і добрих духів» – так оцінив творчість митця його друг Ду Фу. За вражуючу силу таланту, за внутрішню свободу та вміння кількома поетичними штрихами передати велич природи й глибину почуття сучасники називали Лі Бо «Безсмертним».

Перевірте себе

1. Які легенди пов’язані з життям поета-мандрівника Лі Бо?
2. Що шукав митець у подорожах і самітництві?
3. Які факти життя Лі Бо свідчать про те, що він не був аскетом, байдужим до земного життя?
4. Схарактеризуйте ставлення поета до природи.

Перед читанням. У китайській поезії назви віршів відіграють велиму важливу роль. Розкрийте символічне значення назви «Сосна біля південної галерей».

ПЕЧАЛЬ НА ЯШМОВОМУ ҐАНКУ

На яшмових сходах біліє холодна роса.
Промокли панчохи. Пливуть мовчазні небеса.
Дивлюсь крізь фіранку на місяць осінній печальний –
На тихій воді він тремтить і повільно згаса.

Переклад Л. Первомайського

СОСНА БІЛЯ ПІВДЕННОЇ ГАЛЕРЕЇ

Поблизу галереї
росте сосна-одиначка –

В такої, природно,
роздиристе гілля й густе.

Вітрець навколошній
навіть на хвильку не вщухне:

Йому тут воля –
тож дме він і вдень і вночі.

Затінений стовбур
покрився плямами моху.

А в пишній хвої
повітря неначе мигтить.

Чи вдастся їй досягти
надхмарної висі?

Це ж треба рости
аж декілька тисяч чі!¹

Переклад Г. Туркова

Запитання і завдання до прочитаного

1. За прочитаними віршами визначте провідні мотиви лірики Лі Бо.
2. Який вічний мотив китайської лірики творчо переосмислив Лі Бо у вірші «Печаль на яшмовому ґанку»? У чому виявилося багатоголосе звучання мотиву печалі в цій поезії?
3. Яку пейзажну картину створено у вірші «Сосна біля південної галереї»? Як поєднуються в ній теплі й холодні кольори?
4. Які роздуми викликає в ліричного героя вірша «Сосна біля південної галереї» споглядання самотнього дерева?
5. **Робота в парах.** Визначте особливості лірики Лі Бо, відповіши на подані запитання.
 - Яку роль у віршах Лі Бо відіграє паралелізм описів природи і стану людської душі?
 - На прикладах з віршів Лі Бо доведіть, що характерною ознакою китайської пейзажної лірики є увага до дрібних деталей. Яку художню роль відіграють деталі в прочитаних вами перекладах?
 - Які образи поезії Лі Бо є символічними? Розкрийте їхнє значення.
6. Схарактеризуйте ліричних героїв прочитаних віршів Лі Бо.
7. Чи можна вважати вірші Лі Бо не лише пейзажними, але й філософськими? Відповідь обґрунтуйте.
8. **Філологічний майстер-клас.** Порівняйте переклади вірша Лі Бо, виконані Л. Первомайським та Я. Шекерою. Чим відрізняються ліричні герої в цих перекладах? Візьміть до уваги, що яшма вважалася в Китаї втіленням жіночого начала й краси. На якій печалі акцентує увагу кожен з перекладачів? У кого з них розуміння цього відчуття ширше?

ПЕЧАЛЬ НА ЯШМОВОМУ ҐАНКУ

Глибокої ночі вона бовваніє на яшмовім ґанку у пишній росі.
Роса холодить, і панчішки промокли – байдуже!
В оселю вернулася згодом, фіранки прозорі спустила, крізь них
З далекого неба лиш місяць ясний осява її лик невеселий.

Переклад Я. Шекери

¹Чі – традиційна китайська міра довжини, що становить близько 30 см.

РОЗДІЛ 4

ПОЕЗІЯ МАНДРІВ

Літературний багаж. Стисло схарактеризуйте поезію послідовників конфуціанства.

Ду Фу
(712–770)

Про життя Ду Фу (справжнє ім'я Ду Шаолін) ми знаємо небагато. Відомо, що батько його був провінційним чиновником, але походив з давнього шанованого роду, який дав країні відомих поетів, державних діячів і полководців. У родині Ду Фу підтримували традиції предків і дбали про освіту дітей. У семирічному віці майбутній поет склав свій перший вірш. Рідні дивувалися, як майстерно він висловив думку про те, що чарівний птах Фенікс віщує мир і добробут їхній країні. У дев'ять років Ду Фу вразив родину успіхами в каліграфії: щойно за своївши прийоми написання ієрогліфів, хлопчик випередив у вправності свого наставника.

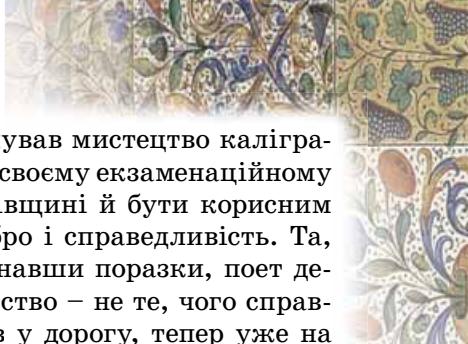
За часів Ду Фу кожна освічена людина в Китаї зобов'язана була пізнати мудрість класичних конфуціанських творів. Тільки тоді вона могла скласти державні іспити й претендувати

на чиновницьку посаду. Тож і юний поет береться вивчати «Бесіди і судження» – одну з головних конфуціанських книг. Не забував Ду Фу й про мистецтво віршування.

У житті молодих людей танської доби рано чи пізно наставала пора мандрів. За прикладом давніх поетів Ду Фу вирішив піднятися високо в гори, побачити порослі лісом вершини, бурхливі водоспади, усамітнені монастири... Він вирушив на південь Китаю, особлива художня атмосфера якого завжди приваблювала митців.

Відтак невтомний мандрівник добувся крайнього південного сходу імперії. Екзотична природа цих місць, пищна тропічна рослинність, близькість морського узбережжя вразили поета. У кожному місті, у кожному селі, на кожній пристані він зустрічався з людьми, вдивлявся в їхні обличчя, розпитував про життя. Так у Ду Фу склалися свої погляди на відносини правителя і підданих, імператора і народу. Він був переконаний, що кожен митець повинен пробуджувати в людях добrotу й любов.

У 735 р. Ду Фу повернувся до рідних. Час було скласти імператорські іспити на чиновницьку посаду й вступити на службу. Поет не сумнівав-

ся в успіху, адже прочитав безліч книжок, опанував мистецтво каліграфії, виплекав вишуканий літературний стиль. У своєму екзаменаційному творі він розповів про бажання служити батьківщині й бути корисним людям, про вірність ідеалам Конфуція, про добро і справедливість. Та, за іронією долі, іспиту Ду Фу не витримав. Зазнавши поразки, поет дедалі більше переконувався, що знатність і багатство – не те, чого справді прагне його душа. Відтак він знову вирушив у дорогу, тепер уже на північ – споконвічний центр китайської цивілізації.

Під час своїх подорожей поет познайомився з легендарним Лі Бо. Ду Фу пишався тим, що відомий митець прийняв його як рівного і, незважаючи на різницю у віці (Лі Бо був старший на одинадцять років), між ними виникла дружба. Поети читали один одному вірші, вправлялися у фехтуванні та стрільбі з лука, розмірковували про минуле й сьогодення країни. Ніколи раніше Ду Фу не відчував такої глибокої прихильності та радості від душевної спорідненості. Друзі навіть у мовчанні розуміли один одного.

Повернувшись до західної столиці, де колись складав іспит, Ду Фу написав для імператора оду, присвячену стародавнім обрядам, і йому поталанило привернути до себе увагу. Так він отримав найдрібніший придворний чин, що не давав ні засобів до існування, ні доступу до політичної діяльності.

Тим часом над імперією вже збиралися зловісні хмари: починався розпад колись могутньої держави. Протягом кількох років країну охопило полум'я кривавої війни між владою і повстанцями. Разом з почетом імператора Ду Фу виїхав зі столиці, був ув'язнений бунтівниками й два роки пробув у полоні. Про занепад династії Тан, воєнні поневіряння та страждання співвітчизників митець розповів у своїх віршах, які називають «поетичною історією».

Останні роки життя поета були найважчими. Не маючи власного житла, він мешкав у вутлюму човні, у якому й помер холодної зими 770 р.

Коментар філолога

Творчий доробок Ду Фу налічує понад тисяча чотириста віршів. У них – і біль, і туга, і гнів, і радість... Поет розповідає про себе, про свої почуття й думи, про бідування свого народу. Замість застиглих фігур, ніби назавжди закарбованих традицією, Ду Фу показав живих людей – своїх сучасників. Одним з перших він спромігся, не порушуючи класичної будови вірша, відобразити в поезії «прикмети часу». Життя китайців середини VIII ст. Ду Фу змальовує конкретно й достовірно, на тлі побуту доби, у вирі політичних подій.

Саме з творчістю Ду Фу пов'язана формула середньовічної китайської естетики: страждання і знегоди гартують слово поета. У поезії «Пісня про хліб і шовк» Ду Фу засуджує війну, пропонує викувати з бойового спорядження серпі й мотики для мирної селянської праці. Ця думка китайського митця співзвучна відомій біблійній метафорі «перекувати мечі на орала». У вірші «Весняні надії» поет постає вірним сином своєї землі, який щиро сподівається на її відродження. ■

Гармонійну й урівноважену поезію Ду Фу визнано взірцевою. І якщо оцінка творчості деяких видатних митців із часом іноді змінюється, то репутація Ду Фу як майстра й учителя протягом століть залишається непорушною. Недарма в традиційному китайському літературознавстві Ду Фу має титул «шишен» («священномудрий поет»).

Перевірте себе

1. Яку роль відіграли родинні традиції в становленні Ду Фу як поета?
2. Як у словах Ду Фу «*Тільки у далекій дорозі розуміеш ти людські сподівання*» відбився його власний життєвий досвід?
3. Які стосунки пов'язували Ду Фу й Лі Бо? Дайте розгорнуту відповідь.
4. Який вплив на світогляд Ду Фу справило конфуціанство?

Перед читанням. Читаючи переклад віршів Ду Фу, дослідіть, за допомогою яких національних символів і образів поет передає самобутність китайської культури.

ПІСНЯ ПРО ХЛІВ І ШОВК

У Піднебесній, по Китаю всьому,
Є тисяч десять міст, мабуть;
Але чи є хоча б одне, в якому
Не славилася б воїнів могуть?
А що, якби серпи, мотики й рала
Повиливати нам з близкучих лат,
Аби воли покірно оборали
Цунь¹ поля запустілого улад?
Гіркі ридання вже б не поливали
Ту землю, де гула страшна війна.
Чоловіки б із піснею орали,
Жінки б наткали з шовку полотна.

Переклад Я. Шекери

ВЕСНЯНІ НАДІЇ

Країна в руїнах, та гори і ріки живуть,
У місті весна зеленіє співочо-строкато;
Засмучено мислю (аж квіти в слізах)
про Вітчизни майбутній;
І птахи журліві... З родиною жаль розлучатись.
Три місяці поспіль палає запекла війна;
Листи з Батьківщини для мене дорожчі від золота.
Волосся коротша, на скроні ляга сивина;
Рідке воно й куце, і шпильками – не заколоти.

Переклад Я. Шекери

¹Цунь – найменша одиниця в традиційній китайській системі вимірювання відстаней.

Запитання і завдання до прочитаного

1. Розкрийте символічне значення назв прочитаних віршів Ду Фу.
2. Як у ліриці Ду Фу поєднуються засудження війни і поетизація мирної праці?
3. Поясніть вислів поета «*А що, якби серпи, мотики й рала // Повиливати нам з блискучих лат*». Чи актуальний він нині?
4. Установіть відповідність між пейзажем і внутрішнім станом ліричного героя у вірші «Весняні надії». Чи можна назвати весняний пейзаж, створений Ду Фу, нетрадиційним? Поясніть свою відповідь.
5. Яку роль у віршах Ду Фу відіграють протиставлення? Відповідь обґрунтуйте прикладами.
6. За допомогою яких побутових подробиць поет відтворює картини життя середньовічного Китаю?
7. **Філологічний майстер-клас.** Порівняйте пейзажну лірику Лі Бо та Ду Фу. Знайдіть спільне й відмінне у світогляді, емоційному настрої ліричних героїв поезій «Сосна біля південної галереї» та «Весняні надії». Чим відрізняються художні стилі китайських поетів?

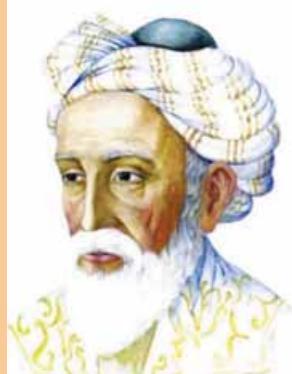
РОЗДІЛ 5

«ЗІ СХОДУ СВІТЛО»

Літературний багаж. Наведіть приклади творів західноєвропейських, російських і українських письменників, у яких використано східні мотиви та сюжети.

«Зі Сходу світло» – говорили в давнину. Сяйливою часточкою того «світла» є перська класична література, що постала на перетині своїх споконвічних витоків з новою (арабською) писемністю й новою (мусульманською) релігією. Окрасою її багатої спадщини є лірика. І серед тих, хто плекав її силою свого дару, був Омар Хайям.

Шлях цього митця на вершину світової слави тривав багато століть, часом губився в нетрях безвісти й повнився численними несподіванками. За життя Хайям був відомий передусім як учений. Його успіхи в галузі математики й астрономії вражають. За п'ятсот років до європейських математиків Хайям вивів формулу, що згодом отримала назву «біном Ньютона», а розроблений під його керівництвом сонячний календар і досі утримує першість за точністю. Нині здається

Омар Хайям
(бл. 1048 –
після 1122)

майже неймовірним той факт, що середньовічний звіздар, здійснюючи свої розрахунки без надточних приладів, зробив відкриття, які на багато століть випередили розвиток світової науки. Тому неважко уявити, з яким захопленням сприймали наукові досягнення Хайяма його сучасники. Утім, на батьківщині він зажив слави не лише видатного вченого, а й сміливого філософа, унікального ерудита, людини, яка знається на лікуванні й ворожінні по зірках.

«Учений муж доби», «Доказ істини», «Цар філософів Сходу і Заходу» – аж ніяк не повний перелік почесних звань, якими нагородили Хайяма земляки. Примітно, однак, що не було в ньому звання, яке б відзначало літературні заслуги цієї багатогранної особистості.

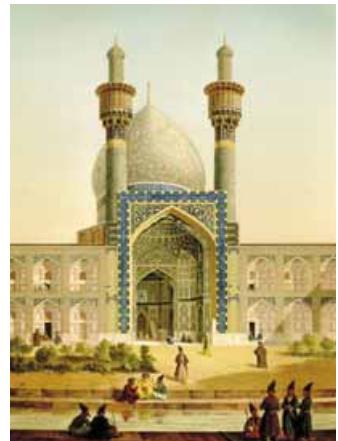
Хайяма-поета співвітчизники знали значно менше, ніж Хайяма-вченого або Хайяма-мислителя. Давні історики, по суті, оминали мовчанням його творчість, обмежуючись побіжними зауваженнями. Захід дізнався про великого східного співця лише 1859 р., коли збірка його віршів вийшла друком в англійському перекладі Е. Фітцджеральда. Цей момент став запізнілим стартом світової літературної слави Хайяма.

Повне ім'я поета – Гійас ад-Дін Абу-ль-Фатх Омар ібн Ібрагім аль-Хайям. Він з'явився на світ у Нішапурі, на сході Ірану, ймовірно, у родині ремісника. Принаймні, на це вказує остання частина повного імені митця (араб. *хайям* – «той, хто шиє намети»). Навчаючись у медресе (вищому навчальному закладі мусульман), юнак здобув ґрунтовні знання з математики, фізики, астрономії, філософії, правознавства, історії, медицини, віршування. У двадцять п'ять років він написав «Трактат про докази проблем алгебри» і став відомим.

Відтак доля зробила майже казковий поворот: молодого вченого запросили до Ісфахана, де на нього чекала робота в найпотужнішій обсерваторії Середньовіччя разом з кращими астрономами того часу. Підтримували дослідження Малік-шах і головний візир Нізам-аль-Мулк, що забезпечувало науковцям необхідну свободу.

П. Косте. Площа Нагше-Джахан в Ісфахані. 1840 р.

П. Косте. Медресе Чахар-Баг в Ісфахані. 1840 р.

Переїзд до столиці став початком найяскравішого періоду життя Хайяма, який увінчувався створенням знаменитого сонячного календаря й найвагоміших праць з математики та філософії. Однак після загибелі високих покровителів щаслива зірка Хайяма закотилася. Обсерваторію було закрито, і вчений, втративши колишній вплив, уповні відчув на собі силу заздрості недоброзичливців і ненависті релігійних фанатиків.

Слава близкого математика поступилася місцем небезпечній славі крамольного філософа, підозрюваного у вільнодумстві й віровідступництві. Загроза переслідувань змусила Хайяма бути обережним, уникати публічних виступів. Останні роки він прожив усамітнено, викладав у медресе, спілкувався лише з найвідданішими учнями та друзями.

Свої знамениті вірші Хайям, найпевніше, складав протягом усього життя. Написані вони у формі чотиривіршів, так званих *рубаї*.

Літературознавча довідка

Рубаї – жанр східної поезії, закінчений за змістом і художньою формою чотиривірш.

Жанр рубаї був надзвичайно популярним у східній літературі, але саме Хайям надав йому художньо досконалої форми. Давні переписувачі довільно поєднували вірші майстра із чотиривіршами інших поетів. Тому сталася плутанина, унаслідок якої йому було приписано близько двох тисяч поезій. Проте лише за сотнею з них фахівці твердо визнали авторство Хайяма.

Виокремити хайямівські твори з-поміж інших ученим допоміг особливий стиль автора. Для рубаї Хайяма характерне неповторне поєднання сили почуттів зі сміливістю думки, масштабності порушених філософських проблем з вигостrenoю, мов лезо, афористичною поетичною мови. За приклад можна взяти знаменитий чотиривірш, у якому поет говорить про цінність людяності:

Недоброзичливість ніколи не могла
Узяти верх: до злих вертались їх діла.
Я зичу благ тобі – ти зла мені бажаеш:
Ти благ не діждешся, я не побачу зла!¹

Та чи не найістотнішим «показником» принадлежності тих чи тих рубаї Хайямові є їхня тематично-змістова відповідність світовідчуттю поета – своєрідному, неоднозначному, чутливому до парадоксів життя.

На позір це світовідчуття забарвлене радісним настроєм:

Хай кожна мить, що в вічність промайне,
Тебе вщасливлює, бо головне,
Що нам даетесь тут, – життя: пильний же!
Як ти захочеш, так воно й мине.

Побіжно читаючи подібні вірші, можна уявити поета таким собі життерадісним «веселуном», який оспівує вино, кохання й молодість. Та варто лише замислитися, і Хайям постає перед нами глибоким філо-

¹Тут і далі вірші Хайяма подано в перекладі В. Мисика.

софом. У чому сенс життя? Що таке смерть? Чому Господь створив людину смертною, а світ – недосконалим? Чому в суспільстві панують несправедливі закони? Що потрібно людині, щоб почуватися щасливою? На що здатен її розум? У чому полягає мудрість? Власне, такі запитання і є потужним підмурівком художнього світу східного митця.

Прагнучи осягнути найважливіші явища буття, Хайям не завжди знаходить відповіді. Так, розмірковуючи про істинні життєві цінності, він упевнено радить учитися відокремлювати справжні коштовності від дешевих підробок. Однак коли йдеться про таємниці світобудови, поет з гіркотою визнає, що людський розум не здатен розгадати її головних загадок. Говорячи про себе, «найученіший муж століття» іронізує:

Хоч землю я пройшов і в мандрах натомився,
Але від того світ на краще не змінився.
Я радий і тому, що на шляху важкому,
Не знавши радості, я дуже й не журився.

Іронічні зауваження Хайяма, так само, як і його пристрасні запитання та заклики насолоджуватися швидкоплинним життям, пройняті духом протесту. Поет не міг прийняти незбагненності законів Усесвіту, які прирікають людину на страждання і смерть. Він вірив, що людина – вершине творіння Бога, а тому гідна щасливої долі. У одному зі своїх рубаї Хайям проголошує:

Хіба у Всесвіті найкращий твір – не ми?
В очах у розуму зініця й зір – не ми?
Це коло Всесвіту скидається на перстень,
А камінь, що горить ясніш од зір, – це ми.

Коментар архіваріуса

Напевне, не всі шанувальники творчості Хайяма знають про те, що в його віршах приховано алгоритичний зміст. І розкрити його не так уже й легко, адже для цього треба добре орієнтуватися в культурних традиціях середньовічного Сходу.

Так, помітний вплив на арабський світ справило релігійно-містичне вчення суфізму. Його послідовники, суфії, стверджували, що Бог є в усьому, але відчути його присутність людина може тільки в стані особливого містичного піднесення. Щоб увійти в такий стан, треба відкинути буденність, відмовитися від звичного мислення.

Цілком можливо, що Хайям був прихильником суфійських ідей. Та в кожному разі культ вина і кохання, які змінюють людську свідомість, протиставлено в його поезії неспроможності розуму:

Хвилину радості в турботах не губи,
На порох не стирай під журнами журби!
Немає жодного, хто б угадав майбутнє.
Тож пий, і розважайсь, і дівчину люби!

Імовірно також, що у віршах перського поета відбилася й алгоритична мова, якою користувалися суфії. Цією мовою *вино* означало стан містичного натхнення і вищого щастя; *чаша* – міру людського життя,

а *чашник*, який відмірює її, – Бога. Суфії уявляли Творця також в образі гончаря, що виготовляє глеки або чаші.

Ти з глини сам зліпив мене, о Боже!
Ти ковдру тчеш мені і стелиш ложе.
Ніхто у голову мені, крім тебе,
Ані добра, ні зла вписать не може!

Таких образів доволі багато в ліриці Хайяма, причому нерідко їх алегоричні значення виводяться на поверхню. Наприклад, у деяких рубаї поет відкрито проводить паралелі між людиною і глеком (або чашею), між вином і вищою насолодою, між Творцем і гончарем. ■

Перевірте себе

1. Чим Хайям уславився за життя? Назвіть найзначніші його досягнення.
2. Як склалася доля поета?
3. Хто відкрив світові творчість Хайяма? Чому рубаї перського поета зажили великої слави?
4. Які теми Хайям висвітлював у своїй творчості? Розкрийте зв'язок між ними та світовідчуттям поета.
5. Дайте визначення жанру рубаї. Назвіть характерні ознаки віршів Хайяма.

Перед читанням. Читаючи переклади рубаї Хайяма, знайдіть афористичні вислови.

* * *

Прийшли ми чистими – і стали ми брудними,
Прийшли веселими – зробилися сумними.
Гарячі сльози нам у серці запікались!
Життя розвіявиши, тепер у прах лягли ми.

* * *

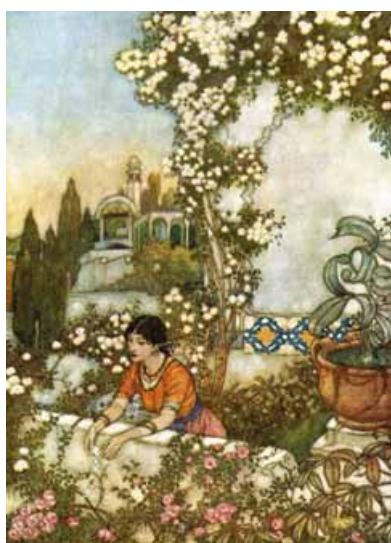
Любов – це сонечко, що Всесвіт огріває,
Любов – чудесний птах, що в квітнику співає.
Її не знає той, хто плаче солов'єм,
Вона в душі того, хто мовчки умирає.

* * *

Троянда вранішня ошатністю свою
Чарує солов'я, співця свого. Під нею
Присядь у холодку, бо пелюстки ці вітер
Зриватиме й тоді, як станемо землею.

* * *

Ми – зібрання ляльок, нас крутить як хоті
Небесний витівник. На килимку життя
Ми витанцьовуєм (це правда, а не казка) –
І потім падаєм у ящик небуття.

Ілюстрація Е. Дюлака

* * *

Що світ міняється – чи варто цим журитись?
Нехай міняється – ми будем веселитись!
Якби незмінною була природа, друже,
Ніколи б не діждав ти черги народитись!

* * *

I грудочка землі, й пилиночка мала
Були частинами прекрасного чола.
Легенько ж куряву стирай з лиця красуні,
Бо й курява колись красунею була.

* * *

Ми – сонце щастя й горя океан.
Ми справедливість любим – і обман.
Злі й добрі ми, довершені й нікчемні,
Іржаве дзеркало й Джемшидів жбан.

* * *

Я б краще вороном копався у ріллі,
Ніж у негідника живився при столі.
Сухим окрайчиком задовольнятись краще,
Ніж губи мазати в чужому киселі.

* * *

Я тільки й знаю, що знання шукаю,
В найглибші таємниці проникаю.
Я думаю вже сімдесят два роки –
І бачу, що нічого я не знаю.

* * *

Якби мені до рук – скрижалі Долі,
Я розписав би їх по власній волі!
Із світу вигнав би всі смутки, болі,
Чолом небес досяг, не жив би долі!

* * *

Шукав поради я у зошитах сторіч –
І скорбний друг мені таку промовив річ:
«Щасливий тільки той, з ким поруч мила, схожа
На місяць-блозір у довгу-довгу ніч!»

* * *

Шукай людину скрізь: на бідному постої,
У закутку нужди і в пишному покої.
Одна душа жива за сто Кааб дорожча!
Чому ж ідеш до них? Шукай душі живої!

Ілюстрація Е. Дюлака

Ілюстрація Е. Дюлака

Запитання і завдання до прочитаного

1. Поясніть слова ліричного героя рубаї: «Я тільки й знаю, що знання шукаю...». Які факти біографії поета підтверджують цю тезу?
2. Як ви розумієте заклик Хайяма «Шукай людину скрізь...»?
3. З'ясуйте, хто такий Джемшид і що означає символічний вислів «чаша (жбан) Джемшида». Розкрийте зміст двох останніх рядків рубаї «Ми – сонце щастя й горя океан...».
4. У рубаї «Ми – зібрання ляльок...» Хайям на півтисячоліття випередив митця доби Відродження В. Шекспіра, який проголосив, що весь світ – театр. Як ви розумієте метафору Хайяма?
5. Розкрийте символічний зміст образів троянд і слов’я в рубаї «Троянда вранішня ошатністю своею...».
6. **Групова робота.** Розбившись на три групи, сформулюйте основні теми прочитаних чотиривіршів Хайяма. Опрацюйте одне з поданих запитань. Презентуйте результати роботи, обґрунтуювавши відповідь цитатами.
 - Що поет вважає справжніми цінностями людського життя?
 - Як, на думку Хайяма, людина може протистояти незбагненним законам буття?
 - Які грани внутрішнього світу поета відобразилися в його рубаї?
7. Які поради ви знайшли у віршах Хайяма? Випишіть їх у зошит. Якими із цих мудрих думок ви хотіли б скористатися у своєму житті? З якими міркуваннями поета ви не погоджуєтесь? Чому? Обґрунтуйте свою думку.
8. Вивчіть напам’ять два-три рубаї, що припали вам до душі.
9. Напишіть твір-роздум на тему «“Хіба у Всесвіті найкращий твір – не ми?” (За прочитаними рубаї О. Хайяма)».

РОЗДІЛ 6

ПІД БРЯЗКІТ ЛИЦАРСЬКИХ МЕЧІВ

Літературний багаж. Пригадайте, у якому творі є такі слова: «Лицарство... воно джерело найчистіших і найшляхетніших пристильностей, опора пригніченим, захист ображеним, оплот против савілля володарів! Без нього дворянська честь була б порожнім звуком. I свобода знаходить найкращих покровителів у лицарських списках та мечах!». Назвіть якості, обов’язкові для середньовічного лицаря.

Розквіт середньовічної Європи припав на Х–ХІІІ ст. (період зрілого, або високого, Середньовіччя). Саме в ті часи зміцнювалися держави, зростала економіка, розвивалися ремесла й торгівля, освіта й мистецтва, відроджувалися старі й будувалися нові міста.

Однією з характерних ознак зрілого Середньовіччя стали хрестові походи. Саме вони сприяли виходу західної культури на якісно новий

рівень. Уперше за багато століть Європа віднайшла спільну високу мету. У свідомості європейців війни набули значення боротьби за ідеал, наповнилися духом лицарства. За таких умов найважливішою складовою формування тогочасної літератури став геройчний епос, записаний у XII–XIII ст. національними мовами. Представленій він, зокрема, знаменою «Піснею про Роланда», що визнана одним з найзначніших набутків середньовічної французької словесності.

Час виникнення цієї геройчної поеми, її походження й авторство досі викликають суперечки. Найпевніше, до письмового варіанта «Пісня про Роланда» існувала в усній формі. Ви вже знаєте, що в середньовічній Франції носіями фольклорної епічної традиції були мандрівні співці жонглери. Вони виконували поеми співучим речитативом, акомпануючи собі на маленькій арфі або віолі¹. Тож слово «пісня», вжите у назві твору, означає не лише ліро-епічний жанр (пісня про діяння), а й жанр вокальної музики, що поєднує поетичний і музичний образи. Воно якнайкраще увиразнює значущість, піднесеність подій, про які йдеться у творі. За свідченням англійського літописця, саме звітажні рядки з «Пісні про Роланда» надихали на бій воїнів Вільгельма Завойовника.

До нашого часу дійшло сім рукописів «Пісні...», жоден з яких не повторює іншого. Канонічним визнано найдавніший – так званий Оксфордський рукопис, створений близько 1170–1180 рр. давньофранцузькою мовою. Він містить чотири тисячі рядків, організованих у двісті дев'яносто один куплет різного обсягу (від дванадцяти до п'ятнадцяти рядків). Вважається, що основним призначенням рукопису було за потреби відновити текст поеми в пам'яті співця.

Установити авторство Оксфордського варіанта «Пісні про Роланда» неможливо. Рукопис закінчується словами «Турольд замовк», але це ім'я може належати і співцеві-оповідачу, і тому, хто зібрав народні перекази про долю хороброго графа. Утім, набагато важливішим є духовний портрет автора, який можна уявити досить вірогідно. Це людина, яка зналася на політиці, тонко сприймала дійсність і мала поетичний талант.

Коментар архіваріуса

Зважаючи на французькі й арабські хроніки, сюжет «Пісні про Роланда» має конкретне історичне підґрунтя. У 778 р. один з мусульманських правителів, який очолював боротьбу проти еміра Кордови Абдаррахмана в Іспанії, звернувся до короля франків і лангобардів, майбутнього імператора Заходу Карла Великого по військову допомогу. За підтримку він пообіцяв Карлу Сарагосу, але тамтешній правитель відмовився впустити чужинців. Після невдалої облоги міста Карлу, до якого дійшли чутки про повстання саксів, довелося повернутися на батьківщину.

Тим часом баски вирішили помститися Карлу за руйнування міста Пампелуни. 15 серпня 778 р. в Ронсевальській ущелині в Піренеях вони влаштували засідку. У найвужчому місці гірського проходу франки не

¹ Ві́обла – давній смичковий інструмент, що зазвичай мав шість струн, натягнених над грифом, і шість струн того самого ладу під грифом.

змогли відбити несподіваної атаки. Ар'єргард¹ війська було розбито, нападники зникли швидко й непомітно, прихопивши обладунок і зброю загиблих. За свідченням арабських джерел, у цій битві брали участь також маври², які звільнили заручників, узятих Карлом.

У «Життеписі Карла Великого» згадано імена французьких лицарів, що загинули в тій битві. Названо серед них і Хруотланда, «префекта бретонської марки³». Саме Хруотланд, про якого достеменно відомо лише те, що він був намісником Карла в Бретані, і став прототипом героя поеми, зразком лицарської доблесті й честі. ■

Згодом у численних усних оповідях цей воєнний епізод не раз видозмінювався. Минав час, у житті Західної Європи відбувалося чимало змін, почалася доба Хрестових походів. Народні співці збагачували «Пісню...» новими героями й сюжетними подробицями, наближали її до сучасності. Так, баски-християни в поемі перетворилися на маврів-мусульман, а самі події набули нового змісту відповідно до реалій X–XII ст.

В оксфордському варіанті твору під час семирічного походу в Іспанію Карл завоював усі міста сарацинів⁴, крім Сарагоси, де правив цар Марсилій. Щоб відвернути загрозу облоги, маври вирішили вдати, що готові скоритися Карлу й за місяць навернуться в християнство. Марсилій запропонував королю прийняти щедрі дари, узяти родовитих заручни-

Карл Великий.
Мініатюра XIV ст.

Капела сподвижників Карла Великого
в Ронсевальській ущелині

¹Ар'єргард – частина війська або флоту, яка під час походу йде позаду головних сил з метою охорони їх від нападу.

²Мáвri – араби та бербери, що завоювали Іспанію та оселилися там у VIII ст., а також частина населення завойованої території, що прийняла мусульманство.

³Бретóнська мáрка – прикордонна область Каролінгської держави, створена графами франків у VIII ст. для захисту від бретонців.

⁴Від часів Хрестових походів європейські автори почали називати сарацинами всі мусульманські народи, часто використовуючи це слово як синонім до «мусульманин».

ків і повернутися на батьківщину. На раді в Карла його небіж граф Роланд заявив, що не вірить зрадливому царю, і зголосився їхати до Сарагоси, аби з'ясувати правду. Однак король не хотів наражати його на небезпеку. Вважаючи, що важливе й ризиковане доручення має виконати мудра, досвідчена людина, Роланд порадив відрядити до маврів свого вітчима Ганелона. Тим часом барон Ганелон не з чуток зновував непевну й жорстоку вдачу «невірних», тож сприйняв учинок пасинка як особисту образу й замислив йому помститися.

Прибувши до Сарагоси, Ганелон розповідає маврам, буцімто їхнім найбільшим ворогом є Роланд, який розпалює завойовницькі настрої Карла. Зрадник запевняє, що вбивши Роланда та його друга графа Олів'єра, Марсилій змусить короля забути «свою безмірну пижу». Він також береться переконати Карла в правдивості обіцянки маврів і радить знищити Роланда під час відходу армії франків, адже в ар'єргарді найпевніше будуть усі дванадцять перів¹.

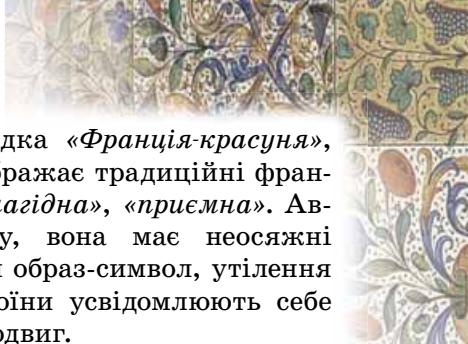
Надалі події відбуваються згідно з підступним планом Ганелона: Карл зі своїм військом вирушає до Франції, доручивши командування ар'єргардом небожу. Відтак у вузькій Ронсевальській ущелині дванадцятьчний загін Роланда опиняється в пастці: у гірських хащах на нього чигають чотириста тисяч воїнів Марсилія. Починається запекле бойовище. Зрозумівши, що сили нерівні, Олів'єр кілька разів просить Роланда покликати на допомогу Карла, засурмивши в чаювний ріг, але гордовитий граф вважає це за ганьбу. Попри величезні втрати мужні франки відбивають кілька атак. Зрештою Роланд таки сурмить у ріг, щоправда, запізно – тепер лише для того, щоб побратими помстилися саракинам і гідно поховали тіла полеглих. Ар'єргард розгромлено віщент. На полі бою залишається лише Роланд. Він іде з життя, усвідомивши страшну ціну власної гордині...

Утім, твір закінчується перемогою франків. Карл повертається, знищує величезну армію, зібрану з усього мусульманського світу, і завойовує Сарагосу. Зазнавши ганебної поразки, Марсилій помирає з горя, його дружина стає християнкою, а долю зрадника Ганелона вирішує непідкупний Божий суд.

Так на основі розповіді про незначну історичну подію народилася знаменита геройчна поема середньовічної Франції, що оспівала звитягу воїнів – оборонців своєї держави та християнської віри. У Європі «Пісня про Роланда» не втрачала популярності протягом кількох століть. Цей твір було переспівано п'ятнадцятьма мовами, а його головний герой здобув власну епічну долю. У низці середньовічних текстів ідеться про незвичайне народження Роланда, його злиденне дитинство й зустріч з королем Карлом, про перемоги молодого графа під час завойовницьких походів та про його кохання...

Звернувшись до події не найбільшої історичної ваги, автор «Пісні про Роланда» створив глибоко патріотичну поему. Образ батьківщини у творі

¹У «Пісні про Роланда» це слово означає найвище аристократичне звання, його слід розуміти як «найближчий», «бойовий друг», «вірний васал». Дванадцять перів становили ядро війська Карла. Це Роланд, Олів'єр, Івон, Іворій, Джерін, Джер'єр, Самсон, Ансейс, Отон, Енджельєр, Берендж'єр, Джерард де Руссильйон.

лірично забарвлений: постійний епітет-прикладка «Франція-красуня», ужитий в українському перекладі поеми¹, відображає традиційні французькі епітети «солодка», «ніжна», «чудова», «лагідна», «приємна». Автор сприймає вітчизну як частину Всесвіту, вона має неосяжні географічні й історичні межі. Це багатогранний образ-символ, утілення цінностей лицаря-оборонця. Роланд та його воїни усвідомлюють себе «дітьми Франції», і це почуття надихає їх на подвиг.

У «Пісні про Роланда» битва в Ронсевальській ущелині постає священою війною християнського Заходу з мусульманським Сходом. Уся оповідь пройнята ідеєю служіння Христу. З ім'ям Бога пов'язані кожен крок, кожен учинок Карла, Роланда та їхніх побратимів. Бог підтримує героїв у походах, допомагає здолати «невірних». У поемі чимало християнської символіки. Наприклад, Роланд перед смертю віддає рукавицю архангелу Гавриїлу, Бог зупиняє Сонце, щоб Карл устиг довершити розгром сарацинів тощо. Однак релігійне забарвлення, загалом характерне для західно-європейської середньовічної культури, у «Пісні...» тісно пов'язане з темою любові до рідної землі та її захисту. Навіть архієпископ Турпін, духовний пастир франків, – передусім сміливий і мужній воїн.

А втім, на перший план у творі виступає ідея одної держави, могутність якої має укріплюватися спільними зусиллями підданих. Автор «Пісні...» суворо засуджує зрадників, які, поставивши власні інтереси вище державних, розпалюють розбрат. Ідея державності в поемі пов'язана насамперед з образом короля Карла.

Історики нарекли Карла Великого «батьком Європи». За часів його правління найбільшими чеснотами були войовничість і рішучість, а миролюбність вважали ознакою слабкості. Водночас Карл опікувався паломниками – будував для них дороги, викупав їх із полону, наказував надавати їм притулок. Описані в «Пісні...» події відбувалися, коли королю було тридцять шість років, але у творі його зображені двохсотлітнім старцем, який здолав чимало життєвих перешкод. У цій деталі відобразилося уявлення народу про те, що ідеальний правитель має бути мудрим і досвідченим. У поемі Карл постає щирим, шляхетним, справедливим. Він по-батьківськи тужить за загиблим небожем, але стає суворим і безжалільним, коли йдеться про державні інтереси. За наказом короля, зрадника Ганелона розривають на шматки, прив'язавши до чотирьох коней. Карл наділений даром передбачення: напередодні трагічних подій у Ронсевалі він бачить сон, який провіщає майбутню трагедію.

«Пісня про Роланда» дає досить повне уявлення про звичаї доби становлення й розквіту лицарства. Так, у сцені загибелі Роланда переконливо втілено ідею вірного служіння васала своєму сюзерену, підданого – королю. Перед смертю воїн зворушливо, ніби з бойовим товаришем, прощається зі своїм мечем. Дарований королем Дюрандаль², у руків'ї якого зберігаються християнські святыні, не повинен потрапити

¹Тут і далі цитати з «Пісні про Роланда» подано за перекладом Н. Пащенко та В. Пащенка.

²Дюрандалль – власне ім'я Роландового меча, що походить від прикметника «dur» – «твердий».

до рук «невірних», тож мусить бути знищений. Помираючи, Роланд лягає обличчям до супротивника – це має означати, що він загинув у бою, а не під час утечі. Піднята до неба лицарська рукавиця лицаря символізує відданість новому сузерену – Богу.

Головного героя «Пісні...» змальовано вольвом, розумним, мужнім, хоробрим, проте не бездоганним. Поза сумнівом, автор засуджує слабкості Роланда: надмірне самолюбство й марнославство; нехтування слушними порадами; небажання поступитися власними амбіціями на користь відповідальності за людей, які довірили йому своє життя. Щоправда, цей осуд більше схожий на батьківський докір молодому недосвідченому воїну. Адже Роланд, хоч і запізно, усвідомив свою помилку. Роланд – типовий для епосу геройчний характер, подібний Ахіллу. Йому також властиві відчайдушність, нестримність, схильність переоцінювати свої сили. Роландові не вистачає мудрості й розсудливості, щоб вчасно звернутися по допомогу. «*Геройство ваше призвело до скрути, // I ви вже більше не підмога Карлу*», – дорікає йому розважливий Олів’єр. Утім, провину Роланда навіть порівняти не можна з учинком зрадника Ганелона. Адже богатирське свавілля молодого графа аж ніяк не приємніше його вірності «Франції-красуні». Цим він принципово відрізняється від Ахілла.

Коментар філолога

Однією з художніх особливостей «Пісні про Роланда» є її композиційна симетричність. У творі чітко визначено зав’язку (зрада Ганелона), кульмінацію (битва в Ронсевальській ущелині) і розв’язку (помста Карла). Кожний композиційний елемент поділяється на два етапи, побудованих на паралелізмі. У зав’язці йдеться про посольство маврів і посольство франків, кульмінацією виступають два бої ар’єргарду армії Карла з військом Марсилія (один успішний, другий – розгромний для франків), розв’язкою є помста сарацинам і помста Ганелону.

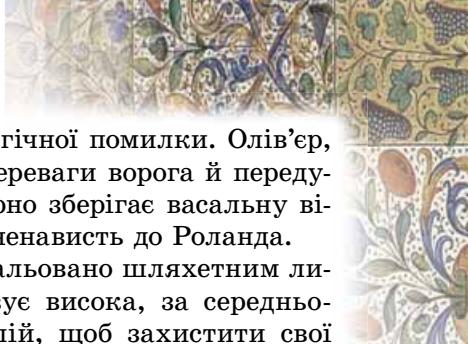
Система образів поеми ґрунтуються на принципі контрасту. Головного героя Роланда протиставлено Карлу, Олів’єру й Ганелону. Величний, могутній Карл постає епічним, ідеалізованим монархом, а його молодий небіж – активним, діяльним лицарем-vasalom, ініціатором і основним

Битва в Ронсевальській ущелині.
Мініатюра XV ст.

Рîг Роланда в музеї собору
Сант’яго-де-Компостела

учасником подій, у яких він припускається трагічної помилки. Олів'єр, на відміну від Роланда, здатен чесно визнати переваги ворога й передусім намагається зберегти військо. Ганелон позірно зберігає васальну вірність королю, але зраджує його через егоїзм і ненависть до Роланда.

Контрастують і образи правителів. Карла змальовано шляхетним лицарем, завойовницею похід якого виправдовує висока, за середньовічними уявленнями, мета. Тим часом Марсилій, щоб захистити свої інтереси, вибудовує таємний план, заснований на брехні й підступі. Маври знищують загін Роланда, напавши із засідки, змусивши франків битися в однозначно програшних умовах, а війська Карла перемагають армію еміра Баліганта у відкритому бою на рівнині.

Сили противників у поемі майже завжди нерівні. Двадцять тисяч франків на чолі з Роландом б'ються проти чотирьохсот тисяч маврів. Карл веде десять полків, у яких понад триста п'ятдесяти тисяч воїнів, на тридцять саракинських полків, що налічують півтора мільйона вояків. Роланд один змагається із чотирма сотнями саракинів. Карл б'ється з Балігантом, у якого такий важкий список, що «наконечник мул звезе насилиу». Під час поєдинку, який має визначити долю Ганелона, худорлявий лицар Тьєррі бореться з кремезним родичем зрадника Пінабелем. Однак захисники Франції перемагають попри все, адже симпатії автора на їхньому боці. Франків зображені чесними, шляхетними воїнами, які ніколи не завдають ударів у спину, не метають списів і стріл із засідки, тимчасом як напади маврів завжди підступні (ззаду й здалеку).

Важливу роль у «Пісні про Роланда» відіграє природа. Це не лише тло для зображення подій, а й їхній безпосередній учасник. Яскравим прикладом є, зокрема, опис природи Франції, що тужить за Роландом та його побратимами. І саме природа допомагає армії Карла остаточно здолати маврів. ■

Український мотив

Пам'яткою слов'янського героїчного епосу доби Середньовіччя є «Слово о полку Ігоревім» – героїчна поема про невдалий похід Новгород-Сіверського князя Ігоря на половців 1185 р. Цей твір водночас є поетичним роздумом про долю рідного краю перед загрозою майбутньої смертельної небезпеки – навали монгольських завойовників.

Як і битва франків у Ронсевальській ущелині, похід Ігоря закінчується розгромом його війська, а сам князь опиняється в полоні. Основну проблему автори обох поем пов'язують з егоїзмом і марнославством окремих феодалів, що призводили до міжусобних воєн і, як наслідок, – до послаблення держав.

Князь Ігор і граф Роланд насамперед і попри все прагнуть здобути славу, тому намагаються якомога швидше, власними силами здолати ворога. Обидва герої забувають про те, що сила держави в єдності та узгодженості дій її правителів і оборонців. Нерозважливість і відчайдушна хоробрість воїнів приносять князю Святославу й Карлу Великому лише смуток. Однак незважаючи на це, Ігор і Роланд викликають у авторів поем співчуття. ■

Перевірте себе

1. Розкажіть про історію створення «Пісні про Роланда». Яку історичну подію було взято за основу цього твору?
2. Яких змін зазнав конкретний історичний факт у поетичному викладі «Пісні...»? Поясніть причини цих змін.
3. Яку художню роль у поемі відіграють принципи симетрії і контрасту?
4. Які образи «Пісні про Роланда» втілюють ідеї служіння вітчизні та лицарства?

Перед читанням. Читаючи уривки з перекладу «Пісні про Роланда», знайдіть художні засоби, характерні для фольклору: символи, повтори, постійні епітети, метафори.

ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА

(Уривки)

Король наш Карл, Великий Імператор,
В Іспанії провоював сім років.
Весь край гірський він підкорив до моря,
Фортеці непохитні впали швидко,
Ні міст, ні мурів не лишилось цілих.
Зосталась Сарагоса на горі лиш...
Там цар Марсилій, що не вірить в Бога,
Шанує Аполліна¹ й Магомета.
Та прийде час, і Бог його скарає.
Аой!² (...)

Обрання посла франків

(...) «Кого ж послати? Скажіть мені, барони,
Нам до Марсилія у Сарагосу?»
Роланд підвівся: «Я давно готовий!»
«Не згодний з цим! – тут Олів'єр озвався, –
Занадто ви нестремані й гарячі.
Боюсь, посольство закінчиться лихом!
Поїду я, якщо король дозволить».
А Карл промовив: «Помовчіть обидва!
Ніхто з вас до невірних не поїде.
Бо знов я присягаюсь бородою,
Що не назву послом нікого з перів».
Сказав так Карл – запанувала тиша. (...)

