Синхронное рецензирование «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде»

Обработка © Денис Паничкин

Историческая основа произведений
«Слово о полку Игореве» является историческим памятником древнерусской литературы. Это величайшее произведение своего времени. «Словом о полку Игореве» нам с большой точностью передан образ Древней Руси. В него входят характеры русских людей, описания природы, мирного труда. Главным чувством, волновавшим автора «Слова о полку Игореве», была любовь к Родине, к русской земле, к народу. Автор скорбит о разъединении Великой Руси. Больше восьми столетий прошло с того времени, когда было написано это произведение, но оно не перестает волновать нас поэтической красотой, своим благородным высокогуманным и патриотическим содержанием, свежестью и неповторимостью. И хотя «Слово» посвящено изображению только одного, к тому же, неудачного набега Игоря Святославовича на половцев в мае 1185 года, предметом его постоянного внимания стали события целого столетия – важнейшей вехи древнерусской истории. Наряду с другими памятниками культуры – летописями и былинами – оно расширяет наши представления о сложной и напряженной жизни славян в период феодальной раздробленности, о высоком уровне культуры древней Руси.Трудно решить, насколько в этом выражении автором «Слова» единства между жизнью человека и окружающей его природы отразились пережитки веры в действительную способность природы активно вмешиваться в жизнь человека. Если даже он и разделял эту веру, то все же нельзя не признать, что на основе ее он создал целую художественную систему, пронизав все свое изложение элементами одушевленного пейзажа. И в этом его отличие от ограниченно применяющего пейзажные образы народного поэта. Внутреннее родство «Слова» с фольклором и в том, что автор отказался от философии истории господствовавшего мировоззрения. Историческую тему он развивает так, как делал это, вероятно, и Боян, т.е. вне оценки ее с точки зрения феодализированного христианства. И сделал он это не потому, что был вполне «язычником»: он хорошо, конечно, помнил языческих «богов» своих предков; Всеслава Полоцкого он представил наделенным особыми способностями кудесника - князь «вещий» не отказался, видимо, от веры в заклинания, на принципе которых построил поэтический плач Ярославны, - и все же в конце концов он направил князя Игоря благодарить за благополучный побег к «богородице Пирогощей». Но задачей автора было не морализировать, а разбудить героические настроения у возможных защитников Русской земли. Он апеллирует не к «страху божьему» у своих героев, а к их воинским доблестям, с одной стороны, и к сочувствию трудовому народу, - с другой. Он предупреждает занятых «которами» и «усобицами» князей не о том, что на них обрушится «гнев божий» и кара после смерти, а о том, что сейчас «стонет Русская земля». Он зовет не к покаянию и смирению, а к активной борьбе. Отсюда эпическая идеализация «храбрых русичей», сближающая их с богатырями устного героического эпоса, гиперболическое изображение воинских картин и лирическая окраска русской природы, принимающей участие в судьбе Русской земли вместе с людьми; как в народной лирике и в эпосе, она охраняет героя, борется с его врагами и живет общими с ним настроениями.	Франция XI века представляла собой страну, раздробленную на большие и малые владения (феоды), когда не затухало пламя войн, и рыцари больше заботились о воинской славе, чем о процветании своих владений. Постепенно укрепляются города, которые начинают играть всё более заметную роль в политике, экономике и культуре. Раздробленность, бесконечные распри и стычки, изматывающие народ и разоряющие страну, подготавливали почву для понимания необходимости единства, сплочения и централизации власти под эгидой короля, на которого смотрели как на защитника от произвола крупных феодалов. В этих условиях «королевская власть была прогрессивным элементом. Она была представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации и противовес раздробленности на мятежные вассальные государства» (Ф. Энгельс).Примерно в это время (XI – XII вв.) во Франции складывается национальный литературный язык и появляется множество разнообразных художественных произведений. Они отражали сложный мир мыслей и чувств средневекового человека, скованный церковными догмами и вольнодумный. Здесь и религиозные гимны, и литургические драмы, карнавальные празднества с их зрелищностью, стихией смеха, плясками ряжёных и песнями. Тут и героические песни – *жесты*, - исполняемые бродячими певцами – жонглёрами и хугларами, воспевавшими воинские подвиги, и лирика трубадуров, прославлявшая Прекрасную даму и кодекс рыцарской чести, стихотворные рыцарские романы о любви и приключениях. В числе наиболее выдающихся памятников героического эпоса западноевропейского средневековья, сложившихся на основе народных сказаний, - французская «Песнь о Роланде», которой посвящена данная работа. Содержание предусматривает изложение вопросов о возникновении поэмы, её основных образах и особенности понимания народности «Песни о Роланде». «Песнь о Роланде», написанная на старофранцузском языке, возникла, вероятно, в конце XI – начале XII века и дошла в наиболее ранней Оксфордской рукописи, датируемой приблизительно 1170 годом. Несмотря на феодальную раздробленность Европы, сюжеты и герои эпических поэм и рыцарских сказаний, зародившихся на французской почве и исполняемых странствующими певцами-жонглёрами, становились достоянием многих народов. В частности, обнаруженная в Оксфорде рукопись свидетельствует о том, что подвиги Роланда интересовали и англичан. В XII веке поэмы «Каролингского цикла» (т.