«Сеньйори! – Карл промовив, – тож самі ви
Того з моїх баронів оберіте,
Хто передасть послання в Сарагосу».
Роланд озвався: «Хай Ганелон, вітчим мій!

¹А поллін – Аполлон (саарацинів вважали язичниками, які поклоняються «трійці» богів – Аполлону, Магомету й Тервагану).

²Аой! – своєрідний приспів, вигук, що повторюється після 158 куплетів. Единого тлумачення цього вигуку немає.

Мудрішого барона ми не знайдем!»
Схвалили франки: «Справитесь як слід він!»
Граф Ганелон наляканий був дуже,
У гніві скинув він куничу шубу,
Зоставсь на ньому лиш каптан шовковий.
Обличчя горде, променисті очі,
Могутня постать і широкі груди –
На нього задивилися присутні.
Роланду крикнув: «Звідки злість подібна?
Відомо всім, безумцю, твій вітчим я,
На смерть мене ти шлеш до Сарагоси!
Якщо поможе Бог мені вернутись,
Тобі таку я помсту приготую,
Що до кінця життя ти не забудеш!»
Роланд всміхнувсь: «В тобі вирує гордість!
Всі знають, що погроз я не боюся,
Та посланцем повинен бути мудрий.
Якщо король накаже – сам поїду!»

Розлютувався Ганелон: «Поїдеш?
Ти не васал мені, я ж не сеньйор твій.
Готовий я дістатись Сарагоси
І сповнити наказ суворий Карлів.
Я все зроблю, у разі ж небезпеки
Перетворю свій гнів великий в пекло!
У відповідь Роланд лиш розсміявся.
Аой!

А Ганелон, почувши сміх Роланда,
Відчув страшну образу, біль у серці,
Що ледь не розірвалося від люті.
«Ненавиджу! – він скрикнув. – Через тебе
В краю чужім я маю смерть спіткати
Без каяття! Володарю могутній!
Готовий виконати ваш наказ негайно!» (...)
«Розніжились ви надто! – Карл промовив, –
Хутчіш рушайте в путь, мое то слово!»

Король додав: «Наблизьтесь, Ганелоне,
Даю почесний жезл і рукавицю.
Ви чули: франки вас послом обрали».
І мовив граф: «Роланд у всьому винний!
Віднині ворогом його заклятим
Вважатиму. І другу Олів'єру,
І вашим перам, що Роланда люблять,
Усім їм, сире, я кидаю виклик!»
Король сказав: «Занадто ви гнівливі!
То не Роландів – мій наказ іти вам!»
Аой!

Правицею подав Карл рукавицю,
Та Ганелон в думках ще був далеко,
Й на землю рукавиця раптом впала.
«О Боже правий! – франки закричали, –
Біду велику принесе посольство!»
Лиш буркнув граф: «Грядущий день покаже!» (...)

Гордота Роланда

Тут Олів'єр додав: «Тьма-тьмуща маврів,
А наших вояків не так й багато.
Сурміть, Роланде-друже, в ріг негайно,
Почує Карл, повернеться із військом».
Та відповів Роланд: «Я не безумець,
Щоби зганьбити честь свою довіку.
Мій Дюрандаль завдасть страшних ударів
І до ефеса вщент заллеться кров'ю.
Прийшли на лиху в бескеди ці маври
І, певний, всі приречені на смерть в них!»
Аой!

«Роланде, в Оліфант¹ сурмити треба!
Почувши, Карл повернеться із військом,
З баронами на поміч поспішить нам!»
Роланд відповідав: «Хай Бог боронить,
Щоб я збезчестив весь свій рід шляхетний,
Красуню-Францію покрив безслав'ям!
Мій добрий меч на поясі висить ще,
І Дюрандаль завдасть страшних ударів,
Побачите його в крові багряній!
Собі на горе маври позбігались,
І запевняю – всі вони загинуть!»
Аой!

«Роланде, друже, в Оліфант сурміть вже!
Почує Карл, виходить він з тіснини.
Я запевняю, франки повернуться».
Та лицар відповів: «Хай Бог боронить,
Щоб хтось з людей сказав: “Роланд злякався,
Й від страху перед маврами сурмив він!”
Не докорятиме ніхто із рідних.
Коли потраплю у велику битву,
То тисячу і ще сімсот смертельних
Завдам ударів, меч заллеться кров'ю!
Хоробрі франки б'ються всі відважно!
Іспанські ж маври не втечуть од смерті».
А Олів'єр: «Не бачу в тім ганьби я.
Бо ж я розгледів військо сарацинів,

¹Оліфант (від франц. *слон*) – подарований монархом Роландові ріг зі словнової кості, що уславився гучним звуком, чутним аж за 30 лье (120 км).

Вони покрили гори всі й долини,
Поля всі, бескеди і верховини.
Велика сила в цього плем'я маврів,
Йому протистоїть лише жменька франків!»
«Тим більший запал! – граф відповідає. –
Хай Бог боронить з усіма святыми,
Щоб через мене слава франків згасла!
То краще вмерти, ніж ганьбу стерпіти,
Бо за безстрашність Карл нас полюбляє». (...)

Роланд побачив – битва неминуча,
Грізніший став за лева й леопарда.
Скликає франків, Олів'єру мовить:
«Довірив Імператор нам цих франків,
Зібраєв найкращих цілих двадцять тисяч
І знає – боягузів тут не знайдеш.
За нашого сеньйора слід терпіти
Жорстокий холод і нестерпну спеку,
Віддати кров свою і тіло разом.
То бийте ж списом, я мечем дістану,
Дарунком Карла, славним Дюрандалем,
Якщо ж загину, той, хто його візьме,
Все ж скаже: “Меч шляхетного васала!”»

З'явився і Турпін, архієпископ,
Коня острожить і злетів на пагорб,
Звернувсь до франків і запально мовив:
«Сеньйори, Карл нас залишив на варті,
За короля повинні ми померти
І ствердити святу Христову віру.
Ви знаєте, що зараз буде битва,
Бо перед нами лави сарацинів.
Моліться і просіть прощення в Бога.
А я земні гріхи всім відпускаю,
Блаженний мученик лише той, хто згине,¹
Його душа спасіння знайде в Раї».
Зійшли всі з коней, на колінах франки.
Турпін благословив в ім'я Христове,
Замість покути ж наказав їм битись. (...)

Ось мчить Роланд іспанськими долами,
Під ним кінь Вельянтіф, прудкий, надійний,
І обладунок прикипів до тіла,
А лицар потрясає гострим списом,
І грізно вістря звернене до неба,
Лиш білий прапорець мигтить на ньому,
Вниз торочки спадають золотії.
Могутній стан, лице ясне й красиве.

¹ Церква обіцяла всіх, хто загинув за Христову віру, оголосити мучениками.

За ним услід прямує друг незмінний
І франки всі – в надії на спасіння.
З завзяттям подивився Роланд на маврів,
На франків – із захопленням й любов’ю.
Аой!

Сказав тут Олів’єр: «Назад ні кроку!
З ім’ям Господнім лиш про те турбуйтесь,
Щоб кращу відсіч сарацинам дати,
Могутніми ударами їх бити.
Не забувайте й бойовий клич Карла!»
Всі франки закричали «Монжуа!»¹
І хто почув цей поклик славнозвісний,
Пізнав, що значать доблесть і відвага.
З якою гордістю помчали франки!
Мій Боже! Шпорять коней, галопують!
І зараз вдарять – хто їх переможе?
Проте не налякали сарацинів.
І от впритул зійшлися франки й маври. (...)

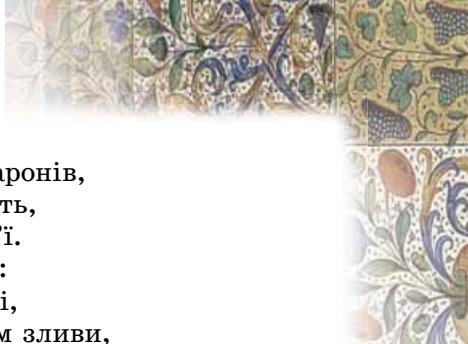
Перша битва. Поразка маврів

(...) А битва ширшає, стає лютіша,
Та граф Роланд у самім пеклі бою,
І поки служить спис, – ним б’є завзято,
З п’ятнадцятим ударом все ж зламався... (...)

І знову мчить Роланд тим полем бою,
Блищить лиш Дюрандаль, що б’є й рубає,
Невірним справжню учинив він бойню.
О! бачили б, як ніс він смерть за смертью,
Як кров’ю заливав все поле брані.
По плечі у крові в Роланда руки,
Залиті нею панцир, кінська грива.
Не відстає і Олів’єр од нього.
Не можна ганити і інших перів,
Невтомно франки б’ються, січуть, нищать.
Вмирають маври, декотрі зомліли.
Кричить архієпископ: «Справи гарні!»,
І «Монжуа!» – клич Карлів скрізь лунає. (...)
Аой!

Кривавий бій ставав усе лютіший,
Роланд і Олів’єр б’ють безупинно,
Завдав Турпін вже тисячу ударів,
Не відстають від них і інші пери,
І дружно б’ються всі загони франків.
Вже сотні, тисячі загиблих маврів.
Живих же неминуча смерть чекає,

¹ «Монжуа!» – бойовий клич французів, уперше засвідчений у 1119 р.

Хоробрі, боягузи – всі сконають.
Втрачають ѹ франки кращих із баронів,
Батьків і рідних більше не побачатъ,
А також Карла, що чека в міжгір’ї.
У Франції ж лютують грізні сили:
Бушують грози, смерчі, лячні бурі,
Потоками ллють з градом й снігом зливи,
І блискавки б’ють раз за разом страшно.
Земля вже починає скрізь дзвигті –
Від церкви Сен-Мішель і аж до Сени,
Від гавані Віссант до Безансона.
Немає міст, де б мури не тріщали;
А ясний день враз огортає морок,
І світло лише в спалахах у небі.
Усіх жахають ці пророчі знаки... (...)

Останній бій

Як тільки граф Роланд прийшов до тями,
Опам’ятався і навколо глянув,
То враз збагнув: загибелъ неминуча.
Він втратив військо, вояки всі мертві,
Окрім Турпіна і Готье де л’Ума. (...)

Засмучений ѹ розгніваний Роланд
Знов у бою, він б’є нещадно маврів,
Убив відразу двадцять тих невірних,
Готье іще шістьох, п’ятьох Турпін сам.
Лунають кличі бойові невірних,
З усіх боків на франків нападають.
Аой!

Як справжній лицар б’ється граф Роланд.
Та спекота, піт заливає тіло,
Страшенно голова болить, всю ломить:
Коли сурмив у ріг, порвав всі жили.
Проте він хоче знатъ, чи прийде Карл,
Взяв Оліфант, але сурмить так слабо.
Король завмер, послухав, тихо каже:
«Сеньйори, нам цей звук віщує горе.
Сьогодні небіж мій, Роланд, загине.
По звуках рога чую – смерть вже близько.
Не гайте часу, скакунів острожте!
Заграйте гучно в усі сурми війська!»
І враз відповіли всі сорок тисяч,
Луна пішла по горах і в долинах.
Почули маври, переполошились,
Здійнявся гомін: «Карл вже повернувся!» (...)

Коли Роланд побачив наступ вражий,
Відчув він силу, гордість і відвагу.

Поки живий, завзято буде битись.
Сів на коня, прудкого Вельянтіфа,
Ударив острогами золотими
І кинувсь в саму гущу сарацинів.
Слідом за ним з мечем архієпископ. (...)

Тікають маври до країв іспанських,
Їх переповнює шалена злоба. (...)

Смерть Роланда

Та й сам Роланд відчув: кончина близько,
Бо з вух у нього витікає мозок.
Він молить Господа за душі перів,
А Гавриїла-ангела – за себе.
І Оліфант, і Дюранdal взяв звично,
Бо саме так вмирає лицар справжній, –
Зайшов у глиб землі іспанських маврів
На відстань льоту стріл із арбалета.
Росли два дерева на пагорбі, а поруч
Чотири глиби височіли мармурові.
Роланд там впав на мураву зелену
І знепритомнів. Смерть була вже поруч.

Між гір крутих, серед дерев високих
Блищає чотири глиби мармурові.
Зомлілий граф лежить в траві шовковій.
За ним давно вже сарacen пильнує,
Посеред тіл валяється, прикинувшись мертвим,
Замазав кров'ю тіло та обличчя;
Аж ось підвівся на ноги, підбігає.
Він був красивий, мужній і кремезний... (...)

Роланд відчув – меча хтось забирає.
Отямився, розплющив очі й каже:
«Здається, злодію, ти не із наших!»
В руці тримав, як завжди, Оліфант.
В шолом ударив, вкритий златом щирим,
Розбив його, а з ним розтяв і череп,
І очі геть полізли в мавра з лоба.
Той мертвий впав як стій до ніг Роланда. (...)

Відчув Роланд – пітьма вкриває очі.
Підвівся на ноги і стоїть насилу,
Сірішає знекровлене обличчя.
А перед ним лише темно-сіра скеля.
Він десять раз мечем ударив гнівно,
Та сталь дзвенить, щербин немає навіть. (...)

Роланд все б'є ту брилу темно-сіру.
Вже вдарив безліч раз, та все даремно.
Сталь лише дзвенить – ані щербин, ні тріщин.

Клинок зі свистом вгору підлітає.
Переконався граф: юому несила,
І знов оплакує меча він долю:
«О Дюрандале! Ти краса й святыня!
Ховаєш в золотій ти рукояті
Нетлінні мощі: зуб Петра й священну
Василія Святого кров, волосся
Дениса Пресвятого і уривок
З одежі Пріснодіви! Неможливо,
Щоб нехристі тобою володіли,
Лиш християнам ти служити маеш!
О Небо, меч не дай в безчесні руки!»

Роланд відчув, що смерть вже зовсім близько,
Вона іде від голови до серця.
У тінь сосни високої лягає
Він долілиць, в траву зелену й ніжну,
Підклав під себе меч і Оліфант свій,
Звернув обличчя до землі невірних.
Аби відразу стало зрозуміло
І Карлові, і лицарям-баронам,
Що він, Роланд, помер як переможець.
Відпущення гріхів у Бога просить
Й до Неба рукавицю простягає.
Аой! (...)

Роланд, на груди голову скиливши,
Схрестивши руки, смерті ждав покірно.
І Бог послав до нього херувимів.
Злетіли з Неба Рафаїл-заступник
І Михаїл¹, потвор злих переможець,
І сам архангел Гавриїл Святійший...
Віднесли душу графа в Райські кущі! (...)

Переклад Н. Пащенко та В. Пащенка

Запитання і завдання до прочитаного

1. Чому Роланд запропонував відрядити до Сарагоси саме Ганелона? Чому Ганелон образився на пасинка?
2. Як поводиться Роланд у бою? Знайдіть приклади застосування гіперболи в описах героя і визначте її роль у тексті.
3. Які характерні якості лицаря втілює Роланд? Чому перед смертю граф намагається знищити свій меч?
4. З якими другорядними героями поеми пов'язана ідея героїзму, служіння вітчизні, християнській вірі? Які риси характеру воїнів Карла гідні поваги й захоплення?

¹Михаїл – архангел, провідник небесного воїнства в битві із силами зла; янгол милосердя і прохач людей перед Богом. Рафаїл – один із семи великих янголів, архангел; янгол зцілення.

- 5.** Порівняйте, як зображені франків і маврів у «Пісні про Роланда». Наведіть відповідні цитати.
- 6.** Яким постає в «Пісні про Роланда» Карл? Схарактеризуйте стосунки короля з його васалами.
- 7.** Складіть план характеристики Роланда. Доберіть цитати, що найяскравіше характеризують героя.
- 8. Робота в парах.** Складіть порівняльну характеристику однієї з пар образів «Пісні про Роланда»: а) Роланд – Ганелон; б) Карл – Ганелон.
- 9.** Порівняйте описи битв в «Іліаді» Гомера, «Енеїді» Вергелія і «Пісні про Роланда»; визначте спільне й відмінне.
- 10.** Порівняйте героїв «Пісні про Роланда» з давньоруськими билинними богатирями. Що їх об’єднує? Аргументуйте свою думку.
- 11. Філологічний майстер-клас.** Укажіть характерні ознаки героїчного епосу Середньовіччя, використовуючи прочитані уривки з «Пісні про Роланда».

РОЗДІЛ 7

«СВІТОЧ ФЛОРЕНТІЙСЬКОЇ СЛАВИ»

Літературний багаж. Пригадайте поетичні твори, у яких оспівано знаменіті історії кохання. Як у них змальовано силу почуттів ліричних герой?

Данте Аліг'єрі
(1265–1321)

«На півшляху свого земного світу я трапив у похмурий ліс густий» – так починається безсмертна «Комедія» італійського поета Данте Аліг'єрі, яку згодом назвуть «божественною». Данте був мандрівником і філософом, воїном і поетом, політиком і вигнанцем. Людиною-світочом назвав його французький письменник В. Гюго, адже всупереч ударам долі митець ніс світло в «похмурий ліс» людського життя. В історію світової літератури він увійшов як «останній поет Середньовіччя й перший поет Нового часу». Геніальний творчий доробок Данте став безцінною часткою того живильного ґрунту, на якому поступово розквітала культура Відродження. Наближався грандіозний історичний переворот, що змінив усе європейське суспільство. Середньовічний світ з його безупинними війнами, феодальним гнітом, за-

силям церкви відходив у минуле, поступаючись місцем світу могутніх національних держав, суспільству вільних товаровиробників. На часі

була доба, що оголосила людину вищою цінністю, визнала її право на індивідуальність і особистісний розвиток.

Майбутній поет з'явився на світ у Флоренції. Точна дата його народження невідома: за різними джерелами, це відбулося між 14 травня і 13 липня 1265 р. Хлопчика нарекли Дуранте, тобто «витривалий». Це ім'я виявилося пророчим, хоч незабаром і скоротилося до пестливого «Данте», що стало своєрідним псевдонімом митця.

Змалечку Данте пишався тим, що походить зі шляхетного роду Елізей, засновників Флоренції. Його пращур-хрестоносець бився із сарацинами під прапором імператора Конрада, тож поет вважав, що саме від нього успадкував войовничу й непримиренну вдачу. Освіту митець здобував спочатку у Флоренції, потім у Болонському університеті, де вивчав історію, філософію, риторику, богослов'я, астрономію, географію, мови, міфологію, а також творчість видатних античних поетів Гораци, Овідія та Вергілія. Ще в юності Данте зажив слави видатного ерудита, одного з найосвіченіших людей Італії. Коло його інтересів і справді був надзвичайно широким для того часу.

У 1293 р. Данте оприлюднив свою першу збірку, до якої ввійшли вірші й авторські коментарі до них. Книжка мала називу «Нове життя» й оповідала про кохання поета до жінки на ім'я Beatrіче (що означає «благословенна»). «У мене не було іншого вчителя в поезії, – писав Данте, – крім себе і наймогутнішої наставниці – любові».

Коментар архіваріуса

Незгасне почуття Данте Аліг'єрі народилося «з першого погляду», коли йому було лише дев'ять років. За словами поета, відтоді й на все життя Beatrіче «заволоділа його духом». «Вона видалася мені, – писав Данте, – імовірніше доно́скою Бога, ніж простого смертного». За дев'ять років вони зустрілися вдруге. Скромний уклін Beatrіче, що йшла вулицею в супроводі двох жінок, став для поета справжнім потрясінням. Нетямлячись від захвату, він кинувся додому, аби на самоті пережити «вищий ступінь блаженства», насолодитися мріями про кохану. Того дня Данте присвятів Beatrіче вірш, що привернув увагу поетичних кіл до його таланту.

Митець ніколи особисто не спілкувався із жінкою, яку любив і уславив у своїх безсмертних творах. Тож деякі біографи висловлювали припущення, що вона була лише алгоритмичним образом, поетичним вимислом. Проте нині документально доведено, що Beatrіче – безперечно історична особа, доно́ска банкіра Фолько Портінарі, який мешкав по сусіству з родиною Аліг'єрі. У 1287 р. вона вийшла заміж, але це не притлумило почуття поета.

У віці двадцяти трьох років Beatrіче пішла з життя. Для Данте то була невимовна трагедія, його горе межувало з відчаем. Про свою велику любов і скорботу втрати він щиро, трепетно й натхненно розповів у «Новому житті». Ця збірка, що стала першою ліричною сповіддю у світовій літературі, написана переважно в жанрі *сонета*.

Літературознавча довідка

Сонет – вірш із чотирнадцяти рядків, які утворюють два катрени (четиривірші) і два терцети (тривірші). Жанр сонета передбачає певну схему римування рядків: у класичному (італійському) сонеті така схема визначається формулою *abab abab cdc dcd* (або *cde cde*). Існували й додаткові (такі, що не стали обов'язковими) правила: строфи слід закінчувати крапками; слова не повинні повторюватися, останнє слово має бути «ключовим»; строфи співвідносяться між собою за принципом: зав'язка – розвиток дії – кульмінація – розв'язка.

Доля Данте тісно пов'язана з громадським і суспільно-політичним життям його батьківщини. Італія XIII ст. була полем невпинних чвар і політичних баталій. У роздробленій країні точилася запекла боротьба між гвельфами і гібелінами. Партия гвельфів протистояла намаганням імператорів Священної Римської імперії утвердитися на Апеннінському півострові й підтримувала папу римського, а також королів і принців французької крові. До угруповання гібелінів приєднувалися феодали і навіть цілі міста (зокрема, Піза), які ненавиділи папу, торгували зі Сходом і конкурували з Флоренцією. Наприкінці XIII ст. після поразки гібелінів гвельфи через внутрішні суперечності розділилися на два табори. Так звані білі гвельфи, до яких належав і Данте, виступили проти втручання папи у справи Флоренції, тимчасом як «чорні» й надалі залишалися прибічниками Рима.

Замолоду Данте бере участь у битві при Кампальдіно, в облозі Капрони, згодом розпочинає політичну діяльність. У 1300 р. його обирають членом флорентійської колегії шести пріорів – «пріором порядку і слова», тобто очільником виконавчої влади міста. А незабаром унаслідок конфлікту між «білими» й «чорними» гвельфами поета облудно звинувачують у підкупі, хабарництві, інтригах проти церкви й виганяють з Флоренції без права на повернення. У разі порушення заборони йому загрожує спалення на вогнищі. Сталося це в січні 1302 р. Спочатку Данте намагався відновити справедливість у союзі з іншими «білими», але розбрат і розпуста колишніх однодумців відштовхнули його. Відтак митець вирішує: *«Tu станеш сам собі партією»*. Протягом двадцяти років він мандрував Італією, підтримуваний освіченими магнатами й правителями окремих міст...

Із часом великому флорентійцю таки запропонували повернутися до рідного міста, однак за умови, що він покається і вибачиться за свої помилки. *«Не так Данте повернеться на батьківщину. Ваше прощення не варте цього приниження. Мій дах і мій захист – моя честь. Хіба не можу я всюди споглядати небо й зірки?»* – обурено відповів вигнанець.

Усвідомлюючи, що більше не побачить Флоренції, Данте не припиняв боротися за Італію без міжусобних війн і папської влади. Не полишив він і літературної діяльності. Тяжкий період вигнання став часом його духовного злету, що увінчався створенням знаменитої «Божественної комедії».

Улітку 1321 р. як посол правителя Равенни, Данте вирушив до Венеції, щоб відвернути загрозу військового нападу на місто, яке надало йому прихисток. Ця поїздка стала фатальною. Повертаючись, поет захворів на пропасницю й невдовзі, у ніч із 13 на 14 вересня, помер. Поховано його в мавзолеї давньої равенської церкви Сан-Франческо. На грецькому мармуровому саркофазі античних часів викарбувано напис: «Злу я не скорюся».

За кілька десятиліть по тому флорентійський уряд звернувся до Равенни з проханням повернути прах уславленого земляка, але отримав категоричну відмову. Тож і донині відданий син своєї батьківщини спочиває на чужині. «Світ для мене вітчизна, як море для риб, але, хоча я любив Флоренцію так, що терплю несправедливе вигнання... немає для мене місця у світі привітнішого за Флоренцію», – писав поет...

Будинок-музей Данте
у Флоренції

Е. Пацці. Пам'ятник Данте на
площі Санта-Кроче. Флоренція

Український мотив

Данте присвячували вірші й літературні дослідження, його твори цитували, вивчали напам'ять і перекладали в різних куточках світу. Не оминули увагою величної постаті й українські митці. Наприклад, І. Франко схарактеризував великого флорентійця так: «Данте являється найвищим виразом, поетичним вінцем таувічненням того, що називаємо Середніми віками. Вся культура, всі вірування та надії тих часів знайшли вираз у його поемі. Та рівночасно як людина геніальна, він усім своїм єстеством належить до новіших часів, хоча думками й поглядами коріниться в минувшині».

Фрагментарно Данте перекладали Франко, Леся Українка, Василь Барка, Максим Стріха та інші. Перший повний переклад усіх трьох частин «Божественної комедії» здійснив Євген Дроб'язко. У цій роботі чимало близкучих лексичних знахідок, навіть на рівні відтворення фонетики перштовору. Скажімо, ключове слово «stelle» – «зорі», яким

закінчується кожна із частин Дантової поеми, відтворено бездоганним фонетичним відповідником «зорні стелі». ■

Перевірте себе

1. Які життєві випробування випали на долю Данте?
2. Як ви розумієте вислів Данте «Людина народжена для щастя»? Чи було щасливим життя самого поета?
3. Яку роль у творчості Данте відіграла Beatrіче?
4. Поясніть, чому Леся Українка у вірші «Забута тінь» назвала італійського поета «суворий Дант, вигнанець флорентійський».
5. Стисло схарактеризуйте збірку Данте «Нове життя».
6. Назвіть перекладачів, завдяки яким українці можуть читати твори Данте рідною мовою.

Перед читанням. Читаючи переклад сонета Данте, поміркуйте, який ідеал жіночності утверджує в ньому автор.

Зі збірки «Нове життя»

СОНЕТ 11

В своїх очах вона несе Кохання, –
На кого гляне, ощасливить вмить;
Як десь іде, за нею всяк спішить,
Тріпоче серце від її вітання.

Він блідне, никне, множачи зітхання,
Спокутуючи гріх свій самохіть.
Гординя й гнів од неї геть біжить.
О донни, як їй скласти прославлення?

Хто чув її, – смиренність дум свята
Проймає в того серце добротливо.
Хто стрів її, той втішений сповна.

Коли ж іще й всміхається вона,
Марніє розум і мовчать уста.
Таке-бо це нове й прекрасне диво.

Переклад М. Бажана

Запитання і завдання до прогитаного

1. Визначте загальний настрій сонета. Як у поезії розкрито тему кохання?
2. Які факти з життя Данте дають підставу для ототожнення почуттів ліричного героя сонета з особистими переживаннями автора?
3. Яким ви уявляєте ліричного героя вірша? Які настрої йому притаманні?
4. Якою постає в сонеті кохана ліричного героя? Що споріднює її образ із Мадонною?
5. Чому слово «Кохання» в сонеті написано з великої літери? Відповідь обґрунтуйте.

6. Знайдіть у прочитаному вірші рядки, суголосні останнім словам «Божественної комедії»: «Любов, що водить сонце й зорні стелі». Як поет визначає роль любові в житті людини?
7. За допомогою яких художніх засобів у перекладі сонета передано радість і сум кохання?
8. **Філологічний майстер-клас.** Дайте визначення поняття «сонет». На основі прочитаного вірша Данте сформулюйте закони класичного (італійського) сонета.

У СВІТІ МИСТЕЦТВА

«Поезія, що віднайшла форму»

Однією з особливостей середньовічної культури Китаю є нерозривний взаємозв'язок мови лірики та живопису. Власне, цим пояснюється надзвичайна поетичність пейзажів тогочасних китайських художників. За формою це вертикальні та горизонтальні сувої із шовку чи паперу. Довжина вертикальних пейзажів не перевищувала трьох метрів, їх можна було розміщувати на стінах. Тим часом горизонтальні картини, призначені для тривалого споглядання, інколи сягали кількох десятків метрів. Розгортаючи такий сувій, глядач ніби вирушав у подорож. Досить часто художники поєднували пейзаж із каліграфічними написами – цитатами з віршів відомих митців або власними поетичними рядками. Давні традиції пейзажного живопису Китаю пережили віки й збереглися до нашого часу.

Всесвітньо відомою є картина китайського художника *Ма Ліня* (1194–1264) «Слухаючи вітер у соснах». На шовковому сувої зображені могутні сосни химерної форми з розлогими гілками. На вигині старого дерева сидить мандрівник, зачарований красою природи. Його фігура випромінює відчуття спокою, гармонії зі світом, світлу задуму...

На картині майстра XI ст. *Го Сі* «Початок весни в горах» зображені гори, що піднімаються високо в небо, виростаючи просто з туману. Пейзаж, написаний чорною тушшю на золотистому шовку, передає бурхливе пробудження гірської природи. *Го Сі* навмисне не обмежує простір на початку і в кінці сувою, залишає порожнечі між гірськими ланцюгами, ніби наповнюючи картину повітрям. Саме цей прийом створює відчуття легкості й нескінченності.

Живописця, каліграфа й письменника *Ван Шиміня* (1592–1680) називають майстром туші й пензля. Його сувій «Роздуми над поезією Ду Фу» є традиційним для китайського живопису «пейзажем у серпанковім тумані». Картина передає виразність, проникливість, вишуканість віршів середньовічного поета. Це розповідь про красу, яку тонко відчувають обидва митці: грає барвами осінній ліс, гromадяться шовкові хмары, удалини височіють гори...

Ма Лінь. Слухаючи вітер у соснах

Го Сі. Початок весни в горах

Ван Шимінь. Роздуми над поезією Ду Фу

1. Як ви розумієте афоризм невідомого китайського автора: «Поезія – це позбавлений форми живопис; живопис – це поезія, що віднайшла форму»?
2. Розгляньте репродукцію картини Ма Ліня «Слухаючи вітер у соснах». Поміркуйте, чим вона вирізняється з-поміж традиційних китайських пейзажів. Що споріднює цю картину з поетичним пейзажем Лі Бо «Сосна біля південної галереї»? Як ви гадаєте, що символізує маленька фігура на передньому плані картини?
3. Розгляньте репродукцію пейзажу Го Сі «Початок весни в горах». Визначте суголосні мотиви картини й вірша Ду Фу «Весняні надії».
4. Розгляньте репродукцію картини Ван Шиміня «Роздуми над поезією Ду Фу». Поміркуйте, які рядки з прочитаних вами віршів стали джерелом натхнення для художника.

«Світ у краплі роси»

Однією з характерних ознак культури Сходу є мінімалізм – здатність малим охопити велике, «у краплі роси побачити весь світ». За доби Середньовіччя ця особливість східного мислення яскраво втілилася в мистецтві книжкової мініатюри. Спочатку малюнки цього жанру «до-слівно» відтворювали зміст манускриптів і не мали самостійного значення. Однак із часом художники почали вводити в них деталі, яких не було в текстах. Відтак книжкова ілюстрація розпочала самостійне творче життя. Художники-мініатюристи увічнювали подвиги легендарних героїв, битви, урочисті події, ліричні сцени, оспівували кохання й вірність. Мініатюри доби Середньовіччя не відображали світлотіні й перспективи: фігури та предмети розташовувалися на площині на кшталт барвистого візерунка. Однак привабливість цих витворів мистецтва – у витонченому малюнку, різnobарвності та насиченості кольорової гами, у виразності рухів фігур, у вищуканій простоті й чіткості ліній пейзажу та архітектурних споруд.

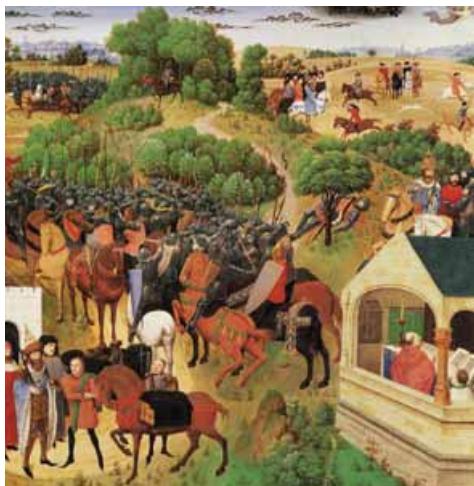

Середньовічні мініатюри до рубаї О. Хайяма

Розгляньте книжкові мініатюри до рубаї О. Хайяма. За допомогою яких художніх засобів вони передають життєлюбні настрої автора?

«Славний лицар Роланд»

Ключові мотиви «Пісні про Роланда» втілилися в книжкових мініатюрах доби Відродження до рукопису «Великих французьких хронік» Симона Марміона та Жана Фуке. На малюнках Марміона, визнаного «принцом книжкової мініатюри», зображені основні події «Пісні...» – від битви ар'єгарду армії Карла Великого в Ронсевальській ущелині до видіння, у якому чорти тягнуть Марсилія в пекло, а архангел Михаїл забирає душу Роланда в Рай. Роботи знаного портретиста й мініатюриста Фуке вирізняються багатою палітрою, вільним відтворенням простору, цілісністю композиції.

Мініатюра С. Марміона

Мініатюра Ж. Фуке

Порівняйте мініатюри до «Великих французьких хронік». Які художні засоби використав кожен з авторів, відтворюючи монументальність і географічний характер «Пісні про Роланда»?

«Суворий Данте, вигнанець флорентійський»

Образ Данте надихнув багатьох митців на створення живописних полотен, фресок, мозаїк. Одна з найвідоміших робіт належить знаному італійському художнику *Джотто ді Бондоне* (1267–1337). На його фресці «Рай» у флорентійському палаці Борджелло молодого Данте зображене серед праведників. Традиційно вважають, що Джотто й Данте були друзями.

Рафаель Санти (1483–1520) зобразив Данте у фресці «Диспут» майже через двісті років після смерті поета за описом його біографа Боккаччо. Створений Рафаелем образ митця вже кілька століть вважають одним з канонічних.

Джотто. Рай.
Фрагмент фрески

Портрет Данте, написаний художником *Аньоло Бронзіно* (1503–1572), водночас є узагальненим символом поезії. Як і належить алегоричному образу, він неоднозначний. Обличчя поета, звернене до світла, наче виринає з темряви; гордий профіль чіткий і рельєфний.

Чимало картин написано за мотивами Дантових сонетів, присвячених Беатріче – втіленню ідеалу чистого кохання й жіночності. Цей образ був особливо популярним серед художників-прерафаелітів (представників заснованого 1848 р.

Рафаель. Диспут.
Фрагмент фрески

А. Бронзіно.
Алегоричний портрет Данте

об'єднання англійських митців, що ідеалізували художні здобутки Середньовіччя). Прерафаеліти створили новий для образотворчого мистецтва тип жіночої вроди – відчужений, спокійний, таємничий. На їхніх полотнах жінка постає уособленням середньовічного ідеалу краси, гідної захоплення й поклоніння. У цьому напрямі творили, зокрема, Д.Г. Россетті та Дж.В. Уотерхаус.

Художнику, поету, перекладачу *Данте Габрієлю Россетті* (1828–1882) належать такі полотна, як «Зустріч Данте з Беатріче на чужому весіллі», «Сон Данте про смерть Беатріче», «Беатріче благословенна». На останній з названих картин кохану великого флорентійця зображенено ніби в напівсні, схожому на смерть, птах – вісник смерті кладе їй на долоні квітку маку.

На картині *Джона Вільяма Уотерхауса* (1849–1917) «Данте і Беатріче» обраниця поета – не просто чарівна красуня із задумливим поглядом. Вона дуже жіночна, чуттєва й водночас мудра і чиста, мов янгол, що має провести Данте до найвищих сфер Раю.

Д.Г. Россетті.
Беатріче благословенна

Дж.В. Уотерхаус.
Данте і Беатріче

1. Розгляньте репродукції портретів Данте, створених різними художниками. Які риси вдачі великого флорентійця увиразнив кожен з митців, які символічні деталі застосував?
2. Якою художники зображували Беатріче? Порівняйте її образ у живописі зі створеним у сонеті «В своїх очах вона несе Кохання...».

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1. Укажіть хронологічні межі Середньовіччя як історичного періоду.
2. Яких китайських поетів доби Середньовіччя ви знаєте?
3. Назвіть головних героїв поеми «Пісня про Роланда».

Другий рівень

1. Що таке «рубаї»? Хто уславив цей жанр?
2. Які риси є визначальними в характері Роланда?
3. Які настрої притаманні ліричному герою сонетів Данте?

Третій рівень

1. Чому лірику Лі Бо та Ду Фу називають філософською?
2. Які історичні події покладено в основу героїчного епосу «Пісня про Роланда»?
3. Доведіть, що вірш Данте «В своїх очах вона несе Кохання...» є сонетом.

Четвертий рівень

1. У чому полягає основний конфлікт «Пісні про Роланда»?
2. Укажіть основні теми й мотиви творчості О. Хайяма.
3. Які національні образи й символи відобразилися в ліриці Лі Бо та Ду Фу?

Теми творів

1. ««Якби мені до рук – скрижалі Долі...» (За творчістю О. Хайяма).
2. ««Де трубить вічність у Роландів ріг» (Актуальність проблем, порушених у «Пісні про Роланда»).
3. ««Любов, що водить сонце й зорні стелі» (Тема кохання в середньо-вічній поезії).

Клуб книголюбів

1. Заповніть узагальнювальну таблицю «Панорама літератури Середньо-віччя», укажіть, що в прочитаних вами творах є ознаками історичного часу, а що – загальнолюдськими цінностями: *Назва твору / Ознаки історичного часу / Загальнолюдські цінності.*
2. Визначте спільне й відмінне: а) в системі образів, композиції, художніх засобах «Пісні про Роланда» та «Слова о полку Ігоревім»; б) в образах ліричних геройів Лі Бо, Ду Фу, О. Хайяма.
3. **Робота в парах.** Проаналізувавши прочитані в третій частині підручника твори, обґрунтуйте або спростуйте афоризм Дж.Р. Кіплінга «*Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зйтися вдвох*».
4. **Подискутуймо! Групова робота.** Розділившись на три групи, обговоріть одне з поданих запитань. Готовуючись до дискусії, стисло занотуйте основні міркування та докази на користь своєї позиції.
 - Чи правильно вчинив Роланд, коли дав бій сарацинам, не чекаючи підмоги Карла?
 - Чи може існувати в сучасних реаліях ідеальне кохання, оспіване Данте?
 - Характеризуючи геройів «Пісні про Роланда», автор пише: «*Розумний Олів'єр – Роланд відважний*». Чи можна, на вашу думку, протиставляти розум і відвагу?
5. Знайдіть і прочитайте збірку «Буранські пісні». Які рядки з поезії вагантів ви хотіли б занотувати? Поясніть свій вибір.
6. **Творчий проект.** На основі творів, уміщених у третій частині підручника, складіть план віртуальної подорожі в епоху Середньовіччя. Доберіть відповідний ілюстративний матеріал.
7. Укладіть перелік літературних жанрів, які розвивалися в Середні віки. Кожний пункт доповніть прикладами творів.

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

Відродження

РОЗДІЛ 1

ВІДКРИТТЯ СВІТУ І ЛЮДИНИ

Літературний багаж. Якими були античні уявлення про гармонійну людину і цінності її життя? Як вони втілилися в прочитаних вами творах?

На зміну періоду Середньовіччя прийшла доба Відродження, або Ренесансу (від франц. *відродження*). Назва її відображає пробудження інтересу до культурних надбань античності, що стало знаком духовного оновлення. Відродження почалося в Західній Європі в XV ст. (в Італії – у другій половині XIV ст.) і завершилося на початку XVII ст. Посутні зміни в економічному, суспільному, науковому й культурному житті, якими означенувалася ця доба, зумовили переворот у свідомості людини, в її уявленнях про світ і про себе.

Бурхливий розвиток міст і ремесел, що відбувався за доби Відродження, започаткував нову, *міську культуру*. Помітну роль у ній відігравали купці й вільні ремісники – носії настроїв вільнодумства та практичного підходу до навколошнього світу.

На ґрунті спільноти життєвих інтересів городян народилися поняття громадянства й національної принадлежності. Відтак розпочалося формування сучасних європейських націй та їхніх культурних традицій. Цей процес супроводжувався зростанням інтересу письменників до фольклору і поступовим усвідомленням ними цінності національних мов. Як наслідок, почали розвиватися національні літератури. Так Відродження стало добою становлення національних культур Європи.

Коментар архіваріуса

Ренесанс відомий в історії як період *активного освоєння навколошнього світу*. Символічним утіленням найважливіших напрямків цього процесу є три винаходи того часу – *компас, порох і друкарський верстат*. Компас символізує Великі географічні відкриття, що суттєво розширили уявлення європейців про природу та будову Землі. Порох – своєрідна емблема прагнення завоювати нові території. Друкарський верстат – символ доби, за якої книга спростила й прискорила процес поширення знань. Винайдення інших механічних пристрій – *мікроскопа й телескопа* – у буквальному розумінні розширило поле зору людини: озброєний ними вчений Галілео Галілей зміг «побачити» і анатомію комах, і будову Сонячної системи. Саме за доби Відродження виникла наукова теорія, згідно з якою Земля та інші планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця. Її автором був Миколай Коперник. Працюючи у визначеному ним напрямку, філософ Джордано Бруно виступив з теорією нескінченості

Всесвіту й незліченності світів. Ця та інші ідеї докорінно змінювали світовозуміння європейців. Винайдення й удосконалення механічних приладів, посилений інтерес до природничих наук, далекі подорожі відображали прагнення ренесансної людини самостійно пізнавати світ.

На відміну від Середньовіччя, за доби Відродження розвивалася світська культура, звернена до особистості та її мирських потреб. Духовне закріпачення людини, існування якої доти визначалося релігійними приписами, поступилося внутрішній свободі й усвідомленню широких можливостей. Якщо середньовічна культура проповідувала ідеал християнина, що живе молитвами і мріями про Царство Небесне, то ренесансна культура плекала ідеал людини земної – всебічно розвиненої, енергійної, діяльної.

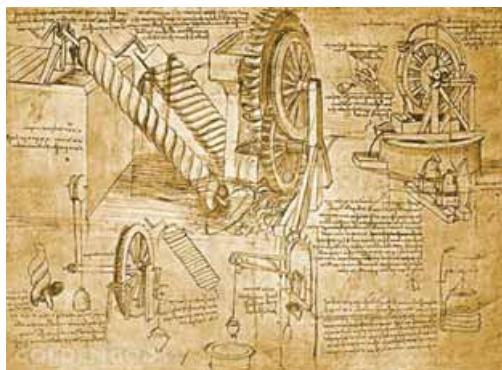
Батьківчиною доби Відродження стала Італія. Саме звідси пролунали перші заклики повернутися до культурних надбань античності. Тут пристрасні шанувальники цієї ідеї – філософи, філологи, історики – започаткували духовний рух, названий *гуманізмом* (від лат. *людський*). Власне, самі вчені-гуманісти вважали, що завдання відродження античності полягає насамперед у вивченні мов, літератури, мистецтва й філософії давніх класиків. Слово «гуманізм» вони використовували на позначення не богословського, світського (і в цьому розумінні людського) характеру своєї діяльності. Однак, прямуючи утвореним ними шляхом, ренесансні митці й мислителі утвердили ширше розуміння гуманізму – як *принципу людяності, заснованого на повазі до прав і свобод особистості*. Саме в цьому значенні поняття «гуманізм» стало «прапором» Відродження і всієї європейської культури.

Ренесансний світогляд, що спирався на античні уявлення про гармонійну людину, визнав особистість центром світобудови. Відтак людина стала не лише «мірою всіх речей», а й «вінцем творіння Всесвіту». Сенсом її існування було проголошено вільний розвиток здібностей і можливостей в ім'я особистого щастя. На основі цих ідей сформувалася *гуманістична культура*.

На тлі зрушень у всіх царинах життя відбулися суттєві зміни в мистецтві, що взяло на озброєння досвід античних майстрів. В архітектурі посилилася роль світських споруд – палаців, громадських будівель, будинків багатих городян. Тепер їх вирізняли пропорційність, гармонія, стримана велич. Живописці поступово опановували майстерність відтворення матеріального світу. Вони вчилися передавати об'єм, простір, світло, будувати лінійну перспективу, засвоювали прийоми реалістичного зображення людської фігури. За словами відомого дослідника А. Лосєва, середньовічний іконописець «мало цікавився реальними пропорціями людського тіла, оскільки тіло було для нього лише носієм духу», тому подавав його аскетичний обрис у площинному зобра-

В. Карпаччо. Приїзд англійських послів до двору короля Бретані. Бл. 1495 р.
Фрагмент

Сторінка з рукопису Леонардо да Вінчі

кам був притаманий дослідницький, науковий підхід до творчої діяльності. Найяскравіше він виявився у Леонардо да Вінчі.

«Відкриття світу й людини» відбувалося і в художній літературі Ренесансу. Письменники звернулися до реальності, почали відтворювати багатобарвний земний світ – штовханину міських вулиць, розмірене сільське життя, красу природи. Та насамперед – у літературу прийшла реальна, тісно пов’язана з навколошнім світом, сповнена земних бажань людина.

Людська природа в усьому розмаїтті її фізичних і духовних виявів, у всій її індивідуальній неповторності – ось що цікавило письменників Відродження. «Який довершений витвір – людина!..» – цей здивований вигук Гамлета, персонажа знаменитої трагедії В. Шекспіра, можна вважати гаслом усієї тогчасної літератури.

Утвердження цінності особистості стало одним з найважливіших гуманістичних надбань ренесансного письменства. Ця ідея досягає потужної художньої сили й виразності в кращих літературних пам’ятках Відродження, до числа яких належать «Книга пісень» Ф. Петрарки, «Декамерон» Дж. Боккаччо, «Гаргантюа і Пантагрюель» Ф. Рабле, «Похвала глупоті» Е. Роттердамського, «Премудрий гіdalльго Дон Кіхот з Ламанчі» М. де Сервантеса, «Досліди» М. Монтеня, драми В. Шекспіра, К. Марло тощо.

Часто у творах ренесансних письменників душевні якості людини, її шляхетні поривання й негідні почуття набували воїстину титанічного масштабу. Тому сюжети літератури Відродження напрочуд багаті на героїчні вчинки й жахливі лиходійства. З тієї самої причини деякі з її персонажів стали символами духовного пошуку. До таких герой-символів належать, зокрема, Гамлет, охоплений жагою справедливості, Дон Кіхот, одержимий ідеєю добра, Ромео і Джульєтта, натхнені духом самовідданої любові... Ці та подібні їм персонажі стали вічними супутниками людства.

Перевірте себе

1. Укажіть хронологічні межі доби Відродження. Поясніть її назву.
2. Які зміни в суспільному й науковому житті відбулися за доби Ренесансу? Назвіть найзначніші наукові й географічні відкриття цього періоду. Який вплив вони справили на світогляд людини Відродження?

3. Розкрийте зміст визначень ренесансної культури як «світської», «гуманістичної». Поясніть значення поняття «гуманізм».
4. Схарактеризуйте мистецтво та літературу Відродження. Назвіть видатних художників, скульпторів, письменників цієї доби.
5. Назвіть герой ренесансної літератури, які стали символами духовних пошуків людства. Що ви про них знаєте?
6. **Робота в парах.** Порівняйте характерні ознаки культури Відродження та Середньовіччя. Результати узагальніть у таблиці.

РОЗДІЛ 2

ПЕРШИЙ ПОЕТ-ГУМАНІСТ ВІДРОДЖЕННЯ

Літературний багаж. Пригадайте визначення поняття «сонет». Кого вважають автором перших сонетів про кохання?

Італію називають колискою європейського Відродження. Саме там було створено класичну модель ренесансної культури, на яку орієнтувалися у своєму розвитку інші європейські країни. Саме в Італії зародився рух учених-гуманістів, які заново відкрили античну культурну спадщину. Саме італійські художники, скульптори, письменники почали розробляти принципи зображення реальної людини й реального світу. Неоцінений внесок у цю справу зробив знаменитий поет, учений-гуманіст Франческо Петrarка.

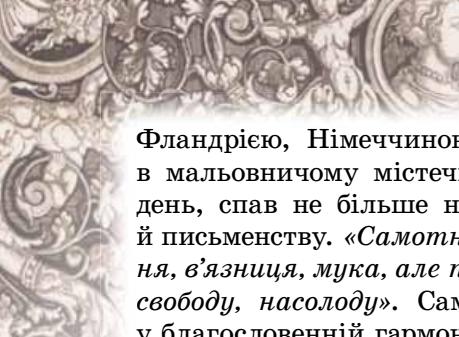
Народився митець 20 липня 1304 р. в місті Ареццо в сім'ї вигнаного з Флоренції за принадлежність до партії «білих» гвельфів нотаріуса Петракко (прізвище батька він згодом змінив на латинський манір). У 1312 р. родина переїхала до Авіньйона, де тоді розташувався папський двір.

У 1316 р. за порадою батька Франческо почав вивчати юриспруденцію. Однак невдовзі з'ясувалося, що право цікавить його значно менше, ніж творчість давньоримських поетів і ораторів. У 1326 р. юнак перевів навчання. Він працював клерком у кількох авіньйонських конторах, а дозвілля присвячував переважно світському життю, дружньому спілкуванню й віршуванню.

У 1330 р. Петrarка прийняв духовний сан і вступив на службу до кардинала Джованні Колонна, що забезпечило йому пристойний прибуток і можливість подорожувати. Досхожу помандрувавши Францією,

Франческо
Петrarка
(1304–1374)

Фландрією, Німеччиною, Італією, Іспанією, від 1337 р. поет оселився в мальовничому містечку Воклюз. Жив він аскетично: їв один раз на день, спав не більше ніж шість годин, весь інший час віддавав науці й письменству. «Самотність без наук, – стверджував Петrarка, – вигнання, в'язниця, мука, але приєднай до неї науки – і отримаєш батьківщину, свободу, насолоду». Саме таким було його добровільне усамітнення – у благословенній гармонії з природою, зі світом, із власною душою.

Вивчаючи античну літературу, Петrarка позбувся тягаря офіційної церковної ідеології. Твори давніх авторів навчили поета бачити в людині прекрасну земну істоту, а в її внутрішній свободі – чи не найважливішу цінність життя. «Я зроблю все, щоб під старість не навчитися рабства, і сподіваюся, що мені це вдастся: всюди і завжди я залишуся абсолютно вільним. Я маю на увазі свободу духу, бо в усьому, що стосується тіла й всього іншого, мимоволі доводиться підкорятися тому, хто сильніший за нас», – писав митець.

Відтак Петrarка перейнявся думкою про необхідність відродження в Італії величі, слави й республіканської доблесті Давнього Риму. Свою ідею він втілив у творі «Про знаменитих мужів», де, спираючись на праці істориків, подав біографічні портрети «великих республіканців». За допомогою цієї книжки митець сподівався вплинути на національну свідомість своїх співвітчизників.

Авторитет Петrarки як мислителя-гуманіста, освіченої людини й на самперед як лірика дедалі зростав. 8 квітня 1341 р. його офіційно визнали «королем поетів». Під час велелюдної церемонії в Римі сенатор республіки увінчув убраного в королівську мантію митця лавровим вінком. Відродження цього античного ритуалу символізувало відновлення честі поезії: уперше після багатьох століть панування церкви духовним лідером освіченої Європи став світський поет.

Слава відчинила для Петrarки двері найбагатших і найіменитіших домів Італії. Флоренція, що колись вигнала поетового батька, запропонувала йому громадянство. Однак митець відхилив цю пропозицію, адже почувався громадянином і патріотом усієї країни. За власним вибором він переїздив з міста до міста, користуючись гостинністю тамтешніх аристократів. Коли поетові дорікали, буцім приймає милості «сильних світу цього», він незворушно відповідав: «Це лише здавалося, що я жив при князях, насправді ж князі жили при мені». У розкошах, так само як і в глушині, Петrarка працював по кільканадцять годин на добу. Його мистецький доробок – це детальне дослідження внутрішнього світу особистості, утвердження нового ідеалу людини – земної, одухотвореної, творчої, допитливої.

Вершинним творчим досягненням Петrarки вважають збірку віршів «Книга пісень» (або «Канцоньє»; від італ. *pisnya*), що збурила європейську лірику. Це – своєрідна поетична сповідь, історія щирого й безкорисливого кохання поета до жінки на ім'я Лаура.

Усвідомивши нерозділеність свого почуття, ліричний герой Петrarки не зрікається його. Любов набуває в «Книзі пісень» характеру поклоніння й водночас відображає суперечливість духовного життя людини, адже поєднує насолоду й біль, щастя й страждання.

Коментар архіваріуса

Петрарка побачив Лауру навесні 1327 р. в церкві Святої Клари. Покохавши її з першого погляду, митець до кінця життя зберіг вірність своєму почуттю. Двадцять один рік поет оспіував жінку за її життя, ще десять років – після її смерті. Образ коханої – утілення ренесансного ідеалу краси й вишої любові, – створений у знаменитій збірці, суттєво відрізнявся від звичних на той час уявлень. Тож ще в сучасників поета виникли сумніви щодо реальності Лаури. Суперечки із цього приводу точаться й сьогодні, але більшість дослідників визнає факт існування заміжньої дворянки з Авіньйона, яка полонила серце митця. Додатковим доказом можна вважати й численні реалістичні деталі в поетичних описах як самої жінки, так і переживань ліричного героя. Утім, не так уже й важливо, чи була Лаура насправді. Важливо, що в її образі поет утілив напрочуд життєвий, а тому безсмертний, жіночий ідеал, у якому гармонійно поєдналися краса й моральність, природність і натхненність. ■

Самé ім'я коханої повнилося для Петрарки важливими символічними смыслами. У «Кнізі пісень» воно перегукується і зі словом «лавр» (італ. *lauro*), натякаючи на лавровий вінок – символ поетичної слави, і зі словом «вітрець» (італ. *l'aura*), народжуючи в уяві лагідні пейзажі, і зі словом «золото» (лат. *aureum*), що нагадує про вищі цінності¹, і зі словом «година» (італ. *l'ora*), відсилаючи до роздумів про плинність часу. Любов до Лаури, не реалізована в житті, стала для поета невичерпним джерелом поетичного натхнення й філософських думок.

Роботу над «Книгою пісень» Петрарка розпочав у 1330-х роках і завершив незадовго до смерті. До останньої, дев'ятої, редакції збірки увійшло триста шістдесят шість віршів, написаних переважно в жанрі сонета.

Коментар філолога

У ліриці європейського Відродження сонет посідав винятково важливе місце як одна з ранніх літературних форм вираження свідомості доби. Він оповідав про кохання і, на відміну від новели, що зображувала побутову або авантюрну сторону любовних стосунків, розкривав внутрішній світ закоханого. При цьому зміст сонета не лише передавав почуття ліричного героя, а й ретельно аналізував його роздуми. Перший катрен формулював певне твердження (тезу); другий заперечував його (антитета); терцети узагальнювали переживання героя, висловлюючи основну думку вірша. ■

Український мотив

В українській поезії жанр сонета відомий від 1830 р., коли Опанас Шпигоцький переспівав сонети А. Міцкевича. До цієї поетичної форми зверталися П. Куліш, Олена Пчілка, Леся Українка, Б. Грінченко, М. Вороний.

Вершиною розвитку сонета в українській літературі XIX ст. стала творчість І. Франка, зокрема його збірка «Сонети» (цикли «Вільні соне-

¹У європейській символіці й геральдиці золото виступає втіленням Божого провидіння, безсмертя, мудрості й духовних цінностей.

ти», «Тюремні сонети») тощо. У своїх творах Франко експериментував з ритмікою і лексикою, розвивав суспільну тематику.

На початку ХХ ст. в цьому жанрі працювали талановиті представники групи «неокласиків» М. Зеров, М. Рильський, Юрій Клен, М. Драй-Хара. Особливою майстерністю вирізняються сонети *М. Рильського*. Музикальність лірики цього митця, натхнена народною піснею, вивела український сонет на рівень вершинних здобутків європейської літератури. «Рильський вибрав сонет і дав йому ще один вислів, цим разом вислів української туги за визволенням з провінціалізму, за “великою землею” культури», – зазначав дослідник творчості поета Ю. Лавриненко.

Сонет представлено також у творчості П. Тичини, М. Бажана, В. Союри, В. Мисика, Є. Маланюка, А. Малишка, Бориса Тена, І. Драча, Д. Павличка, Л. Костенко. Українські поети опанували всю палітру давнього жанру: сонет без рим, кульгавий сонет, перевернутий, безголовий, половинний, кострубатий, на дві рими, хвостатий, сонет-діалог, подвійний сонет тощо. ■

Перевірте себе

- Що ви дізналися про життя Ф. Петрарки? Які з фактів його біографії видаються вам найважливішими? Який вплив на світогляд і творчість італійського поета справило вивчення античної спадщини?
- Як слова Петрарки «Зміст життя полягає в самому житті, у ритмі кожного дня і години» відображають життєвий і творчий шлях самого поета?
- Кому і чому присвячено більшість віршів «Книги пісень»? Перекажіть історію створення цієї збірки.
- Які особливості ренесансного світогляду втілив сонетний жанр? Чим, на вашу думку, зумовлена гучна слава сонетів Петрарки?
- Робота в парах.** Виконайте одне із запропонованих завдань.
 - Обговоріть процитовані в біографічному нарисі висловлювання Ф. Петрарки. Як, на вашу думку, вони характеризують поета?
 - Поясніть, чому Петрарку називають поетом-гуманістом.
- Яку роль відіграла творчість Петрарки в історії жанру сонета? Стисло розкажіть, як розвивався цей жанр в українській літературі.

Перед читанням. Читаючи переклади сонетів Петрарки, поміркуйте, що надає цим творам сповіdalного звучання. Відзначте вияви суперечливості відчуттів ліричного героя.

Із «Книги пісень»

СОНЕТ 61

Благословенні місяць, день і рік,
Пора, година, край, містина мила,
Коли краса її очей сп'янила
Мене і став я бранцем їх повік.

Благословенні: біль, що в душу вник,
Що об'явилася ним Ерота сила,

Лук і стріла, що серце проразила,
І рана, що пройшла в його тайник.

Благословенні всі рази, коли я
Ім'я моєї пані називав,
Мої зітхання, порив, плач і mrія.

Благословенні і рядки, що склав
Я їй на честь, і мисль моя: до неї
Вона іде, до неї однієї.

Переклад *M. Ореста*

СОНЕТ 132

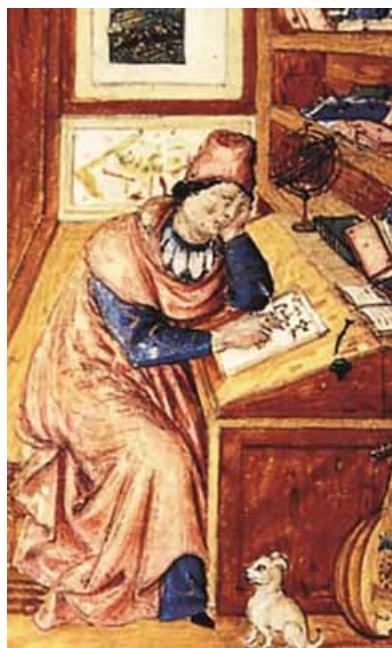
Як не любов, то що це бути може?
А як любов, то що таке вона?
Добро? – Таж в ній скорбота нищівна.
Зло? – Але ж муки ці солодкі, Боже!

Горіти хочу? Бідкатись негоже.
Не хочу? То даремна скарга луна.
Живлюща смерте, втіхо навісна,
Хто твій тягар здолати допоможе?

Чужій чи власній волі я служу?
Неначе в просторінь морську безкраю,
В човні хисткому рушив без керма;

Про мудрість тут і думати дарма –
Чого я хочу – й сам уже не знаю:
Палаю в стужу, в спеку – весь дрижу.

Переклад *G. Кочура*

Петрарка
у своєму кабінеті.
Фрагмент мініатюри XIV ст.

Літературний практикум

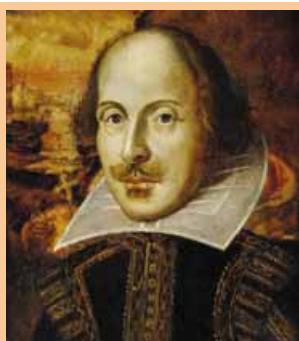
- У якому з прочитаних вами сонетів Петрарки любов зображенено як: духовну силу, що підносить ліричного героя; тягар нерозділеного почуття; стан просвітленого сприйняття світу; суперечливі переживання ліричного героя? Наведіть відповідні цитати.
- Через які фізичні відчуття у перекладах передано стан любовного хвилювання ліричного героя сонетів?
- Які грані любові розкрито в прочитаних вами сонетах? Обґрунтуйте відповідь цитатами.
- Знайдіть ознаки ренесансного світосприйняття у віршах Петрарки.
- Складіть цитатний психологічний портрет ліричного героя прочитаних сонетів.
- Якою постає Лаура у віршах Петрарки? Які художні засоби використано в перекладах сонетів для створення портрета коханої жінки?
- Філологічний майстер-клас.** Зіставте схему побудови, образи ліричного героя і геройні в 11-му сонеті Данте, присвяченому Beatrіче, та сонетах Петрарки. Визначте характерні ознаки класичного італійського сонета.
- Вивчіть напам'ять 61-й сонет Петрарки. Підготуйтесь до виразного читання.

РОЗДІЛ 3

«ДУША ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ»

Літературний багаж. Пригадайте, яким був давньогрецький театр. Що таке трагедія? Укажіть її жанрові ознаки.

Вільям
Шекспір
(1564–1616)

Доба Відродження подарувала світу геніального поета і драматурга Вільяма Шекспіра. Один із сучасників митця назвав його «душою епохи». Через двісті років великий Гете зінався, що, уперше прочитавши шекспірівський твір, відчув себе «сліпонародженим, якому чудотворна рука раптом дарувала зір». Та й сьогодні, на початку ХХІ ст., кращі режисери й актори з трепетом долучаються до постановок п'єс Шекспіра, вважаючи це неабиякою честю. Творчість англійського митця ретельно досліджена в сотнях книжок і статей, яких стало б на велику бібліотеку. І попри це, достеменно встановлених фактів його біографії не так уже й багато.

Вільям Шекспір з'явився на світ 23 квітня 1564 р. в містечку Стретфорд-на-Евоні. Він був сином шанованого в місті заможного рукавичника, якого кілька разів обирали на почесні

посади. Вільям відвідував місцеву «граматичну» школу, де викладали класичні мови.

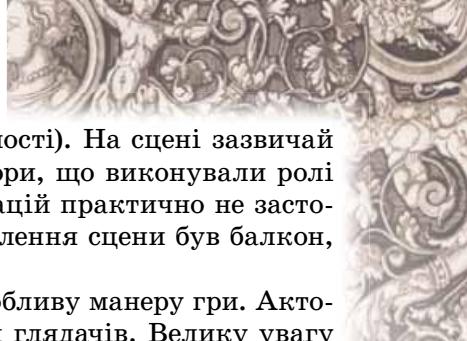
У шістнадцять років юнак покинув навчання й, імовірно, певний час допомагав батькові у справах. У вісімнадцять років він одружився, а в двадцять один – разом із молодшим братом вирушив до Лондона. Там, за припущенням біографів, Шекспір певний час працював у театрі суплером¹ або помічником режисера і в 1593 р. вступив до трупи Джемса Бербеджа.

Коментар архіваріуса

Театр доби Шекспіра відрізнявся від сучасного. Він був майже повністю відкритий, лише сцену й місця для знатних осіб захищав дах. Сцена нагадувала трапецію чи овал і видавалася в глядацьку залу. Це створювало ілюзію майданного дійства, під час якого актори, зусібіч оточені глядачами, виступали на звичайних возах. Такий ефект поси-

¹Суфлёр – працівник театру, що під час репетицій та вистав підказує акторам текст ролі.

лювала й відсутність завіси (як за часів античності). На сцені зазвичай розташовувалися люки, з яких з'являлися актори, що виконували ролі привидів або інших фантастичних істот. Декорацій практично не застосовували. Проте обов'язковим елементом оформлення сцени був балкон, на якому відбувалися найрізноманітніші дії.

Тогочасні театральні вистави передбачали особливу манеру гри. Актори часто імпровізували, відповідали на репліки глядачів. Велику увагу приділяли постановці голосу, який мав звучати музикально. Щоб заспокоїти публіку після напружених драматичних сцен, на кін виходили блазні. Як і за часів античності, жіночі ролі виконували чоловіки. ■

Коментар філолога

Утім, хоч би яким переконливим було лицедійство, глядач у всі часи усвідомлює, що зображене на сцені – лише умовне видовище. Адже, як ви вже знаєте, умовність – один з основних принципів драми. Умовним є час: у виставі він плинє набагато швидше, ніж у житті. (Описані в п'єсі події, що відбувалися протягом днів, місяців, а іноді навіть років, тривають на сцені кілька годин). Умовним є простір, у якому розгортається драматичний сюжет. (Місце дії лише назване або позначене декораціями). Умовні й певні особливості поведінки героїв.

Уже за часів Шекспіра текст драматичного твору ділили на акти (або дії), які, своєю чергою, поділялися на яви (або сцени чи картини).

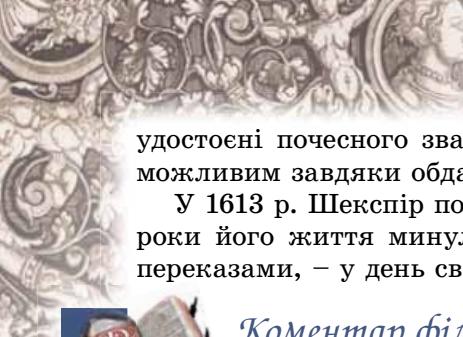
Зауважмо, що драматург позбавлений багатьох можливостей прозайка й лірика. У межах жанру він не може передати настрій персонажів за допомогою пейзажу, докладно змалювати їхні почуття тощо... Оскільки драма не передбачає описів, головним засобом художнього зображення в ній виступає мова героїв – *діалог* і *монолог*. ■

Літературознавча довідка

Діалог – розмова кількох персонажів, під час якої розкриваються їхні почуття, думки й наміри.

Монолог – розгорнуте висловлювання одного героя, що не потребує негайної відповіді. У драмі монолог є формою характеристики персонажа: звертаючись до себе або до глядачів і на час «випадаючи» зі сценічної дії, герой у такий спосіб розкриває свій душевний стан.

Від 1599 р. трупа, у якій працював Шекспір, давала вистави в театрі «Глобус». Його будівлю прикрашала вивіска зі словами «*Весь світ лицедіє*», що стали афоризмом. Творчий колектив «Глобуса» був надзвичайно популярним у Лондоні, славився талановитими коміками та яскравими імпровізаціями. Шекспір не лише писав для театру, а й виконував ролі у виставах. Видатними акторськими здібностями він, за свідченням сучасників, похвалитися не міг, а от його п'єси мали неабиякий успіх. Актори «Глобуса» виступали при королівському дворі і 1603 р. були

удостоєні почесного звання «Королівські слуги». Здебільшого це стало можливим завдяки обдарованому драматургу.

У 1613 р. Шекспір покинув театр і переїхав до рідного міста. Останні роки його життя минули в сімейному колі. Помер митець 1616 р., за переказами, – у день свого народження.

Коментар філолога

Крім драматичних творів, перу Шекспіра належить низка сонетів, визнаних вершиною ліричної поезії доби Відродження. Англійські митці видозмінили класичний італійський сонет. Іноді цю форму називають шекспірівською, оскільки саме завдяки Шекспіру вона остаточно утвердилася в літературі. Традиційно класичний італійський сонет поділяється на дві частини: перша – це зав'язка (два катрени), друга – розв'язка (два терцети). Тим часом англійський сонет складається з трьох катренів і фінального двовірша: *abab cdcd efef gg*.

Шекспірівський сонет відрізняється від італійського не лише будовою, але й композиційним наповненням. У Шекспіра двовірш є не так розв'язкою, як «висновком» до ліричних катренів. Митець, щоправда, не завжди дотримувався обов'язкової схеми. Наприклад, його 126-й сонет складається з дванадцяти, а не із чотирнадцяти рядків. ■

Коментар архіваріуса

Вихід у світ збірки сонетів – один з найзагадковіших епізодів в історії прижиттєвих публікацій Шекспіра. Відомо, що вже до 1598 р. вірші існували в рукописах і оберталися серед друзів митця, та з якоєю причини автор не хотів їх оприлюднювати. Імовірно, ці шедеври лірики мали для Шекспіра та його близьких особисте значення. Однак 1599 р. два сонети потрапили до рук видавця Джаггарда й були надруковані. Протягом наступних десяти років шекспірівські вірші у пресі не з'являлися, аж поки 1609 р. не вийшли окремою книжкою.

Загалом перу Шекспіра належать сто п'ятдесят чотири сонети, створені протягом 1592–1598 рр. Вірші від 1-го до 126-го присвячені невідомому другові, решта – коханій – загадковій «смаглявій леді». ■

Сонети Шекспіра – своєрідний ліричний щоденник, у якому поєдналися сповідь, пейзажний малюнок, філософські роздуми, звернення до друга й коханої. Сама композиція сонета (теза – розвиток тези – антитеза – синтез (висновок)) передбачає боротьбу протилежних почуттів і думок. І такого багатогранного зображення людської душі ми не знаходимо в жодного іншого лірика доби Відродження.

Образ друга Шекспіра дослідники пов'язують з одним із його високих покровителів – Генрі Ріzlі, графом Саутгемptonом, поціновувачем театру, високоосвіченою людиною. Оспівуючи чесноти адресата сонетів, митець висловлює основну для Ренесансу ідею. Він захоплюється здоров'ям, фізичною красою, гострим розумом...

У своїх сонетах Шекспір також виступає проти давньої літературної традиції, згідно з якою тільки білявих жінок вважали прекрасними

і тільки вони могли бути геройнями казок, новел і романів. Якщо дами, оспівані в сонетах Данте і Петрарки, – яснокосі, майже безтілесні, мов божества, то кохана англійського поета – брюнетка, жінка з крові й плоті, що наче магніт притягує до себе, попри звичайну для земної людини недосконалість.

У витончених рядках Шекспір увічнив пережите й передумане, віртуозність вірша поєднав зі щирістю почуттів і філософською глибиною думки. Сучасники називали сонети майстра солодкоголосими. І століття не згасили їхньої свіжості й сили.

Що ж до драматургічного доробку Шекспіра, то він уславив автора як «найвидатнішого англійського драматурга всіх часів». У всьому світі відомі сповнені поезії пристрасті трагедії «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лір» та інші шекспірівські п'єси, що оповідають про непересічних особистостей, порушують вічні, загальнолюдські проблеми.

Як ви знаєте, драматичний жанр, що зображує трагічне, сповнене гострих протиріч і конфліктів зіткнення героя з навколошнім світом, називається трагедією. Герой трагедії – сильна, вольова людина, яка за фатального збігу обставин змущена долати перешкоди на шляху до своєї мети.

У п'єсах Шекспір постає надзвичайно проникливим знавцем людської природи, висвітлюючи всі її вияви – від найсвітліших до найтемніших. Проте є твір, який посідає особливе місце в доробку митця. Це – трагедія «Ромео і Джульєтта».

Коментар архіваріуса

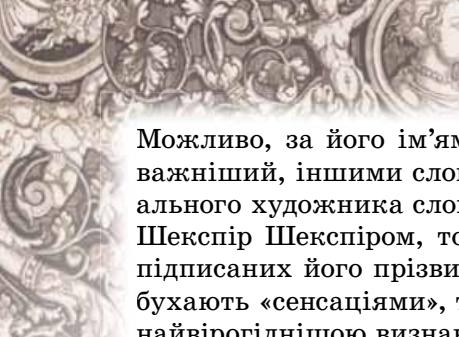
Зазвичай Шекспір брав для своїх п'єс готові сюжети. Так сталося і з трагедією «Ромео і Джульєтта». Історію прекрасної любові й трагічної загибелі двох молодих людей уперше розповів в одній зі своїх новел італійський письменник XIV ст. Мазуччо Салернський. Відтак сюжет «помандрував» від одного автора до іншого й зрештою набув широкої популярності в Італії. Звідти він «перекочував» до Англії, де 1562 р. Артур Брук виконав його вільний поетичний переклад. Найімовірніше, саме цей твір і став основним джерелом сюжету п'єси «Ромео і Джульєтта».

Шекспір надав давній оповіді такої поетичної сили, що історія про невідворотну загибель закоханих перетворилася на пісню всепереможної любові, пройняту життєствердним світовідчуттям ренесансної особистості. Символічним є те, що дія цієї найсвітлішої, на думку літературних критиків, п'єси Шекспіра розгортається в Італії – у країні, що стала батьківщиною доби Відродження і колискою її заповітних сподівань.

Брак достовірних відомостей, деякі невідповідності у творчій біографії, безліч домислів і легенд, зрештою титанічний масштаб літературного хисту – усе це створило ореол таємничості навколо постаті Шекспіра. Відразу після його смерті виникло запитання, чи й справді пересічний актор зі Стретфорда Вільям Шекспір – автор відомих у всій Англії п'єс.

Н. Костантіні.
Пам'ятник Джульєтті
у Вероні

Можливо, за його ім'ям приховувався хтось інший – освіченіший, поважніший, іншими словами, – той, хто більше «відповідає» образу геніального художника слова. Так постало «шекспірівське питання»: чи був Шекспір Шекспіром, тобто автором незрівнянних літературних творів, підписаних його прізвищем? Дослідження цієї теми, що періодично вибухають «сенсаціями», тривають і досі. Однак серед більшості науковців найвірогіднішою визнано версію, згідно з якою син заможного рукавичника зі Стретфорда і знаменитий митець були однією особою. Та й зрештою читання шекспірівських творів є, безперечно, набагато цікавішою справою, ніж дискусія про те, хто міг би їх написати.

Український мотив

Чимало вітчизняних письменників перекладали драматичні твори Шекспіра. Серед них були П. Куліш, М. Старицький, Ю. Федькович, Лесь Українка, Панас Мирний, М. Драгоманов, М. Кропивницький. Ці роботи помітно позначилися на розвитку української літературної мови. Згодом високохудожні переклади Шекспіра здійснили М. Рильський, Борис Тен, М. Бажан, В. Мисик, Д. Паламарчук. Засновником наукового шекспірознавства в Україні є І. Франко.

Першим твором Шекспіра, поставленним на українській сцені, стала трагедія «Макбет» (1920 р., режисер Лесь Курбас). Трагедію «Отелло» вперше поставив львівський театр «Руська бесіда» (1923 р., режисер і виконавець головної ролі Олексій Загаров). Українська прем'єра «Гамлета» відбулася у Львові (1943 р., режисер Йосип Гірняк).

Перевірте себе

1. Розкажіть про життя В. Шекспіра. Поясніть зміст і причини виникнення «шекспірівського питання».
2. Чим англійський («шекспірівський»), сонет відрізняється від класичного («італійського»)?
3. Кому присвячено сонети Шекспіра? Дайте розгорнути відповідь.
4. Яким був театр за часів Шекспіра? Чим він відрізнявся від античного?
5. Яку функцію виконують діалог і монолог у драматичному творі?
6. Чим п'єса «Ромео і Джульєтта» вірізняється з-поміж інших шекспірівських трагедій? Перекажіть історію її створення. Якого звучання набув відомий сюжет у творі Шекспіра?

Перед читанням. Читаючи переклади сонетів Шекспіра, визначте їхні основні теми.

СОНЕТ 66

Я кличу смерть – дивитися набридло
На жебри і приниження чеснот,
На безтурботне і вельможне бидло,
На правоту, що її затисли рот,

На честь фальшиву, на дівочу вроду
Поганьблену, на зраду в пишноті,

На правду, що підлоті навдогоду
В бруд обертає почуття святі,
І на мистецтво під п'ятою влади,
І на талант під наглядом шпика,
І на порядність, що безбожно краде,
І на добро, що в зла за служника!

Я від всього цього помер би нині,
Та як тебе лишити в самотині?

Переклад Д. Павличка

СОНЕТ 116

Не буду я чинити перешкоди
Єднанню двох сердець. То не любов,
Що розцвіта залежно від нагоди
І на віддаленні згасає знов.

Любов – над бурі зведений маяк,
Що кораблям шле промені надії,
Це – зірка провідна, яку моряк
Благословляє в навісній стихії.

Любов – не блазень у руках часу,
Що тне серпом своїм троянди свіжі, –
І щік, і уст незайману красу
Той серп любові справжньої не ріже.

Як це брехня – я віршів не писав,
І ще ніхто на світі не кохав.

Переклад Д. Паламарчука

СОНЕТ 130

Її очей до сонця не рівняли,
Корал ніжніший за її уста,
Не білосніжні пліч її овали,
Мов з дроту чорного коса густа.

Троянд багато зустрічав я всюди,
Та на її обличчі не стрічав,
І дишіше так вона, як дишуть люди, –
А не конвалії між диких трав.

І голосу її рівнять не треба
До музики, милішої мені,
Не знаю про ходу богинь із неба,
А кроки милої – цілком земні.

І все ж вона – найкраща поміж тими,
Що славлені похвалами пустими.

Переклад Д. Паламарчука

Запитання і завдання до прочитаного

1. Знайдіть у прочитаних сонетах характерні ознаки доби Відродження.
2. Англійський поет В. Вордсворт зауважив: «Сонети – це ключ, яким Шекспір відімкнув своє серце». Поміркуйте які таємниці своєї душі розкрив автор у прочитаних вами віршах?
3. Яким бачить світ ліричний герой 66-го сонета? Чому його життя стало нестерпним?
4. Що допомагає ліричному герою 66-го сонета протистояти злу? Чи можна назвати цей твір актуальним у наш час? Поясніть свою думку.
5. Як у прочитаних вами сонетах Шекспір визначає роль кохання в людському житті?
6. Якою постає в сонетах обраниця ліричного героя? Чим відрізняється опис коханої в сонетах Шекспіра та в сонетах Данте й Петrarки?
7. Схарактеризуйте ліричного героя віршів Шекспіра.
8. **Філологічний майстер-клас.** Схарактеризуйте жанрові ознаки шекспірівського сонета. Чим відрізняються сонети Шекспіра від прочитаних вами віршів Данте й Петrarки?
9. Вивчіть 66-й сонет напам'ять. Підготуйтесь до виразного читання.

Перед читанням. Читаючи уривки з трагедії «Ромео і Джульєтта», поміркуйте, що відрізняє любов головних героїв від звичайного почуття закоханості.

РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА

(Скорочено)

Дійові особи

Е ск ал, князь Веронський.

П ар іс, молодий дворянин, родич князя.

М онтек кі, К апу летт і – глави двох ворогуючих родин.

С тар ий, дядько Капулетті.

Р оме о, син Монтеккі.

М еркуц іо, родич князя і друг Ромео.

Б енвол іо, небіж Монтеккі й друг Ромео.

Т ібалт, небіж синьори Капулетті.

Брат Л орен цо, чернець-францисканець.

Брат Д жованн і, чернець того самого ордену.

Б алтазар, слуга Ромео.

С амсон, Грегорі – слуги Капулетті.

П 'є тр о, слуга Джульєттиної мамки.

А брам, слуга Монтеккі.

А птек ар.

Т рое музикант ів.

П аж П аріса.

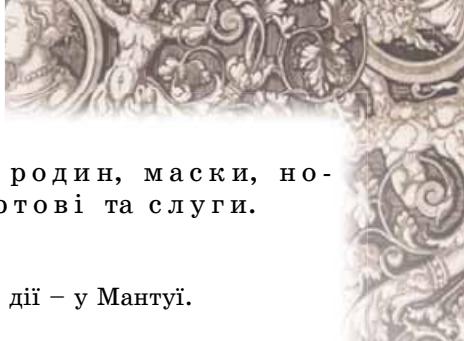
П аж М еркуц іо.

С траж ник.

С иньйора М онтек кі, дружина Монтеккі.

С иньйора К апу летт і, дружина Капулетті.

Д жульєтта, дочка Капулетті.

Мамка Джульєтти.

Веронські городяни, родичі обох родин, маски, носції смолоскипів, пажі, сторожа, вартові та слуги.

Хор.

Дія відбувається у Вероні, початок п'ятої дії – у Мантуї.

(...) Дія перша

Багато років дві давні веронські родини – Монтеккі й Капулетті – непримирено ворогують. На початку першої дії зображене чергову вуличну сварку, що спалахнула між їхніми представниками і лише завдяки втручанню князя Ескала не закінчилася кровопролиттям. Цього разу в зіткненні не брав участі син Монтеккі Ромео: таємно і без взаємності закоханий у дівчину на ім'я Розаліна, він пішов до лісу, щоб побути на самоті.

Того дня в будинку Капулетті готувалися до великого свята. Глава родини дав слузі список гостей, яких належало запросити, але той був неписьменний, тож не міг впоратися із цим дорученням. Зустрівши на вулиці Ромео і Бенволіо, слуга звернувся до них по допомозу. Ромео люб'язно погодився прочитати список. Побачивши там ім'я своєї коханої Розаліни, він вирішив за будь-яку ціну потрапити на свято.

Увечері Ромео разом з Меркуціо і Бенволіо пробралися до маєтку ворога. Обличчя непрохані гості приховали під масками. У розпал святкування Ромео побачив прекрасну юну незнайомку. То була Джульєтта... ■■■■■

Сцена 5

Зала в домі Капулетті. (...)

Р о м е о

Померкли смолоскипи перед нею!
І світить вродою вона своєю
На щоках ночі – діамант ясний
У вусі мавра; скарб цей дорогий
І для землі, і для життя сія.
Вона – омріяна любов моя!
Її оточують прекрасні дами,
Вона ж між них – голубка між галками!
Коли танок закінчать вже, саму
За ніжну ручку я її візьму,
І щастя неземне тоді відчуло...
Чи ж я коли любив? Чи ще люблю я?
О ні! Зрікайтесь, брехливі очі!
Не знали ви краси до цеї ночі!

Т і б а л ь т

По голосу це мусить бути Монтеккі.
Мою рапіру, хлопче! Як?! Цей раб
Наважився прийти в блазенській масці,
Щоб глузувати з нашого бенкету?
Ні, честю роду я клянусь, за сміх
Убити його, вважаю я, не гріх! (...)

Капулетті

Спокійно, друже. Не чіпай його.
Поводиться він ввічливо й шляхетно.
Сказати правду, вся Верона славить
Його за честь, за виховання добре.
За всі скарби Верони я не дам
Його в моїй господі зневажати.
Тому вгамуйся й не звертай уваги –
Так хочу я. Коли мене шануеш,
Розвеселись, кинь хмурити чоло,
Бо хмуритись на святі непристойно.

Тібальт

Пристойно, бо на святі в нас негідник.
Його я не стерплю.

Капулетті

Терпіть примушу!
Ти чув, хлопчиську? Стерпиш! Я сказав!
Хто тут господар? Я чи ти? Іди! (...)
(Виходить).

Ромео

(до Джульєтти)

Коли торкнувсь рукою недостойно
І осквернив я цей олтар святий,
Уста – два пілігрими – хай пристойно
Цілунком ніжним змиють гріх тяжкий.

Джульєтта

О пілігриме, в тім гріха немає –
З молитвою торкатись рук святих:
Такий привіт нам звичай дозволяє.
Стискання рук – то поцілунок їх.

Ромео

Але, крім рук, ще дано й губи їм...

Джульєтта

Так, для молитви, любий пілігрим...

Ромео

О, то дозволь мені, свята, й устами
Молитися побожно, як руками!

Джульєтта

Нас незворушно слухають святі.

Ромео

Не рухайся ж, дай відповідь мольbam!

Ілюстрація С. Бродського

(Цілує її).

Твої уста очистили мій гріх...

Джульєтта

Взяли твій гріх мої уста з твоїх.

Ромео

Мій гріх?.. В твоїх словах я докір чую!

Верни ж мій гріх.

(Знову цілує її).

Джульєтта

Мов з книги ти цілуеш...

■ Наприкінці свята закоханим відкривається жахлива правда: вони – діти затятіх ворогів. Однак Ромео і Джульєтта відчувають, що їхня любов набагато сильніша за ненависть батьків. ■

Дія друга

(...) Сцена 2

■ Не в змозі розлучитися з Джульєттою, Ромео залишається в саду Капулетті. Тим часом дівчина, не підозрюючи, що в саду хтось є, виходить на балкон. Відтак Ромео стає мимовільним свідком її сердечних таємниць. ■

Джульєтта

Ромео! О, навіщо ти Ромео?
Зміни своє ім'я, зречися батька;
Як ні, то присягни мені в коханні,
І більше я не буду Капулетті.

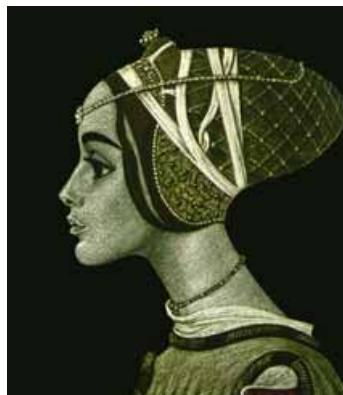
Ромео

(убік)

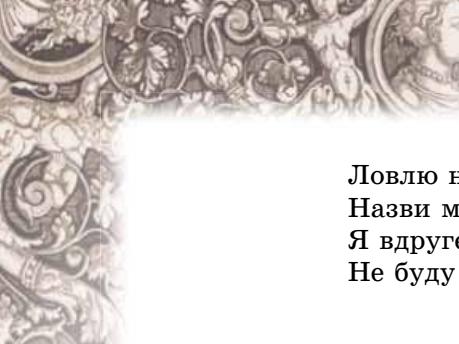
Послухать – чи відповісти відразу?

Джульєтта

Лишє твоє ім'я – мій ворог лютий;
А ти – це ти, а зовсім не Монтеккі...
Що є Монтеккі? Таж чи так зовуть
Лице і плечі, ноги, груди й руки
Або якусь частину тіла іншу?
О, выбери собі нове ім'я!
Та що ім'я? Назви хоч як троянду,
Не зміниться в ній аромат солодкий!
Хоч як назви Ромео – він Ромео.
Найвища досконалість все ж при ньому.
Хоч би він був і зовсім безіменний...
О, скинь же, скинь своє ім'я, Ромео!
Воно ж не є тобою, і взамін
Візьми мене усю!..

Ілюстрація С. Бродського

Ромео

Ловлю на слові!
Назви мене коханим, і умить
Я вдруге охрещусь і більш ніколи
Не буду зватися Ромео. (...)

Джульєтта

Мій слух не похопив ще й сотні слів
Із уст твоїх, а голос я впізнала:
Хіба ти не Ромео, не Монтеккі?

Ромео

О ні, свята, знай: що не те й не інше,
Якщо вони для тебе осоружні.

Джульєтта

Як ти зайшов сюди, скажи, й навіщо?
Як міг ти перелізти через мур?
Адже високий він і неприступний.
Згадай-но, хто ти: смерть тебе спіткає,
Як з наших хто тебе застане тут.

Ромео

Кохання принесло мене на крилах,
І не змогли цьому завадити мури;
Кохання може все і все здолає, –
Твоя рідня мені не перешкода.

Джульєтта

Вони тебе уб'ють, коли побачать.

Ромео

В очах твоїх страшніша небезпека,
Ніж в двадцяти мечах. Поглянь лиш ніжно –
Й мені ненависть їхня не страшна. (...)

Джульєтта

Мое лице ховає маска ночі,
Але на нім пала дівочий стид,
Що ти в цю ніч мої слова підслухав.
Хотіла б я пристойність зберегти,
Від слів своїх відмовитись хотіла б,
Хотіла б я... та годі прикидатись!
Мене ти любиш? Знаю, скажеш: «Так...»
Тобі я вірю, з мене досить слова.
О, не клянись! Зламати можеш клятву:
Недурно ж кажуть, що з любовних клятв
Сміється сам Юпітер. О Ромео!
Скажи, якщо ти любиш, правду щиру.
Коли ж вважаєш – переміг мене

Занадто швидко, я тоді насуплюсь,
Скажу уперто: «Hi!», щоб ти благав.
Інакше – ні, нізащо в світі! Hi!
Так, мій Монтеккі, так, я нерозважна
І, може, легковажною здаюсь...
Повір мені, і я вірніша буду,
Ніж ті, що хитро удають байдужість. (...)

Р о м е о

Клянусь цим місяцем благословенним,
Що сріблом облива верхи дерев...

Д ж у л ъ е т т а

О, не клянися місяцем зрадливим,
Який так часто змінює свій вигляд,
Щоб не змінилася твоя любов.

Р о м е о

То чим я поклянусь?

Д ж у л ъ е т т а

Не треба зовсім.
Або, як хочеш, поклянись собою –
Душі моєї чарівним кумиром, –
І я повірю. (...)

Р о м е о

Без нагороди так мене й покинеш?

Д ж у л ъ е т т а

Якої ж нагороди хочеш ти?

Р о м е о

Повинна ти в коханні присягти.

Д ж у л ъ е т т а

Я присяглась раніш, ніж ти просив,
Проте я хтіла б клятву ту забрати.

Р о м е о

Забрати клятву? О, навіщо, люба?

Д ж у л ъ е т т а

Щоб бути щедрою і знов віддати.
Тож я того жадаю, що вже маю:
Як море, доброта моя безкрайя,
Як море, дна не має і любов,
Що більше їх я віддаю тобі,
То більше їх у мене зостається,
А їм немає меж... (...)

Розлучаючись, Ромео і Джульєтта вирішили якнайшвидше повінчатися потай від рідних. Увечері наступного дня чернець брат Лоренцо здійснив над ними обряд. Щастя закоханих було безмежне. Однак незабаром його затьмарили страшні події.

Дія третя

На площі Верони знову відбулося зіткнення між представниками родин Монтеккі й Капулетті. Його призвідником став небіж синьори Капулетті Тібалтъ. Він намагався втягнути в конфлікт і Ромео, але той уперто ухилявся. Тоді Тібалтъ вступив у двобій з Меркуціо. Юний Монтеккі спробував розборонити їх, але з-під його руки Тібалтъ завдав смертельного удару своєму супротивнику. Вражений смертю друга, мимовільним винуватцем якої він став, Ромео кинувся в бій, що завершився загибеллю Тібалтъ. Збентежений герой утік з площі, де вже почали скучуватися городяни. Прибув на місце зіткнення й князь Ескал. Розпитавши очевидців про подробиці події, він засудив Ромео до вигнання з Верони.

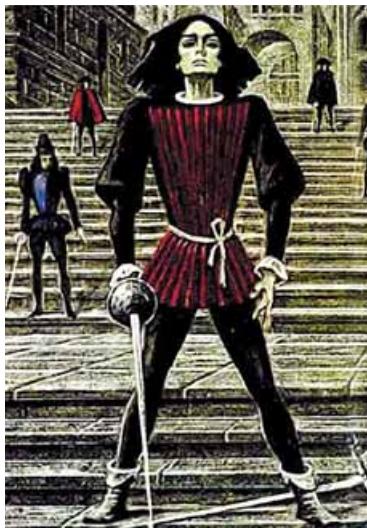
Невдовзі про загибель Тібалтъ й покарання коханого дізналася Джульєтта.

Сцена 2

Кімната в домі Капулетті. (...)

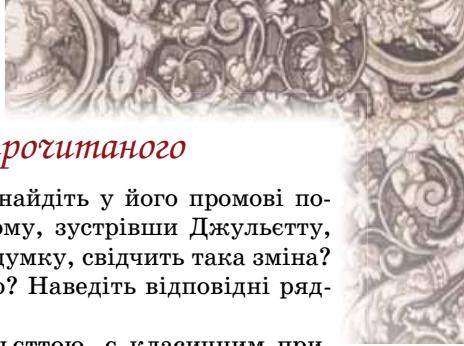
Джульєтта

(...) Чого ж я плачу? Слово я почула...
Страшніше ще за наглу смерть Тібалтъ.
Й воно мене убило... Я хотіла б
Забути це зловісне слово... Ax!
Воно гнітить мені так тяжко пам'ять,
Як душу грішника гнітить провина:
«Тібалтъ помер, Ромео – йти в вигнання...».
І це «вигнання», слово це «вигнання»
Убило враз Тібалтъв десять тисяч.
Тібалтъ смерть – вже й так доволі горя.
Нехай би вже на цьому і кінець!
Коли ж біда сама ходить не любить
І тягне низку інших за собою,
О, то чому ж я після слів отих,
Що вмер Тібалтъ, відразу не почула,
Що вмер мій батько, мати чи обое?
Це горе виплакати я могла б.
Що вмер Тібалтъ, сказати і додати:
«Ромео йти в вигнання», – словом цим
Убито всіх відразу. Батька й матір,
Тібалтъ, і Ромео, і Джульєтту.
Всі, всі загинули відразу. Всі!..
«Ромео йти в вигнання» – меж немає,
Ні міри, ні кінця в оцих словах...
В них тільки смерть, безкрай смерть і жах... (...)

Ілюстрація С.Бродського.
Фрагмент

Дізнавшись про те, що його вигнано з Верони, Ромео вдався в розпач. Думка про розлуку з Джульєттою здавалася юнакові нестерпною. Він вирішив укоротити собі віку, але на заваді став брат Лоренцо.

Запитання і завдання до прочитаного

1. Якою Ромео побачив Джульєтту вперше? Знайдіть у його промові порівняння, що увиразнюють красу дівчини. Чому, зустрівши Джульєтту, юнак одразу забув Розаліну? Про що, на вашу думку, свідчить така зміна?
2. Яке враження справив на Джульєтту Ромео? Наведіть відповідні рядки з тексту.
3. Почуття, що виникло між Ромео та Джульєттою, є класичним прикладом «кохання з першого погляду». Як його зображує Шекспір? Доберіть для характеристики почуття геройв промовисті визначення. Чи вірите ви в те, що така любов існує в реальному житті?
4. Які міркування про любов містяться в сцені розмови Ромео і Джульєтти в нічному саду? Як у цьому епізоді розкрито силу почуття геройв? Наведіть відповідні цитати.
5. **Подискутуймо! Робота в парах.** Як ви гадаєте, чому сцену нічної розмови Ромео і Джульєтти в саду визнано однією з найсильніших сторінок світової літератури? Обґрунтуйте свою думку.
6. Чому дівчина відмовилася від любовної клятви Ромео? Відповідь обґрунтуйте цитатами.
7. Чи можна назвати любов Ромео і Джульєтти героїчною? Поясніть свою думку.

Перед від'здом з Верони Ромео, ризикуючи життям, попрощався із Джульєттою. Тим часом над закоханими нависла нова загроза: спостерігши скорботу Джульєтти, батько вирішив негайно одружити її з Парісом. Весілля мало відбутися за три дні. Дівчина рішуче відмовилася, але розгніваний синьйор Капулетті наполягав на своєму. Джульєтта кинулася за порадою до брата Лоренцо. Щиро бажаючи допомогти, чернець запропонував їй несподіваний план дій...