е. о Карле Великом) стали так популярны, что в городах Италии показывали то гробницу Роланда, то его знамя, а в Риме одну из улочек даже назвали по имени Дюрандаля, меча великого рыцаря. Французские сказания о Карле, Ронсевальской битве и Роланде (Орланде) знал и Данте. Роланду были посвящены рыцарские поэмы известных итальянских поэтов эпохи Высокого Возрождения – «Влюблённый Роланд» Боярдо и «Неистовый Роланд» Ариосто, оказавшие сильное влияние на европейскую поэзию. Не миновало оно и нашего Пушкина.Уже на примере Гомера можно представить, какими путями складывается героический эпос, как талантливые певцы, вдохновлённые великими событиями и идеями, превращали историю в поэзию. Истинный художник никогда не отделяет себя от судеб своего народа; «я» и «мы» срастаются в его творчестве в единое целое. «Песнь о Роланде» - не исключение. Примыкая к циклу сказаний о короле Франции, она формировалась и отшлифовывалась устной традицией в течение веков, воспевая доблестные дела рыцаря Роланда, мудрость и отвагу императора Карла Великого. «Песнь о Роланде» и в самом деле была ***песней***, ибо напевалась жонглёрами под аккомпанемент небольшой арфы или виолы. Многие из её строф, называемых тирадами или лессами, заканчиваются возгласом «Аой!», означавшим, видимо, припев, или мелодию, используемую при исполнении (как в древнерусских былинах). «В этой песне воспевается единство Франции, воплощённое в личности Карла, - … идеализированная феодальная монархия» (Ф. Энгельс).
Князья и Русь в поэме	**Основные образы поэмы**
В первой части «Слова о полку Игореве» описывается выступление князя Игоря Новгород-Северского в поход против половцев. В день выступления происходит солнечное затмение. Несмотря на это зловещее предзнаменование, несмотря на все опасности, которыми грозит степь, князь Игорь не изменяет своего решения. Он остается тверд в своей воле. В Путивле к князю Игорю присоединяется князь Черниговский Буй-Тур Всеволод. В «Слове о полку Игореве» он описывается как великий воин: «Куда ты, Тур, поскачешь, посвечивая своим золотым шлемом, там лежат поганые половецкие головы». С объединенными силами своего войска и Буй-Тур Всеволода князь Игорь вступает на половецкую землю. Все здесь ему враждебно: и степь, и птицы, и звери. Но Игорь решителен, как и его войско. Они, «к славной изготовившись борьбе, добывая острыми мечами князю славы, почестей себе», идут дальше, на битву с половцами. В первый раз, «на рассвете, в пятницу, в туманах», русское войско побеждает половцев, взяв много золота, шелков, драгоценных камней. Игорь думает, что половцы побеждены, но они только надломлены. Они ушли в степь и собирают новое войско, больше прежнего. На утро сама природа предвещает тяжелую развязку:*«Ночь прошла, и кровяные зори**Возвещают бедствие с утра.**Туча надвигается от моря**На четыре княжеских шатра».* Столкнулись две огромные силы в битве, какой еще не было. С огромным мужеством и отвагой сражались русские войска. Во время боя проявляется ратная доблесть Буй-Тур Всеволода. Со своими полками он стоял в обороне. Лишь на третий день пали Игоревы знамена. Половцы одолели русское войско своим несметным количеством. Много русских воинов полегло в той битве. Самого князя Игоря Новгород-Северского половцы взяли в плен. После описания неудачного похода Игоря и его дружины в «Слове о полку Игореве» описана печаль, горе всего русского народа, русской земли. Разгром русского войска приободрили половцев. Их набеги на Русь стали бесчисленными. Остановленные Святославом, отцом Игоря и Всеволода, они вновь пошли на Русь. Разлилась печаль по русской земле: «...