Дія четверта

Сцена 1

Верона. Келія брата Лоренцо. (...)

Брат Лоренцо

То слухай же, іди тепер додому,
Весела будь і згоду дай на шлюб.
А взавтра, в середу, влаштуй все так,
Щоб уночі самій зостатись в спальні:
З тобою няня завтра хай не спить.
Візьми оцей фіал¹. Як ляжеш в постіль,
Усю до краплі випий рідину.
І вмить тобі по жилах піде холод,
І летаргічний сон тебе скує,
Твій пульс замре; ні тіла теплота,
Ні дихання слабке – ніщо й ніколи
Не викаже, що ти іще жива;
Троянди уст твоїх і щік зів'януть,
Обернуться на попіл неживий;
Очей твоїх зачиняться враз вікна

¹Фіал (заст.) – келих.

Так, ніби їх загородила смерть
Від світла ясного життя; зомліє
Все тіло в тебе так, неначе мертвє.
І ось в такій подобі смерті ти
Пролежиш рівно сорок дві години
Й прокинешся, як від солодких снів.
Коли ж уранці прийде наречений,
Щоб розбудить тебе, ти будеш мертвва.
Тоді тебе, як звичай наш велить,
В найкращім вбранні, у труні відкритій
Перенесуть у старовинний склеп,
Де здавна спочивають Капулетті.
Тим часом, доки спати будеш ти,
Я сповіщу про все листом Ромео;
Він з'явиться сюди, і разом з ним
Ми будем ждать пробудження твого,
Й до Мантуї Ромео тої ж ночі
Тебе з собою візьме. Вихід є.
І від ганьби тебе він урятує,
Якщо несталість і жіночий страх
Не стануть на заваді смілій справі.

Джульєтта

О, дай же, дай! Не говори про страх!

Брат Лоренцо

Візьми і йди. Будь непохитна й дужа
У рішенні своїм. Я надішлю
До Мантуї ченця з листом негайно
Й про все твого Ромео сповіщу.

Джульєтта

Любове, сили дай! У ній – рятунок.
Прощай, мій отче!

Виходять. ()

Після відвідин брата Лоренцо Джульєтта повернулася додому спокійно і лагідно, чим вельми потішила батька. У будинку Капулетті розпочалися приготування до весільного банкету. Уночі Джульєтта мала випити снодійне, яке дав їй чернець...

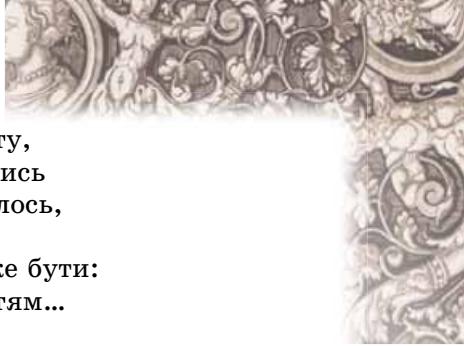
Сцена 3

Кімната Джульєтти. (...)

Джульєтта

(...) А що, коли цей трунок не подіє?
Таж силою мене звінчають з графом.
Ні, ні!.. Ти порятуєш... Ляж отут!..

(Кладе поруч себе кінджал).

А що, як дав мені чернець отруту,
Щоб вбить мене підступно, боячись
Себе збезчестити, коли б відкрилось,
Що він мене з Ромео повінчав?
Боюсь, що так... Проте – не може бути:
Бо ж він уславився святым життям...
Ні, я не допущу лихої думки!
А що, як я лежатиму в труні
Й прокинуся у склепі надто рано,
Раніше, ніж туди Ромео прийде,
Щоб визволити мене? Жахлива мить!
Тоді я задихнущись можу в склепі,
Якого паща темна і смердюча
Так рідко дихає повітрям чистим,
І вмерти там, Ромео не діждавшись!
Або, якщо я виживу, тоді...
Лиш уявить собі: навколо смерть,
І темна ніч, і це жахливе місце... (...)
О, гляньте, гляньте! Там мій брат Тібалт!..
То дух його чигає на Ромео,
Який його рапірою вразив...
О, стій, Тібалт, стій! Я йду, Ромео!
Іду вже, йду... Цей трунок п'ю за тебе!

(Падає на постіль).

Брат Лоренцо не помилився: уранці наступного дня рідні вирішили, що Джульєтта померла. У будинку Капулетті було оголошено жалобу.

Дія п'ята

Ромео не отримав надісланого братом Лоренцо листа, тож був переконаний, що Джульєтта померла. Життя втратило для нього сенс. Роздобувши отруту, юнак виїхав до Верони, щоб зустріти смерть поряд з коханою.

Дізнавшись, що його звістка не дійшла до Ромео, брат Лоренцо кинувся на кладовище, аби допомогти Джульєтті вибратися зі склепу. Тим часом туди прийшов Паріс, який тужив за нареченою. Разом з ним був паж. За кілька хвилин на кладовищі з'явився Й Ромео в супроводі слуги Балтазара...

Сцена 3

Кладовище. Склеп родини Капулетті. (...)

Паріс

Як? Тут вигнанець той зарозумілий!
Отой Монтеккі, що убив кузена
Коханої моєї?.. Горе це,
Як думають, звело її в могилу.
Це він прийшов знущатися з мерців!
Схоплю його!

(Виходить наперед).

Спинись, Монтеккі! Стій!
Покинь ганебну і гідку роботу!
Невже ѹ по смерті помста ще живе?!

Злочинцю підлій, мусиш ти скоритись.
Ходім, ти арештований і вмреш.

Р о м е о

Авжеж, умру: того сюди ѹ прийшов я.
Юначе добрій мій, о, не дратуй
Безумного, який удався в розпач.
Тікай, тікай звідсіль! Облиш мене...
Згадай хоч про померлих... Хай ця думка
Про долю їх злякає і тебе.
Благаю, не штовхай мене на гріх
Іще новий і не гніви даремно...
О, йди собі! Клянуся небом, я
Люблю тебе ще більше, ніж себе;
Таж зброю маю я лиш проти себе...
Тікай хутчій! Живи і пам'ятай:
Тебе безумний врятував. Прощай!

П а р і с

Я зневажаю всі твої закляття
Й беру тебе як підлого злочинця!

Р о м е о

Примусить хочеш?.. Хлопче, стережись!
(*Б'ються*).

П а ж

О боже! Б'ються! Я покличу варту!
(*Виходить*).

П а р і с

(*падає*)

О смерть моя!.. Як милосердий ти,
То поклади мене біля Джульєтти...
(*Помирає*).

Р о м е о

Я обіцяю, слово честі. Гляну
Йому в обличчя... Хто це?.. Граф Паріс! (...)
Я покладу тебе в могилу пишну...
В могилу? Ні. О ні, юначе вбитий.
Таж тут моя Джульєтта спочиває;
Її краса страшний, похмурий склеп
На променистий оберта палац.
Лежи тут, смерть, – тебе ховає мертвий!

(*Кладе Паріса в склеп*).

(...) Моя любове! О моя дружино!
Смерть випила твого дихання мед,
Та не змогла твоєї вроди взяти.
Ти не подолана. Рум'янець твій
Ще на устах, на щоках пломеніє,
Ще смерті стяг блідий не тріпотить!
І ти, Тібалтьте, в савані кривавім?
Що міг би я для тебе більш зробити,
Ніж те, щоб ця ж таки рука, якою
Завчасно втято молодість твою,
Так само знищила й твого убивцю?
Прости мені, кузене! Ох, Джульєтто,
Чому і зараз ти така прекрасна?
Подумать можна, що безплотна смерть
У тебе закохалась, що якийсь
Кістяк огидний тут тебе замкнув,
У темнім склепі, для утіх любовних!
Боюсь за тебе й залишусь тому
З тобою тут. Ніколи я не вийду
З цього похмурого палацу ночі.
Тут, тут зостанусь я із робаками,
Служницями твоими. О, тепер
Знайду я тут для себе вічний спокій
І скину гніт моїх зловісних зір
З замученої й стомленої плоті!
Милуйтесь, очі, – це в останній раз!
Ви, руки, пригорніть її востаннє!
А ви, уста мої, дихання брамо,
Скріпіть навік священним поцілунком
Довічну спілку зі скupoю смертю!
Сюди, мій поводатарю гіркий!
Лихий стерничий, одчайдуху лютий,
Розбий об скелі мій нещасний човен!
За тебе п'ю, моя любов!

(П'є).

О чесний

Аптекарю! Швидка твоя отрута...
Отак я з поцілунком умираю!..

(Падає). (...)

Тим часом на кладовищі з'явився брат Лоренцо. Від Балтазара він ді-
знався, що Ромео вже півгодини перебуває в склепі. З недобрим передчуттям
чернець іде до усипальниці Капулетті.

Брат Лоренцо

(підходить до склепу)

Ромео! Боже мій! Чия це кров
Камінні східці склепу багрянить?

Ілюстрація С. Бродського.
Фрагмент

Хто кинув закривлені ці шпаги
Тут, на порозі вічного спокою?.

(Входить до склепу).

Ромео! О, який блідий! Хто ще?..
Як? I Паріс?.. Увесь залитий кров'ю?..
Яка лиха година спричинилась
До цих фатальних і страшних подій?
Синьйора ворухнулись!
Джульєтта прокидається.

Джульєтта

О мій отче!

Пораднику! А де мій чоловік?
Я знаю добре, де я маю бути;
I ось я тут. А де ж Ромео мій?

(Шум за сценою).

Брат Лоренцо

Я чую шум. Ходім з цього гнізда
Зарази, смерті і тяжкого сну.
Наш замір вища сила зруйнувала,
Не наша. Ми противитись не можем.
Ходім! Ходім! Джульєтто, поруч тебе
Лежить твій мертвий муж. Паріс також.
Тебе у монастир я прилаштую
Святих сестер. Ходім, не зволікай.
Нічого не розпитуй. Близько варта.
Біжім хутчій. Джульєтто, люба сестро!

(Шум наближається).

Загаємось – ускочимо в біду.

(Виходить).

Джульєтта

Іди, мій отче, сам. Я не піду.
Що любий мій в руці стискає? Склянку,
Спорожнену, я бачу, до останку.
I смерть страшна отрута завдала...
Який скупий! Все випив! Не лишив
I краплі благодатної для мене,
Що помогла б мені піти за ним!
Я цілуватиму твої вуста...
Ще, може, трішки є на них трутізни, –
В підкріпленні цьому я смерть знайду...

(Цілує його).

Твої вуста ще теплі!..

1 - й страж
(за сценою)

Де це, хлопче?
Веди нас!

Д ж у л ъ е т т а
Хтось іде!.. Мерцій! О щастя:
Тут рятівний кінджал!

(*Вихоплює кінджал Ромео з піхов*).
Ось твої піхви!

(*Заколює себе*).
Зостанься в них і дай мені умерти!..
(*Падає на труп Ромео і помирає*). (...)

Входить сторожа з Парісовим пажем. (...)
Повертаються кілька стражів з Балтазаром. (...) Входить князь з почтом.

К н я з ь

Яке нещастя сталось тут зненацька,
Що нас так рано підняли з постелі?

Входять Капулетті, синьора Капулетті та інші.

К а п у л е т т і
Що скоїлось? Чого це тут кричат?

С и н ь о р а К а п у л е т т і
Народ по вулицях гука: «Ромео!»,
А хто – «Джульєтта!», хто – «Паріс!». Біжать
Всі з зойками до нашої гробниці.

К н я з ь
Який тут жах так нам тривожить слух?

1 - й страж
Володарю, ось граф лежить убитий,
Ромео мертвий, поруч з ним Джульєтта.
Вона була вже мертвa, а тепер
Її убито знов. Вона ще тепла...

К н я з ь
Шукайте скрізь негайно і дізнайтесь,
Хто б міг вчинити цей жахливий злочин! (...)

Входять Монтеккі та інші.

К н я з ь
Підвівся нині рано ти, Монтеккі,
Щоб глянути, як рано ліг твій син!

Монтеккі

Володарю, моя дружина вмерла...
Не винесла вона розлуки з сином
І от в могилу від журби зійшла.
Яке ж іще чека на мене горе?

Князь

Глянь і побачиш сам!..

Монтеккі

О ти, нечемо! Ти забув пристойність:
Раніш від батька ліг у домовину!

Князь

Замкніть уста свої для скарг до часу,
Допоки ми подій не з'ясували –
Їх джерело, вершину і кінець.
Тоді вождем я стану вашій тузі
І вам підпорою до смерті буду.
Тим часом підкоріть журбу терпінню:
Ведіть сюди осіб всіх підозрілих.

Брат Лоренцо

Хоч без вини, а ніби головний
Я в цій кривавій справі винуватець.
Все свідчить проти мене – місце й час.
І ось стою тепер я перед вами,
Щоб засудить чи виправдать себе, –
Обвинувач я свій і оборонець.

Князь

Розповідай нам все, що знаєш ти. (...)

Брат Лоренцо розповідає всю правду.

Князь

(...) О, де ж вони, ці вороги запеклі?
Монтеккі! Капулетті! Подивіться,
Який вас бич карає за ненависть:
Ваш цвіт любов'ю вбили небеса!
А я за те, що зносив ваші чвари,
Двох кревних нагло втратив. Кара всім!

Капулетті

О брате мій, Монтеккі, дай же руку!
Вдовиний спадок це дочки моєї,
А більшого не можу я просити.

Монтеккі

Але я можу дати більше. Я
Їй статую із золота поставлю.
Покіль Вероною звемо Верону,
Любішого не буде силуєту,
Аніж в коханні вірної Джульєтти.

Капулетті

Ромео статуя не менш багата
Із нею поруч буде тут стояти.
О, бідні юні жертви наших чвар!..

Князь

Не визирає сонце з-поза хмар...
Похмурий мир приніс світанок вам.
Ходім звідсіль. Все треба з'ясувати.
Ще доведеться вирішити нам,
Кого помилувати, кого скарати...
Сумніших оповідей не знайдете,
Ніж про любов Ромео і Джульєтти.

Усі виходять.

Переклад І. Стешенко

Запитання і завдання до прогитаного

- Чому Ромео і Джульєтта добровільно пішли на смерть? Як ви оцінюєте відмову закоханих від життя? Чи мала їхня загибель сенс, чи змінила щось у навколоишньому світі?
- Робота в парах.** Підготуйтесь до виразного читання будь-якого вподобаного вами діалогу з трагедії.
- Знайдіть у тексті міркування Джульєтти ѹ Ромео про кохання. Які хибні уявлення про це почуття герої спростовують, які справжні його цінності утверджують? Які міркування персонажів вам особливо близькі? А які ви хотіли б заперечити? Випишіть у зошит висловлювання про любов, які вам найбільше сподобалися.
- Подискутуймо!** Що занапастило Ромео і Джульєтту: сила їхнього кохання, сила ненависті їхніх родин, сліпий випадок чи, може, сама доля? Обґрунтуйте свою думку.
- Чому образи Ромео і Джульєтти вважають «вічними»? Відповідь обґрунтуйте.
- Що втратила б п'еса «Ромео і Джульєтта», якби завершувалася щасливим фіналом? Поясніть свою думку.
- Дайте визначення трагедії. Поясніть на прикладах з тексту, чому п'есу «Ромео і Джульєтта» називають «оптимістичною¹ трагедією».
- Філологічний майстер-клас.** Існує сталий вислів «шекспірівські пристрасні». Спробуйте пояснити його значення, спираючись на сюжет п'еси «Ромео і Джульєтта». Відповідь викладіть у формі твору-мініатюри.

¹Оптимістичний – від *optimism*: бадьоре й життерадісне світовідчуття, сповнене віри в майбутнє, схильність у всьому знаходити краще.

РОЗДІЛ 4

«ОБ МУЖНЄ СЕРЦЕ РОЗБИВАЮТЬСЯ ВСІ ЗНЕГОДИ»

Літературний багаж. Яку роль відігравала лицарська література за доби Середньовіччя? Яким у ній зображено ідеального лицаря?

Мігель
де Сервантес
Сааведра
(1547–1616)

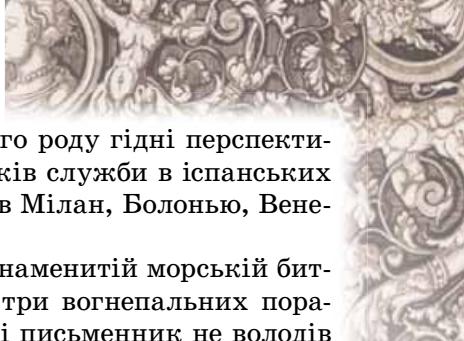
Життя Мігеля де Сервантеса Сааведри, видатного іспанського письменника-гуманіста доби Відродження, схоже на пригодницький роман з героїчними подвигами, невдачами й розчаруваннями, безперервною боротьбою з нуждою й відсталістю навколошнього світу.

Майбутній письменник з'явився на світ 1547 р. в містечку Алькала-де-Енарес неподалік від Мадрида. Рід його мав давнє лицарське коріння і був добре відомий не лише в Іспанії, а й в Америці, однак на час народження Мігеля збіднів, утратив високі дворянські привілеї та землі. Батько майбутнього письменника Родріго де Сервантес був хірургом. У пошуках заробітків разом із сім'єю він об'їхав майже всю Іспанію. Ті подорожі збагатили хлопчика яскравими враженнями. Незважаючи на матеріальну скрут-

ту, скромний лікар таки спромігся дати синові добру освіту. У десять років Мігель вступив до колегії єзуїтів, а після її закінчення продовжив навчання в Мадриді. Там один з кращих на той час іспанських педагогів Хуан Лопес де Ойос першим помітив літературне обдаровання юнака.

Обставини, що змусили юного Сервантеса терміново полишити Іспанію, досі не встановлені. За легендою, він заступився за циган перед загоном королівських гвардійців, що прибули розганяти табір. У сутичці Мігель вихопив шпагу й поранив капітана гвардійців. За іншою версією, захищаючи свою честь, він на дуелі вбив іспанського дворяніна. Хай там як, але щоб негайно покинути країну, Сервантес став камерарієм (ключником) надзвичайного папського посла, що саме вирушав до Італії. У Римі молодий письменник відкрив для себе мистецтво античності й італійську літературу Відродження. Численні посилання у творах Сервантеса свідчать про те, що він добре знав спадщину Гомера, Вергілія, Гората, Овідія, розумівся на Біблії та літературі Давнього Сходу.

У XVI ст. Іспанська імперія була могутньою державою, що продовжувала розширювати свої чималі володіння в Європі, Америці, Азії та Африці. На початку 1570-х років у Середземномор'ї спалахнула війна між Османською імперією та Священною лігою. Військова кар'єра від-

кривала перед нащадком збіднілого дворянського роду гідні перспективи, тож Сервантес вступив до армії. За п'ять років служби в іспанських військах, розквартирюваних в Італії, він відвідав Мілан, Болонью, Венецію, Палермо, вивчив італійську мову.

7 листопада 1571 р. Сервантес узяв участь у знаменитій морській битві біля острова Лепанто, під час якої отримав три воғнепальних поранення: два в груди й одне в передпліччя. Відтоді письменник не володів лівою рукою, але військової служби не залишив. У складі полку він захищав острів Корфу, брав участь у битві біля Наварина, у складі експедиційного корпусу укріплював фортеці в Північній Африці, кілька років провів у Сардинії та в Неаполі.

У 1575 р., повертаючись додому на галері «Сонце», Сервантес потрапив у піратський полон. П'ять років вірний солдат Іспанії був рабом в Алжирі, тричі намагався втекти, але це лише погіршило його тяжке й припозиліве становище. Омріяне звільнення відбулося 19 вересня 1580 р., коли рідним зрештою вдалося зібрати потрібну для викупу суму.

Відтоді бурхливе, сповнене пригод життя Сервантеса застутили рутинна цивільна служба й боротьба з нестатками. Родина Мігеля тяжко бідувала, і всі турботи про близьких лягли на його плечі. Не маючи ані грошей, ані покровителів, він змушений був повернутися до війська. Кілька років Сервантес служив військовим кур'єром, але це не допомогло. Протягом 1585–1604 рр. він безуспішно змагався зі зліднями. У пошуках удачі письменник влаштувався комісаром з продовольчого постачання «Непереможної армади» (іспанського флоту, створеного в 1585–1588 рр. для завоювання Англії). Нечесним шляхом декому вдавалося за рік заробити на цій посаді чималі статки. Тим часом Мігель жив на скромну платню й постійно їздив селами й містами, закуповуючи провiant для королівського флоту. Незважаючи на це, саме його звинуватили у приховуванні грошей. Відтак Сервантеса призначили збирачем податків, але невдовзі банк, у якому зберігалися зібрані кошти, збанкрутівав. Письменника оголосили розтратником і засудили до семи місяців ув'язнення. Так тривала боротьба з біdnістю завершилася ще однією сумною історією.

Надалі Сервантес вирішує заробляти літературною працею. У січні 1605 р. в книгарнях Мадрида з'являється перша частина його роману «Премудрий гідалъго¹ Дон Кіхот з Ламанчі». Автор візнавався: ще під час перебування у в'язниці в його уяві виник образ людини, яка збожеволіла від читання лицарських романів і вирушила вершити подвиги, наслідуючи персонажів улюблених книжок. Твір про цього героя, задуманий як новела, у процесі роботи перетворився на роман і зажив неабиякого успіху в Іспанії та за її межами. Згодом Сервантес видає збірку «Повчальні новели» (1613), до якої увійшли любовно-героїчні повісті, фантастичні, автобіографічні, філософські, психологічні новели, сатиричні оповідання; автобіографічну поему «Подорож на Парнас» (1614); збірку прозових і віршованих драматичних творів «Вісім комедій і вісім інтермедій». Відтак, окрім літературної праці, Сервантес вивчав історію, географію, мову, музичну культуру й мистецтво Іспанії та Італії.

¹Гідалъго – іспанський дворянин, здебільшого зубожілій.

*А. Сола. Пам'ятник
М. де Сервантесу. Мадрид*

шанувальників «Дон Кіхота», письменник береться за другу частину роману про «премудрого гіdalго». Утім, прикра несподіванка чекала на Сервантеса й тут: продовження його знаменитого твору, підписане псевдонімом Фернандес де Авельянеда, вийшло за кілька місяців до того, як він устиг завершити роботу. Відомо, що письменника образив не так сам факт запозичення його сюжету та ідеї, як спотворення головних героїв і численні нападки на справжнього автора в «Лже-Кіхоті» (так пізніше назвали цей твір літературознавці). Друга частина «Дон Кіхота», написана Сервантесом, побачила світ 1615 р.

Незважаючи на світове визнання, нужда не припиняла переслідувати митця. Навіть у зеніті слави він залишався «старим солдатом, гіdalго, бідняком». Останні десять років Сервантес прожив у Мадриді, що на той час став столицею Іспанського королівства. Як і раніше, уславлений письменник ледве зводив кінці з кінцями. Його дружина й сестри через бідність змушені були піти в монастир. За два тижні до смерті й сам Сервантес прийняв чернечий

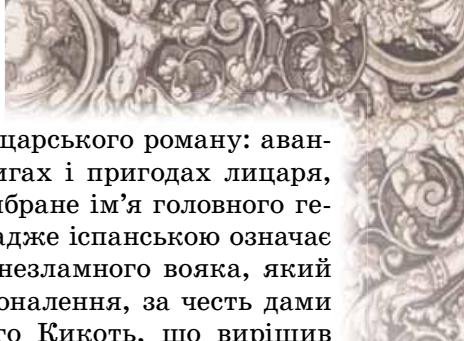
сан Францисканського ордену, сподіваючись на безкоштовне поховання. Великий іспанський гуманіст пішов із життя 23 квітня 1616 р. За іронією долі місце його поховання довго залишалося невідомим, оскільки на гробниці не було навіть напису. Лише 1835 р. в Мадриді автору «Дон Кіхота» встановили пам'ятник роботи скульптора Антоніо Сола, на п'єдесталі якого зроблено два написи латинською та іспанською мовами: «*Мігелю де Сервантесу Сааведрі, царю іспанських поетів*».

«Якщо людство покличуть на Страшний суд, то йому... досить буде подати лише одну-єдину книгу – “Дон Кіхот”... щоб усі людські гріхи було прощено», – писав російський письменник Ф. Достоєвський. Чому ж знаменитий роман визнано справжнім відкриттям у літературі доби Відродження?

Протягом усієї розповіді про «премудрого гіdalго» Сервантес перевонує читача, що єдина причина, з якої він узявся за перо, – це бажання висміяти безглуздість лицарських романів, що заполонили Іспанію. І справді, за підрахунками дослідників, від 1508 до 1612 р. у країні було видано сто двадцять творів лицарської літератури. Отже, на перший погляд, «Премудрий гіdalго Дон Кіхот з Ламанчі» – пародія на лицарські романи.

Літературознавча довідка

Пародія – літературний твір-насмішка, створений за мотивами художнього тексту, що вже існує, але зі спеціальним комічним ефектом, який виникає через навмисне повторення унікальних особливостей відомого твору.

Сервантес зберігає всі формальні складові лицарського роману: авантюрний сюжет, побудований на мандрах, подвигах і пригодах лицаря, елементи фантастики, гіперболізацію. Саме прибране ім'я головного героя – Кіхот – вводить читача у світ лицарства, адже іспанською означає частину бойового спорядження. Проте замість незламного вояка, який іде на подвиги заради слави, морального вдосконалення, за честь дами серця, перед читачем постає збіднілий гіdalго Кикоть, що вирішив боротися зі злом, начитавшись лицарських романів. Його обладунок – латаний та іржавий, бойовий кінь – худоща шкапа, а Прекрасна Дама – проста селянка. Кумедні подвиги нерозважливого Дон Кіхота, які він здійснює спочатку самотужки, а потім у товаристві зброєносця (своого сусіда Санчо Панси), часто обертаються не допомогою, а шкодою.

Сервантес близкуче впорався зі своїм завданням: після публікації першої частини «Дон Кіхота» лицарські романи в Іспанії почали втрачати популярність і незабаром майже не видавалися.

Однак пародійність як жанр вичерпується вже в шостому розділі твору, де йдеться про знищення бібліотеки Дон Кіхота. Далі роман набуває ознак авантурного, побутового, філософського. На унікальності його жанрової природи наголошував, зокрема І. Франко: «*Була це не тільки пародія лицарського роману, не тільки перший й найвизначніший гумористичний роман, у ньому було щось значно більше. Це був перший рішучий крок до реалістичного зображення дійсного життя і дійсного народу, а поряд з ним і перший роман, у якому автор спробував глибше дослідити характер свого героя, поруч зі смішними сторонами показати також і його симпатичні і навіть благородні риси і висловити устами цього героя або інших дійових осіб ряд критичних та позитивних думок про стан тодішнього суспільства, його потреби і прагнення*».

Дон Кіхот загубився між двома світами: реальним та ілюзорним. Чуйний, шляхетний і водночас дивакуватий, він живе за геройчними законами минулого, не бажаючи сприймати дійсність. Тому його справи, слова, бурхлива фантазія викликають сміх і навіть обурення оточуючих. Комічний ефект у романі створено саме завдяки плутанині реального з уявним.

Однак попри все Дон Кіхот мріє змінити світ на краще: скільки «зла треба знищити, скільки беззаконня скасувати, скільки сваволі впинити, скільки помилок віправити, скільки повинностей виконати!». Мета лицаря з Ламанчі – захищати тих, кого «Господь і природа створила вільними». Герой «знехтував життєві блага, але не честь». «Людина не може вбивати людину», – проголошує він. А на запитання, чи визнає себе винним, відповідає: «Так, я визнаю себе винним у тому, що всупереч здоровому глазду вірю в людяність, добро і красу». У своїй сповіді лицар з Ламанчі радить: «Не називай своїм нічого, крім своєї душі».

На відміну від Дон Кіхота, його зброєносець Санчо Панса доволі гармонійно поєднує у своїй свідомості фантазії та реальність. Ім'я цього героя Сервантес, імовірно, запозичив з приказки «*Там Санчо іде на своєму вісликові*», а прізвище в перекладі з іспанської означає «черево», «живіт». Хазяйновитий і практичний Санчо зазнав чимало утисків, тож так і залишився бідняком. Він легко спокушається пропозицією Дон Кіхота бути йому за джуру, сподіваючись стати губернатором. Його мрія ґрунтуються

Кадр з кінофільму «Дон Кіхот»
(режисер Г. Козинцев, 1957 р.)

мріє збагатитися за рахунок роботоргівлі. Однак із часом Санчо підпадає під вплив лицаря, починає підтримувати його фантазії та безумства, вірити в його ідеали. Проста, неписьменна людина з народу виявилася здатною зрозуміти гуманістичні ідеї Дон Кіхота.

Г. Гейне, зіставляючи образи Дон Кіхота і Санчо Панси, зазначав: «Щодо двох персонажів, котрі іменують себе Дон Кіхотом і Санчо Пансою, вони безперервно пародіюють одне одного та водночас дивовижно одне одного доповнюють, а разом вони складають справжнього героя роману...».

Образ Дон Кіхота продовжує галерею «вічних образів» світової літератури, уособлюючи ідейно піднесену, духовно непереможну людину. «Коли зникнуть Дон Кіхоти, нехай закриється книга історії. У ній нічого буде читати», – вважав російський письменник І. Тургенев. Завдяки головному герою романсу Сервантеса в культурі з'явилося таке поняття, як «донкіхотство» – поведінка, спосіб життя шляхетного й доброго мрійника, що прагне бути корисним людям, хоч і в ім'я недосяжних ідеалів.

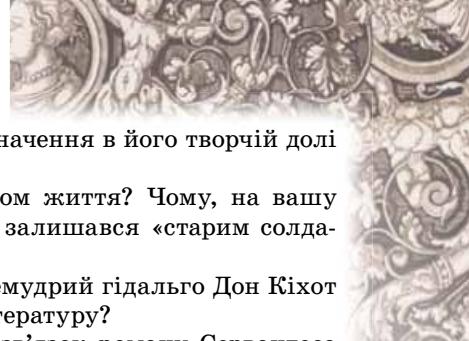

Український мотив

Перший український переспів роману «Премудрий гіdalго Дон Кіхот з Ламанчі» належить І. Франкові. На початку ХХ ст. над перекладом знаменитого твору довгий час працював В. Самійленко, але його рукопис було втрачено. У другій половині ХХ ст. завдяки Василю Козаченку та Євгену Кротевичу можливість прочитати «Дон Кіхота» українською таки з'явилається. Однак вадою роботи цих перекладачів була вторинність, адже працювали вони не з оригіналом, а з російським перекладом М. Любимова. Повний переклад з оригіналу мав на меті здійснити видатний український перекладач Микола Лукаш, але за життя не встиг завершити другу частину роману. Продовжив розпочату ним справу Анатоль Перепадя.

Перевірте себе

- Чи можна назвати Сервантеса незвичайною людиною? Поясніть свою відповідь. Які факти з життя письменника ви запам'ятали? Які риси характеру допомогли іспанському митцю здобути світове визнання?

2. Як Сервантес прийшов у літературу? Яке значення в його творчій долі відіграла військова служба?
3. Які труднощі спіткали Сервантеса протягом життя? Чому, на вашу думку, попри літературну славу письменник залишився «старим солдатом, гідальго, бідняком»?
4. Перекажіть історію створення роману «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі». Чим цей твір збагатив світову літературу?
5. Що таке пародія в літературі? Розкрийте зв'язок роману Сервантеса з лицарською літературою.

Перед читанням. Читаючи розділи роману Сервантеса, з'ясуйте, у чому особливість боротьби зі злом, яку веде головний герой.

ПРЕМУДРИЙ ГІДАЛЬГО ДОН КІХОТ З ЛАМАНЧІ

(Уривки)

Розділ I,

*де йдеться про те, хто такий преславний гідальго
Дон Кіхот з Ламанчі та як він жив*

В однім селі у Ламанчі – а в якому саме, не скажу – жив собі не з-так давно гідальго, з тих, що то мають лише списа на ратищі¹, старосвітського щита, худу шкапину та хорт-бігуна. Душенина на щодень (частіше яловичина, ніж баранина), на вечерю здебільшого салатка м'ясна, суботами «бите-різане» (тобто яєчня із салом), п'ятницями сочевиця, неділями ще якесь голуб'ятко на додачу, – усе це поглинало три четверті його прибутків. Решта йшла на камізелью² з дорогої састи³, оксамитні штани й пантофлі про свято; про будень малась одежда з сукна домашнього роблива – і то незгірша. Була у нього в домі клюшниця років за сорок і небога, що й двадцять ще не мала, та ще хлопець-челядинець про польову й надвірну роботу – чи коня сідлати, чи ножицями садівницькими орудувати. Літ нашому гідальному до п'ятдесятика добиралося, статури був міцної, із себе худий, з лиця сухорявий, зорі не засипляв і дуже кохався в полюванні. На прізвище йому було, кажуть, Кіготь чи Віхоть (про се, бачите, одні автори пишуть так, а другі інак), хоча в нас є певні підстави гадати, що насправді він звався Кикоть. Проте для нашої повісті воно байдуже – аби ми тільки, оповідаючи, од правди ані руш не одбігали.

Так от, щоб ви знали, гідальго той гулящого часу – тобто замалим не цілий рік – водно читав лицарські романі з таким запалом і захватом, що майже зовсім занедбав не лише своє полювання, а й усяке господарювання.

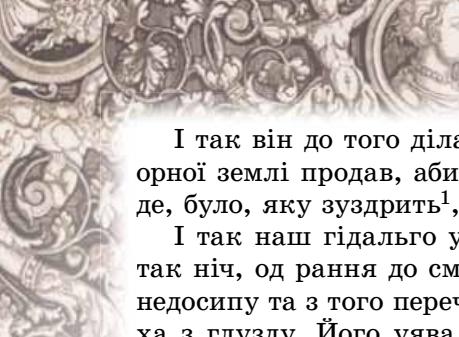

Ілюстрація І. Богданско

¹ Ратище – те саме, що древко.

² Камізелья, камізелька – те саме, що безрукавка; жилетка.

³ Са́ста, са́ст – гатунок тонкого англійського сукна.

І так він до того діла прилюбився та присмоктався, що не один морг орної землі продав, аби книжок рицарських до читання собі накупити: де, було, яку зуздрить¹, так ізразу й тягне додому. (...)

І так наш гіdalго у те читання вкинувся, що знай читав, як день, так ніч, од рання до смеркання, а од смеркання знов до рання, і з того недосипу та з того перечиту мозок його до решти висох – ізсунувся бідаха з глузду. Його уява переповнилась різними химерами, вичитаними з тих книжок: чарами та чварами, битвами та боями, викликами та ранами, зітханнями та коханнями, розлуками та муками і всякими такими штуками. Усі ті несосвітенні вигадки так убились йому в тямку, що він мав їх за щирісіньку правду. (...)

Збожеволів він отак до послідку, і вроїлася йому в голову дивочна думка, яка жодному шаленцеві доти на ум не спливала: що йому випадає, мовляв, і подобає, собі на славу, а рідному краєві на пожиток, статися мандрованим рицарем, блукати світами кінно і оружно, шукати пригод і робити все те, що робили, як він читав, мандровані рицарі, – тобто поборювати всілякого роду кривди, наражатися на різні біди й небезпеки, щоб, перебувши їх і подолавши, окрити ймення своє несмртельною славою. Неборака бачив уже в думці, як за правицю його потужну вінчають його, щонайменше, на трапезондського цісаря; розкошуючи без міри цими принадними mrіями, заходився він мерщій заміри свої до діла доводити.

Поперед усього вичистив праਪрадіdnу збrouю, що вже бозна відколи занедбана в кутку валялася і добре іржею та цвілизною взялася. Вичистив, вилагодив, як міг, аж бачить – щерб у ній великий: заборола бракує, є самий шишак. Однак же хитро зумів тому лихові зарадити: вирізав з картону такий ніби начілок, примостиив до шишака – от тобі й шолом зуповний. Щоправда, як добув меча, щоб перевірити, чи кріпкий той шолом, чи витримає в разі чого удар, та рубонув раз і вдруге, то одним махом знівечив усе, над чим цілий тиждень морочився. А що легкість, із якою шолом на шмаття обернувся, була йому не до смаку, він вирішив забезпечити себе перед таким випадком і переробив його, вправивши всередину кілька залізних обручиків. Він лишився задоволений тією міцнотою, хоч і не хотів її більше на пробу ставити, і вважав, що має тепер знакомитого шолома.

Тоді огледів свою шкапу і, хоч вона в нього була куксувата² й мала більше всякої ганджі, ніж горевісна Гонеллина³ коняка, що, кажуть, tantum pellis et ossa fuit⁴, визнав, що ні Олександрів Буцефал, ані Сідів Баб'єка його коневі не рівня. Чотири дні над тим думав, як його назвати, – бо де ж видано, щоб кінь такого зацного⁵ рицаря, та ще такий сам собою добрий, не мав якогось голосного імені? Отож і ставався прибрести йому таке ймення, що ясно показувало б, чим був той

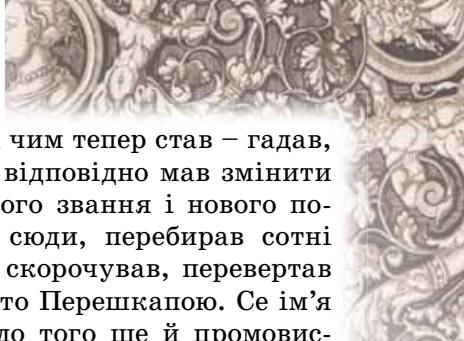
¹З уздріти, уздріти – побачити, помітити.

²Кусувáта – з вивернутими копитами.

³Гонéлла – блазень герцога феррарського, їздив верхи на шкапі.

⁴Була сама шкура та кості (лат.).

⁵Зáчний – гідний поваги, шляхетний.

кінь, поки не служив мандрованому рицареві, і чим тепер став – гадав, бачите, що як у пана стан змінився, то й кінь відповідно мав змінити ім'я на якесь нове, славне та гучне, гідне нового звання і нового по-кликання його пана. Крутів мізком туди й сюди, перебирає сотні імень, вигадував і відкладував, подовжував і скорочував, перевертав на всі боки – і назвав нарешті Росинантом, себто Перешкапою. Се ім'я здалося йому благородним і милозвучним, а до того ще й промовистим: бувши передніше шкапою, перетворився б то його кінь у найпершого румака¹ на світі.

Назвавши так собі до любості вірного свого коня, став наш гіdalго думати-гадати, яке б уже самому собі імення прибрести, і те думання взяло йому вже не чотири дні, а цілих вісім. Кінець кінцем він нарік себе Дон Кіхотом; звідси ж то й висновують автори сієї правдивої історії, що насправді його прізвище було Кикоть, а не Віхоть, як твердили деякі інші. (...) Наш завзятий рицар поклав теж додати до свого імені назву отчизни своєї і величався Дон Кіхотом з Ламанчі: так усякому буде розумно, звідки він родом і ходом, так гадалося йому, уславить він непомалу свою батьківщину. Підрихтувавши отак зборою, спорудивши як слід шолома, прибравши імення коневі своєму і нарешті собі самому, вважав наш рицар, що тепер лише за одним діло стало – знайти собі даму до закохання, бо мандрований рицар без любові – то все одно, що дерево без листу й овочу або тіло без душі.

«Коли за гріхи мої, – мовив собі на думці, – або на моє щастя, випаде мені спіткатися з якимсь велетнем, що зазвичай трапляється мандрованим рицарям, і я повергну його у двобої, чи розпанахаю навпіл, чи ще яким чином поборю його й поконаю, то хіба не гоже буде мати якусь даму, щоб послати його до неї на поклін? (...)

О, як же радів наш добрий кавальєро², виголосивши в думці таку орацію³, а надто, знайшовши нарешті ту, кого мав назвати своєю дамою! То була, як гадають, проста собі дівчина з сусіднього села, хороша на вроду, що він у неї був деякий час закоханий, хоч вона, здається, про те не знала й не дбала. Звали її Альдонса Лоренсо. Вона ж то й видалась йому гідною носити титул володарки його думок. Вишукуючи таке ім'я, щоб і на її власне було схоже, і личило принцесі чи якійсь панії високого коліна, він назвав її Дульсінею Тобоською (бо родом була з Тобоса). Це ім'я здавалось йому доброзвучним, витворним і значливим, до пари тим, що він приклав уже собі й коневі своєму. (...)

■ Належно підготувавшись, Дон Кіхот видерся на свою шкапу і вирушив у дорогу. Увечері він добувся до корчми. Дивлячись на цього дивака й слухаючи його божевільні слова, тамтешні мешканці заледве стримували сміх. Однак Дон Кіхот нічого не помічав. Він саме турбувався тим, що й досі не пройшов посвячення, а тому не має права бути справжнім мандрівним лицарем. ■

¹Румак – породистий верховий кінь.

²Кавальєро, кабальєро – тут: те саме, що гіdalго.

³Ораторія – промова.

Розділ III, *де йдеться про те, яким потішним способом висвятився Дон Кіхот на рицаря*

Мучений тією думкою, Дон Кіхот одбув швиденько вечерю свою вбогу корчемну, гукнув господаря, пішов із ним до стайні, а там упав перед ним навколішки і сказав:

– Зацний рицарю, я не встану із місця, поки добродійство ваше не вчинить мені однієї ласки; вчинивши ж її, вашець¹ і себе славою великою окріє, і роду людському непомалу прислужиться.

Побачивши корчмар гостя біля ніг своїх і такії речі його почувши, витріщив очі з великого дива і не знов, що почати; він намагався піdnяти Дон Кіхота, але той аж тоді встав, коли корчмар пообіцяв увілити його волю.

– Меншого я й не сподівався од вашої, мій пане, незрівнянної великудущності, – промовив тоді Дон Кіхот, – бо ласка, яку ваша гойність прирекла мені зробити, полягає в тому, жеби завтра рано вашець мене на рицаря висвятив. Сю ніч у каплиці замку панського я вартуватиму при зброй, а вранці, кажу, нехай справдиться жадання моє заповідне, аби міг я по велінню обов'язку мого об'їжджати всі чотири сторони світу, шукаючи пригод та допомагаючи всім скривдженим, що належить чинити всякому рицарству, а надто таким, як я, мандрованим рицарям, схильним до звершення подібних подвигів.

Корчмар був, як ми вже казали, битий жак²; він і зразу був подумав, що його гість несповна розуму, а тепер то й зовсім у тому пересвідчився. Хотівши добре побавитись тої ночі, він надумав потурати всім його прімхам, тож і сказав Дон Кіхотові, що схвалює його намір, цілком притаманий і властивий таким знакомитим рицарям, на якого він подобою своєю бадьористою виглядає; що й сам він (корчмар би то) замолоду теж таким хвальним промислом трудився – віявся світами, шукаючи пригод... (...) Потім корчмар спітався в Дон Кіхота, чи має він гроші; той одказав, що не має ні шага³, бо ніде в книгах не читав, аби мандровані рицарі носили при собі побрязкачі. На те заперечив корчмар, що він помиляється: хоч у романах про те й не пишеться, бо автори не вважають за конечне згадувати про такі прості й потрібні в дорозі речі, як гроші або чисті сорочки, однак це зовсім не значить, що в рицарів їх не було; навпаки, йому достеменно відомо, що всі мандровані рицарі, про яких понаписувано цілі стоси книг, мали про всяк случай добре натоптані гаманці; брали вони з собою і сорочки білі, і слойки з мастью – рани гойти... (...) Дон Кіхот пообіцяв так усе достоту вчинити, як радив йому кастелян⁴, а сам заходився лаштуватись до цілонічної варти коло зброй на просторому подвір'ї, що до корчми тієї збоку притикало. Позбирав увесь свій риштунок⁵, склав на жолоб напувальний коло колодязя, сам

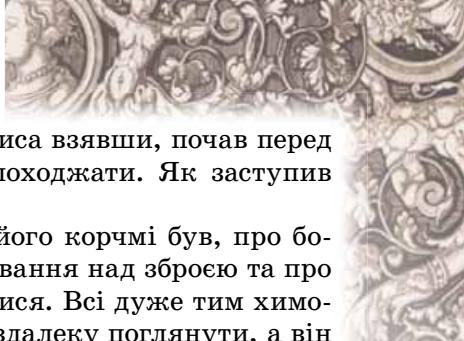
¹Вашець – ваша милість.

²Битий жак (жук) – бувала, з великим життєвим досвідом людина.

³Шаг – дрібна розмінна монета.

⁴Кастелян – управитель замку.

⁵Риштунок – спорядження.

же, нахопивши на одну руку щита, а в другу списка взявши, почав перед жолобом поважно й ніби спогорда туди-сюди походжати. Як заступив він на варту, то й ніч якраз запала.

Корчмар же тим часом розповів усім, хто в його корчмі був, про божевілля свого нового нічліжника, про теє вартування над зброєю та про обряд висвяти на рицаря, що мав потому відбутися. Всі дуже тим химородам дивували й вийшли, щоб на Дон Кіхота іздалеку поглянути, а він ходив собі велично взад і вперед або спинявся раптом і, спершись на списка, пильно дивився на свій бойовий обладунок. Ніч була вже пізня, але місяць так розсвітився, ніби в сонця все проміння забрав, і всі добре бачили, що витворяв новонасталий рицар.

Одному погоничеві, що в корчмі стояв, прийшла саме охота напоїти своїх мулів, а для цього треба було зняти з жолоба Дон Кіхотову збрую. Як забачив наш рицар того напасника, заволав одразу дужим голосом:

– Хто б ти не був, о зухвалий рицарю, що важишся доторкнутись до зброй найславетнішого з усіх мандрованих рицарів, які будь-коли прiperезувалися мечем, – подумай, що робиш, не руш її, бо головою за своє зухвальство приплатишся!

Погонич не зважав на тії погрози (а краще б йому було зважити, ніж здоров'ям своїм так необачно важити), схопив збрую за ремінеччя і кинув її якомога далі. Як побачив те Дон Кіхот, звів очі до неба, а мислі зніс, видима річ, до володарки своєї Дульсінєї і промовив:

– Дай мені помочі, сеньйоро моя, в цій першій притузі, хай я помощуся за зневагу, вчинену серцю моїому, що голдує¹ тобі по всі віки вічні, не забудь мене ласкою і заслоною своєю в цій першій потребі!

Проказавши таку орацію і ще багато дечого, відкинув геть щита, підняв обіруч списка і так ним у голову погоничеві торохнув, що той зразу як мертвий простягся; ішце б один такий удар, то вже ніякий лікар його не одволав би. А Дон Кіхот позбирав збрую свою і знов почав походжати собі любісінько, як і перше. По малій часині встав другий погонич, не знаючи, що сталося з його товаришем (бо той ішче лежав та чмелів слухав), і теж хотів своїх в'ючаків напоїти. Підійшов до жолоба і давай збрую скидати, щоб місце звільнити, аж тут Дон Кіхот, не кажучи ні слова й не кличуки більш нікого на поміч, ізнов кинув щита, знов махнув списом і так нахабу по голові лулуснув, що спис хоч і цілий зостався, так у того ж череп не натроє, а, мабуть, начетверо розсівся. На той галас позбігались усі нічліжани корчемні, прибіг і сам господар. Тоді Дон Кіхот, затиснувши однією рукою щита, а другою за меча схопившись, покликнув:

– О царице вроди, сило мого знеможеного серця! Зверни в цю хвилю очі величі своєї на полоненого тобою рицаря, бо над ним небувала нависла небезпека!

Ці слова такого додали йому духу, що, здавалось, якби на нього вдарили погоничі з усього світу, то й тоді ані на крок не одступив би. Товарищи поранених, побачивши їх у такому стані, зачали здалеку кидати на Дон Кіхота каміння, а він затулявся скількимога щитом, та од жоло-

¹ Голдувати – тут: схилятися, воздавати честь.

Ілюстрація Дж. Давида

ба не одходив, щоб збруї напризволяще не лишати. Корчмар водно гукає на погоничів, щоб дати спокій рицареві: казав же він їм, що то божевільний, хоч і всіх переб'є, то йому за те нічого не буде. А Дон Кіхот не вгавав, усе, знай, галасував... (...)

Гостеві витівки остобісіли корчмареві, і він вирішив покласти їм край – дай, думає, одбуду вже зразу той триклятий обряд, висвячу його на рицаря, поки іншої якоїсь халепи не склалося. Підійшовши до Дон Кіхота, він перепросив його за тих гультяїв, котрі без панового відома так нечесно супроти гостя повелися, за що вже слушної здобулися карі. Потім нагадав йому знов, що при замкові немає каплиці, але для довершення обряду воно не конче й потрібно: для висвяти, згідно з заведеним церемоніалом (це вже він напевне знає), найголовніше – по ший

дати та голим мечем по плечах ударити, а се хоч і в чистому полі зробити можна. А вартувати йому годі вже, бо досить було б і двох годин, а він цілих чотири провартував. Дон Кіхот пойняв йому віри і сказав, що на все пристає, аби тільки швидше обряд одбути... (...)

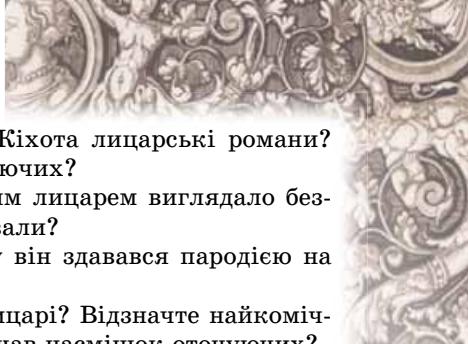
Мудрий по шкоді господар метнувся боржай по книгу, де записував сіно та ячмінь, що на мулів видавав, і знов вернув до Дон Кіхота в супроводі тих двох молодиць та хлопчика, який тримав недогарок свічки; велівші нашому гіdalьзові стати навколошки, захарамаркав щось, мов читав із видаткової книги якусь урочисту молитву, і серед того молитування вліпив рицареві доброго потиличника, а потім узяв у нього меча і плащом по спині вдарив та все мимрив щось собі під ніс. Сеє зробивши, велів одній молодиці приперезати йому меча; вона вчинила те з великою спритністю та делікатністю: хоч і регітно їй було з усієї тої церемонії, та, бачивши допіру подвиги новонареченого рицаря, душила в собі сміх. (...)

Відбувши на галай-балай сі нечувані й невидані церемонії, Дон Кіхот аж регнув¹ сісти мерцій на коня і рушити у світ пригод шукати. Не гаючись, окульбачив він Росинанта, скочив на нього, обійняв господаря і красно подякував йому за ласку, наплівши силу-силенну високохмарних слів, що годі й переказати. Корчмар, аби такого гостя швидше здихатися, відповів йому так само закрутисто, хоча й коротшими словами, і, не спітавши навіть плати за нічлігування, відпустив його з миром.

Запитання і завдання до прочитаного

1. Яким постає Дон Кіхот на початку першого розділу? Схарактеризуйте його соціальний стан, вік, життєвий уклад і звички. Наведіть відповідні цитати.
2. Як ви гадаєте, чому головним героєм свого роману Сервантес зробив бідного гіdalго?

¹Рéгнuti – дуже хотіти.

-
- 3.** Чим, на вашу думку, приваблювали Дон Кіхота лицарські романи? З яких причин це захоплення дивувало оточуючих?
 - 4.** Чому рішення Дон Кіхота стати мандрівним лицарем виглядало безглаздо, якщо в минулому такій справді існували?
 - 5.** Які атрибути лицаря придбав герой? Чому він здавався пародією на героїв своїх улюблених книжок?
 - 6.** Як відбувалося посвячення Дон Кіхота в лицарі? Відзначте найкомічніші деталі цього дійства. Чому герой не помічав насмішок оточуючих?
 - 7.** Наведіть приклади спотвореного сприйняття дійсності, характерного для Дон Кіхота. Що, на вашу думку, перемагає в зіткненнях героя зі світом: його фантазія чи реальність?
 - 8.** Чому оточуючі охоче підіgraють «божевільному лицарю»?
 - 9.** Що, на вашу думку, висміює автор роману: ідеали, які обстоює Дон Кіхот, чи дійсність, далеку від його ідеалів?

Розділ IV

Що приключилося нашому рицареві по виїзді з корчми

Саме на світ почало благословлятись, як Дон Кіхот виїхав із корчми вже зуповним рицарем, і такий же був радий, та веселий, та втішний, так у ньому серце грало, що на Росинантові аж попруги тріщали. (...)

Проїхав отак трохи, аж чує – з правої руки, з гущавини лісової, щось ніби квилить-проквилляє, тихо так та жалібно. Скоро почув, промовив:

– Хвала небові святому за ласку, що мені так хутко ниспосилає, аби міг я повинність мою лицарську справити і плодів моїх добрих намірів зажити! Не сумнося, що то стогне якийсь безталанник чи, може, безталанниця, що потребують помочі моєї та опіки.

Смикнув за повіддя та й погнав Росинанта туди, звідки те квиління чулося. Ледве в залісок уїхав, дивиться, аж там до одного дуба кобила прив'язана, а до другого – хлопець років п'ятнадцяти, до пояса заголений. Отож він і стогнав, та й було чого, бо тут же стояв якийсь здоровий дядько й що є сили затинав його батогом, примовляючи за кожним разом:

– А будеш мені дивитися! А будеш мені кричати!

А хлопець лебедів:

– Ой, не буду більше, дядьку, їй же Богу святому, не буду, а худібки так уже пильнуватиму, що й на хвильку з ока не спущу!

Побачивши Дон Кіхот, що тут діється, грізно grimнув на дядька:

– Нечемний рицарю, не годиться знущатись отак над безборонним! Сідай на коня, бери свого списка, – а треба сказати, що до того дуба, де стояла кобила на припоні, ратище було прихилене, – я кажу тобі, що так, як ти, чинять лише страхополохи!

Побачивши таку фігуру, всю в зброю закуту, що потрясала списом над самим його обличчям, дядько аж помертвів увесь і одказав лагодком:

– Пане рицарю, хлопець, що я отсе караю, то мій наймит, вівці в мене пасе в цих уроцищах, і такий же він, щоб ви знали, негляд: щодня мушу якоїсь ягнички недолічитись. А як почну його за те недбалство чи, може, й шахрайство карати, то він каже, що я скупар і пеню на його волочу, аби заслуженини не платити. Бреше, побий мене Боже, що бреше!

– Як ти смієш, хамлюго, казати при мені, що він бреше! – гукнув Дон Кіхот. – Присягаю на сонце святе, що над нами світить, так і про-

шию тебе наскрізь оцим-о списом! Заплати йому без жадної відмовки, а ні, то Богом живим божуся, на місці трупом тебе покладу! Зараз же одв'яжи його!

Селянин похнюпився і мовчки одв'язав свого наймита; тоді Дон Кіхот спитався в хлопця, за скільки йому господар завинуватив. Той одказав, що за дев'ять місяців, по сім реалів місячно. Дон Кіхот обрахував, що разом хлопцеві належить шістдесят і три реали, і наказав господареві, щоб він негайно калиткою брязнув, коли йому життя міле. Переляканий дядько вимовлявся, що неспромога його, та він же стільки й не винен... (...)

— Може, воно й так, — сказав Дон Кіхот, — а от ти допіру одшмагав його безневинно, то він уже, виходить, сквитував і за обув'я, і за кровопуск. Нехай він подер шкуру на тих черевиках, що ти справив, так ти ж за те на ньому шкуру подер; нехай цилурник кинув йому кров, коли він хворий лежав, так ти ж пустив йому тепер юшку, як він зовсім здоровий був. От воно й виходить, що за се нічого вивертати не треба.

— Так горе ж мое, пане рицарю, що я грошей при собі не маю, — бідкався дядько, — нехай Andres іде зо мною, і дома я заплачу йому геть-чисто все, до останнього шелягта.

— Щоб я оце та пішов до нього? — закричав хлопець. — Ніколи у світі! Нехай йому абищо! Ні, паночку, ані за які гроші! Як піду, то він же з мене всю шкуру спустить, як із святого Бартоломея!

— Не спустить, — заперечив Дон Кіхот, — раз я йому наказав, то мусить чинити мою волю. Хай тільки заприсягнеться тим рицарським законом, до якого належить, то пущу його з душою, і він тобі напевне всю заслуженину заплатить.

— Що-бо ви, пане, говорите! — мовив хлопець. — Господар мій не належить до жодного рицарського закону. Се ж Хуан Лантух, багатій із села Кінтанара.

— То нічого, — сказав Дон Кіхот, — і Лантухи можуть бути рицарями; не родом чоловік славен, а робом.

— Воно-то так, — погодився Andres, — та яким же робом оце мій господар робить, що кривавицю мою заїдає?

— Та-бо не заїдаю, голубе Andresiku, — обізвався дядько, — ходи лишень, будь ласкав, зо мною. Присягаю на всі рицарські закони, які тільки є на світі, що сплачу тобі до останнього реала, з дорогою душою!

— Можна й без дорогої душі, лиши її собі, — сказав Дон Кіхот, — буде з мене, як ти йому винувате оддаси. Тільки гляди мені: як не встоїшся у слові, то клянусь тією самою клятвою, що вернусь і покараю тебе — хоч би ти і ящіркою звивався, од мене ніде не сковаєшся. Як же хочеш знати, хто се тобі розказує, щоб тим ревніше розказ той учинити, то знай: я — завзятий Дон Кіхот з Ламанчі, відомститель за всяку кривду і сувалю. А тепер бувай здоров і пам'ятай під загрозою грізної карі, що ти пообіцяв і на чому заприсягнувся.

Се сказавши, стиснув Росинанта острогами — і тільки смуга за ним лягла. Селянин провів його очима і, як він уже зник за деревами, повернувся до наймита свого Andresa і сказав:

— А ходи-но сюди, небоже! Зараз я вчиню волю сього відомстителя і заплачу тобі все, що винен. (...)

Уїхавши так милі зо дві, побачив Дон Кіхот чималу громаду людей: були то, як згодом з'ясувалося, толедські купці, що правилися до Мурсії, аби там шовку накупити. Їх було шестеро, всі під парасолями, а з ними ще четверо службників верхами та троє погоничів, що йшли за мулами пішо. Ледве їх угледівши, уявив собі наш гіdalльго, що се вже йому друга пригода лучається, і, намагаючись у всьому наслідувати вичитані в романах події, вирішив ще одного рицарського подвигу доконати. Тож осадився міцніше в стременах, наставив списа, щита до грудей притулів та й став серед шляху гордо й пишно, чекаючи, поки ті мандровані рицарі (купці тобто) до нього наблизяться. Як же під'їхали так, що вже було добре видно й чути, Дон Кіхот, дивлячись козирем, гуконув на весь голос:

— Ані кроку далі! Стійте всі, аж поки не визнаете, що в цілому світі немає красуні над володарку Ламанчі, незрівнянну Дульсінею Тобоську! (...)

— Пане рицарю, — обізветься знов купець, — іменем усіх присутніх тут можновладців благаю ваше добродійство не обтяжувати нашої совісті визнанням таких речей, яких ми ніколи не бачили й не чули і які до того ж могли б образити володарку Алькарії та королеву Естремадури. Як же вашець покаже нам якусь парсуну тієї дами, хоч із пшеничину завбільшки, то там уже, як то кажуть, по ниточці дійдеш до клубочки: нам буде уbezпека й запорука, а вам заплата і догода. Зрештою я вважаю, що ми вже й тепер з вами згодні; якби навіть із того портрета ми побачили, що сеньйора ваша на одне око крива, а з другого її ропа тече, то й тоді, аби вашеці догоditи, ми ладні визнати за нею будь-які високі прикмети.

— Нічого такого з неї не тече, підла шельмо! — закипівши гнівом, гукнув Дон Кіхот. — Її біле, як лебединий пух, личко точить із себе амbru та мускус, і зовсім вона не крива й не горбата, а струнка, як веретенце в горах Гвадаррами; ви ж заплатите за таке страшне блюзнірство супроти божистої вроди мої сеньйори!

Сее сказавши, зважив списа і ринувся на розмовника з такою скаженою люттю, що якби Росинант не спіткнувся ненароком і не впав перед дороги, набіг би необачний купець лиха. А так кінь упав, а вершник далеченько по землі покотився. Силкувався підвєстись, та не міг — морочливо було з тим списом, щитом, острогами, шоломом, з усім важенним обладунком. Борсався бідолаха з усіх сил, щоб устати, та все, знай, кричав:

— Не тікайте, нікчемні страхополохи! Стійте, піdlі боюни! Не зі своєї вини я впав, а через моого коня!

Тут один погонич, не дуже, бачиться, добромисний, почувши, як шпетить їх простягнений долі рицар, нестерпів і надумав замість відповіді полічити йому ребра. Він підбіг до нього, вхопив списа, поламав на цурки й заходився на бідоласі лати латати... (...)

Урешті погонич утомився, і купці рушили далі; вже до самого кінця подорожі їм до розмови не збувало, все про нашого побитого героя говорили. А він, зоставшися на самоті, знов почав силкуватися, чи не встане; та як уже цілий і здоровий не здужав підвєстись, то тепер і поготів, коли весь був побитий і потовчений. І все-таки почувався щасливим: адже це, гадав, звичайна знегода мандрованого рицаря, та й винен був у всьому кінь. Проте встати так і не здолів, бо все тіло йому болем боліло. (...)

Незабаром Дон Кіхот уже мав власного зброєносця. Ним став його односельець Санчо Панса – людина досить практична, але, за словами розповідача, «з мізками набакир». Податися в джури він погодився після того, як Дон Кіхот пообіцяв йому місце губернатора на якомусь із завойованих островів. Відтак Санчо став вірним, хоча часом і непокірним супутником мандрівного лицаря...

Розділ VIII

Про велику перемогу, здобуту премудрим Дон Кіхотом у страшенному й неуявленному бою з вітряками, та про інші вікопомні події

Тут перед ними заманячило тридцять чи сорок вітряків, що серед поля стояли; як побачив їх Дон Кіхот, то сказав своєму зброєноші:

– Фортuna сприяє нашим замірам понад усяке сподівання. Поглянь, друже мій Санчо, що там попереду бовваніє: то тридцять, якщо не більше, потворних велетнів, що з ними я наважився воювати і всіх до ноги перебити. Трофеї, що нам дістануться, зложать початки нашому багатству. А війна така справедлива, бо змітати з лиця землі лихе насіння – то річ спасенна і Богові мила.

– Та де ж ті велетні? – спитав Санчо Панса.

– Он там, хіба не бачиш? – одказав Дон Кіхот. – Глянь, які в них довжелезні руки: у деяких будуть, мабуть, на дві мілі завдовжки.

– Що-бо ви, пане, кажете? – заперечив Санчо. – То ж овсі не велетні, то вітряки, і не руки то в них, а крила: вони од вітру крутяться і жорна млинові ворочають.

– Зразу видно, що ти ще рицарських пригод несвідомий, – сказав Дон Кіхот, – бо то таки велетні. Як бойшся, то ліпше стань остронь і помолись, а я тим часом зітнуся з ними в запеклому й нерівному бою.

По сім слові стиснув коня острогами, не слухаючи криків свого зброєноші, який усе остерігав його, щоб не кидався битись, бо то не велетні, а вітряки. Та рицареві нашему так ті велетні в голові засіли, що він не зважав на Санчове гукання й не придивлявся до вітряків, хоч був уже од них недалеко, а летів уперед і волав дужим голосом:

– Не тікайте, боягузи, стійте, підлі тварюки! Адже на вас нападає один тільки рицар!

Тут саме звіявся легкий вітрець, і здоровенні крила вітрякові почали обертатись; як побачив те Дон Кіхот, закричав:

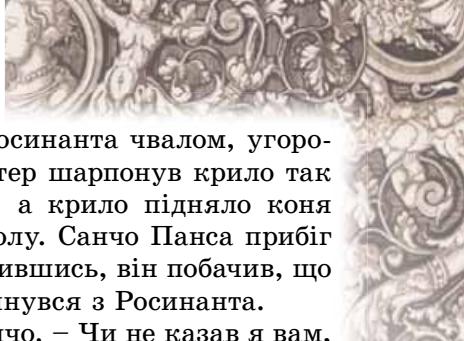
– Махайте, махайте руками! Хай їх у вас буде більше, ніж у гіганта Бріарея¹, і тоді не втечете кари!

Се сказавши, припоручив душу свою володарці Дульсинеї, просячи її допомогти йому в такій

Ілюстрація Дж. Давида

¹Бріарей – у грецькій міфології один з титанів, що повстали проти богів. Мав сто рук.

притузі, затулився добре щитом і, пустивши Росинанта чвалом, угородив списа крайньому вітрякові в крило. Тут вітер шарпонув крило так рвучко, що спис миттю на друзки розлетівся, а крило підняло коня й вершника, а потім скинуло їх із розгону додолу. Санчо Панса прибіг на всю ослячу рись рятувати свого пана; наблизившись, він побачив, що той і поворухнутись не може – так тяжко гръопнувся з Росинанта.

– Ах, Боже ж ти мій, Господи! – бідкався Санчо. – Чи не казав я вам, пане, щоб стереглися, бо то вітряки, воно ж усякому видно, хіба тому ні, в кого вітер у голові ганяє.

– Мовчи, друже Санчо, – одказав Дон Кіхот, – бойове щастя переходя живе. Я оце думаю, та так воно і є, що то мудрий Фрестон, той самий, що вкрав у мене книжки вкупі з кімнатою, навмисне перетворив тих велетнів на вітряки, щоб не дати мені слави перемоги, бо на мене дуже ворогує. Але кінець кінцем мій доблесний меч розіб'є ті зловорожі чари.

– Та дай Боже, – сказав Санчо Панса.

Він допоміг Дон Кіхотові встати й посадив його на Росинанта, що теж був ледве живий та теплий. Міркуючи так і сяк про недавню пригоду, вони рушили далі до Ляпіського перевалу, бо там, казав Дон Кіхот, на тих розиграх, чекають їх, без сумніву, численні й різнопідні пригоди. (...)

Переклад М. Лукаша

Запитання і завдання до прочитаного

1. Розкажіть про перший «подвиг» Дон Кіхота. Що спонукало героя заступитися за хлопчину-наймита? Чи мав цей «подвиг» сенс і якщо так, то який?
2. Як сталося зіткнення Дон Кіхота з купцями, що засумнівалися в красі Дульсінеї Тобоської? Чи вдалося герою захистити честь дами серця?
3. Чому Дон Кіхот бореться за визнання міфічної красуні? Чи можна тлумачити цю боротьбу як вияв божевілля? Поясніть свою думку.
4. Які риси характеру Дон Кіхота розкрилися в епізоді битви з вітряками? Як виявив себе Санчо Панса? У чому полягають героїзм і комізм цієї сцени?
5. Схарактеризуйте образ Дон Кіхота, спираючись на текст усіх прочитаних уривків роману. Наведіть відповідні цитати.
6. Що, на вашу думку, спонукає розважливого й практичного Санчо Пансу брати участь у пригодах свого пана?
7. **Робота в парах.** Складіть порівняльну характеристику Дон Кіхота та Санчо Панси. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.
8. Чому Дон Кіхота називають лицарем сумного образу? Які риси вдачі героя відображає це наймення?
9. **Подискутуймо! Групова робота.** Розділившись на дві групи, обговоріть одне з поданих запитань. Готуючись до дискусії, стисло занотуйте основні міркування й докази на користь своєї позиції.
 - Чому Дон Кіхот, який прагне досягти шляхетних лицарських ідеалів у житті, видається смішним?
 - Ким насправді є Дон Кіхот – самовідданим героєм чи блазнем, безумцем чи мудрецем, наївним мрійником чи борцем за людське щастя й гідність?

У СВІТІ МИСТЕЦТВА

Безсмертя Ромео і Джульєтти у світовому мистецтві

Шекспірівська трагедія про двох закоханих виявилася вдячним матеріалом для кіномитців. Протягом ХХ ст. на її основі було знято кілька фільмів. На сьогодні одним з лідерів екранних версій вважається кінострічка «Ромео і Джульєтта», створена італійським режисером Франко Дзефіреллі в 1968 р. У цій картині майстерно відтворено атмосферу шекспірівської п'єси. Головні ролі в ній виконали шістнадцятирічна англо-аргентинка Олівія Хассі й сімнадцятирічний британець Леонард Вайтінг. Успіху стрічки сприяли костюми, створені шанувальником культури Ренесансу Даніло Донаті: наприклад, годувальниця Джульєтти здається на екрані оповитою сувоями важких тканин, а Меркуціо обмахується носовою хустинкою, яку водночас використовує як прapor, маску й саван.

Задум фільму Дзефіреллі схарактеризував так: «*Історія Ромео й Джульєтти, їхня трагедія, їхня любов, краса їхніх почуттів, існує поза часом. Природно, коли Шекспір, розповідаючи цю історію, відтворює і зовнішні прикмети своєї доби. Однак сюжет як такий залишається вічним... Звісно, коли ми збираємося ставити спектакль, то бажано дотримуватися реалій тієї епохи, коли твір було написано. Бажано, але не обов'язково. Набагато важливіше зрозуміти, чому почуття героїв досі живі й хвилюють глядача....*

Кінематографісти не раз робили спроби осучаснити зміст п'єси. Так, у фільмі Р. Уайза «Вестайдська історія» (1961) ворожнеча між Монтеккі й Капулетті представлена у вигляді війни двох манхеттенських банд; у стрічці А. Феррара «Китайська дівчина» (1987) шекспірівський сюжет перетворився на розповідь про заборонене кохання між дівчиною з Китайського кварталу та юнаком з Маленької Італії; а в екранизації Б. Лурманна «Ромео + Джульєтта» (1996) учасниками подій стали каліфорнійські угруповання панків.

Трагедія Шекспіра не втратила актуальності й у ХХІ ст. Кінематографісти Великої Британії, Італії та Швейцарії зняли її чергову версію (2013). Режисер стрічки Карло Карлей зауважив, що від часів Ф. Дзефіреллі не було створено жодної по-справжньому класичної екранизації п'єси. Кінематографісти поставили за мету зробити твір Шекспіра до-

Кадр з кінофільму «Ромео і Джульєтта» (режисер Ф. Дзефіреллі, 1968 р.)

Кадр з кінофільму «Ромео + Джульєтта» (режисер Б. Лурманн, 1996 р.)

Кадр з кінофільму «Ромео і Джульєтта» (режисер К. Карлей, 2013 р.)

ступнішим для сучасного покоління. Зауважимо, що ця екранизація не є точною, оскільки оригінальний текст частково скорочено. Вихід стрічки в прокат було приурочено до дев'яносторіччя Ф. Дзефіреллі та сорока п'ятиріччя його легендарної кіноверсії шекспірівської трагедії.

1. Перегляньте кінофільм «Ромео і Джульєтта» (режисер Ф.Дзефіреллі, 1968 р.) і обговоріть його в класі.

2. Напишіть невелику рецензію на один з кінофільмів, створених на основі трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

Історія Ромео і Джульєтти надихнула на творчі пошуки художників Ф. Хайеса, П. Рої, М. Врубеля, С. Далі, ілюстраторів С. Бродського, Д. Шмаринова та багатьох інших. І кожен з них побачив шекспірівських геройів по-своєму. Сьогодні нові зустрічі з Ромео і Джульєттою нам дарують сучасні живописці, майстри інсталяції¹ та фотографії.

Ф. Хайес. Ромео і Джульєтта.
Фрагмент

П. Рої. Смерть Джульєтти і Ромео.
Фрагмент

М. Врубель.
Ромео і Джульєтта.
Фрагмент

1. Яка з уміщених у підручнику репродукцій картин (чи книжкових ілюстрацій) за мотивами трагедії «Ромео і Джульєтта» сподобалася вам найбільше? Чому?
2. Яку сцену з трагедії ви проілюстрували б? Опишіть свій малюнок.
3. Підготуйте невелике повідомлення про ілюстрації Сави Бродського або Дементія Шмаринова до трагедії «Ромео і Джульєтта».

Захисник скривджених Дон Кіхот завжди в дорозі

Найсумліннішим «оповідачем» роману Сервантеса став видатний ілюстратор світової класики *Гюстав Доре* (1832–1883). Готуючись працювати над «Дон Кіхотом», художник вирушив до Іспанії, щоб побачити місця, описані у творі, й відтворити тамтешній колорит. До роману Сервантеса Доре намалював триста сімдесят ілюстрацій. Перший малюнок зображує божевільного Дон Кіхота серед видінь: битви, любовні пригоди, виклики на поєдинок, фантастичні вигадки... За іншими ілюстраціями можна простежити шлях гідалго з усіма його перипетіями.

¹Інсталяція – форма сучасного мистецтва: просторова композиція, створена з різних елементів, що є художнім цілим.

Старший сучасник Доре – французький художник *Оноре Дом'є* (1808–1879) – теж не раз звертався до образу Дон Кіхота, але пригоди доблесного лицаря його не надто цікавили. Художник досліджував сповнений сумнівів і розчарувань внутрішній світ героя. Цикл робіт Дом'є, присвячених Дон Кіхоту, – не ілюстрації до роману. Найчастіше митець зображує сцену подорожі – своєрідну метафору духовного шляху, під кінець якого на людину очікує самотність і смерть. Особливо трагічна одна з останніх картин, на якій Дон Кіхот іде похмурою пустелею. Лицар, як і раніше, міцно тримає спис, але вірний Росинант перетворився вже майже на скелет, викликаючи в уяві образ смерті. Художник розмірковує про свій життєвий шлях, можливо, про марні спроби змінити світ і здолати зло...

Іспанський художник *Пабло Пікассо* (1881–1973) зі шкільних років захоплювався творчістю Сервантеса, з особливим задоволенням малював усе, що було пов'язане з іспанською традицією і нагадувало про батьківщину. Якось друзі звернулися до художника з пропозицією намалювати герой Сервантеса до трьохсот'ятдесятиріччя видання роману «Дон Кіхот». Поки вони розмовляли, Пікассо створив свій знаменитий малюнок: швидкий розчерк чорною тушишю – і ось згорблений лицар зі списом у руках сидить на Росинанті; другий розчерк – і поряд вірний зброєносець...

Іспанському художнику *Сальвадору Далі* (1904–1989) проілюструвати роман знаменитого земляка порадив батько, назвавши цей проект «гідним його таланту завданням». Далі вирушив на набережну Сени, зарядив кулями з фарбою аркебуз XV ст. Й почав стріляти. У результаті з'явилися кольорові плями, які художник завдяки своєму таланту перетворив на зображення подвигів Дон Кіхота.

Сучасний мексиканський художник *Октавіо Окампо* (нар. 1943 р.) проілюстрував увесь роман Сервантеса лише однією картиною. Майстер метаморфоз зашифрував у портреті Дон Кіхота всі події твору: тут можна побачити Санчо Пансу, Дульсінею, млини й чудовиськ, з якими бився хоробрій лицар, химерні видіння та мрії...

Г. Доре. Ілюстрація до роману
«Премудрий гідальго Дон
Кіхот з Ламанчі»

О. Дом'є.
Дон Кіхот

П. Пікассо.
Дон Кіхот
і Санчо Панса

С. Далі. Ілюстрація до роману «Премудрий гідальго
Дон Кіхот з Ламанчі»

О. Окампо.
Дон Кіхот

Розгляніть репродукції картин та ілюстрації до роману Сервантеса, уміщенні в підручнику. Який з Дон Кіхотів, створених різними художниками, найбільше близький до літературного персонажа? Чому?

У 1933 р. австрійський кінорежисер Георг Пабст створив одну з перших звукових екранизацій роману англійською, французькою та німецькою мовами. Оперний співак Ф. Шалляпін, задіяний у головній ролі, продемонстрував не лише видатну вокальну майстерність, а й безперечний акторський талант.

Кінофільм «Дон Кіхот», у 1957 р. знятий російським режисером Григорієм Козинцевим за сценарієм Євгена Шварца, в Іспанії було визнано найкращою екранизацією роману Сервантеса. Гостра борідка, химерний чубчик, незgrabна статура, слабкі тонкі ноги – таким постав перед глядачами Дон Кіхот у виконанні актора Миколи Черкасова. Добре, наївне, дитяче обличчя, на якому водночас можуть відображатися усмішка й сльози, надають образу відомого літературного героя особливої зворушливості.

Перегляніть кінофільм «Дон Кіхот» (режисер Г. Козинцев, 1957 р.). Знайдіть сюжетні розбіжності в літературному творі та його кінематографічній версії. Чи вправдані, на вашу думку, зміни авторського сюжету в екранизації?

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1. Укажіть хронологічні межі доби Відродження.
2. Які твори пародіює роман Сервантеса «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі»?
3. Що ви знаєте про героїнью шекспірівських сонетів про кохання?

Другий рівень

1. Які образи літератури доби Відродження належать до «вічних»?
2. Укажіть характерні ознаки трагедії у п'єсі Шекспіра «Ромео і Джульєтта».
3. Перекажіть історію кохання, що стала джерелом написання «Книги пісень» Петрарки.

Третій рівень

1. Чим відрізняються класичний італійський сонет і англійський «шекспірівський»? Наведіть приклади з вивчених напам'ять поезій.
2. Розкрийте зміст основного конфлікту трагедії «Ромео і Джульєтта».
3. Ознаки яких літературних жанрів поєднав роман Сервантеса «Дон Кіхот»?

Четвертий рівень

1. Які риси ренесансної людини втілюють ліричні герої сонетів Петрарки й Шекспіра?
2. Розкрийте зміст протиставлення Дон Кіхота і Санчо Панси. Відповідь обґрунтуйте.
3. У чому полягає гуманістична цінність трагедії «Ромео і Джульєтта»? Як ви гадаєте, чому популярність цього твору не згасає протягом століть?

Теми творів

1. «Роман Сервантеса “Премудрий гідалъго Дон Кіхот з Ламанчі” – “найяскравіша сатира на людську захопленість” (Г. Гейне)».
2. «“Тобі до ніг складу я свою долю” (За трагедією Шекспіра “Ромео і Джульєтта”)».
3. «“Завжди любив, тепер люблю душою і з дня на день готов сильніш любить...” (За сонетами доби Відродження)».

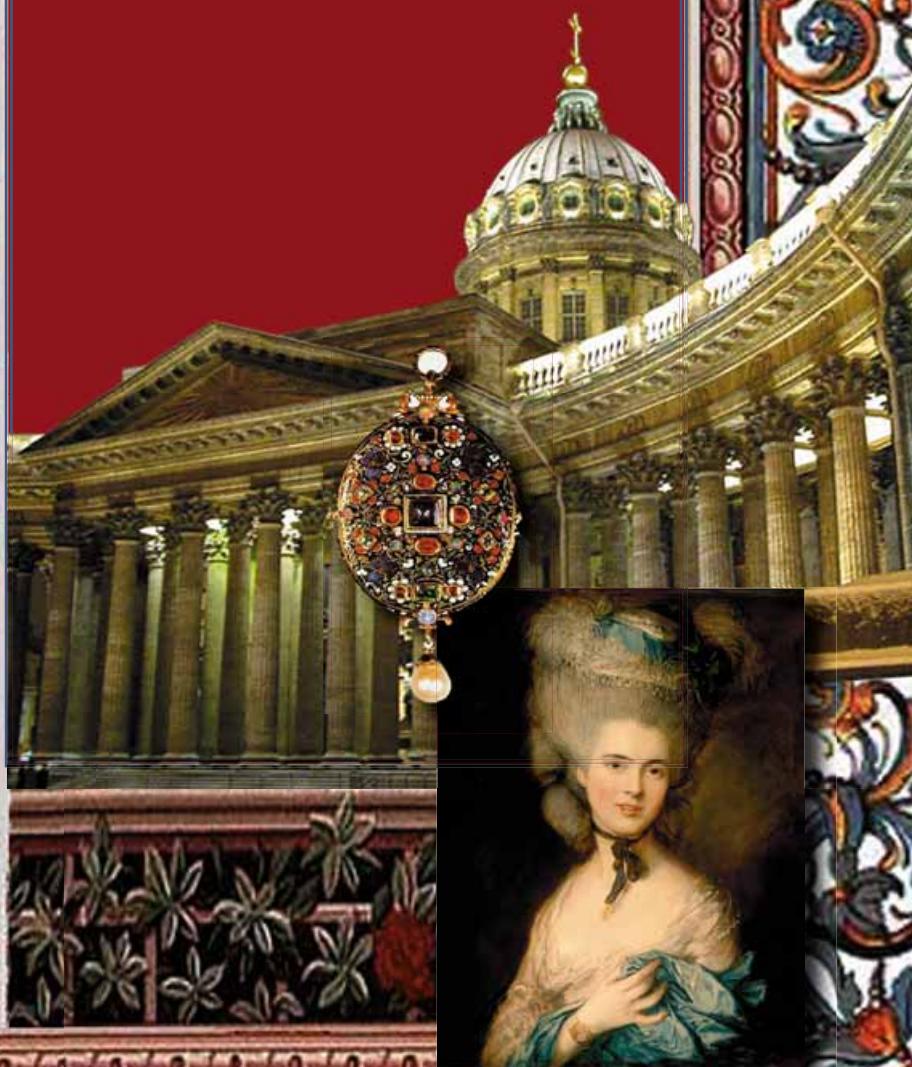
Клуб книголюбів

1. Укладіть «Антологію світового сонета» (до десяти творів). Матеріал доберіть з доробку зарубіжних авторів, про яких не йдеться в підручнику, та українських поетів, згаданих у рубриці «Український мотив» (с. 183–184).
2. **Подискутуймо! Групова робота.** Розділившись на дві групи, обговоріть одне з поданих запитань. Готовуючись до дискусії, стисло занотуйте основні міркування й докази на користь своєї позиції.
 - Як, на вашу думку, слід тлумачити загибель героїв трагедії «Ромео і Джульєтта» – як перемогу прекрасного почуття над темними силами життя чи, навпаки, як його поразку в сутинці з цими силами?
 - Чи погоджуєтесь ви з думкою В. Гюго: «За сміхом Сервантеса приховані сльози»?
3. Укладіть перелік літературних жанрів, що розвивалися за доби Відродження. Кожний пункт доповніть прикладами творів.
4. **Творчий проект.** Проаналізувавши твори, уміщенні в частині «Відродження», створіть Галерею «вічних образів». Доберіть ілюстративний матеріал і складіть план екскурсії віртуальною галереєю.

ЧАСТИНА П'ЯТА

Бароко і класицизм

РОЗДІЛ 1

ПРИМХЛИВИЙ СВІТ БАРОКО

Літературний багаж. Пригадайте, що таке літературний напрям. Назвіть основні літературні напрями.

XVII ст. постає в історії Європи добою, яка, у цілому засвоївши досвід Відродження, у чомусь продовжила, а в чомусь докорінно переосмислила основоположні принципи його культури. Неоднозначне ставлення до ренесансної спадщини в цей період пояснюється особливостями історично-го розвитку європейської цивілізації. Найважливішими подіями XVII ст. стали релігійні війни на значній території Європи, буржуазна революція 1648 р. в Англії, утвердження абсолютної монархії у Франції, численні повстання в різних країнах. Усе це створювало атмосферу хвилювання думок, у якій ідеї ренесансних мислителів, учених і митців тлумачилися доволі суперечливо.

Заколоти, війни, революції свідчили, з одного боку, про зростання внутрішньої свободи людини, про її непереборне прагнення змінити світ, а з іншого, – про її беззахисність перед зовнішніми обставинами та про наявність у ній руйнівної сили, що спонукає до жорстокості й кровопролиття. Якщо культура Відродження плекала ідеал гармонійної людини, яка шукає земного щастя й активно пізнає навколоишню дійсність, то культура XVII ст. наголошувала на драматичних протиріччях особистості й світу.

Такі зрушенні посилювалися філософськими ідеями, що надавали нового змісту науковим відкриттям Ренесансу. Зокрема, учення Коперника про геліоцентричну будову Сонячної системи й нескінченну безліч світів французький математик і філософ Блез Паскаль сприйняв як знак необґрунтованості людських зазіхань на центральне місце у Всесвіті. Відображенням цих філософських ідей у мистецтві стало *бароко*.

Літературознавча довідка

Бароко – художній напрям у мистецтві XVII ст. Характерними ознаками бароко в літературі є контрастність, динамізм, поєднання реальності та ілюзії, емоційна напруженість, складні метафори, символи, алегорії.

У першій половині XVII ст. бароковий стиль, що активно розвивався в Іспанії, Італії, Голландії, Німеччині, Чехії, став провідним у єв-

ропейській культурі. Найяскравіше бароко розкрилося в мистецтві тих країн, де дворянські кола взяли гору над буржуазією. Щоб довести свою витонченість і обраність, знать прагнула оточити себе близком і славою, оспівати свою міць і велич.

Особливо продуктивним напрям бароко виявився в царині архітектури. Замки й церкви задумувалися як особливий простір, у якому архітектори, скульптори й живописці спільними зусиллями творили фантастичний, штучний світ.

Заснував і вдосконалив стиль бароко в архітектурі та скульптурі італійський митець *Лоренцо Берніні*. Спроектовану цим видатним майстром площу перед собором Святого Петра у Ватикані визнано кращим архітектурним ансамблем Італії XVII ст. Берніні як ніхто вмів перетворювати брили мармуру на живі, повнокровні фігури. Одна з найдосконаліших робіт майстра – фонтан Чотирьох річок у центрі римської площа П'яцца Навона. Це давньоєгипетський обеліск над порожнистою скелею, увінчаною чотирма мармуровими скульптурами, що символізують головні річки чотирьох сторін світу – Ніл, Ганг, Дунай і Ла-Плату.

Творці бароко дотримувалися думки, що види мистецтва не слід розмежовувати. У цьому контексті поезію називали живописом, що говорить, а живопис – німою поезію. Нові можливості поєднання мистецтв відобразилися і в музиці. Найяскравішим прикладом цього є виникнення опери, у якій органічно злилися драма, музика, живопис, балет. Опера доби бароко була насамперед близкучим сценічним дійством. Надзвичайно важливу роль у таких постановках відігравали декорації. Найвідоміший оперний композитор доби бароко – німець *Георг Фрідріх Гендель*, у творчому доробку якого близько сорока опер різноманітної тематики.

У літературі бароко «химерно» поєдналися «непоєднувані» елементи – античні й християнські мотиви, реалістичні й фантастичні образи, загадкові метафори й натуралістичні деталі. Такі поєднання іноді призводили до значного ускладнення художньої форми та затемнення змісту художнього зображення.

Площа Святого Петра. Ватикан

Л. Берніні. Фонтан Чотирьох річок. Рим

Коментар філолога

У культурі бароко весь світ сприймається як витвір мистецтва, тому поширеними стають такі метафори, як «світ – книга», «світ – лабіринт», «світ – театр». Митці бароко вважали, що реальний світ – лише ілюзія, сон, а його предмети – символи й алегорії, що потребують тлумачення.

Пильна увага письменників до конфліктів особистості та її внутрішніх протиріч сприяла розквіту драми. XVII ст. називають «золотою добою» європейського театру. Важливим досягненням цього періоду стала творчість іспанських драматургів *Педро Кальдерона* та *Лопе де Веги*.

Ставлення представників бароко до світу як до книги багатозначних символів вплинуло на стиль літературних творів. Письменники тяжіли до пишної образності, причому образи зливалися один з одним і будувалися переважно на основі складних метафор, символів, алегорій.

У поезії великого значення набула графічна форма твору, декоративні прикраси, що надавали йому пишності, химерності, монументальності. Маючи на меті вразити читача, барокові поети оформлювали свої вірші у вигляді хрестів, колон, зірок тощо... У моду ввійшли акровірші, у яких перші літери кожного рядка утворюють слово або речення, та мезовірші – поезії, де ту саму функцію виконують внутрішні літери.

Найвидатнішими представниками бароко є П. Кальдерон, Л. де Вега та Л. де Гонгора-і-Арготе в Іспанії, Д. Маріно й Т. Тассо в Італії, Х. Гріммельсхайзен та Андреас Грифіус у Німеччині, маркіза де Рамбуйє у Франції, Дж. Донн і Дж. Мільтон в Англії. ■

Український мотив

Монументальність форм, експресивність, використання алегорій та символів, пишна декоративність, парадність і урочистість, притаманні бароко, відобразилися і в мистецтві України XVII–XVIII ст. Своєрідність українського бароко визначила національна народна традиція.

Українське бароко XVII ст., позначене потужним впливом козацького духу й характеру, часто називають «козацьким». У літературі «козацькими» були літописи, плачі й панегірики (поетичний твір, що уславлює певну особу чи подію) тощо. Чимало

шедеврів архітектури бароко було створено на замовлення козацької старшини. Серед них такі унікальні архітектурно-ландшафтні ансамблі, як Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир, Кирилівська церква – у Києві, Спаський собор і собор Єлецького монастиря в Чернігові.

Перлинами української барокою скульптури називають роботи «галицького Мікеланджело» Івана Георгія Пінзеля. Роботи майстра, що прикрашають церкви Західної України, напрочуд виразні. Весь

I. Пінзель. Юрій Зміборець.
Собор Святого Юра. Львів

свій талант митець зосередив на католицькій темі, більшість його скульптур — янголи, святі, Ісус Христос, Діва Марія. Кам'яна фігура Юрія Змієборця, розташована над центральним входом собору Святого Юра у Львові, вражає динамізмом і темпераментом.

Перевірте себе

1. Як наукові відкриття та розвиток філософської думки вплинули на розвиток напряму бароко?
2. Укажіть характерні ознаки бароко як художнього напряму. Яким темам віддавали перевагу його представники?
3. Розкрийте своєрідність утілення бароко в різних видах мистецтва.
4. Як зображені світ у барковій літературі?
5. У чому полягає національна своєрідність українського бароко?

РОЗДІЛ 2 У ПОШУКАХ МИРУ І ДУШЕВНОГО СПОКОЮ

Літературний багаж. Схарактеризуйте особливості барокового світосприйняття.

Один з найзначніших представників літератури англійського бароко поет Джон Донн народився 1572 р. в Лондоні. Члени його сім'ї були католиками, тому не раз піддавалися переслідуванням з боку влади, яка визнала офіційною релігією протестантизм. Джон навчався в Оксфордському й Кембриджському університетах, але не отримав диплома, оскільки відмовився присягати на вірність англіканській церкві, як то належало здобувачеві наукового ступеня.

У 1596 р. юнак узяв участь у піратській експедиції «джентльменів-добровольців» проти іспанського порту Кадіс, а потім вирушив у славнозвісний «Острівний похід» на Азорські острови, що мав на меті перехопити іспанські кораблі зі скарбами, які поверталися з Америки. Відтак він зробив успішну політичну кар'єру й навіть двічі був обраним до парламенту. Як поет Донн уславився, не надрукувавши жодного з написаних віршів. Публіка схвально сприйняла і його прозову книжку «Парадокси та

Джон Донн
(1572–1631)

проблеми», і спроби відродити такі класичні форми, як епіграма, любовна елегія, сатира й віршоване послання.

Причини переходу Донна до англіканської віри невідомі. Імовірно, це було наслідком духовної кризи, спричиненої втратою дочки й сина. Добре обізнаній із церковним правом, богослов'ям та історією церкви, поет узяв участь у написанні полемічних¹ творів проти католицтва. Його полемічний дар привернув увагу Якова I. Король був переконаний, що з Донна вийде чудовий проповідник, і пообіцяв свою підтримку, якщо той стане священиком. Тоді митець обрав світську кар'єру й літературну творчість. Саме в цей період з'являються його любовна лірика, художньо довершені релігійні вірші, витончені послання-компліменти, філософські сонети.

Літературознавча довідка

Філософська лірика – поезії, побудовані на роздумах про сенс життя, вічні людські цінності. Філософські ідеї у таких творах автор може висловлювати прямо або приховувати від читача, змушуючи його міркувати самостійно. Характерними ознаками філософської лірики є поглиблений психологізм, самопізнання, алгоритмічність і метафоричність.

Коментар філолога

Вершиною філософської лірики Донна літературознавці вважають цикли сонетів «La Corona» (1607–1609) і «Священні сонети» (1609–1617). Італійська назва першого циклу («корона, вінок») вказує на зв'язок з поширеним за доби Відродження «вінком сонетів», де останній рядок кожного вірша повторюється як перший рядок наступного, а перший рядок першого з них і останній останнього збігаються. Близкуче скориставшись можливостями цього жанру, Донн «сплів» свої сонети в художньо досконале ціле. Кожен із семи творів «La Corona» присвячений одній з євангельських оповідей, а сама назва відсилає читача до біблійного символу – «тернового вінка».

Темою циклу «Священні сонети», до якого увійшло дев'ятнадцять поезій, є усвідомлення людиною неминучості смерті, подолання страху смерті й набуття бессмерття. Як і в «La Corona», поет звернувся до італійської форми сонета й, наповнивши її філософським змістом, надзвичайною силою почуттів і драматизмом, докорінно видозмінив жанр.

На думку дослідників, «Священні сонети» пов'язані із системою християнської медитації², яку розробив глава ордену єзуїтів Іgnatій Лойола у своїх «Духовних вправах». Деякі сонети Донна за своєю структурою справді схожі на такі медитації, але поет переосмислює релігійну традицію, відображаючи складне й суперечливе світосприйняття барокового ліричного героя.

¹Полемічний – від *полеміка*: суперечка в пресі, на диспуті, під час обговорення наукових, політичних, літературних та інших питань.

²Медитáція – зосереджений роздум; процес самозаглиблення з метою самовдосконалення, під час якого людина залишається наодинці зі своєю свідомістю і відчуває в душі Бога.

Знаменитий 19-й сонет циклу змальовує душевний конфлікт, внутрішню боротьбу, передає відчуття страху й болю. Медитація мала б позбавити ліричного героя щемливої гіркоти життєвих утрат, спустошеності, невдоволення існуванням, але й звернення до релігії не дає йому надійної точки опори. Суперечлива природа характеру ліричного героя розкривається через загальний для всього циклу настрій страху і трепету. ■

За присвячений Якову I твір «Уявний мученик» Донна було нагороджено почесним ступенем магістра мистецтв Оксфордського університету. А наприкінці 1621 р. король призначив поета настоятелем собору Святого Павла.

Ставши священиком, Донн уславився красномовними й напрочуд перевонливими проповідями. Деякі з іхніх найяскравіших образів стали все-світньо відомими. Передусім це стосується рядків про спільність людських долі і тлінність життя: «*Немає людини, що була б як острів, сама по собі; кожна людина – грудка землі, часточка суходолу: і якщо море зміє хоча б скалку материка, поменшає Європа, і так само буде, якщо зміє мис, оселю твого друга, а чи твою власну; від смерті кожної людини малію і я, бо я єдиний з усім людством; тому ніколи не питай, по кому подзвін, – він по тобі.*». Ці метафоричні рядки набули особливої популярності після того, як відомий американський письменник ХХ ст. Е. Хемінгуей узяв їх за епіграф до роману «По кому подзвін» (1940). Образ дзвона виник у Донна під час пошесті поворотної лихоманки 1623 р., коли поет, ледь уникнувши смерті, слухав жалобний подзвін.

Збереглося сто шістдесят проповідей Донна, зокрема й найзнаменитіша – «Поєдинок зі смертю», виголошена митцем 1631 р., за кілька тижнів до того, як він пішов із життя.

Перевірте себе

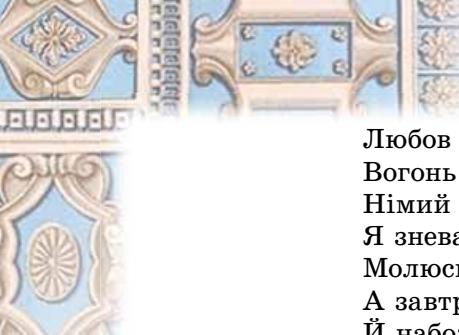
1. У якій сім'ї народився Дж. Донн? Чому в юності поет не здобув наукового ступеня?
2. Які риси характеру письменника розкриваються у відомих вам фактах його біографії? Відповідь поясніть.
3. Яке значення у творчій долі Донна мала діяльність проповідника?
4. Схарактеризуйте літературну спадщину Донна. Назвіть його найвідоміші твори. Чим поет збагатив світову лірику?
5. Дайте визначення поняття «філософська лірика».

Перед читанням. Читаючи переклад поезії Дж. Донна, знайдіть рядки, що зображені світ як поєднання суперечливих начал.

Із циклу «Священні сонети»

СОНЕТ 19

Щоб мучить мене, крайнощі у всім
Зійшлися; я – клубок із протиріч;
В душі мої зустрілись день і ніч;
Веселий щойно – враз стаю сумним,
Впадаю в гріх й розкаююсь у нім,

Любов кляну ѹ хвалу ѹї шлю навстріч;
Вогонь я ѹ лід, жену ѹ тікаю пріч;
Німий в мольбі, великий у малім.
Я зневажав ще вчора небеса –
Молюсь сьогодні ѹ Богові лещу,
А завтра вже від страху затремчу –
Й набожність потім знов моя згаса.
Коли тремтів від страху я – ті дні
Спасіння, може, принесуть мені.

Переклад В. Марача

Літературний практикум

1. Визначте тему 19-го сонета із циклу «Священні сонети». Як вона пов'язана з долею автора?
2. Доведіть, що прочитаний вами сонет має філософський зміст.
3. Які риси барокового світосприйняття відобразилися у вірші Донна?
4. У чому виявляються суперечливість і трагізм душевного стану ліричного героя 19-го сонета?
5. Які художні засоби в перекладі сонета допомагають глибоко розкрити внутрішній світ ліричного героя?
6. Знайдіть у прочитаному сонеті образи-символи, поясніть їхній прямий і прихованій зміст. Як вони сприяють розкриттю переживань ліричного героя?
7. **Філологічний майстер-клас.** Доведіть, що прочитаний твір належить до жанру сонета. Чим бароковий сонет відрізняється від сонета доби Відродження? У чому полягає новаторство Донна в сонетному жанрі?

РОЗДІЛ 3

ПРАГНУЧИ ДОСКОНАЛОСТІ ТА ГАРМОНІЇ

Літературний багаж. Назвіть характерні особливості античного мистецтва.

Європейська культура XVII ст. перейняла у Відродження віру у великих можливості людського розуму. Віра ця посилювалася досягненнями науки, що вийшла на новий рівень розвитку. Тепер наукова думка рухалася не за рахунок часткових здогадок і прозрінь, а шляхом систематичного й послідовного накопичення вивірених відомостей з окремих галузей знань. Основою наукового пізнання став експеримент, що мав на меті встановлення об'єктивних закономірностей досліджуваних явищ. Саме в XVII ст. було закладено принципи сучасної геометрії; саме в цей період математика набула статусу провідної науки,

потіснивши класичну філологію, що відігравала основну роль у культурі Відродження. Своєрідним гаслом нової доби став афоризм французького філософа Рене Декарта «Я мислю, отже, я існую».

Усе це створило підґрунтя для розвитку *класицизму* – художнього напряму XVII–XVIII ст., що існував паралельно з бароко.

Літературознавча довідка

Класицизм – літературно-художній напрям (а також стиль доби), що взяв за зразок античне мистецтво з притаманними йому уявленнями про прекрасне й принципами «наслідування природі», дотримання почуття міри, прагнення до гармонії. Для літератури класицизму характерні висока громадянська тематика, суворе дотримання певних творчих норм і правил, відображення життя в ідеальних образах.

Головним осередком класицизму була Франція, де його розвитку сприяла абсолютна монархія, що обстоювала порядок та ієархію в суспільстві. Мистецтво класицизму також утверджувало певні положення, обов'язкові для виконання. На відміну від майстрів стилю бароко, класицисти цінували не примхи художньої фантазії, а її здатність вибудовувати картини відповідно до «класичних» уявлень про красу, розумність і гармонію. Від художника вони вимагали не оригінальності, а суворої творчої дисципліни, яка мала протистояти хаосу навколошнього світу.

Коментар архіваріуса

Основною ознакою архітектури класицизму було звернення до форм античного будівельного мистецтва як до еталона гармонії, простоти, чіткості й монументальності. Класицизму притаманні симетрична композиція, стриманість декоративних деталей, регулярна система планування міст. Яскравими прикладами містобудівного класицизму є архітектурні ансамблі Парижа, Гельсінкі, Варшави, Единбурга, Санкт-Петербурга. Зразком академічної архітектури XVII ст. є, зокрема, палац французьких королів Лувр, нині – один з найвідоміших музеїв світу.

Скульптура доби класицизму відрізняється від барокою врівноваженістю, відчуттям спокою, певною відстороненістю. Серед найвідоміших скульпторів цього напряму – італієць Антоніо Канова, якого ще за життя порівнювали з античними творцями. Скульптури митця вирізняються надзвичайною витонченістю, плавністю ліній і декоративністю. У пізніх роботах Канови орієнтація на античність поєднується із замілуванням красою природи та ідеальними формами, що увиразнено дещо стриманим потрактуванням образів і ретельною обробкою мармуру. ■

Головні правила й норми класицизму як літературного напряму було викладено у віршованому трактаті «Поетичне мистецтво» Нікола Буало-Депрео (1636–1711). Ця праця зафіксувала чіткий поділ літератури на «високі» жанри (епопея, трагедія, ода), що мають втілювати державні

Лувр.
Паріж

А. Канова.
Каяття Марії Магдалини. 1809 р.

чи історичні події, діяння монархів, полководців, міфологічних персонажів, і «низькі» жанри (сатира, байка, комедія), призначені для зображення повсякденного життя пересічних людей із середнього стану. Кожному жанру, згідно з Буало, повинні були відповідати стиль і мова творів: у «високих» жанрах належало уникати «низької» простонародної лексики, і навпаки.

Для деяких жанрів Буало пропонував особливий вірш, рима в поетичному тексті мала підпорядковуватися змісту художньої оповіді.

У драматургії діяло правило «трьох єдностей» – часу, місця і дії, – яке означало, що всі події в п'єсі мають відбуватися протягом однієї доби і в одному місці, а в сюжеті повинна бути тільки одна зав'язка і одна розв'язка (за винятком комедій, де дозволялися деякі відхилення від схеми).

Окрім того, драмі належало складатися з п'яти дій, що мали утворювати чітку сюжетну лінію. Дотримання правила «трьох єдностей» забезпечувало гармонійну й розумну побудову сюжету, у якому події стрімко розгортаються, вимагаючи від геройв граничного напруження сил.

Такий комплекс правил і вимог спрямовував митців на написання «зразкових» творів, для яких характерна композиційна стрункість, по-мірність і зрівноваженість усіх складових, зрозуміла мова й внутрішня гармонія. Проте водночас він дещо стримував свободу творчої думки, жорстко обмежуючи її встановленими нормами. Схематизм класицизму особливо помітно виявлявся в чіткому поділі літературних персонажів на «позитивних» і «негативних». В образах «позитивних» геройв не могло бути «негативних» рис, і навпаки. Такий підхід посутньо звужував можливості митців і зрештою суперечив самій природі людського характеру.

Переконані в потужній виховній силі й суспільній корисності мистецтва, письменники-класицисти тяжіли до монументальності, порушували проблеми широкого суспільногозвучання й зображували геройв,

здатних у найважчих випробуваннях тверезо мислити, аналізувати свої вчинки і приборкувати пристрасті. Чільне місце в літературі посідали конфлікти розуму й пристрасті, обов'язку й почуття, особистості й суспільства. Дослідження ці конфлікти, класицисти, по суті, розкривали ті самі суперечності доби, що й представники бароко, але можливість їх розв'язання вбачали насамперед у підпорядкуванні почуттів і прав особистості почуттю обов'язку.

Успіхи французького класицизму в драматургії пов'язані з іменами французьких драматургів світового значення П'єра Корнеля, Жана Расіна, Мольєра. Тож не випадково XVII ст. у Франції називають добою театру.

Перевірте себе

1. Розкрийте значення поняття «класицизм». Схарактеризуйте особливості класицизму як художнього напряму. Чим пояснюється чітка орієнтація класицистів на певні норми?
2. Назвіть відомі вам правила класицистичного мистецтва, сформульовані в трактаті Н. Буало. Які літературні жанри, згідно з цією працею, належали до «високих», а які – до «низьких»? Як такий поділ впливав на стиль і мову художніх творів?
3. Розкрийте сутність правила «трьох єдностей».
4. Які проблеми порушували письменники-класицисти у своїх творах? Який спосіб їхнього вирішення пропонували?
5. Назвіть видатних письменників класицизму. У якій царині літератури вони творили?
6. Пригадайте прочитані в попередніх класах байки І. Крилова. До якого жанру за класицистичною ієрархією вони належать? Знайдіть у цих творах ознаки класицизму.

РОЗДІЛ 4

«ЗІРКА, ЯКА НІКОЛИ НЕ ЗГАСНЕ»

Літературний багаж. Пригадайте, як і коли виник жанр комедії. Яку роль у створенні комічного відіграють гумор та іронія?

Один з «Великої трійці» драматургів Франції XVII ст. – геніальний комедіограф Мольєр. Вистави за його драмами, що викривають вади, здавалося б, давно минулих часів, донині викликають щирий сміх у глядачів.

За три століття ці твори, перекладені багатьма мовами світу, не раз були перероблені й породили чимало наслідувань, а найкращі жарти з них увійшли в повсякденну мову європейців. Та й про самого Мольєра було написано десятки п'ес.

Жан Батіст Поклен (справжнє ім'я драматурга) народився 13 січня 1622 р. в Парижі. Його батько, придворний шпалерник і декоратор, був

Мольєр
(1622–1673)

цілком задоволений своїм ремеслом, тому мав усі підстави сподіватися, що старший син продовжить його справу. Проте даремно: змалку залюблений у театр, Жан Батіст і на гадці не мав збавляти час у шпалерній майстерні.

Це захоплення підтримував дід хлопчика. Пристрасний театрал, він регулярно водив онука на спектаклі й широко радів з того, що знайшов споріднену душу. Тим часом батько сприймав «забаву» Жана Батіста виключно як легковажну й неприбуткову справу. Тому коли син повідомив, що не збирається приїхуватися до лав славного цеху шпалерників, Поклен-старший вирішив вивчити його хоча б на юриста. Відтак хлопця відправили у знаменитий Клермонський коледж, де здобували освіту не лише заможні представники середніх станів, а й аристократи, у тому числі – французькі принци.

Потайки батько сподівався, що згодом Жан Батіст таки позбудеться своєї дивної пристрасті. Він навіть улаштував дев'ятнадцятирічного юнака, який саме успішно склав іспит на ступінь доктора права, служити при дворі короля Людовика XIII. Однак усе було марно. Придворному шпалернику довелося-таки змиритися з вибором «недолугого» сина й виділити йому частку материнської спадщини. Не вагаючись, Жан Батіст вклав отримані гроші у власну акторську трупу, яку створив разом з талановитою актрисою Мадленою Бежар.

Трупа зухвало нареклася «Бліскучим театром», а її керівник, Жан Батіст Поклен, прибрав ім'я Мольєр. Так розпочалася театральна кар'єра драматурга – аж ніяк, утім, не «бліскуча»... Крім Мадлени, в акторському складі не було жодного яскравого обдаровання. Сам Мольєр виявився абсолютно непридатним для ролей у трагедіях, які переважно ставив його театр. Спектаклі здебільшого провалювалися, а нечисленні глядачі зазвичай нагороджували лицедіїв гучним свистом і знущальним реготом. Справи дедалі погіршувалися, борги щодня зростали, і зрештою 1646 р., через три роки після свого народження, «Бліскучий театр» закрився. Дивом уникнувши боргової в'язниці, Мольєр з кілько-ма близькими друзями-акторами, серед яких була й Мадлена, покинув Париж.

Розпочався період подорожей, що тривав близько дванадцяти років. За цей час мандрівна трупа об'їздила всю Францію. Спочатку актори бідували, сяк-так заробляючи на шматок хліба, потерпаючи від утисків духовенства й нападок заздрісників. Однак саме тоді Мольєр виявив у собі два безперечних таланти – коміка і комедіографа, – що полонили будь-яку публіку, від ярмаркових роззяв до поважних сановників. Ці таланти й забезпечили успіх його колективу.

Відтак до казни мандрівного театру потекли гроші... Тепер Мольєр міг купувати нові костюми й декорації, запрошувати видатних акторів...

У лицедіїв навіть з'явилися багаті й впливові заступники. Незабаром слава про Мольєра поширилася по всій країні й докотилася до королівського палацу. Герцог Філіпп Орлеанський запросив драматурга виступити перед самим Людовиком XIV. Загартований випробуваннями й популярністю комедіограф заледве гамував збентеження, повертаючись до столиці, з якої колись утік – розорений, осоромлений, але не зломлений.

Аби щонайліш себе зарекомендувати, він вирішив показати трагедію Корнеля «Нікомед». Вишукана публіка нетерпляче очікувала на виставу, у якій знаменитий Мольєр мав виконати головну роль. Однак і сам спектакль, і акторська манера керівника трупи розчарували глядачів. Коли подив і нудьга, здавалося, уже остаточно пойняли розкішну залу, комедіограф наважився на відчайдушний учинок. Просто зі сцени він звернувся до короля – гордовитого молодого чоловіка – з проханням показати ще одну невелику комічну п'есу під назвою «Закоханий лікар». Король задля годиться дозволив. I тут сталося диво. От як розповідає про цю подію в чудовій книжці «Життя пана де Мольєра» М. Булгаков: «Щойно на сцену вибіг закоханий лікар, у якому заледве можна було відзначити недавнього Нікомеда, – у залі почали усміхатися. При першій його гримасі – засміялися. Після першої репліки – почали реготати. А за кілька хвилин регіт перетворився на гуркіт. I видно було, як гордовита людина в кріслі... заходилася, схлипуючи, втирати слози. Раптом, абсолютно несподівано для себе, поруч весел克во зареготав Філіпп Орлеанський. В очах у закоханого лікаря раптом посвітлишало. Він зрозумів, що чує щось знайоме. Роблячи звичні паузи перед репліками, щоб пропускати вали реготу, він зрозумів, що чує знаменитий, невимовний, той, що свідчить про повний успіх комедії, обвал у залі, який у трупі Мольєра називався “бру-га-га!”. Тут солодкий холодок відчув у себе на потилиці великий комічний актор. Він подумав: “Перемога!” – I додав фортелів. Тоді останніми зареготали мушкетери, що чергували біля дверей. А вже їм реготати не належало за будь-яких обставин».

Наслідком цього тріумфу стало рішення короля залишити трупу Мольєра в Парижі й передати її під заступництво герцога Орлеанського. Для вистав акторам надали приміщення Малого бурбонського палацу, де вони виступали по черзі з популярним італійським колективом. Так Людовик XIV благословив народження французького театру комедії, що став одним з головних досягнень європейського класицизму.

Відтоді з паризької сцени не сходили талановиті п'еси Мольєра, що висміювали різноманітні людські вади: манірність і святенництво, ревнощі й дурість, лицемірство й цинізм, зарозумілість і підлість,

Фронтиспіс першого видання комедії Мольєра «Мізантроп». 1666 р.

*Jay ravi le plaisir de faire le seuil d'ouvrir la
boire des lettres de longue le temps de 1666
quatre livres à nous accordés par mesme de
l'ame des ames de l'heure sonne à la guerre
faire à Pergon a visor quatrième édition. 1670
6666. Molière.
quatre de son autre livres*

Автограф Мольєра

пихатість і обмеженість... Вибухи сміху й буря оплесків стали звичним супроводом мольєрівських спектаклів. Однак разом зі славою зростала й кількість ворогів, яких драматург мимоволі наживав, напрочуд точно зображені у своїх творах представників різних професій і верств суспільства.

Деякі глядачі, упізнавши себе в його персонажах, погрожували зухвалому «комедіантові» судом. Інші у відповідь писали дошкульні п'еси-наклепи. Треті звинувачували Мольєра в усіх смертних гріхах. Часом доходило й до гучних скандалів. Одним з них 12 травня 1664 р. завершилася прем'єра комедії «Тартюф», пізніше визнаної шедевром світового театру. У цьому творі драматург поглузував зі служителя церкви, який, удаючи святенника, намагався відібрати у свого благодійника майно і дружину. На знак протесту проти сатиричного зображення представника церкви королева Анна Австрійська, мати Людовика XIV, демонстративно вийшла із зали. Духовенство гнівно засудило комедію. Якийсь священик у листі до короля навіть запропонував публічно спалити і саму п'есу, і її автора. «Тартюфа» заборонили, однак у списках він розійшовся по всій Франції і за її межами.

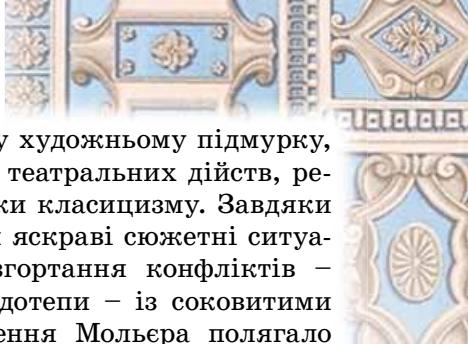
Незважаючи на гучну популярність, Мольєр постійно змушений був вислуховувати численні докори й безупинно захищати свій театр від інтриг. Проте гіркота слави не змогла отрутіти його великої любові до сцени. Із цією любов'ю в серці Мольєра і пішов з життя – пішов, як справжній улюбленець театральної фортуни, близкуче зігравши до кінця роль у власній п'есі. Протидія церкви завадила поховати генія з належними почестями. Однак уже на початку XIX ст. у Французькій академії було встановлено бюст Мольєра з лаконічним написом: «Для слави його нічого не потрібно, але для нашої слави він потрібен».

Коментар філолога

Протягом свого життя Мольєр написав десятки п'ес, серед яких найбільше визнання здобули «Смішні манірниці» (1659), «Сганарель, або Вдаваний рогоносець» (1660), «Школа дружин» (1662), «Тартюф» (1664), «Дон Жуан, або Кам'яний гість» (1665), «Мізантроп» (1666), «Скупий» (1668), «Міщанин-шляхтич» (1670), «Витівки Скалена» (1671), «Вдаваний хворий» (1673) та інші. Успіху мольєрівських комедій сприяла їхня сценічна ефектність, зумовлена насыщеністю дії піснями, балетними інтермедіями¹, яскравими комічними сценами. Та чи ж тільки самій ефектності твори драматурга завдячують гідним подиву довголіттям? Безперечно, має воно й глибші причини.

Одна з них полягає в тому, що зображені в мольєрівських п'есах ситуації – це направду кумедні, вихоплені з життя картини, які передають саму суть висміюваних явищ. Шукаючи для своїх комедій матеріал, драматург, наприклад, певний час відвідував знайомого цирульника саме для того, щоб потайки записати цікаві історії й мовні «родзинки», якими рясніла безтурботна балаканица клієнтів.

¹Інтермедія – невеликий розважальний драматичний твір, який виконують між актами вистави.

Водночас театр Мольєра зведений на міцному художньому підмурку, утвореному традиціями французьких народних театральних дійств, ренесансної народної сміжової культури та естетики класицизму. Завдяки цьому драматургові вдалося віртуозно поєднати яскраві сюжетні ситуації з деталями повсякдення, природність розгортання конфліктів – з граничним комізмом, досконалі літературні детепи – із соковитими висловами народної мови. Та головне досягнення Мольєра полягало в тому, що свої по-справжньому смішні комедії він зумів насытити ідейним змістом, надав їм соціальної гостроти й вагомої моральної сили. Так було започатковано новий жанр – *високу комедію*, – що за своєю цінністю не поступався шанованому класицистами жанру трагедії. ■

Літературознавча довідка

Висока комедія – драматичний твір комічного характеру, що містить фарсові¹ сцени, анекdotичні ситуації, висміювані людські типажі, але при цьому утверджує високу моральну ідею. Для високої комедії характерним є також поєднання комізму й трагізму. Засобами творення комічного в комедіях виступають *гумор, іронія, сатира, сарказм*.

Сатира – гостра критика з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ приватного, суспільного й політичного життя, що суперечать загальнообов'язковим принципам або встановленим моральним нормам.

Сарказм – зла й дошкульна насмішка, вищий ступінь іронії; засіб творення комічного, в основі якого лежить гострий дошкульний глум, сповнений презирства.

Коментар філолога

Яскравим прикладом високої комедії є п'єса Мольєра «Міщанин-шляхтич», яку драматург створив на замовлення Людовика XIV. Розгніваний зарозумілою поведінкою турецького посла, король висловив бажання, щоб у черговій комедії турки та їхні надміру пишні церемонії були виставлені на посміх. Із цією метою він доручив Мольєру й придворному композитору Люллі написати відповідну комічну п'єсу з музикою і танцями. Мольєр придумав кумедну церемонію урочистого посвячення марнославного буржуа в неіснуючий сан «мамамуші». Однак не вона стала головною в широке розгорнутій сатирі на «міщанина-шляхтича»...

Головний герой комедії – багатий, але неосвічений міщанин Журден – одержимий ідеєю отримати дворянський титул. Ця ідея набуває в його свідомості характеру своєрідної манії і стає предметом насмішок, адже, наївно наслідуючи дворянські звички, герой виявляє лише обмеженість і самодурство. Усі його зусилля, спрямовані на бажане «пере-

¹Фарсовий – від *фарс*: театральна п'єса легкого, грайливого змісту із зовнішнім комічним ефектом.

родження», марні. Журденові не допомагають ні запізнілі уроки шахраюватих учителів; ні дружні стосунки з маркізом Дорантом, який обіцяє ввести міщанина у вище товариство, а тим часом безсороно тягне з нього гроші; ні спроби завести роман з маркізою Доріменою, яка лише глузує з його комічних витівок.

Розраховуючи видати дочку заміж за дворяніна, Журден категорично відмовляється благословити її шлюб з Клеонтом, людиною чесною і гідною, але простого роду. Тоді слуга Клеонта, заповзятливий і веселий Ков'ель, влаштовує розіграш, видаючи свого господаря за сина турецького посла. Обдуреній цим маскарадом, Журден поквапом вирішує зіграти весілля дочки зі «шляхетним турком». Щоб прискорити справу, він проходить інсценовану Ков'елем церемонію посвячення в турецького «паладіна». У фіналі комедії щасливі закохані святкують свою перемогу, а разом з нею – і перемогу розуму над невіглаством і дурістю. ■

Мольєр не вважав комедію «низьким» жанром, оскільки вона відображає реальне життя звичайних людей (на відміну від класицистичної трагедії, що висвітлює події з життя монархів, видатних історичних особистостей і міфологічних персонажів), та й написати її набагато складніше. І справді, його комедії, що викривали різноманітні вади і учили перемагати зло сміхом, служили високій меті ущляхетнення людської душі не менш дієво, ніж трагедії Корнеля або Расіна.

Український мотив

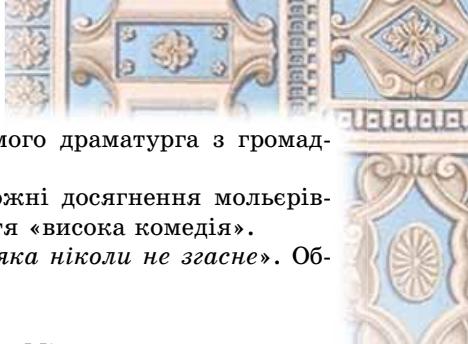
Корифеї українського театру часто зверталися до сюжету та образів «Міщанина-шляхтича». Наприклад, *I. Карпенко-Карий* у комедії «Мартин Боруля» висміює бажання глитая здобути дворянський титул. Сюжетні лінії творів схожі. Мартин Боруля, задумавши стати дворянином, не хоче бути схожим на «мужиків». Мріє завести собак, їздити на полювання, грати в карти – робити все, що роблять дворяни. Як і Мольєрів Журден, Боруля, на власний розсуд вирішивши долю дочки, віддає її заміж за «нібито шляхтича»...

У 1929 р. *П. Куліш*, не приховуючи, що саме твір Мольєра узяв за зразок, пише комедію «Міна Мазайліо». В основі її сюжету – анекдотична історія про те, як харківський службовець Мазайліо вирішив змінити своє прізвище, у якому вбачав причину всіх життєвих негараздів, на престижніше – російське Мазенін. Ця комедія порушила важливе питання: чи готове українське суспільство бути Україною?

Українські драматурги, як і Мольєр, висміюють пихатість і прагнення наслідувати будь-які зовнішні ознаки вищого стану, не змінюючись при цьому внутрішньо. Адже важливі не титул, не костюм, не прізвище, а честь, гідність і розум, яких купити не можна... ■

Перевірте себе

1. Як у дитячі та юнацькі роки Мольєра виявилося захоплення театром?
2. З якими труднощами довелося стикнутися драматургу на шляху до широкого визнання? Розкажіть про подію, яка поклала край багаторічним мандрам трупи Мольєра.

3. Чим були викликані конфлікти вже відомого драматурга з громадською думкою?
4. Укажіть найважливіші особливості й художні досягнення мольєрівської драматургії. Розкрийте значення поняття «висока комедія».
5. Н. Буало вважав, що «Мольєр – це зірка, яка ніколи не згасне». Обґрунтуйте або спростуйте цю думку.

Перед читанням. Читаючи комедію «Міщанин-шляхтич», зауважте, за допомогою яких засобів автор створює комічний ефект.

МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ

(Скорочено)

Дійові особи

Пан Журден – міщанин.
Пані Журден – його дружина.
Люсіль – дочка Журденів.
Клеонт – закоханий у Люсіль.
Дорімена – маркіза.
Дорант – граф, закоханий у Дорімену.
Ніколль – покоївка в Журденів.
Ков'ель – слуга Клеонта.
Учитель музики.
Учень учителя музики.
Учитель танців.
Учитель фехтування.
Учитель філософії.
Кравець.
Його учень.
Два лакеї. (...)

Дія відбувається в Парижі, в господі пана Журдена.

Дія перша (...)

Ява 1

Учитель музики, учитель танців, співачка,
двоє співаків, двоє скрипалів, чотири танцюристи.

(...) Учитель танців. Щось новеньке?

Учитель музики. Так. Це музика для серенади. Я загадав йому написати її для нашого панка, поки він прокинеться.

Учитель танців. Дозвольте глянути?

Учитель музики. Ви її почуєте разом із діалогом, коли з'явиться пан Журден. Зараз він вийде.

Учитель танців. Тепер у нас з вами діла з головою.

Учитель музики. Ого, ще б пак! Ми знайшли саме такого чоловіка, якого нам треба! Його фантазія – вдавати з себе галантного кавалера – просто скарб для нас! І вам з вашими танцями, і мені з моєю музикою не завадило б, щоб усі були на нього схожі.

Учитель танців. Ну, не цілком. Мені б хотілося, щоб він краще розумівся на тих речах, які ми для нього компонуємо.

Учитель музики. Він справді нічогісінько не тямить, зате добре платить, а це тепер найголовніше для нашого мистецтва.

Учитель танців. Щодо мене, то признаюся вам, — мене вабить трохи ще й слава. Оплески мене хвилюють... (...)

Учитель музики. Що їй казати! Я теж такої думки; немає нічого приемнішого за оплески, але їй найпциріші оплески не нагодують шлунка! (...) Найкраща похвала для мене та, яка переходить із рук просто до кишени. Звичайно, панок наш — людина зовсім темна, плеще про все, не тямлячи нічого, і аплодує кожній нісенітниці, та за його гроші можна пробачити йому всяку дурість. Розуміння мистецтва в нього у гаманці, а похвала його — червінці, і цей міщанин-неук, як бачите, платить нам далеко краще, ніж той високородний вельможа, який нас сюди привів. (...)

З'являється пан Журден в індійському халаті, нових червоних оксамитових штанях і зеленому оксамитовому камзолі. Незважаючи на кумедність одягу, учителі один поперед одним починають вихвалюти його чудовий зовнішній вигляд.

Дія друга

З'яsovouчи, чий предмет кращий, учителі зчиняють бійку.

Ява 5

Пан Журден, лакей.

Пан Журден. О! Бийте один одного скільки влізе; я не втручатимусь; чого доброго, ще порвеш собі вбрания, вас рознімаючи. Дурнем був би я, коли б устряв у вашу бійку, щоб і мені ще перепало!

Ява 6

Учитель філософії, пан Журден, лакей.

(...) Учитель філософії. Ви маєте якісь основи, якісь початкові наукові знання?

Пан Журден. Ну, звичайно! Я вмію читати й писати.

Учитель філософії. З чого ж ми з вами почнемо? Чи не хочете, я вас почну вчити логіки?

Пан Журден. А що це за штука — логіка?

Учитель філософії. Вона вчить нас трьох процесів мислення.

Пан Журден. Хто ж вони такі, оці три процеси мислення?

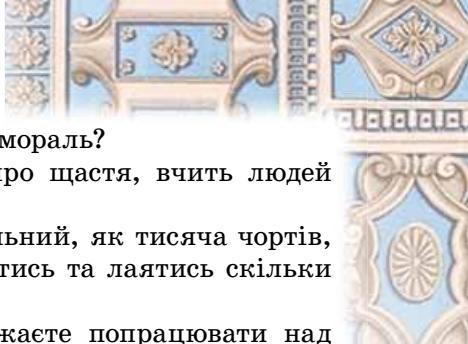
Учитель філософії. Перший, другий і третій. Перший полягає в тому, щоб добре розуміти все на підставі універсалій; другий — у тому, щоб добре розбиратися в усьому на підставі категорій; і, нарешті, третій — у тому, щоб складати правильні висновки за допомогою фігур: Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton тощо.

Пан Журден. Ex, та ї слова ж які хитромудрі! Ні, ця логіка мені не до смаку. Давайте вивчати щось цікавіше.

Учитель філософії. Хочете вчитися моралі?

Пан Журден. Моралі?

Учитель філософії. Так.

Пан Журден. Що ж вона розповідає, ота мораль?

Учитель філософії. Вона розповідає про щастя, вчить людей стримувати свої пристрасті...

Пан Журден. Ні, це не для мене: я запальний, як тисяча чортів, і ніяка мораль мене не стримає. Я волію гніватись та лаятись скільки влізе, коли маю на те охоту!

Учитель філософії. Ну, то, може, бажаєте попрацювати над фізикою?

Пан Журден. А що воно таке ота фізики?

Учитель філософії. Фізика вивчає закони всіх природних явищ і властивості тіл, природу стихій, ознаки металів, мінералів, каміння, рослин і тварин, вона пояснює причини виникнення райдуги, мандрівних вогнів, комет, зірниць, грому, блискавки, дощу, снігу, граду, вітрів та бурі.

Пан Журден. Тут щось забагато галасу та плутанини.

Учитель філософії. Ну, то чого ж я вас учитиму?

Пан Журден. Навчіть мене орфографії.

Учитель філософії. Охоче.

Пан Журден. А потім навчіть мене, як його довідуватися, глянувшись в календар, коли саме буває місяць, а коли не буває.

Учитель філософії. Гаразд. Щоб виконати ваше бажання, розглядаючи справу з філософського боку, треба почати все по порядку: по-перше, треба вивчити всі властивості літер і спосіб їх вимовляння. Отже, я мушу вам зазначити, що літери поділяються на голосні, які звуться так через те, що визначають звуки голосу, та на приголосні, які звучать при голосних. Вони потрібні для того, щоб показати різні зміни звуків. Існує п'ять голосних літер, або голосових звуків: а, е, і, о, у.

Пан Журден. Це все я розумію.

Учитель філософії. Щоб вимовити звук а, треба широко розкрити рота: а.

Пан Журден. А, а. Так.

Учитель філософії. Звук е треба вимовляти, наближаючи нижню щелепу до верхньої: а, е.

Пан Журден. А, е, а, е. Так, так. Та й цікаво ж!

Учитель філософії. А щоб вимовити звук і, треба ще більше наблизити щелепи, витягаючи куточки рота аж до вух: а, е, і.

Пан Журден. А, е, і, і, і, і. Так! Хай живе наука!

Учитель філософії. Щоб вимовити звук о, треба трохи розкрити щелепи і зблізити куточки губ: о.

Пан Журден. О, о. Авже, так, правда! А, е, і, о, і, о. Просто – чудо! І, о, і, о.

Учитель філософії. Рот набирає форми кружальця, що нагадує собою літеру О.

Пан Журден. О, о, о. Ваша правда. О. Як добре, коли дечого на-вчишся! (...)

Учитель філософії. Я поясню вам усі тонкощі цієї вельми цікавої науки.

Пан Журден. Будьте такі ласкаві! А тепер я маю сказати вам дещо під секретом... Я закохався в одну вельможну даму і прошу вас

дуже – допоможіть мені написати до неї ніжну записочку; я хочу її кинути цій дамі до ніг.

Учитель філософії. Гаразд.

Пан Журден. Адже ж це буде гречно? Чи не так?

Учитель філософії. Звичайно. Ви хочете написати до неї віршами?

Пан Журден. Ні, ні, навіщо віршами!

Учитель філософії. Ага! Ви волісте прозою?

Пан Журден. Ні, не хочу я ні прози, ні віршів.

Учитель філософії. Але ж конче треба щось: чи одне, чи друге.

Пан Журден. Чому?

Учитель філософії. А тому, пане, що ми можемо висловлювати наші думки тільки прозою або віршами.

Пан Журден. Тільки прозою або віршами?

Учитель філософії. Так, пане. Все, що не проза, – вірші, а що не вірші, – проза.

Пан Журден. А коли ми розмовляємо, – це що ж таке?

Учитель філософії. Проза.

Пан Журден. Що? Коли я кажу: «Ніколь, принеси мені пантофлі та подай мені мого нічного ковпака», – то це проза?

Учитель філософії. Так, пане.

Пан Журден. Сто чортів! Сорок років з гаком розмовляю я прозою, а мені таке ніколи й на думку не спадало. Велике, велике вам спасибі, що пояснили. Отож я хотів би їй написати: «Прекрасна маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання». То чи не можна ці самі слова сказати галантніше? Знаєте, ну, якось делікатніше висловитися?

Учитель філософії. Напишіть, що полум'я її очей обернуло в попіл ваше серце, що ви і вдень і вночі терпите через неї жорстокі...

Пан Журден. Ні, ні, ні, нічого такого я не хочу. Я хочу написати їй тільки те, що я вам сказав: «Прекрасна маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання».

Учитель філософії. Треба було б написати докладніше.

Пан Журден. Ні, кажу ж вам! Я хочу, щоб у листі були саме ці слова. Тільки треба розставити їх як слід, по-модному, так, щоб вийшло делікатно, як нині заведено. Будьте такі ласкаві, навчіть мене, як найкраще це зробити.

Учитель філософії. Їх можна насамперед написати й так, як ви самі сказали: «Прекрасна маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання». Або: «Від кохання смерть мені віщують, прекрасна маркізо, ваші чудові оченята». Або: «Ваші оченята, чудові від кохання, мені віщують, прекрасна маркізо, смерть». Або: «Смерть ваші чудові оченята, прекрасна маркізо, від кохання мені віщують». Або ж: «Віщують мені ваші оченята чудові смерть, прекрасна маркізо, від кохання».

Пан Журден. А як же воно найкраще?

Учитель філософії. Найкраще так, як ви самі сказали: «Прекрасна маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання».

Пан Журден. От так штука! Ніколи нічого не вчився, а вийшло відразу добре. Щиро вам дякую і прошу вас прийти завтра трохи раніше.

Учитель філософії. Не турбуйтесь, я не запізнюся. (...)

Приходить кравець з новим вбранням для пана Журдена й наказує одягнути міщанина так, як годиться велиможній особі. Під музику чотири кравчики, танцюючи, виконують його наказ.

Дія третя

Покоївка Ніколь кепкує з нового вбрання господаря. Пані Журден здивована костюмом чоловіка й намагається відкрити йому очі на пройдисвітів учителів та графа Доранта.

Ява 4

Дорант, пан Журден, пані Журден, Ніколь.

Дорант. Мій дорогий друже, пане Журдене, як ся маєте?

Пан Журден. Дуже добре, ваша велиможність. Милості прошу до господи.

Дорант. А пані Журден як поживає?

Пан Журден. Пані Журден живе собі як може.

Дорант. О! Пане Журдене, яке ж на вас розкішне вбрання!

Пан Журден. Ато ж. Ось гляньте.

Дорант. У цьому костюмі ви виглядаєте чудово. У нас при дворі не знайдеться жодного юнака, що мав би таку струнку постать, як ви.

Пан Журден. Хе-хе!

Пані Журден (*набік*). Знає, як підійти!

Дорант. Ану ж бо, поверніться! Дуже елегантно!

Пані Журден (*набік*). Еге ж, однаковий дурень – що ззаду, що спереду.

Дорант. Слово честі, пане Журдене, я страх як скучив за вами! Знаєте, з усіх моїх знайомих ні до кого не почвуваю я такої пошани, як до вас: саме сьогодні ранком я говорив про вас у королівській спочивальні.

Пан Журден. Я не вартий такої честі, велиможний пане. (*До пані Журден*). У королівській спочивальні!

Дорант. Надіньте ж капелюха.

Пан Журден. Вельможний пане, з глибокої пошани до вас...

Дорант. Боже мій, та надіньте ж! Прошу вас, без церемоній.

Пан Журден. Вельможний пане...

Дорант. Надіньте капелюха, кажу ж вам, пане Журдене, – адже ж ви мій друг.

Пан Журден. Вельможний пане, я ваш покірний слуга.

Дорант. Тоді і я не надіну капелюха, якщо ви не надінете свого.

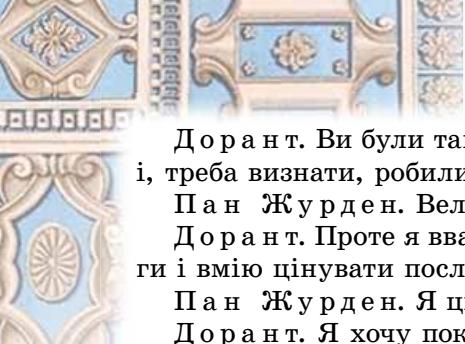
Пан Журден (*надіваючи капелюха*). Краще здається нечесним, ніж упертим.

Дорант. Ви ще не забули, звичайно, що я винен вам гроши?

Пан Журден (*набік*). Ще б пак! Ми пам'ятаємо це дуже добре.

К. Лакруа. Ескіз костюма пана Журдена

Дорант. Ви були такі ласкаві, що кілька разів позичали мені гроші і, треба визнати, робили це вельми делікатно.

Пан Журден. Вельможний пане, ви жартуєте...

Дорант. Проте я вважаю за мій найсвятіший обов'язок платити борги і вмію цінувати послуги тих, хто стає мені в пригоді.

Пан Журден. Я цього певний, вельможний пане.

Дорант. Я хочу поквитатися з вами і прийшов зараз саме для того, щоб разом з вами звести рахунки.

Пан Журден (*стиха до пані Журден*). Ну, жінко, що скажеш? Тепер бачиш, як ти набрехала на нього?

Дорант. Я така людина, що любить сплачувати всі свої борги відразу.

Пан Журден (*стиха до пані Журден*). Хіба ж я тобі цього не казав?

Дорант. Отже, подивимося, скільки саме я вам винен.

Пан Журден (*стиха до пані Журден*). Усе твої безглузді підозри!

Дорант. Ви добре пам'ятаєте, скільки ви мені позичили грошей?

Пан Журден. Здається, пам'ятаю. Я записав собі для пам'яті. Ось рахунок. Першого разу видано вам дві сотні луїдорів.

Дорант. Так.

Пан Журден. Другого разу – сто двадцять.

Дорант. Так, так.

Пан Журден. Потім – ще сто сорок.

Дорант. Ви маєте рацію.

Пан Журден. Усе те разом становить чотири сотні шістдесят луїдорів, або п'ять тисяч шістдесят ліврів.

Дорант. Рахунок точний. П'ять тисяч шістдесят ліврів.

Пан Журден. Тисячу вісімсот тридцять два ліври заплатив я за ваші плюмажі.

Дорант. Саме так.

Пан Журден. Дві тисячі сімсот вісімдесят ліврів – вашому кравцеві.

Дорант. Дійсно.

Пан Журден. Чотири тисячі триста сімдесят дев'ять ліврів двадцять су і вісім деньє – вашому крамареві.

Дорант. Чудово. Дванадцять су і вісім деньє. Рахунок точний.

Пан Журден. І тисячу сімсот сорок вісім ліврів сім су чотири деннє – вашому сідляреві.

Дорант. Все правда. Скільки ж виходить разом?

Пан Журден. Разом – п'ятнадцять тисяч вісімсот ліврів.

Дорант. Підсумок точний. П'ятнадцять тисяч вісімсот ліврів. Додайте до цього рахунка ще дві сотні луїдорів, що ви їх дасте мені сьогодні, – і тоді буде рівно вісімнадцять тисяч франків, які я поверну вам незабаром.

Пані Журден (*стиха до пана Журдена*). Ну що, хіба ж я не вгадала?

Пан Журден (*стиха до пані Журден*). Мовчи!

Дорант. Може, це завдасть вам великого клопоту – виконати мое прохання?

Пан Журден. Ба! Зовсім ні...

Пані Журден (*стиха до пана Журдена*). Цей панок робить з тебе дійну корову.

Пан Журден (стиха до пані Журден). Цить!

Дорант. Якщо вам це незручно, то я звернуся до когось іншого.

Пан Журден. Ні, ні, вельможний пане.

Пані Журден (стиха до пана Журдена). Він не заспокоїться, поки не пустить тебе з торбами.

Пан Журден (стиха до пані Журден). Цить, кажу тобі!

Дорант. Скажіть відверто, може, мое прохання для вас обтяжливе?

Пан Журден. Анітрохи, вельможний пане.

Пані Журден (стиха до пана Журдена). Це справжній пройдисвіт!

Пан Журден (стиха до пані Журден). Чи ти замовкнеш нарешті?

Дорант. Звичайно, я маю багато знайомих, які охоче позичили б мені потрібну суму, але ж ви мій найкращий друг, і я просто боявся, що ви образитеся, якщо я позичу в когось іншого.

Пан Журден. Ви мені робите завелику честь, вельможний пане. Зараз я принесу гроши.

Пані Журден (стиха до пана Журдена). Що? Ти йому ще хочеш дати грошей?

Пан Журден (стиха до пані Журден). Що ж поробиш? Хіба ж я можу відмовити такій високій особі, яка ще нині вранці говорила про мене в королівській спочивальні?

Пані Журден (стиха до пана Журдена). Ex! Ти таки справжній йолоп! (...)

Залишившись на самоті з паном Журденом, Дорант повідомляє, що передав маркізі його подарунок – діамантовий перстень. Граф наголошує на тому, що подарунків має бути більше, оскільки жінки це дуже полюбляють. Журден нетерпляче чекає на маркізу, яку запросив у гості, щоб вразити балетною виставою.

Між закоханими Клеонтом і Люсіль, Ков'єлем і Ніколь виникає непорозуміння, яке швидко залагоджується. Клеонт наважується просити руки Люсіль у пана Журдена.

Ява 12

Клеонт, пан Журден, пані Журден, Люсіль, Ков'єль,
Ніколь.

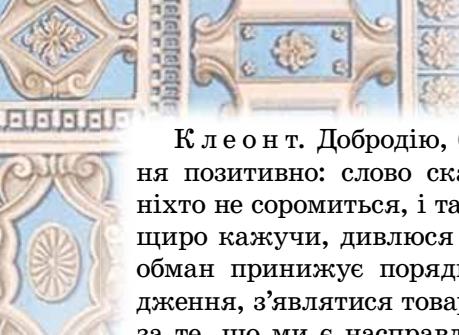
Клеонт. Добродіючи, вирішив обйтися без посередників і дозволяю собі звернутися до вас із проханням... Є одна річ, про яку я давно вже мрію. Це прохання надто важливе для мене, і тому я звертаюся до вас сам особисто. Отже, скажу вам без манівців: честь бути вашим зятем така для мене велика, що я вважав би себе за найщасливішу людину у світі, коли б міг заслужити такої ласки.

Пан Журден. Перше ніж дати вам відповідь, добродію, я попрошу вас сказати мені: ви шляхетного роду?

Н. Айзенберг.

Ескіз костюмів Ніколь і Ков'еля

Клеонт. Добродію, більша частина людей відповідає на таке запитання позитивно: слово сказати легко. Видавати себе за шляхетного тепер ніхто не соромиться, і такий звичай дозволяє носити крадену назву. Але я, щиро кажучи, дивлюся на такі речі трохи інакше. Я вважаю, що всякий обман принижує порядну людину. Негідно ховати своє справжнє походження, з'являтися товариству на очі під чужим титулом, видавати себе не за те, що ми є насправді. Звичайно, мої предки займали почесні посади, сам я чесно прослужив шість років у війську, і достатки мої такі, що я сподіваюся зайняти не останнє місце в товаристві, проте, незважаючи на все це, я не маю бажання привласнювати собі те звання, яке не належить мені з народження, хоч, може, інші на моєму місці і вважали б, що вони мають право це зробити; отже, скажу вам відверто, я – не шляхетного роду.

Пан Журден. Дозвольте, добродію, потиснути вашу руку, проте дочка моя – не для вас.

Клеонт. Чому?

Пан Журден. Ви не шляхетний – ви не матимете моєї дочки.

Пані Журден. Шляхетний! Що тобі до того шляхетства? Хіба ми самі від ребра Людовика Святого походимо, чи що?

Пан Журден. Цить, жінко! Я вже бачу, до чого воно йдеться!

Пані Журден. Хіба ж ми з тобою самі не чесні міщани з діда-прадіда?

Пан Журден. Ото хтось тебе за язика тягне!

Пані Журден. Та хіба ж твій батько любісінько не був таким самим крамарем, як і мій?

Пан Журден. Ото кляті баби! Не дадуть і слова сказати! Якщо твій батько і був крамарем, – тим гірше для нього; що ж до мого, то так його може лише лихий язик називати. Кажу вам востаннє: я хочу, щоб мій зять був високого роду.

Пані Журден. Твоїй дочці потрібен чоловік до пари: для неї чесний, заможний, гарний на вроду хлопець багато кращий від будь-якого шляхтянчика – жебрака та потвори. (...)

Пан Журден. Отак собі міркують обмежені люди: не мають навіть бажання видряпатися знизу нагору! Досить балачок! А таки наперекір вам усім моя дочка буде маркізою! А як розлютуєш мене ще дужче, то я з неї герцогиню зроблю!

Дія четверта

Маркіза Дорімена і граф Дорант приходять на розкішний банкет. Пані Журден, розлючена марнотратством чоловіка і його дурістю, виганяє гостей.

З'являється переодягнений Ков'ель. Він повідомляє, що до Журдена буцімто має завітати син турецького султана, який хоче одружитися з його дочкою. Ков'ель також говорить, що Журденові нададуть високий титул мамамуші.

Ява 11

Муфтій, дервіші, турки, що співають і танцюють.

Муфтій. Скажіть, турки, хто він іста? Анабаптиста? Анабаптиста? Тури. Йок.

Муфтій. Цвінгліста?
Турки. Йок.
Муфтій. Кофіста?
Турки. Йок.
Муфтій. Гусита? Мориста? Фроніста?
Турки. Йок, йок, йок.
Муфтій. Йок, йок, йок. Він поганець?
Турки. Йок.
Муфтій. Лютеранець?
Турки. Йок.
Муфтій. Пуританець?
Турки. Йок.
Муфтій. Браміна? Мофіна? Зурина?
Турки. Йок, йок, йок.
Муфтій. Йок, йок, йок. Магометана? Магометана?
Турки. Гі, валла! Гі, валла!
Муфтій. Як його звати? Як його звати?
Турки. Джіурдіна, Джіурдіна. (...)

Ява 13

Муфтій, дервіші, пан Журден, турки,
що співають і танцюють.

Другий вихід балету

Муфтій повертається у величезному святковому тюрбані, прикрашеному чотирма або п'ятьма рядками засвічених свічок; за ним двоє дервішів у гостроверхих шапках, теж прикрашених засвіченими свічками, несуть Коран. Двоє інших дервішів уводять пана Журдена і ставлять його навколошки так, щоб він руками доторкався землі, а脊на його служила плюпітром для Корану; муфтій кладе йому на спину Коран і знову починає, кривляючись, приклікати Магомета: то насуплює брови, то б'є раз по раз рукою по Корану, то швиденько перегортася сторінки, після чого, зводячи очі й підносячи руки до неба, він голосно вигукує: «Гу!» Під час цієї другої церемонії турки-помічники то нахиляються, то випростуються, теж співаючи: «Гу, гу, гу!» (...)

Муфтій (до пана Журдена). Ти не шахрай?

Турки. Ні, ні, ні!

Муфтій. Ти не брехай?

Турки. Ні, ні, ні!

Муфтій (до турків). Тюрбан йому дай!

Турки. Ти не шахрай? Ні, ні, ні! Ти не брехай? Ні, ні, ні! Тюрбан йому дай! (...)

Турки, що танцюють, під звуки музики одягають на пана Журдена тюрбан і б'ють його в такт шаблями та ціпками.

Дія п'ята

Дорант і Дорімена вирішують допомогти Клеонту й долучаються до маскараду. Пані Журден проти одруження доньки.

Ява 7

Пані Журден, Клеонт, пан Журден, Люсіль, Дорант,
Дорімена, Ков'ель.

Пані Журден. Як? Це що таке? Кажуть, що ти хочеш видати свою дочку за якогось маскарадного блазня?

Пан Журден. Чи ти замовкнеш, нахабнице? Вічно осою в вічі лізеш, ніяк тебе на добрий розум не наставиш!

Пані Журден. Це тебе ніяк на добрий розум не наставиш! Що далі, то більше безглаздя! Що ти надумав і до чого тут це зборище?

Пан Журден. Я хочу видати нашу дочку за сина турецького султана.

Пані Журден. За сина турецького султана?! (...)

Ков'ель (*стиха до пані Журден*). Ми вже цілісіньку годину подаємо вам різні знаки, пані. Невже ж ви ще й досі не бачите, що все це робиться тільки для того, щоб підробитися під пана Журдена з його кумедними химерами? Ми намагаємося обдурити його цим маскарадом. Адже це сам Клеонт – оцей син турецького султана. (...)

Пані Журден (*уголос*). Так! То інша річ. Гаразд, даю згоду на цей шлюб.

Пан Журден. Ох! Нарешті всі до розуму прийшли! (*До пані Журден*). От бачиш, а ти ще хотіла його вислухати! Я знов, що він пояснить тобі, що то значить – син турецького султана.

Пані Журден. Він мені все пояснив як слід, і тепер я задоволена. (...)

Пан Журден. Бліскуча думка! Ходімо ж сядьмо на свої місця.

Пані Журден. А Ніколь?

Пан Журден. Я віддаю її перекладачеві, а мою жінку хай бере, хто хоче!

Ков'ель. Дуже вам дякую, пане! (*Набік*). От йолоп так йолоп! Другого такого й у цілому світі не знайдеш!

Комедія закінчується балетом.

Переклад I. Стешенко

Запитання і завдання до прочитаного

1. Як із Журденом поводиться учитель філософії? Чим пояснюється дивна манера його викладання?
2. У які моменти Журден виявляє жахливе невігластво? Чим він керується, обираючи науки для вивчення?
3. Як ви гадаєте, чому Мольєр висміює спроби Журдена долучитися до наук і мистецтв (адже прагнення бути освіченою людиною як таке заслуговує на повагу)?
4. Які моральні якості Журдена розкриваються у сцені «турецького маскараду»?
5. Чому, незважаючи на очевидну неправдоподібність того, що відбувається, Журден не помічає підступу? Чому його легко ввести в оману? Чи викликає обдурений герой співчуття? Поясніть свою відповідь.
6. Складіть цитатну характеристику Журдена.
7. Чим, на вашу думку, є «пристрасТЬ» Журдена: індивідуальною особливістю цього героя, поширеним психологічним явищем чи породженням певної соціальної системи? Обґрунтуйте свою версію.

8. Ім'я Журден стало прозвивним. Як ви гадаєте, у яких випадках його використовують?

9. Яку роль у комедії відіграють обrazи графа Доранта і маркізи Дорімени?

10. Робота в парах. Складіть порівняльну характеристику однієї з пар образів комедії «Міщанин-шляхтич»: а) Журден – Клеонт; б) Журден – Дорант.

11. Знайдіть у прочитаних уривках з комедії «Міщанин-шляхтич» приклади гумору, іронії, сатири, сарказму. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.

12. Групова робота. Розділившись на групи, інсценізуйте будь-які уривки з комедії «Міщанин-шляхтич». Під час підготовки проаналізуйте особливості театрального втілення персонажів: зовнішність, манеру тиматися, говорити, стосунки з іншими персонажами, міміку, ходу тощо.

13. Філологічний майстер-клас. Знайдіть ознаки «високої комедії» у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич».

У СВІТІ МИСТЕЦТВА

Живопис бароко і класицизму

 Бароковий живопис відобразив нові уявлення про цілісність, безмежність і різноманіття світу, про його драматичну складність і вічну мінливість. Найяскравіше це світовідчууття втілилося у творчості італійця *Мікеланджело Мерізі да Караваджо* (1571–1610) та нідерландця *П.П. Рубенса*.

Полотна Караваджо «Коронування терновим вінком», «Мучеництво святого Матвія», «Се Людина» повніться винятковою драматичною силою. Емоційну напругу, гостроту почуттів, філософський підтекст образів у цих картинах художник передає через різке протиставлення світла й тіні, виразну простоту жестів, енергійність і насиченість кольорів. Митець не зосереджується на ідеалі, він сприймає життя як єдність протилежних начал.

Іншим прикладом такого бачення світу є натюрморт «Кошик з фруктами», що поєднує художню вивіреність і простоту зображення. Дари природи на картині ніби випромінюють тепле світло, але достиглих плодів і соковитого листя вже торкнулася рука часу. Захоплення життям і сумні роздуми про його сутність завжди поряд...

Утілюючи прагнення до ідеалу характерними для бароко засобами, Рубенс відтворює буйство й красу природи в усіх її виявах. Замість ліній майстер віддає перевагу кольоровим плямам і світлотіньовим контрастам; принципи лінійної перспективи на його полотнах порушено задля посилення глибини, що створює ілюзію нескінченності художнього простору. У дусі своєї доби Рубенс поєднує природне й надприродне, дійсність і фантазію, тілесність і духовність... Позначилася на його творчості й притаманна бароковому мистецтву алгоритмічність: картини «Союз Землі і Води», «Алегорія Миру», «Алегорія Фортуни і Чесноти», «Алегорія Святої Мудрості» та інші.

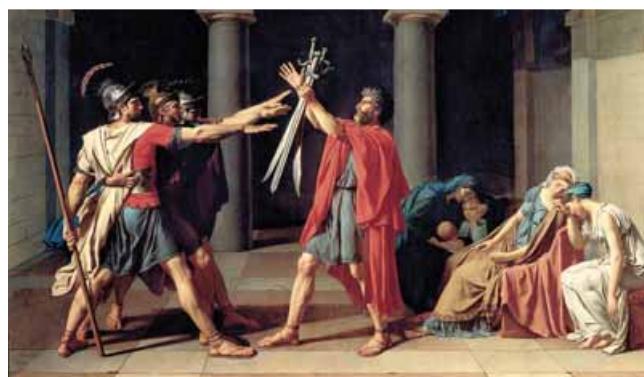
М. Караваджо.
Коронування терновим вінком

М. Караваджо.
Кошко з фруктами

П.П. Рубенс.
Алегорія Фортуни і Чесноти

Ж.Л. Давид.
Присяга Гораціїв

Основоположником і лідером класицизму в живописі визнано французького художника Жака Луї Давида (1748–1825). Його роботи вирізняються публіцистичною спрямованістю, прагненням до героїчних, волелюбних ідеалів, утілених через образи античності. Наприклад, сюжетом картини «Присяга Гораціїв» є розповідь римського історика Тита Лівія про трьох братів з роду Гораціїв, яких обрали, щоб боротися з країнами ворожого міста. Давид показав той момент, коли чоловіки, піднявши руки в традиційному римському вітанні, присягаються перемогти або вмерти, а батько простягає їм бойові мечі.

Н. Пуссен. Аркадські пастухи

Представник французького класицизму Нікола Пуссен (1594–1665) також втілював ідеї своєї доби в образах героїв минулого. Виховну мету мисте-

штва художник вбачав у тому, щоб навчати сучасників на гідному прикладі громадян античності.

Згідно з принципами ідеального пейзажу, природа постає у Пуссена втіленням доцільності й досконалості. Зображенуши на її тлі міфологічних персонажів, художник висловлює ідеї вищої необхідності або долі, яка регулює взаємини людини й Усесвіту.

Так, полотно «Аркадські пастихи» розробляє «вічну» тему тлінності земного існування й неминучості смерті. У літературній традиції Аркадія виступає синонімом ідилічної країни, де люди живуть за мудрими давніми законами в абсолютній гармонії з природою. Пастихи на картині Пуссена стоять біля могили з написом «Et in Arcadia ego» («І я був в Аркадії»), тобто той, хто спочиває під надгробком, теж колись жив у щасливому місті, але й там його спіткала смерть...

-
1. Розгляньте репродукції картин Караваджо й простежте в них мотиви, притаманні філософській ліриці Дж. Донна.
 2. Наголошуєши на суперечливості натури Караваджо, сучасники називали митця «геніальним чудовиськом». Знайдіть у роботах художника відображення його внутрішніх протиріч.
 3. Пригадайте, що таке алегорія. Порівняйте, як цей засіб художньої виразності втілився в живописі Рубенса та поезії Донна.
 4. Чому, на вашу думку, російський художник І. Рєпін вважав Рубенса «Шекспіром у живописі»?
 5. Які особливості барокового світосприйняття відобразилися в живописі Караваджо та Рубенса?
 6. Розглянувши репродукції картин Ж.Л. Давида і Н. Пуссена, знайдіть у них ознаки класицизму як художнього напряму.

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1. Назвіть основні образи комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич».
2. Кого з представників літератури бароко ви можете назвати?
3. Укажіть представників літератури класицизму.

Другий рівень

1. Знайдіть символи в сонеті Дж. Донна «Щоб мучить мене...».
2. Яку роль у художніх творах відіграє сатира?
3. Які людські вади висміює Мольєр у комедії «Міщанин-шляхтич»?

Третій рівень

1. Назвіть ознаки високої комедії.
2. Розкрийте зміст запровадженого Н. Буало поділу літературних жанрів на «високі» та «низькі».
3. Схарактеризуйте образ пана Журдена з комедії «Міщанин-шляхтич».

Четвертий рівень

1. Порівняйте визначальні особливості бароко і класицизму як художніх напрямів XVII ст.
2. Схарактеризуйте образ ліричного героя 19-го сонета Дж. Донна. Які засоби для його створення використав автор?
3. Розкрийте зміст моральних уроків у комедії «Міщанин-шляхтич».

Теми творів

1. «Я – клубок із протиріч» (Ліричний герой у поезії бароко).
2. «Сміх у комедії Мольєра “Міщанин-шляхтич”».
3. «Будь-який обман принижує порядну людину (Мольєр)».

Клуб книголюбів

1. Складіть узагальнювальну порівняльну характеристику літературних напрямів XVII ст. Оформіть її у вигляді таблиці за поданим зразком.

Літературний напрям	Бароко	Класицизм
Представники		
Хронологічні межі		
Філософське та естетичне підґрунтя		
Світосприйняття		
Ставлення до античності		
Герой		
Художня мова		
Основні жанри		

2. Самостійно прочитайте кілька віршів із циклу «Священні сонети» Дж. Донна та кілька сонетів Л. де Гонгори-і-Арготе. Укажіть, що поєднує ліричних героїв сонетів доби бароко.

3. Робота в парах. Виконайте один з варіантів завдання.

- Визначте спільне їй відмінне: а) у сонеті Шекспіра «Я кличу смерть – дивитися набридло...» та в сонеті Донна «Щоб мучить мене...»; б) у ставленні до навчання пана Журдена та літературних персонажів інших прочитаних вами творів.

4. Як у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» відобразилася метафора «Весь світ – театр»?

5. Подискутуймо! Групова робота. Розділивши на дві групи, обговоріть одне з поданих запитань. Готовуючись до дискусії, стисло занотуйте основні міркування та докази на користь своєї позиції.

- Як ви розумієте вислів Дж. Донна «Ніколи не питай, по кому подзвін, – він по тобі»? Чи актуальний він у ХХІ ст.?
- Чи тотожні між собою поняття «шляхетність духу» і «шляхетність походження»?

6. Дослідіть особливості розвитку драматургії від античності до XVII ст. Порівняйте театральні вистави доби античності, Відродження, бароко та класицизму. Складіть узагальнювальну схему «Історія театру».

7. Укладіть перелік літературних жанрів, що розвивалися за доби бароко і класицизму. Кожний пункт доповніть прикладами творів.

8. За доби бароко популярними були різноманітні літературні ігри. Ознайомтеся з інформацією про гру «Центон» і складіть за її правилами вірш на тему «В душі мої зустрілись день і ніч...». За творчий матеріал візьміть сонети вивчених авторів.

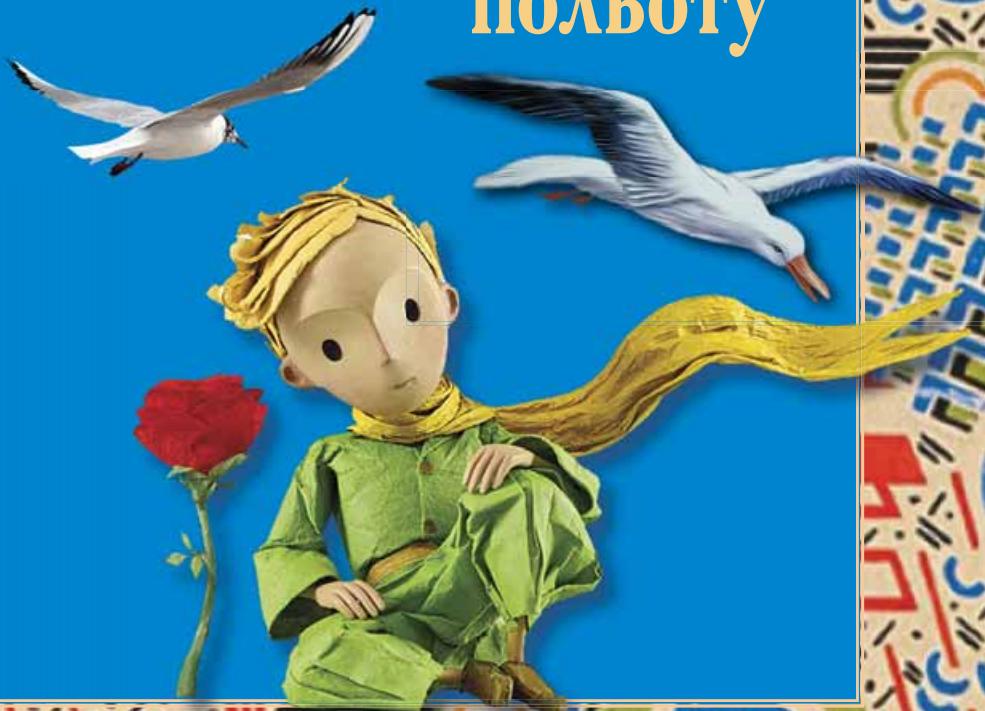
«Центон» – рід літературної гри; вірш, складений з відомих читачеві творів якогось одного або кількох поетів; рядки слід добирати так, щоб весь вірш був об'єднаний певним загальним змістом або стрункістю синтаксичної побудови, що надає йому вигляду закінченого твору.

9. **Творчий проект.** Прочитайте кілька комедій Мольєра. Проаналізувавши тексти, створіть віртуальний Ярмарок сміху. Доберіть ілюстративний матеріал і складіть план екскурсій ярмарком.

ЧАСТИНА ПОСЛА

Література XX–XXI століть.

У пошуках себе і високого польоту

РОЗДІЛ 1

«ТИ НАЗАВЖДИ БЕРЕШ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТИХ, КОГО ПРИРУЧИВ»

Літературний багаж. Назвіть літературні казки, прочитані в передніх класах. Яка з них найбільше припала вам до душі? Чому?

Антуан
де Сент-Екзюпері
(1900–1944)

Екзюпері відомий читацькому загалу як письменник-льотчик. «Для мене літати й писати – це одне й те саме, – говорив він. – Головне – діяти, головне – знайти себе. Авіатор і письменник стають одним цілим: обидва рівною мірою пізнають світ».

Антуан Марі Жан-Батист Роже де Сент-Екзюпері народився 29 червня 1900 р. в місті Ліоні (Франція), походив з давнього дворянського роду. Згадки про його предків-лицарів збереглися в літописах 1235 р.

Батько письменника служив страховим інспектором. Мати, освічена й обдарована жінка, самовіддано любила своїх п'ятьох дітей і дбала про те, щоб вони виростили шляхетними та щасливими. Для Антуана мати назавжди залишилася найдорожчою людиною і найкращим другом.

Після передчасної смерті батька родина Екзюпері перебралася до родового замку Ла Молль. Діти швидко звикли до старовинного помешкання й полюбили його таємничу казкову атмосферу.

А. де Сент-Екзюпері після аварії
в Лівійській пустелі. 1936 р.

Веселі свята, сімейний затишок, ніжність матері, вільне виховання – таким був дитячий світ Антуана. Глибокий зв'язок з ним письменник відчував усе життя. Дитинство означало для нього більше, ніж світлив спогад, – воно стало його «батьківщиною». «Я родом з моого дитинства, – говорив Екзюпері, пояснюючи своє “походження”, – я прийшов з дитинства, немов з країни».

Змалечку майбутній письменник захоплювався малюванням, музигою, віршуванням, цікавився науково-технічними досягненнями. Згодом потяг

до творчості привів його на архітектурне відділення Академії мистецтв. Однак невдовзі юнак покинув навчання, щоб стати льотчиком (на початку ХХ ст. ця професія вважалася найсучаснішою і найризикованішою). У двадцять один рік Екзюпері записався в авіаційний полк.

Відтоді й до останнього дня життя письменника було пов'язане з авіацією. У мирний час він працював пілотом поштової лінії і льотчиком-випробувачем, а в роки війни з гітлерівською Німеччиною служив в авіарозвідці. Екзюпері неодноразово потрапляв в аварії, й щоразу мужність і витривалість допомагали йому здолати небезпеку. Однак щаслива доля таки зрадила письменника: 1944 р. він не повернувся з бойового вильоту...

Коментар філолога

Одним з найкращих творів Екзюпері вважається казка «Маленький принц», написана в 1943 р. Вона стала духовним заповітом письменника юним і дорослим читачам.

У сюжеті «Маленького принца» відбилися деякі деталі біографії автора (зокрема, льотна служба, аварія в пустелі, захоплення малюванням, глибокий зв'язок з дитинством тощо). Цікаво, однак, що із цих елементів письменник створив не реалістичну розповідь про власне життя, а казку про фантастичну мандрівку вигаданого персонажа.

Утім, у центрі авторської уваги – не пригоди маленького принца, а почутия й стосунки людей, які герой судить непідкупним судом щирого дитячого серця. Іншими словами, перед нами – алгоритмічний сюжет. Власне пригоди виступають тут інакомовним втіленням важливих життєвих питань, відповіді на які вкладено в уста маленького принца. Можливо, на позір судження хлопчика видаються надто «дитячими», але своєю мудрістю й правдивістю вони очевидно вивищуються над загальноприйнятими думками дорослих. Ці відповіді й надають казці повчального характеру.

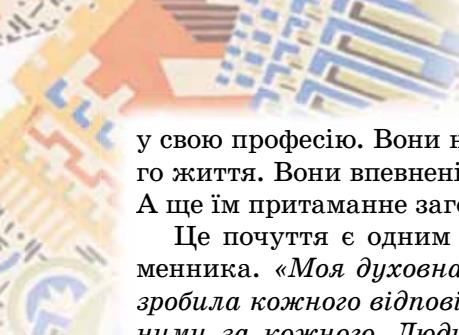
Алегоричними у творі є всі персонажі, починаючи від самого маленького принца, який уособлює чистий, не споторнений «дорослими» уявленнями погляд на життя. Навіть змальовану в казці Сахару слід сприймати не як реальну пустелю, а як інакомовний образ. Він означає несподівану зупинку звичного плину життя, коли людина опиняється сам на сам зі своєю душою.

Зважаючи на такі особливості твору, літературознавці зараховують «Маленького принца» до жанру філософської казки-притчі. ■

Літературознавча довідка

Притча – твір, в основу якого покладено повчально-алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні. При «розшифруванні» цього порівняння розкривається інакомовний зміст притчі та закладена в ній повчальна мудрість.

І в житті, і у творчості Екзюпері був романтиком. Слово «Людина» він писав з великої літери, підкреслюючи тим цінність людської душі і людської гідності. Герої письменника-льотчика мужні, шляхетні, залюблені

у свою професію. Вони не приймають несправедливості й нудьги буденно-го життя. Вони впевнені, що вірність обов'язку доляє будь-які перешкоди. А ще їм притаманне загострене почуття відповіальності за інших людей.

Це почуття є одним з головних моральних здобутків Екзюпері-письменника. «*Моя духовна культура, – стверджував він, – по слідах Бога зробила кожного відповіальним за всіх людей і всіх людей – відповіальними за кожного. Людина, вихована за цими правилами, мала б силу могутнього дерева. Який простір вона могла б охопити своїм корінням!*».

Червоною ниткою ідея відповіальності проходить через усі твори французького письменника. У казці-притчі «Маленький принц» її увиразнює мудрий лис: «*Ти назавжди береш на себе відповіальність за тих, кого приурочив*». Цей вислів став крилатим. Він є одним з найважливіших моральних орієнтирів для тих, хто прагне жити по совісті й у злагоді з іншими людьми.

Перевірте себе

1. Розкажіть про дитинство Екзюпері. Як письменник оцінював його значення у своєму житті?
2. Назвіть провідні теми творів Екзюпері.
3. Чому, на вашу думку, життя письменника стало зразком мужності для його сучасників?
4. Розкажіть про художні особливості казки «Маленький принц».
5. Дайте визначення поняття «притча».

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

(Уривки)

На початку твору оповідач згадує про свої дитячі малюнки. Не зрозумівши його «творчості», дорослі порадили здобути знання, які можна застосувати на практиці, тож він став пілотом і забув про малярство.

Якось оповідач зазнав аварії й приземлився в пустелі Сахара за тридев'ять земель від людських поселень. Літак його потребував складного ремонту, тимчасом як запасів питної води вистачало лише на тиждень. Полагодити машину треба було якомога швидше.

На світанку оповідача розбудив дивний голос: тендітний хлопчик, який уявся бозна-звідки, просив його намалювати баранця. Пілот був украї здивований, але, пригадавши своє давнє захоплення, уявся малювати. Малий чудово розумів усі його малюнки. Мова незнайомця, дещо загадкова й надзвичайно мудра, зачарувала оповідача. Відтак між героями зав'язалася дружба.

Згодом пілот довідався, що маленький принц (так звався хлопчик) прибув на Землю з далекого астероїда В-612, що був завбільшки з хату. Там знаходилося кілька невеличких вулканів, які маленький принц час від часу прочищав, аби запобігти виверженню. Планета була такою маленькою, що захід сонця на ній можна було спостерігати коли заманеться, зробивши лише кілька кроків від краю до краю. Маленький принц дуже любив милуватися цим явищем, тож якось насолоджувається ним аж сорок три рази поспіль...

Хлопчик дबав про свою планету, щодня пораючись у крихітному господарстві. До речі, для цього йому і був потрібний баранець, якого намалював льотчик. Маленький принц сподівався, що баранець знищуватиме на його планеті шкідливі рослини...

V

(...) Справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли трава і бур'ян. Отож є там добре насіння доброго, корисного зілля і погане насіння поганого зілля, бур'яну. Але насіння невидиме. Воно спить, сховане в землі, аж поки якісь насінині заманеться прокинутись. Тоді воно потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток – безневинну чарівну муравочку. Якщо це редиска або троянда, хай собі здорові ростуть. А коли це якийсь бур'ян, треба його одразу, як тільки розпізнаеш пагін, виполоти з корінням. Ну, а на планеті маленького принца було жахливе насіння... Це насіння баобабів. Земля на планеті була вражена тим насінням. А баобаб – така рослина, що коли не розпізнаеш її вчасно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить цілу планету. Він проніже її своїм корінням. А якщо планета дуже маленька, а баобабів забагато, вони роздеруть її на клапті.

– Є такий закон, – сказав мені згодом маленький принц. – Причепурився сам уранці, причепури гарненько і свою планету. Треба полоти баобаби зараз же, як тільки побачиш, що то не рожі, бо молоді пагінці рож і баобабів майже однакові. Ця праця дуже нудна, але зовсім легка. (...)

З оповіді маленького принца я зобразив цю планету. Я не люблю повчального тону. Та люди так мало знають, скільки шкоди від баобабів, а небезпека для того, хто потрапив би на астероїд, від них така велика, що цього разу я роблю виняток і порушую свою стриманість. «Діти! – кажу я. – Стережіться баобабів!» (...)

VIII

Незабаром я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца завше росли звичайні прості квіти – вони мали нерясно пелюсток, місця займали мало й нікого не турбували. Вони розпускалися вранці в траві, а надвечір никли. А та квітка проклонулась із насінини, занесеної невідомо звідки, і маленький принц викохував той пагінчик, такий неподібний до інших билинок. А що як це якась одміна баобаба? Та кущик незабаром перестав рости, і на ньому виліз пуп'янок. Маленький принц ізроду не бачив ще таких буйних пуп'янків і відчував, що от-от станеться якесь диво. Одначе квітка, схована у своїй зеленій світличці, ще не була готова, вона все чепурилася. Старанно добирала барви. Вона виряджалася поволі, приміряючи одну по одній пелюстки. Вона не хотіла виходити скуювдженна, як самосійний мак. Вона хотіла показатись у всій своїй пишності. Авжеж, вона була така чепурушка! Таємниче вбирання тривало багато днів. Аж от якось уранці, тільки встало сонце, квітка розпустилась.

Як дбайливо вона готувалася, стільки поралася, а нині, позіхаючи, сказала:

– Ох! Я ледве прокинулась!.. Даруйте мені... Я ще зовсім не зачесана...

*А. де Сент-Екзюпері.
Маленький принц на своїй планеті*

Маленький принц нетяжився від захвату:

- Яка ви гарна!
- Правда? – тихо озвалася квітка. – І народилась я разом із сонцем...

Маленький принц, звісно, здогадався, що красуня не надто скромна, зате вона була така прегарна!

- Здається, час снідати, – додала вона по хвилі. – Прошу, потурбуйтесь про мене...

Збентежений маленький принц розшукав поливальницю й полив квітку.

Скоро з'ясувалося, що красуня гордовита й вередлива, і маленький принц попомучився з нею. Якось, мовлячи про свої чотири колючки, вона заявила йому:

- Хай приходять хоч тигри пазуристі – не страшно!
- На моїй планеті тигри не водяться, – відказав маленький принц, – а потім – тигри не їдять трави.
- Я не трава, – стиха кинула квітка.
- О, пробачте...
- Тигрів я не боюся, зате терпіти не можу протягів. У вас немає ширми?

«Не може терпіти протягів... для рослини кепсько», – подумав маленький принц, – із цією квіткою морока та й годі...»

– Увечері накрийте мене ковпаком. У вас тут надто холодно. Дуже незатишна планета. Там, звідки я прибула...

І затнулася. Її занесло сюди ще зернинкою. Вона нічого не могла знати про інші світи. Навіщо брехати, коли тобі так легко завдати брехню! Красуня зніилася і кахикнула раз-другий – хай маленький принц відчує свою провину.

- То де ж та ширма?
- Я збирався саме по неї піти, але ж ви говорили до мене!

Тоді вона закахикала дужче, аби покарати його гризотами сумління.

Отож маленький принц, хоч він і любив прегарну квітку, пройнявся якоюсь недовірою. Порожні необов'язкові слова він узяв близько до серця і відчув себе нещасливим.

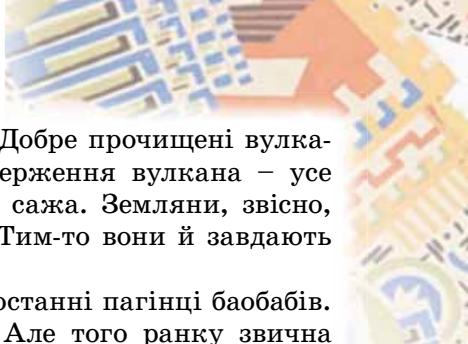
– Не треба було слухати її, – довірливо мовив він мені якось. – Ніколи не треба слухати квітів. Треба просто милуватися ними і дихати їхніми пахощами. Моя квітка напахтила всю мою планету, а я не вмів нею тішитися. Оті балачки про тигрячі пазурі... вони б мали зворушити мене, а я розгнівався...

А ще він признавався:

- Тоді я ще нічого не розумів! Треба було зважати не на слова, а на діла. Вона впоювала мене своїм ароматом, ряхтіла, як сонце. То чом би я мав від неї тікати? Адже за тими її нелукавими хитрощами я мав би вгадати ніжність. Квіти-бо такі свавільні! Але я був занадто молодий, щоб уміти любити.

IX

Мені здається, що він утік з мандрівними птахами. Уранці того дня ретельно попорав свою планету. Дбайливо прочистив діючі вулкани. Два вулкани в нього діяли. На них було дуже зручно розігрівати сніданок. А ще він мав один погаслий вулкан. Але, сказав він собі, мало що може

стatisя! Отож він прочистив і згаслий вулкан. Добре прочищені вулка-ни горяТЬ тихо й рівно, без виверження. Виверження вулкана – усе одно, що пожежа в комині, як там загориться сажа. Земляни, звісно, вулканів не прочистяТЬ: для цього ми замалі. Тим-то вони й завдають нам стільки лиха.

Зажурений маленький принц вирвав також останні пагінці баобабів. Він гадав, що ніколи більше не повернеться. Але того ранку звична праця здавалася йому такою любою. А коли востаннє полив квітку й лагодився накрити її ковпаком, йому навіть збиралося на плач.

– Прощавайте, – мовив він квітці.

Красуня не відповіла.

– Прощавайте, – сказав він ще раз.

Вона кахикнула. Не від застуди.

– Я була нерозумна, – озвалася нарешті квітка. – Даруй мені. І спробуй бути щасливим.

І ні слова докору. Маленький принц був вражений. Стояв, збентежений і знічений, зі скляним ковпаком у руці. Не розумів, звідки ця погідна ніжність.

– Авжеж, я люблю тебе, – почув він. – Моя вина, що ти цього не знат. Але це пусте. Ти був такий самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю... Облиш цей ковпак, він уже мені не потрібний.

– А вітер...

– Не так я вже й застуджена... Нічна прохолода піде мені на користь. Я ж квітка.

– А звірята...

– Слід перетерпіти, коли заведеться дві-три гусениці: я ж хочу познайомитися з метеликами. Здається, вони прегарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти-бо будеш далеко. А великих звірів я не боюся. Я теж пазуриста.

І простодушно показала свої чотири шпичаки. Потім додала:

– Та не барися, це мене дратує. Намислив іти, то йди.

Бо не хотіла, аби маленький принц бачив, як вона плаче. То була дуже гонориста квітка. (...)

Літературний практикум

1. Які взаємини встановилися між маленьким принцом і оповідачем? Як льотчик ставився до дивних розповідей хлопчика? Доведіть свою думку, спираючись на текст.

2. Як маленький принц боровся з баобабами? Розкрийте інакомовний зміст образу цих рослин. З огляду на свою відповідь поясніть, чому маленький принц, а відтак і льотчик, надають важливого значення випловуванню паростків цих рослин.

3. Яку вдачу мала квітка, вирощена маленьким принцом? Поясніть алегоричний зміст цього образу.

4. Розкажіть, як хлопчик доглядав свою квітку. Чим вона йому подобалася? Чи розумів її герой? Чого навчила маленького принца дружба з квіткою? Наведіть відповідні цитати з прочитаного уривка.

5. ПодискутуЙМО! Чи справді квітка любила маленького принца? Поясніть свою думку.

Далі маленький принц розповів льотчику про свою космічну подорож. Він відвідав кілька крихітних планет, на кожній з яких був лише один мешканець. На першій планеті жив король, який понад усе цінував владу. Він вважав, що все на світі, навіть захід сонця, відбувається за його наказом. Король запропонував маленькому принцові посаду міністра юстиції, але хлопчик відмовився. «*Та й диваки оці дорослі*», – подумав він, залишаючи планету.

XI

На другій планеті жив шанолюб.

– Ага, ось і шанувальник з'явився! – гукнув він, углядівши ще здалеку маленького принца.

Адже для чваньків усі люди – то їхні шанувальники.

– Добридень, – мовив маленький принц. – Який кумедний у вас капелюх.

– Це для вітання, – відповів шанолюб. – Щоб уклонятися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто не зазирає.

– Он як? – сказав маленький принц, нічого не второпавши.

– Поплещи в долоні, – порадив йому шанолюб.

Маленький принц заплескав у долоні. Шанолюб скинув капелюхай поштиво вклонився.

«Тут веселіше, ніж у короля», – подумав маленький принц. І знов заплескав у долоні. А шанолюб, скидаючи свого капелюха, ще раз уклонився. За п'ять хвилин ця одноманітна гра зморила маленького принца.

– А що слід зробити, щоб капелюх упав? – спитав він.

Та шанолюб не слухав. Гонористі люди глухі до всього, окрім хвали.

– Ти й справді дуже шануєш мене? – спитав він маленького принца.

– А що то – шанувати?

– Шанувати – значить визнавати, що я найкращий, найчепурніший, найбагатший і найрозумніший на планеті.

– Ale ж на твоїй планеті ти сам-один!

– Ну, то зроби мені ласку, все одно шануй мене!

– Я шаную, – мовив маленький принц і злегка знизав плечима. – Ale яка тобі з цього радість?

I він утік від шанолюба.

«Ці дорослі – дивакуваті люди», – простодушно думав він дорогою.

XII

На дальшій планеті жив п'яничка. Маленький принц пробув там зовсім недовго, а все одне його пойняла глибока журба. П'яничка мовчки сидів перед цілою батареєю пляшок – порожніх і повних.

– Що ти тут робиш? – поцікавився маленький принц.

– П'ю, – похмуро буркнув п'яничка.

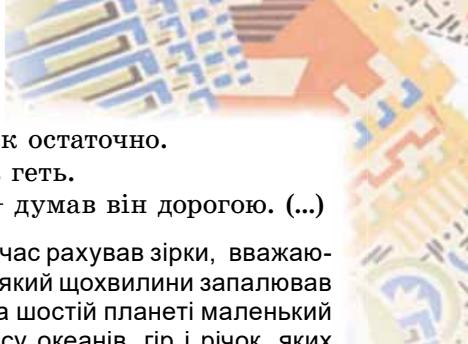
– Навіщо ти п'єш? – спитав маленький принц.

– Щоб забути, – відповів п'яничка.

– Що забути? – допитувався маленький принц; йому стало шкода п'янички.

– Забути, що мені соромно, – признався п'яничка і похнюпив голову.

– Чого ж тобі соромно? – спитав маленький принц; йому дуже хотілося чимось зарадити неборакові.

— Соромно, що п'ю! — додав п'яничка й замовк остаточно.

А маленький принц, ні в сих ні в тих, пішов геть.

«Ці дорослі, безперечно, якісь дуже чудні», — думав він дорогою. (...)

Четверта планета належала ділкові, що увесь час рахував зірки, вважаючи їх своєю власністю. На п'ятій планеті жив ліхтарник, який щохвилини запалював і гасив ліхтар, виконуючи застаріле розпорядження. На шостій планеті маленький принц зустрів ученого, що присвятив своє життя опису океанів, гір і річок, яких в очі не бачив, бо ж ніколи не виходив зі свого кабінету...

Неабияк здивований побаченим хлопчик продовжив мандрівку й зрештою опинився на Землі. За словами оповідача, він мав би зустріти тут безліч королів, ділків, п'яничок, шанолюбців, кабінетних учених та інших диваків. Однак маленький принц приземлився в безлюдній пустелі й першою, кого він зустрів, була гадюка...

XVII

(...) — Чудна ти істота, — мовив він. — Завтовшки з пальчик...

— Зате моці в мене більше, ніж у пальці короля, — сказала гадюка. Маленький принц усміхнувся.

— Не така вже ти й дужа... Ти навіть безлапа. Та й мандрувати не можеш.

— Я можу занести тебе далі, ніж будь-який корабель, — мовила змія.

І обвила круг кісточки ногу маленького принца, наче золота обручка.

— Усякого, кого я торкнусь, я повертаю землі, з якої він вийшов, — мовила ще вона. — Але ти безневинний і прибув із зірки...

Маленький принц нічого не відповів.

— Мені шкода тебе, ти такий тендітний на цій крем'яній Землі. Я можу тобі підсобити, якщо ти дуже пошкодуєш за своєю покинутою планетою. Я можу...

— О, я добре зрозумів, — сказав маленький принц, — але чому ти весь час говориш загадками?

— Я розв'язую всі загадки, — відповіла гадюка.

І обое змовкли.

Маленький принц вирушив на пошуки людей. Дорогою він зійшов на гору, де нічого, крім відлуння власного голосу, не знайшов. Потім хлопчик побачив трояндovий садок і заплакав від гіркої думки про те, що квітка, яку він плекав на своїй планеті, — не єдина у світі.

XXI

Отоді-то й показався лис.

— Добриденъ, мовив лис.

— Добриденъ, — звичайненько відказав маленький принц і озорнувся, та нікого не побачив.

— Осьдечки я, — озвався голос, — під яблунею.

— Хто ти? — спитав маленький принц. — Ти такий гарний!

— Я лис, — відповів той.

— Пограйся зі мною, — попрохав маленький принц. — Мені так журно...

— Я не можу з тобою грatisя, — мовив лис. — Я не приучений.

– О, даруй, – сказав маленький принц.
Але подумав і додав:
– А що означає – приручити?
– Ти нетутешній, – сказав лис. – Що ти тут шукаєш?
– Шукаю людей, – відповів маленький принц. – А що означає – приручати?
– Люди, – мовив лис, – мають рушниці і ходять на лови. Це так ускладнює життя. А ще вони розводять курей. То єдина користь від людей. Ти шукаєш курей?
– Ні, – сказав маленький принц. – Я шукаю приятелів. А що означає – приручати?
– Це поняття давно забуте, – мовив лис, – воно означає: прихилити до себе...
– Прихилити до себе?
– Авжеж, – мовив лис. – Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достату такий, як сто тисяч інших. І ти мені не потрібний. І я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, достату, як сто тисяч інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі. І я буду для тебе єдиний на цілім світі...
– Я вже трошки розумію, – проказав маленький принц. – Є одна троянда... мабуть, вона мене приручила. (...)

Лис замовк і довго дивився на маленького принца. А потім попросив знову:

– Будь ласка... приручи мене!
– Я б радо, – відмовив маленький принц, – але в мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей.

– Узнати можна лише те, що приручиш, – мовив лис. – Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торгівців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля – приручи мене!

– А що для цього треба зробити? – спитав маленький принц.

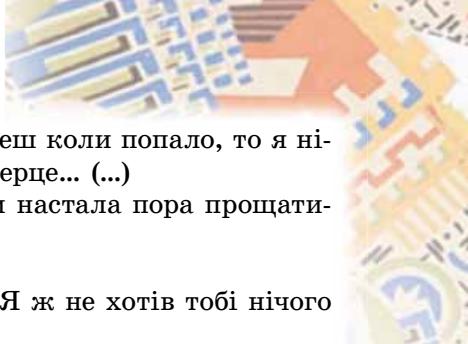
– Треба бути дуже терплячим, – відказав лис. – Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву, ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова – це джерело непорозуміння. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче...

Назавтра маленький принц прийшов знову.

– Краще, якби ти приходив о тій самій порі, – попросив лис. – Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуваємо себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватися і непокої-

А. де Сент-Екзюпері.
Маленький принц і лис

тися. Я у знаю ціну щастю. А як ти приходитимеш коли попало, то я ніколи не знатиму, на яку годину готовувати своє серце... (...)

Так маленький принц приручив лиса. І коли настала пора прощатися, лис казав:

– О, я плакатиму за тобою.

– Сам винний, – мовив маленький принц. – Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив...

– Авжеж, – згодився лис.

– Ale ж ти плакатимеш! – мовив маленький принц.

– Авжеж.

– Виходить, ти нічого не виграв.

– Виграв, – заперечив лис. – Згадай, що я казав про золоте збіжжя.

Він замовк. Потім додав:

– Піди ще поглянь на троянди. Ти зрозумієш, що твоя троянда – єдина на світі. А як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю.

Маленький принц пішов глянути на троянди.

– Ви нітрохи не схожі на мою троянду, – мовив він ім. – Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від ста тисяч інших лисів. Ale я з ним заприятелював, і нині він – єдиний в усьому світі.

Троянди дуже зніяковіли.

– Ви дуже гарні, але порожні, – сказав іще маленький принц. – Задля вас не схочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою троянду подумає, що вона така сама, як і ви. Ale вона одна-єдина, над усе найдорожчка. Я-бо полив її. Я-бо накрив її скляним ковпаком. Я-бо затултив її ширмою. Я-бо знищив задля неї гусінъ, лишив тільки двох чи трьох, щоб повиводилися метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилась, і навіть як замовкала. Троянда ця – моя.

І маленький принц вернувся до лиса.

– Прощавай... – мовив він.

– Прощавай, – відповів лис. – Ось моя таємниця. Вона дуже проста: лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима.

– Найголовнішого не побачиш очима, – повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.

– Твоя троянда дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу.

– Моя троянда дорога мені... – повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.

– Люди забули цю істину, – мовив лис, – але ти не забувай. Ти наважди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду.

– Я відповідаю за свою троянду, – повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. (...)

Після зустрічі з лисом маленькому принцу вдалося-таки вийти до людей. Однак почути й побачене не втішило його. Відтак хлопчик повернувся до Сахари, де й познайомився з оповідачем...

Тим часом запас питної води скінчився. Маленький принц запропонував виrushiti на пошуки колодязя, і на превеликий подив льотчика, його й справді вдалося знайти. Вода в колодязі була надзвичайно смачною... Там маленький

принц повідомив, що хоче повернутися на свою планету, а допомогти йому в цьому має гадюка.

Серце пілота пойняла тривога, та маленький принц намагався втішити друга. Він пояснив, що обов'язково має повернутися до любої квітки, за яку відповідає. На згадку про себе хлопчик подарував оповідачеві зорі, що вміють сміятися, а наступного дня гадюка, як і обіцяла, допомогла йому залишити Землю.

Льотчик дістався додому. Відтоді він часто дивився на нічний небосхил: йому здавалося, ніби звідти долинає зоряний сміх маленького принца...

Переклад А. Перепаді

Запитання і завдання до прочитаного

1. Назвіть хибні цінності людського життя, уособлені в образах мешканців планет, які відвідав маленький принц. Визначте деталі, що увиражують комічність цих персонажів.
2. Чого маленький принц навчився завдяки дружбі з лисом? Яку таємницю відкрив хлопчикові лис? Знайдіть у тексті відповідну цитату й поясніть, як ви розумієте цю думку.
3. Як ви розумієте такі твердження лиса: «*Мова – це джерело непорозуміння*»; «*Найголовнішого не побачиш очима*»? Висловте своє ставлення до цих міркувань.
4. Які життєві істини осягає маленький принц на своїй планеті, під час подорожі Всесвітом та впродовж перебування на Землі?
5. Визначте основні риси характеру маленького принца. Обґрунтуйте відповідь прикладами з тексту.
6. Розгляньте малюнки до твору, виконані автором. Яким на них постає маленький принц?
7. Розкрийте інакомовний зміст образу маленького принца.
8. Схарактеризуйте ставлення оповідача до маленького принца. Які з життєвих «правил», засвоєних маленьким принцом, підхоплює його старший товариш?
9. **Подискутуймо!** Які життєві правила маленького принца ви вважаєте найважливішими? Обґрунтуйте свою думку.

РОЗДІЛ 2

ЖИТЯ ЯК ПОЛІТ

Літературний багаж. Пригадайте, що таке притча. Яку роль притчі відігравали в біблійних і коранічних текстах?

Усесвітно відомий письменник Річард Дейвіс Бах порівнює життя з польотом. Він переконаний: найприродніше для людини – відчувати задоволення від того, що відбувається тут і зараз, а не від минулого чи майбутнього... На думку митця, метою життя є пошук досконалості.

Майбутній письменник з'явився на світ 23 червня 1936 р. в американському місті Оук-Парк. За сімейною легендою, його рід походить від генія німецької музики Й.С. Баха. З дитинства Річард захоплювався літаками, саморобними моделями яких заповнив увесь будинок. Побачивши плакат із зображенням літака й написом «*Tu можеш літати на ньому*», у сімнадцять років він уперше піднявся в небо на аматорському біплані. Уроки пілотування докорінно змінили світовідчуття юнака: відтоді авіація стала його пристрастю. Після навчання в Каліфорнійському університеті Лонг-Біч Річард розпочав кар'єру військового льотчика на тактичних винищувачах у Військово-повітряних силах США.

Закінчивши службу в чині капітана, Бах змінив багато професій, але не зрадив своєму захопленню: він був пілотом чартерних рейсів, авіамеханіком, льотчиком-трюкачем, який виконує фігури вищого пілотажу... На одномісному літаку він не раз здійснював дальні подорожі, зазнавав аварій і... знову піднімався в небо. Паралельно Бах друкував науково-популярні статті у фахових журналах.

Коментар архіваріуса

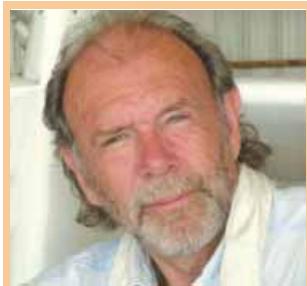
Річард Бах став знаменитим завдяки повісті «Чайка Джонатан Лівінгston» (1970), у якій втілив образ птаха, здатного в польоті подолати будь-які перешкоди. Письменник стверджує, що виступив не автором твору, а лише медіумом¹. Гуляючи туманною набережною каліфорнійського каналу, він нібито почув дивний Голос, який говорив від імені славетного американського льотчика початку ХХ ст. Джонатана Лівінгстона. Бах повернувся додому і записав почуте. Продовження цієї оповіді примарилось йому лише через вісім років. Правда це чи фантазія – невідомо, але 1970 р. світ побачив найвідоміший твір Баха – «Чайка Джонатан Лівінгston».

Перші спроби видати «Чайку...» окремою книжкою зазнали невдачі. Лише наприкінці 1970-х, після того як повість було проілюстровано чудовими роботами фотографа-анімаліста Расела Масона, вона стала бестселером².

«Чайка Джонатан Лівінгston» – це повість про тих, хто слухає поклик свого серця і встановлює власні правила. Її головний герой – птах, який упевнено й безстрашно прямує до своєї мети, доляючи численні обмеження та заборони. Проблему пошуку сенсу життя автор втілює в конфлікті між сірою Зграєю і геніальним Вигнанцем.

¹Мéдіум – надчутильва людина, яка виступає сполучною ланкою між двома світами: матеріальним і духовним.

²Бестсéлер – видана великим накладом книжка, яка увійшла до переліку найпопулярніших.

Річард Бах
(нар. 1936 р.)

Бах назвав «Чайку...» *повістю-притчею* про велику мрію, яка живе в душі людини, – мрію про політ, про покликання, про безмежну до- сконалість. Події в ній, як і в інших творах цього жанру, не визначені ні хронологічно, ні просторово. Польоти чайок відбуваються просто над морем, поза часом. Притчовий характер має і сюжет. Він доволі про- стий, але переказати його нелегко, адже глибинний, філософський зміст притчі має осягнути сам читач.

Як у будь-якій притці, герої твору змальовані схематично. Напри- клад, у Джонатана лише одна пристрасть – політ, лише один шлях – стати Вигнанцем. Повість побудовано на алгоріях: Зграя – повсякденне життя, політ Джонатана – свобода, прагнення досконалості.

Твір Баха цілком відповідає і визначенню *філософська притча*, адже порушує чимало філософських питань: любові, свободи, життєвого при- значення людини, взаємин батьків і дітей, протистояння повсякденності й прагнення до високої мети, небажання розвиватися й жаги знань.

Усе, чим Бах займався протягом життя, об'єднане пристрастю до польоту. Тому опис його техніки й майстерності є однією з особливостей художнього світу творів письменника, зокрема й повіті «Чайка Джонатан Лівінгston».

Коментар філолога

Повість «Чайка Джонатан Лівінгston» не містить релігійних ідей як таких, проте чимало критиків і рецензентів побачили в ній євангельські й буддійські мотиви.

Паралелі з біблійними оповідями про Ісуса Христа простежуються в самій ідеї вигнання тих, хто не схожий на інших; в обраності Джона- тана, у його поверненні на землю після смерті; у дивах та стосунках Учителя і тих, хто відкритий для знань.

Буддійські мотиви перетворення і прагнення досконалості втілюють- ся, зокрема, у словах чайки Саллівана: *«Ми прийшли з одного світу в інший, майже точно такий, і вже забули, звідки походимо... Ми обираємо для себе наступний світ завдяки тому, чого навчились у поперед- нім. Не навчишся нічого – і наступний світ не буде нічим різнистися від попереднього, і в ньому на тебе чекатимуть ті самі перешкоди і свин- цевий тягар незнання».*

Важливо, що чайки отримують ім'я, лише ставши Вигнанцями. Адже саме тоді вони стають особистостями, знаходять свою індивідуальність і безсмертну душу. ■

Після повіті «Чайка Джонатан Лівінгston» Бах опублікував такі твори, як «Дар, який приносять крила», «Не існує таких місць, як далечінь», «Міст через вічність», «Ілюзії, або Пригоди Месії мимоволі». Висловлені в цих книжках думки важливі й близькі багатьом людям. І саме їм адресовано «Кишеньковий довідник Месії» – збірку філо- софських узагальнень щодо сенсу буття, розуміння любові й ненависті, гніву й страху, ролі знання і прагнення до досконалості, пізнання влас- ного «я». Це – своєрідний порадник у розв'язанні складних життєвих ситуацій. Варто лише заплющити очі, поставити запитання й розгорну-

ти книгу на будь-якій сторінці... Одна з відповідей самому автору була такою: «*Усі люди, усі подїї у твоєму житті виникають тому, що покликав їх туди ти. Що ти будеш робити з ними, – вирішувати тобі.*

Перевірте себе

1. Що ви дізналися про Р. Баха? Які риси характеру письменника розкриваються у фактах його біографії?
2. Які життєві обставини вплинули на характер творчості Р. Баха? У чому це виявилося?
3. Схарактеризуйте творчість Р. Баха. Назвіть його найвідоміші твори.

Перед читанням. Читаючи повісті Р. Баха, поміркуйте, який зміст вкладає автор у поняття «небо» і «небеса». Чим вони відрізняються?

ЧАЙКА ДЖОНАТАН ЛІВІНГСТОН

(Уривки)

*Справжньому Джонатану-чайці,
що живе в кожному з нас.*

Частина перша

Був ранок, і золоті промені сонця вигравали на легких хвилях тихого моря. Десять за милю від берега закинув сіті рибальський човен, і звістка про це вмить долетіла до Зграї, що чекала сніданку. Ще мить – і тисячі чайок злетілися до човна, щоб вибороти собі якусь поживу. Новий день приніс нові клопоти.

А далеко від усіх, далеко від рибальського човна і від берега, впав лявлевся в польоті самотній птах – чайка Джонатан Лівінгстон. Він злетів на сто футів угору, опустив свої перетинчасті лапи, задер дзьоба, випростав уперед зігнуті крила і, хоч як це було боляче, силувався втримати їх у такому положенні. Випростані крила обтяжували рух, і він летів дедалі повільніше, поки шепіт вітру не стих у його вухах, а океан унизу не застиг на місці. (...)

Чайки, як ви знаєте, ніколи не діють нерішуче і не зупиняються в польоті. Спинитися на льоту – це для чайки страшний сором, просто ганьба!

Але Джонатан Лівінгстон – який без тіні сорому знову й знову вигинав напружені крила, щоб летіти якомога повільніше, а потім спинитися на місці, – був незвичайним птахом.

Більшість чайок не завдають собі клопоту, аби дізнатися щось про політ, – хіба що найнеобхідніше: як долетіти від берега до їжі та повернутися назад. Для більшості чайок головне – їжа, а не політ. А для цієї чайки політ був важливішим за їжу. Джонатан Лівінгстон над усе любив літати.

Проте любов'ю до польотів, як він невдовзі збагнув, не заживеш доброї слави серед птахів. Навіть його власні батьки дивилися скоса на те, як Джонатан з ранку до вечора літає десь сам-один, та ще й по сто разів шугає аж над водою – як то він казав, тренуючись у низькому польоті. (...)

– Чому, Джоне, чому? – питала мати. – Чому ти не можеш поводитись, як усі? Оті низькі польоти – це забавка для пеліканів і альбатросів! Чому ти нічого не єси? Поглянь, синку, від тебе саме пір'я та кістки лишилися.

— Ну то й що, мамо? Нехай пір'я та кістки. Я хочу знати, що можу робити в повітрі і чого не можу. Я хочу знати, і край.

— Бачиш, Джонатане, — мовив батько зовсім не сердито, — незабаром зима. Рибальські човни виходитимуть у море нечасто, а риба, що зараз плаває мілко, піде вглиб. Коли вже ти хочеш чогось навчатись, то вчися краще, як добувати їжу. Польоти — це дуже добре, та з них не проживеш. Не забувай, ти літаєш для того, щоб їсти.

Джонатан слухняно кивнув. Кілька днів по тому він намагався проводитись, як інші чайки; так, він справді дуже старався, і галасував щосили, коли бився за їжу біля рибальських човнів, і пірнав за шматками риби та хлібними крихтами... Та все було марно.

«Яка дурість, — подумав він нарешті й рішуче кинув насилу здобутого анчоуса голодній старій чайці, що летіла слідом. — Весь цей час я міг би вчитися літати! Адже мені ще стільки треба вивчити!»

Невдовзі Джонатан знов опинився у морі сам-один — голодний, щасливий, жадібний до знань.

Він хотів знати все про швидкість польоту — і за тиждень дізнався про неї більше, ніж найшвидша чайка у світі. (...)

Він злетів на дві тисячі футів угору і спробував ще раз, — стрімко прямуючи вниз, витягнув дзьоба, розпростав крила, а коли швидкість сяgnула п'ятдесяти миль на годину, припинив ними рухати. Це було дуже важко, але ж спрацювало. І десять секунд він мчав зі швидкістю дев'яносто миль на годину. Джонатан установив світовий рекорд швидкості для морських чайок!

Однак ця перемога була скороминущою. Щойно він почав виходити з піке та змінив положення крил, невідома й нездоланна сила знову захоподіла ним і помчала його за собою зі швидкістю дев'яносто миль на годину. Джонатан почувався так, наче його тіло от-от вибухне, розлеться на дрозди. Стрімко, наче від вибуху, падаючи вниз, він уже не відчув страшного удару об тверду, мов камінь, воду.

Коли він нарешті опритомнів — а це вже була ніч, — він гойдався на хвилях у місячному сяйві. Понівечені крила були немов налиті свинцем, та ще тяжче тиснув на спину тягар поразки. (...)

Та коли він уже почав занурюватись у воду, якийсь дивний голос ледь чутно озвався до нього зсередини: «Тут нічого не вдієш. Я чайка. Проти своєї натури не підеш...» (...)

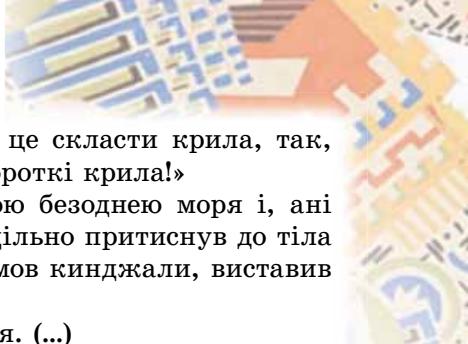
У нічній темряві, на висоті ста футів, Джонатан Лівінгston примружив очі. І біль, і роздуми — усе зникло безслідно.

Короткі крила. Короткі крила со-кола!

Ось тобі й відповідь! «Який я був дурний! Усе, що мені треба, — це ма-

Кадр з кінофільму
«Чайка Джонатан Лівінгston»
(режисер Х. Бартлетт, 1973 р.)

леньке, крихітне крило; усе, що мені треба, – це скласти крила, так, щоб у польоті ворушити самими кінчиками! Короткі крила!»

Він піднявся на дві тисячі футів над чорною безоднею моря і, ані хвилі не думаючи про поразку, про загибель, щільно притиснув до тіла широкі частини крил, а самі кінчики, вузькі, мов кинджали, виставив назустріч вітру – і стрімко кинувся вниз. (...)

На світанку Джонатан продовжив тренування. (...)

І сталося так, що того ранку... чайка Джонатан Лівінгстон врізався просто у Зграю, що спокійно снідала, – влетів, як вихор, на швидкості двісті чотирнадцять миль, із заплющеними очима! Та, мабуть, Чайка Долі йому всміхнулася – ніхто не загинув. (...)

Перше, що він подумав: «Це тріумф! Границя швидкість! Двісті чотирнадцять миль на годину – для чайки! Це прорив, це велика, вирішальна мить в історії Зграї, а для чайки на ім'я Джонатан – це початок нового життя». (...) І він продовжив своє тренування на самоті, він склав крила і пішов у піке з висоти вісім тисяч футів – і відразу збагнув, як робити поворот!

Тепер він знов заспокоївся, що досить тільки на одну частку дюйма змінити положення однієї пір'їни на кінчику крила – і можна плавно, красиво повернути навіть на граничній швидкості. Та ще до цього він зрозумів, що, коли на такій швидкості змінити положення хоча б двох пір'їн, тебе закрутить, як кулю... Одне слово, Джонатан став першою чайкою на землі, що опанувала фігурні польоти. (...)

Тим часом Зграя збиралася на Велику Раду; та коли він приземлився, то побачив, що всі нібито чогось чекають. Так воно й було – чекали на нього.

– Чайко Джонатане Лівінгстон! Стань у середину!

Слова Старійшини звучали дуже вроочисто. Виклик у середину кола означав чи страшну ганьбу, чи то найвищу шану. Коло Пошани – це честь, якої зазнали хіба що найславніші з ватажків. «Так, звісно, – подумав Джонатан, – сьогодні вранці вони бачили мій Прорив! Та мені не треба ніякої пошани. Я не хочу бути ватажком. Я тільки хочу поділитися тим, що відкрив, показати, який простір відкривається перед нами!» Він ступив уперед.

– Джонатане Лівінгстон, – мовив Старійшина, – стань перед очі твоїх товаришів, у Коло Ганьби!

Його наче вдарили дошкою. Коліна в нього ослабли, пір'я обвисло, у вухах зашуміло. У Коло Ганьби? Це неможливо! Прорив! Вони не розуміють! Вони помиляються, вони помиляються! (...)

Виклик у Коло Ганьби означав, що його виженуть зі Зграї, засудять до самотнього життя на Далеких Скелях.

– ...Настане день, Джонатане Лівінгстон, і ти зрозуміеш, що легкодумство тебе занапастило. Життя – це незбагненна таємниця, і нам досить знати одне: ми вкинуті до цього світу, щоб їсти і лишатися живими, поки зможемо.

Чайки ніколи не суперечать Великій Раді, та Джонатан усе-таки насмілився подати голос.

– Легкодумство? Браття мої! – вигукнув він. – Хто думає серйозніше, ніж чайка, що осягає сенс життя, його найвищу ціль? Ми тисячу років

животіли заради того, щоб шукати риб'ячі голови, але ж тепер нам справді є для чого жити – щоб учитися, відкривати нове, бути вільними! Дайте мені тільки спробувати, дозвольте показати вам, чого я навчився...

Зграя наче скам'яніла.

– Ти нам більш не брат, – нарешті промовили чайки одна по одній, а потім з поважним виглядом затулили собі вуха і повернулися до нього спинами.

Джонатан Лівінгстон провів решту свого життя на самоті, але від Далеких Скель він полетів далеко-далеко. І єдине, що його смутило, – це не самотність, а те, що чайки відмовилися повірити в чарівну красу польоту, хоча їм варто було тільки відкрити очі, щоб її побачити. Сам він щодня робив нові відкриття. (...)

Якось до Джонатана прилетіли зоряні чайки, які сповістили, що «одне навчання скінчено, і настав час починати інше».

Частина друга

(...) Уже за кілька днів він зрозумів, що тут йому належить дізнатися про політ іще більше, ніж у попередньому житті. Проте існувала певна різниця. Чайки, що мешкали тут, були близькі йому по духу. Усі вони жили заради того, щоб досягти нових висот у головній справі свого життя – у польоті. Це були просто дивовижні птахи, і кожен з них тренувався щодня, багато годин поспіль, вивчаючи нові й нові таємниці повітроплавання. (...)

Джонатан надовго забув той світ, звідки він був родом... (...)

Якось увечері чайки, вільні від нічного польоту, стояли всі разом на піску і думали. Джонатан, набравшись духу, підійшов до Старійшини, який, подейкували, скоро мав покинути цей світ.

– Чіанг... – мовив він трохи схвильовано.

Старійшина лагідно позирнув на нього:

– Так, сину мій? (...)

– Чіанг, цей світ – зовсім не небеса, так?

При світлі місяця було видно, що Старійшина всміхнувся.

– Ти знову вчишся, Джонатане.

– Ну, то що ж буде далі? Куди ми йдемо? Невже взагалі немає такого місця – небеса?

– Ні, Джонатане, такого місця немає. Небеса – не місце і не час. Небеса – це досконалість. – Він хвилю помовчав: – Ти дуже швидко літаєш, правда?

– Я... я люблю швидкість, – відповів Джонатан, приголомшений, але гордий, що Старійшина його помітив.

– Ти зможеш торкнутися небес, Джонатане, тієї миті, коли пізнаєш досконалу швидкість. (...)

І Чіанг без жодного попередження зник – та вмить з'явився край води, за п'ятдесят футів від місця, де вони стояли. Потім він зник знову і за тисячу частку секунди торкнувся плеча Джонатана.

– Це така забавка, – мовив він.

Джонатан був у захваті. Він навіть забув, що хотів дізнатися про небеса.

— Як ви це робите? Що ви відчуваєте? А далеко ви можете так перелетіти?

— Перелетіти можна куди завгодно і за будь-який час, коли захочеш, — сказав Старійшина. — Я побував скрізь і всюди, куди міг полинути думкою. (...)

— А ви можете навчити мене так літати? — Джонатан тримтів, уявляючи ще одну перемогу над невідомим.

— Звісно, якщо ти хочеш навчитися.

— Я хочу. Коли ми зможемо почати?

— Можна й зараз, якщо бажаєш.

— Я хочу навчитися так літати, — мовив Джонатан, і дивний вогник засвітився в його очах. — Кажіть, що я маю робити.

І Чіанг заговорив поволі, пильно дивлячись на свого учня:

— Аби літати зі швидкістю думки, тобто літати куди завгодно, — говорив він, — ти насамперед мусиш збегнути, що вже прилетів... (...)

Та от настав день, коли Чіанг зник. Він лагідно звернувся до чайок і закликав їх не кидати навчання, і тренуватися, і пізнавати досконалу невидиму сутність, що становить основу життя. І поки він говорив, його пір'я сяяло дедалі яскравіше, а потім спалахнуло таким сліпучим блиском, що жодна чайка не могла дивитися на нього.

— Джонатане, — мовив він, і це були його останні слова, — ти маєш дізнатися, що є любов. (...)

І що більше Джонатан учився доброті, то глибше він пізнавав сутність любові й дужче хотів повернутися на Землю. Джонатан Лівінгстон, незважаючи на своє самотнє минуле, був природженим учителем, і найкращим виявом любові стала для нього можливість передати свої знання тій чайці, яка чекає слушної нагоди, аби піznати щось нове. (...)

Флетчер Лінд був ще дуже молодою чайкою, проте вже знов, що жодний птах, крім нього, не натерпівся таких знущань од Зграї, не зазнав такої несправедливості! (...)

Голос зазвучав у нього в голові, і хоча був дуже тихий, Флетчер так перелякався, що закляк у повітрі.

— Не суди їх надто сувро, Флетчере! Вигнавши тебе, чайки зашкодили тільки собі, і настане день, коли вони це зрозуміють, коли вони побачать те, що ти бачиш зараз. Вибач їх і допоможи їм зрозуміти.

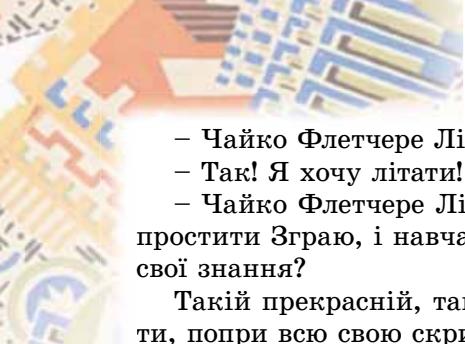
На відстані дюйма від кінчика його правого крила летіла осяйна біла чайка, найпрекрасніша у світі, і пливла в повітрі напрочуд легко, не ворушачи жодним пером, хоча Флетчер тримався майже на своїй граничній швидкості.

Молодий птах на мить отетерів. «Що зі мною? Чи я вмер, чи збожеволів? Що це таке?»

Тихий спокійний голос ніби читав його думки і вимагав відповіді.

Кадр з кінофільму
«Чайка Джонатан Лівінгстон»
(режисер Х. Бартлетт, 1973 р.)

-
- Чайко Флетчере Лінд, ти хочеш літати?
 - Так! Я хочу літати!
 - Чайко Флетчере Лінд, чи так сильно ти хочеш літати, що зможеш простити Зграю, і навчатись, і колись повернутись до них і передати їм свої знання?

Такій прекрасній, такій розумній істоті Флетчер Лінд не міг збрехати, попри всю свою скривджену гордість.

- Так, – мовив він стиха. (...)

Частина третя

(...) Минув лише місяць, а Джонатан уже вирішив, що час повернутися до Зграї.

– Ми не готові! – сказав Генрі Келвін. – Нас не приймуть! Ми Вигнанці! Ми ж не можемо присилувати себе летіти туди, де нам не раді?

– Ми вільні летіти, куди захочемо, і бути такими, як є, – відповів Джонатан і, зринувши в повітря, полетів на схід, де жила Зграя. (...)

Вони прилетіли із заходу вранці – вісім чайок, вишикувані подвійним ромбом, крило до крила. Промайнули над Берегом Ради Зграї зі швидкістю сто тридцять п'ять миль на годину, і Джонатан мчав попереду. Флетчер плив біля його правого крила, Генрі Келвін мужньо боров вітер біля лівого. Потім увесь стрій, мов один птах, поволі нахилився праворуч... вирівнявся... перевернувся в повітрі.... і знову полетів рівно, хоч вітер усе дужчав.

Звичайна галаслива чвара на березі вмить ущухла, і запанувала страшна тиша – так, немовби стрій чайок у повітрі був велетенським ножем, що прикував до себе вісім тисяч нажаханих очей. (...)

Одна думка сяйнула усій Зграї, мов грізна блискавка. Ці птахи – Вигнанці! І вони повернулися! Та це... це ж просто неможливо! Флетчер очікував бійки, проте Зграя наче скам'яніла.

– Звісно, це Вигнанці. Ну то й що? – сказав хтось із молодих птахів. – Слухайте, друзі, де це вони навчилися так літати?

Минула майже година, поки Слово Старійшини облетіло всю Зграю: «Не зважати на них!» Чайка, що заговорить з Вигнанцем, теж стане Вигнанцем. Чайка, що погляне на Вигнанця, порушить Закон Зграї.

Відтоді до Джонатана були звернені лише сірі спини чайок, та він мовби не помічав цього. Він проводив заняття просто над Берегом Ради і вперше вимагав од учнів, аби вони показали все, на що здатні. (...)

■ Минув місяць. Деякі чайки зі Зграї попри заборону попросили дозволу навчатися разом з Вигнанцями. ■

Вони не зважали на те, чи бачать їх інші, і лише слухали слова Джонатана та намагалися бодай щось зрозуміти.

А він говорив дуже прості речі: що чайка має право літати, що свобода – це її істинна сутність, і все, що обмежує цю свободу, нічого не значить – усі забобонні звичаї, усі закони, хоч би які вони були.

- Нічого не значить? – вигукнув хтось у юрмі. – А якщо це Закон Зграї?

— Єдиний справедливий закон — це шлях до свободи, — відповів Джонатан. — Іншого закону немає. (...)

Це сталося всього через тиждень. Флетчер показував фігури швидкісного польоту новим учням. Він вийшов з піке на висоті сім тисяч футів і сирою стрілою промчав за кілька дюймів від берега, аж раптом на дозорі в нього опинилося мале чаєння, що виrushило у свій перший політ і кликало маму. У Флетчера Лінда лишалася десята частка секунди, щоб ухилитися, він рвучко повернув ліворуч і на швидкості понад двісті миль врізався у гранітну скелю.

Скеля була ніби велетенською кам'яною брамою до іншого світу. Страх, удар, темрява — а потім він поплив у дивному чужому небі, забиваючи, згадуючи, забиваючи знову, і йому було страшно, смутно і тяжко...

Голос долинув до нього, як уперше, коли він зустрів Джонатана Лівінгстона. (...)

— Нічого не вдієш, у тебе просто різко змінився рівень свідомості. Тепер вибір за тобою. Ти можеш лишитися тут і навчатися на цьому рівні — до речі, не набагато вищому від попереднього, — а можеш повернутися і працювати зі Зграєю далі. (...)

— Звісно, я хочу повернутися до Зграї. Я ж тільки почав заняття з новою групою!

— Ну то й чудово, Флетчере. Пам'ятаєш, ми говорили, що тіло — це не що інше, як думка?..

Флетчер потрусив головою, випростав крила й розплющив очі, лежачи біля підніжжя скелі, посеред натовпу чайок. У Зграї зчинився страшний галас, коли всі побачили, що він ворухнувся.

— Живий! Умер, а потім ожив!

— Торкнувся його крилом! Оживив! Син Великої Чайки!

— Hi! Він сам каже, що ні! Він диявол! Диявол! З'явився на погибель Зграї!

Чотири тисячі чайок, налякані тим, що побачили, закричали: «Диявол!» — і цей крик прокотився над юрмою, мов шалений вітер у бурю. Очі в них горіли, дзьоби були міцно стиснуті, і вони посунулися вперед, палаючи жагою вбивства. (...)

До ранку Зграя забула про своє божевілля, та Флетчер не забув.

— Джонатане, пам'ятаєш, ти колись казав, що треба любити Зграю так, аби повернутися до неї й ділитися знаннями?

— Так, звісно.

— Я не розумію, як можна любити збіговисько розлючених птахів, що ледь не вбили тебе.

— О Флетче, ти й не мусиш це любити! Звичайно, не треба любити ненависть і зло.

Кадр з кінофільму
«Чайка Джонатан Лівінгстон»
(режисер Х. Бартлетт, 1973 р.)

Ти просто повинен бачити кожну чайку такою, яка вона є насправді, бачити в усіх добро і допомагати їм, аби вони й самі змогли побачити свою істинну сутність. Ось що я називаю любов'ю. І коли ти цього навчишся, ти збагнеш, яка то цікава річ! (...)

— Тобі я більше не потрібний. Усе, що тобі треба, — це й далі пізнати самого себе, з кожним днем ясніше бачити справжнього Флетчера, для якого не існує межі. Він — твій учитель. Ти мусиш його розуміти і коритись йому, от і все.

А наступної міті тіло Джонатана зясніло тріпотливим блиском і почало танути в осяйному мареві. (...)

Марево зникло. Джонатан розтанув у повітрі.

Трохи згодом Флетчер змусив себе злетіти в небо й зустрівся з групою учнів-новачків, які нетерпляче чекали першого уроку. (...)

І хоча Флетчер намагався дивитись на своїх учнів з належною суверістю, він на мить побачив їх такими, якими вони є насправді, і вони не просто сподобалися йому — цієї міті він їх полюбив. «Межі немає, Джонатане?» — подумав він і всміхнувся. І рушив у свій політ до знання.

Переклад Д. Радієнко

Запитання і завдання до прочитаного

- 1.** Поміркуйте, чому повість «Чайка Джонатан Лівінгстон» поділено на три частини. Дайте їм назви. Складіть цитатний план сюжету твору.
- 2.** Як ви розумієте присвяту на початку повісті? Чи маєте особисто ви риси Чайки? Дайте розгорнуту відповідь.
- 3.** Чи легко було Джонатанові навчитися літати? Що допомогло йому досягти досконалості?
- 4.** Який момент став переломним у житті Джонатана?
- 5.** Схарактеризуйте світ Зграї. За якими законами вона живе? Чим вирізняється Джонатан з-поміж інших чайок?
- 6.** Що спонукало Джонатана порушити Закони Зграї? Чого прагнув герой?
- 7.** Як Джонатан зустрівся із чайками-вигнанцями? Чому їх так називали? Чому у чайок-вигнанців є імена, а у членів Зграї — ні?
- 8.** Як змінилося життя Джонатана після зустрічі з Чіангом?
- 9.** Чого Джонатан навчав своїх вихованців? Чому він вирішив разом з ними повернутися до Зграї? Як ви гадаєте, чому в Джонатана не було ненависті до Зграї?
- 10.** Чим Флетчер Лінд відрізнявся від інших учнів Джонатана? Чому Джонатан вирішив передати наставництво саме Флетчеру? Яку пораду Джонатан дав своєму учневі настанок?
- 11. Групова робота.** Розділившись на три групи, виконайте один з варіантів завдання.
 - Розкажіть історію чайки Джонатана: а) від імені чайки зі Зграї; б) від імені Флетчера; в) від імені Джонатана.
- 12.** Знайдіть євангельські й казкові мотиви в повісті. Як вони допомагають розкрити характер головного героя?
- 13. Подискутуймо!** Чому Джонатана називали «Сином Великої Чайки», «дияволом»? Ким, на вашу думку, він був насправді?

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАВІГАТОР

Нове знайомство

Між дитинством і дорослим життям – так можна схарактеризувати юнацькі романи польської письменниці Барбари Космовської «Буба», «Буба: мертвий сезон» та «Позолочена рибка», які принесли авторці популярність і світове визнання.

Письменниця народилася 24 січня 1958 р. в місті Бітув. Закінчивши Гданський університет, вона працювала вчителькою польської мови, певний час писала вірші, здобула численні премії на поетичних конкурсах. У 2000 р. світ побачив перший роман письменниці – «Голодна кішка», який поклав початок її прозовій творчості. Сьогодні Космовська є авторкою дванадцяти книжок для дорослих і молоді. Вона переконана, що твори для сучасних читачів мають бути цікавими, з гумором, здатними зворушити, схвилювати, але без надмірної повчальності.

Барбара
Космовська
(нар. 1958 р.)

Книжкове частування

У романах «Буба» (2002) і «Буба: мертвий сезон» (2007) ідеться про шістнадцятирічну школлярку Агнешку на прізвисько Буба. Це мудра, цілком позитивна дівчина. Вона відповідальна, слухає класичну музику, допомагає своїй родині. Буба живе з батьками, старшою сестрою і дідулем. Її мама – відома та амбітна письменниця – не має часу на доночку; батька частіше можна побачити на телекрані, ніж у дома; сестра прагне будь-що стати кіноактрисою; дідуль пристрасно захоплений грою в бридж. З теплим гумором роман розповідає про сімейні проблеми, зраду, пошук дружби, перше кохання, гіркоту поразок, про маленькі й велики перемоги над собою.

Цитата

У школі Буба наштовхнулася на Сироту.

— Ти, бува, не захопив своїх смачючих канапок? — у Буби аж очі засяяли, коли вона побачила пакетик зі сніданком, який Стась завжди приносив із собою.

— Звісно! — і хлопець подав їй окраєць хліба з найшкідливішою шинкою на світі.

— Бабця Рита приїхала, — пояснювала Буба, швиденько поглинаючи м'який білий хліб.

— І що? — не розумів Сирота.

— Відтепер ми споживаємо лише здорову їжу, тобто не їмо взагалі. Я, наприклад, занадто товста...

— Ти? — Стась здивовано глянув на однокласницею.

— Я, — підтвердила та з напханим ротом.

— Решта родини теж під наглядом, — продовжувала вона, давлячись великими куснями. — Бабуся стверджує, що ми страждаємо на всі хвороби. Навіть на ті, яких медицина ще не знає.

— Твоя бабця лікар? — увічливо поцікавився хлопець.

— Ні, що ти! Вчителька на пенсії! (...)

— Ну, тоді вона на всьому розуміється, — погодився Сирота.

— На щастя ні, — усміхнулася Буба. — Бабця уявлення не має про мову жестів. Колись розповім, — пообіцяла дівчина й зістрибнула з парті, до якої наблизився Мілош.

— Дружба міцніє? — кинув він замість привітання.

«Еге! Ребекка, певне, більше не бігає за тетеруками», — подумала Буба без краплинни співчуття.

— Міцніє, міцніє! — Сирота продемонстрував в усмішці ідеальні зуби. — Щоправда, доводиться в цю дружбу інвестувати й підгодовувати Бубу, але що вже там! Переживу. — І він поплескав себе по запалому животі.

— Ну, коли що, — Мілош якось важко сів за парту, — то в моїй торбі теж нині чимало припасів. Так що я до ваших послуг, — невпевнено всміхнувся хлопець і почав квапливо дописувати домашнє завдання.

А коли до класу зайшла вчителька біології, яку всі називали Пандемією, і заходилася збирати смертельне жниво, ніхто, крім Буби, не залишився байдужим до її нападів. Доки навколо тривала безнадійна боротьба за виживання, Буба продовжувала перебувати у світі невеселих думок.

«Ще зовсім недавно Мілош називав мене своїм співучим дроздом, — згадувала дівчина. — І хоча я не зробила нічого поганого, зараз я перетворилася для нього на звичайнісінького горобця. Та ще й голодного... Певне, моя сірість так знеохотила його, що він почав шукати казкового колібрі, а для мене в нього залишилася хіба що канапка із сиром...».

Плакати на кривавій біології аж ніяк не личило. Тим більше, що навколо лягали нові трупи, котрі програли битву із травною системою гідри. Навіть Мілош зазнав поразки в нерівній боротьбі й отримав одиницю.

Тому Бубі здалося, що не варто рюмсати лише через те, що шлях від кохання до байдужості буває коротшим, ніж відстань між партами.

— На сьогодні досить, — Пандемія глянула на вцілілих бійців. — Ваша примітивність могла б ілюструвати спосіб мислення гідри, — переможно заявила вона. (...)

А Буба визнала, що від гідри вона відрізняється емоційністю, яка, щоправда, не полегшувала життя, зате становила щонайкращу рису людських істот.

Переклад Б. Антоняк

Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору

- Чому Бубі здається, що весь світ змовився проти неї? Які невдачі переслідують дівчину?
- Яку сумну історію розповів пан Клеменс? Як Буба стала підпільним месником за права несправедливо обіграних гравців?
- Які сімейні проблеми доводиться розв'язувати Бубі? У чому виявилося непорозуміння між дорослими і дітьми?
- Яким змальовано світ дитинства в романі «Буба: мертвий сезон»?
- Наведіть приклади гумору в прочитаному романі.

• • • • • • • • • • • Нове знайомство • • • • • • • • •

Російська письменниця, журналістка Марина Аромштам народилася 20 березня 1960 р. в Москві. Життя її пов'язане зі школою. Свій дев'ятнадцятирічний досвід роботи вчителем початкових класів Аромштам успішно представила на Московському конкурсі «Учитель року», ставши його фіналісткою. У 1999 р. її було удостоєно премії «Срібне перо» за підсумками конкурсу авторів «Учительської газети». Нині письменниця виступає головним редактором сайта «Папмамбук», за її власним висловлюванням, призначеного «для тих, хто читає дітям».

Літературне визнання Аромштам пов'язане з виходом у світ повісті «Коли відпочивають янголи», відзначеної Національною дитячою літературною премією «Заповітна мрія» (у номінації Велика премія, 2008). У 2011 р. ця книжка увійшла до переліку найкращих дитячих видань світу «Біла ворона».

Марина
Аромштам
(нар. 1960 р.)

• • • • • • • Книжкове частування • • • • • • •

«Коли відпочивають янголи» (2008) – це зворушлива повість про сучасну школу. Головна героїня твору, дівчинка Аліна, розповідає про своє життя. Її оповідь переплітається зі щоденниковими записами вчительки Марії Семенівни, яку скорочено називають Марсем. Вона зовсім не ідеальний педагог, ба навіть відкидає деякі «вічні» педагогічні цінності, як-от обов'язково любити дітей. Однак на відміну від багатьох колег, Марсем «працює серцем». Вона вигадує для своїх учнів гру, своєрідне «реаліті-шоу» з казковим сюжетом. Світ нібіто захопила Гнилизна та її воїни жабасті – людиноподібні істоти з бородавчастою шкірою й жаб'ячими лапами, що полюють на принцес. Принцесами в грі стають усі дівчатка класу разом з Аліною, а принцами, що

мають перемогти жабастих, – хлопчики. Загримовані старшокласники виконують роль жабастих, очолюваних Чорним Дрегоном. Діти, опинившись в лісі, по-справжньому налякані казковими чудовиськами й сприймають гру дуже серйозно. Зрештою, як і задумувала Марсем, перемога хлопчиків-принців над потворами та порятунок принцес запалюють у серцях школярів героїзм і шляхетність. Фіналом гри стає шкільний бал, на який дівчатка приходять в образі попелюшок.

А потім Марсем розповіла про янголів... Таж чи доведеться янголам відпочивати?..

Цитата

Якось я зустріла людину, яка щодня перед заходом сонця начищала до блиску свою лопату. Лопата сяяла так, що в неї можна було дивитись, як у дзеркало. Я запитала, навіщо вона це робить. «У кожного з нас є янгол, — сказала та людина. — Той, що відповідає за наші вчинки. Але янголи не можуть займатися лише нами. Якщо ми щось робимо правильно — бодай щось робимо правильно, вони летять в інших важливих справах. І тоді одним лихом у світі стає менше. Якщо ж ми капостимо, янголи мусять залишатися поруч — виправляти наші капости. Мій янгол знає: увечері я завжди чищу лопату. У цей час він може бути за мене спокійний, може від мене відпочити. І він летить рятувати когось — від бурі, каменепаду, землетрусу. Летить туди, де потрібні зусилля багатьох янголів. І якщо бодай один із них не з'явиться в потрібний момент, наслідки можуть бути украй сумними.

Переклад І.Андрусяка

Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору

1. Які події відбулися в житті Аліни до того, як Марсем розповіла про янголів?
 2. Чому янголи в повісті змушені то відпочивати, то напружено, на межі сил працювати?
 3. Яким до геройні приходить перше кохання?
 4. За зразками яких традиційних чарівних казок побудовано казковий сюжет гри, яку Марсем пропонує учням?
 5. Схарактеризуйте дитячий погляд на «дорослі» проблеми, порушені автором повісті.
 6. Які епизоди повісті «Коли відпочивають янголи» викликали у вас сум, а які – сміх? Дайте розгорнуту відповідь.

У СВІТІ МИСТЕЦТВА

«Маленький принц»
і «Чайка Джонатан Лівінгстон» на екранах

Існує кілька кінематографічних і мультиплікаційних екранизацій «Маленького принца» Екзюпері. Більшість з них наближені до сюжету твору французького письменника. Зокрема, німецько-австрійський однайменний мультфільм (режисер *Тео Керп*, 1990 р.) від-

творює не лише сюжет казки, а й малюнки, зроблені до неї самим автором. А от мультиплікаційна стрічка «Маленький принц», створена спільними зусиллями мультиплікаторів Франції та Німеччини (головний режисер *П'єр Ален Чарт'єр*, 2010 р.), пропонує власну версію пригод героя. Згідно з нею, маленький принц мандрує Всесвітом у товаристві свого приятеля лиса. Метою цієї подорожі є подолання життєвих проблем на різних планетах. Отже, сюжет казки Екзюпері втрачає свій притчовий філософський зміст і набуває схожості із сучасними фентезі.

Кадр з мультфільму «Маленький принц»
(режисер Т. Керн, 1990 р.)

Кадр з мультфільму «Маленький принц»
(режисер П.А. Чарт'єр, 2010 р.)

Коли американський режисер *Холл Бартлетт* вирішив екранизувати повість Р. Баха «Чайка Джонатан Лівінгston», йому передусім потрібно було відповісти на запитання: «Як знімати кіно з чайкою в головній ролі?». Однак попри незвичність завдання творчому колективу кінематографістів таки вдалося провести паралелі між історією птаха, описаною автором повісті, і світом людей.

Умовно фільм можна розділити на дві частини. Перша в докumentальній формі розповідає про життя чайок, а друга відображає ілюзорний світ, у який потрапляє Джонатан.

Передати на екрані притчовий характер повісті Баха допомагають символи. Особлива роль у цьому належить природі, на тлі якої розвивається сюжет. Наприклад, коли Джонатан удосконалює свої льотні навички і часто зазнає невдач, природа увиразнює важкість обраного ним шляху: високі потужні хвилі розбиваються об скелі, рвучкий вітер здіймає морські бризки...

Кадр з кінофільму
«Чайка Джонатан Лівінгston»
(режисер Х. Бартлетт, 1973 р.)

1. Перегляньте мультфільм «Маленький принц» режисера Чартъєра (2010). Висловте своє ставлення до прочитання твору Екзюпері в цій стрічці.
2. Порівняйте мультфільм Чартъєра з одноїменною стрічкою Керпа (1990). Який із цих мультфільмів сподобався вам більше? Чому?
3. Перегляньте кінофільм «Чайка Джонатан Лівінгстон» режисера Х. Бартлетта (1973). Порівняйте екранизацію з літературною основою. Розкажіть, як засобами кіномистецтва відтворено художній простір повісті Р. Баха.

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1. Який з вивчених вами творів належить до жанру казки-притчі?
2. Хто є головними героями повісті «Чайка Джонатан Лівінгстон»?
3. Назвіть письменників, які пов'язали своє життя з авіацією.

Другий рівень

1. Як тема прагнення високого польоту втілилася в сюжетах вивчених вами творів?
2. Який прихованний зміст закладено в словах письменника «*Діти! Стежиться баобабів!*»?
3. Яку вдачу мала квітка, вирощена маленьким принцом?

Третій рівень

1. Які випробування довелося подолати Чайці Джонатану, щоб досягти досконалості?
2. Які життєві уроки виніс маленький принц з мандрівки астероїдами?
3. Як ви розумієте вислів мудрого лиса із твору «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері «*Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш?*»?

Четвертий рівень

1. Яким постає світ дорослих у казці-притчі «Маленький принц»? Чим саме він дивує маленького принца? Обґрунтуйте свою думку.
2. Укажіть ознаки казки-притчі у вивчених творах Р. Баха й А. де Сент-Екзюпері.
3. Які моральні цінності утверджує повість Р. Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон»?

Теми творів

1. ««Жити – це не означає дихати, це значить... діяти» (Ж.Ж. Руссо)».
2. ««Найскладніший політ – це політ над собою» (А. де Сент-Екзюпері)».
3. ««Найголовнішого не побачиш очима...»: хибні й справжні життєві цінності в казці-притчі А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»».

Клуб книголюбів

1. Одна з характерних ознак літературної притчі – використання афоризмів (висловлювань, що в стислій формі формулюють важому думку, близьку до прислів’я). Випишіть з тексту прочитаних творів А. де Сент-Екзюпері та Р. Баха такі вислови. Складіть з них «Словничок життєвої мудрості». Презентуйте виконану роботу.
2. **Робота в парах.** Укладіть таблицю за зразком на с. 287. Заповнивши її, поміркуйте, чому маленький принц, мандруючи Всесвітом, повторює: «*Та й диваки оці дорослі.*»

Образи-персонажі	Хибні цінності	До чого прагнуть?	Як спілкуються з маленьким принцом?
Король			
Шанолюб			
П'яничка			
Ділок			
Географ			
Ліхтарник			

3. Порівняйте подорож маленького принца з мандрівками героя Ч. Дікенса та Р.Л. Стівенсона. Відповідь оформіть у вигляді таблиці за поданим зразком.

Герої	Маленький принц	Скурудж	Джим Гокінс
Мета подорожі			
Супутники			
Маршрут мандрівки			
З ким зустрічається герой?			
Які зміни відбуваються під час подорожі?			
Уроки подорожі			
Висновки			

4. **Групова робота.** Розділившись на чотири групи, підготуйте інсценізацію одного з уривків казки-притчі «Маленький принц».

- «Чого ти весь час говориш загадками?» (Зустріч з гадюкою) – розділ XVII.
- «Секрети мудрого лиса» (Маленький принц і лис) – розділ XXI.
- «Зустріч зі стрілочником та крамарем» – розділи XXII, XXIII.
- «Прощання маленького принца з пілотом» – розділ XXVI.

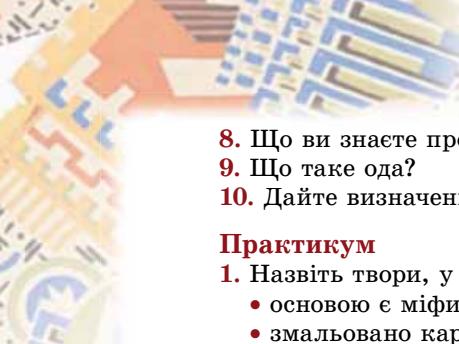
5. **Подискутуймо!** Як ви розумієте вислів з казки-притчі А. де Сент-Екзюпері «Люди мають свої зірки, які перестають бути звичайними зорями»? Обґрунтуйте свою думку.

6. **Творчий проект.** Створіть віртуальний музей, присвячений маленькому принцу. Підготуйте для нього експонати (ілюстрації) і поясніть свій вибір. Складіть план екскурсії. Презентуйте свою роботу.

Повторення і узагальнення вивченого

Теоретична розминка

1. Які твори називаються епічними, драматичними, ліричними? Чим вони відрізняються один від одного?
2. Дайте визначення жанру трагедії. Які трагедії ви можете назвати?
3. Дайте визначення жанру сонета. Чим англійський сонет відрізняється від італійського? Яких авторів сонетів ви знаєте?
4. Які твори називають елегіями? Чим вони відрізняються від інших ліричних творів?
5. Як ви розумієте поняття «героїчний епос»? Обґрунтуйте відповідь прикладами з вивчених літературних творів.
6. Порівняйте класицизм і бароко як художні напрями європейської літератури.
7. Що таке рубаї? Схарактеризуйте художні особливості цього жанру.

-
- 8.** Що ви знаєте про такі віршові розміри, як гекзаметр і пентаметр?
 - 9.** Що таке ода?
 - 10.** Дайте визначення жанру комедія. Назвіть відомих комедіографів.

Практикум

- 1.** Назвіть твори, у яких:

- основою є міфи;
- змальовано картини із життя середньовічних лицарів;
- оспівано кохання;
- розкрито тему мистецтва й призначення митця;
- провідною ідеєю є любов до батьківщини;
- поєднується реальне і фантастичне;
- простежуються біблійні мотиви.

- 2.** Упізнайте письменника.

- Сім міст боролися за право називатися його батьківчиною.
- На честь богині Афродіти вона організувала жіночу школу, названу «Будинком муз».
- Своїми віршами він підняв бойовий дух спартанців, завдяки чому воїни здобули довгоочікувану перемогу.
- Свої ратні подвиги він оцінював значно вище за творчі досягнення.
- Зрідка приїжджуючи до Рима, він змушений був ховатися від цікавих перехожих, що ходили за ним назирці.
- У зеніті слави він неочікувано потрапив у немилість до імператора і був висланий з Рима.
- За легендою, він був народжений Вранішньою зорею на ім'я Досконало Чиста.
- Його називали флорентійським вигнанцем.
- За життя він був відомий як видатний математик та астроном.
- Він пережив п'ять років рабства, але рабом не став.
- Театр, у якому він працював, називався «Глобус».
- Двадцять один рік оспіував він кохану за її життя і ще десять років – після її смерті.
- Ставши священиком, він уславився красномовними й переконливи-ми проповідями, яскраві образи яких стали всесвітньо відомими.
- Він змінив багато професій, але всі вони були пов'язані з літаками.

- 3.** Упізнайте літературного героя.

Продовжте речення й укажіть назив твору, у якому діють описані персонажі.

Цей герой...

- двічі спалахував гнівом: спочатку через вождя, що забрав полонянинку, потім – через загибель друга;
- свідомо приніс себе в жертву заради того, щоб вивести людський рід зі стану животіння в мороці, холоді й темряві;
- начитавшись лицарської літератури, вирішивстати мандрівним лицарем, щоб захищати знедолених і боротися зі злом;
- мав лише одну пристрасть – політ, тож став Вигнанцем.