стонет Киев над горою, тяжела Чернигову напасть». Половцы стали собирать дань с городов «по белке со двора». Вторая часть произведения посвящена Святославу Великому. Он описывается как умный, рассудительный правитель и полководец. Он не одобряет поступков Игоря и Всеволода. Святослав понимает, что это привело к учащению набегов половцев на Русь. Святославу снится сон. Он воспринимает его как предзнаменование. Великий киевский князь собирает бояр, чтобы истолковать этот сон. Бояре отвечают ему, что главный смысл сна в том, что два сына Святослава с небольшим войском, отправившись на половцев, потерпели неудачу. Благодаря этому толкованию, Святослав приходит к мысли, что половцев можно победить только общими силами. Эту мысль он выражает в «золотом слове». В него вложен призыв объединить свои силы ко всем князьям на Руси: Ярославу Осмомыслу, Всеволоду Суздальскому, Мстиславу, Буй Роману, Ингварю. Святослав призывает прекратить все распри между собой, иначе половцев не победить, призывает защитить Русь от врагов, отомстить за Игоря и Всеволода. Затем автор рассказывает о возвращении Игоря Новгород-Северского из половецкого плена. В Путивле горюет жена Игоря, Ярославна. Она обращается к Ветру, Днепру и к Солнцу с просьбой помочь Игорю бежать из половецкого плена. В лице Ярославны автор изображает всю Русь, страдающую от бесчисленных набегов половцев. И, словно услышав этот призыв, Игорь с помощью Овлура вырывается из позорного заточения. Загнав коня, он добирается до Донца. В своей речи Игорь обращается к нему, как к великой реке: «О река. Немало в тебе величья!». Он обращается к Донцу как к первому вестнику встречи с Русью, которая представляется ему единой, неделимой Родиной. В погоню за князем скачут Гзак и Кончак, но она оканчивается безуспешно. Половцы доезжают до Донца и не находят там Игоря. Все произведение заканчивается ликованием радости, смелости, веселья по случаю возвращения князя Игоря.Главная идея «Слова о полку Игореве» в том, что вся Русь должна быть единой, а не разделенной на множество мелких княжеств. Такая раздробленность неизбежно приводит сильное государство к неминуемой гибели. На примере князя Игоря Новгород-Северского показано, что поодиночке крупного врага не победить. Это можно сделать только общими силами. «Слова о полку Игореве» оказалось пророческим произведением. Оно предсказало дальнейшее историческое развитие России в последующую эпоху. Итак, с начала и до конца события в «Слове» развертываются на широком фоне природы, конкретной природы Донецких степей, с их растительным и животным миром. Именно эта природа во всей ее реальности и ставится автором в органическую связь с настроениями и поведением героев, когда он - „по фольклорному“ показывает ее сочувствующей, помогающей, когда он из мира этой реальной природы берет образы для символического и метафорического выражения своего отношения и к действующим лицам, и к событиям. Реалистическое и метафорическое в картинах природы органически слито, и все вместе составляет неразрывное единство с собственно сюжетной линией повествования. Оттого природа в «Слове» глубоко лирична, пейзаж в его реальном и метафорическом осмыслении представляет не самоцель в художественном языке автора, а средство поэтического выражения авторской оценки, авторского отношения к теме. В этом своеобразие автора „Слова“ как художника, поставившего себе ту же задачу, какую ставит фольклор, рисуя жизнь человека и природы как единое целое.	Как и всякий героический эпос, «Песнь о Роланде» содержит много вымышленных образов, а достоверные личности предстают идеализированными.Разумеется, средневековая традиция идеализировала рыцарское сословие, верных вассалов и мудрость Карла Великого, победоносного полководца, защитника христианства, с именем которого связан действительный подъём культуры VIII – IX веков – так называемое «Каролингское возрождение», но даже мы, современные читатели «Песни о Роланде», забываем о мрачных сторонах средневековья – междоусобиях баронов, фанатизме, невежестве, крепостническом гнёте, жестоких нравах и религиозном мракобесии, а восхищаемся воспетыми в ней такими человеческими качествами, которые всегда вызывают желание подражать, - благородством, юной отвагой, презирающей смерть, великодушием, рыцарской верностью долгу и чести, искренней дружбой, готовностью к самопожертвованию ради торжества правого дела, беззаветной любовью к родине. Эти же качества привлекают нас и в героях романов Вальтера Скотта из рыцарских времён.В монументальном образе Роланда воплощены все лучшие качества рыцарства, делающие его подлинно народным героем. Даже его безрассудство воспринимается как обострённое чувство личной ответственности, как желание и на краю гибели справиться с опасностями одному, а не звать на помощь далеко ушедшее вперёд королевское войско. Когда же он, смертельно раненый, готов затрубить в свой боевой рог Олифан, его побратим рыцарь Оливье, как и Роланд, считавший, что «гибель лучше, чем бесчестье», укоряет его: *Быть смелым мало – быть разумным должно,**И лучше меру знать, чем сумасбродить.*В битве с полчищами мавров Роланд и всё воинство Карла проявляют отвагу и мужество. Как и Гомер в «Илиаде», автор «Песни» не щадит чувства слушателей, живописуя ужасы войны, подробности самых кровопролитных поединков: могучие удары мечей сносят головы, дробят черепа, вспарывают груди и животы. Но в этих страшных, по средневековому жестоких сценах есть правда тех дальних времён, поэтическая сила.Когда Роланд понимает, что смерть близка, он:*Свой меч и рог кладёт себе на грудь,**К Испании лицо он повернул,**Чтоб было видно Карлу-королю,**Когда он с войском снова будет тут,**Что граф погиб, но победил в бою.*Сцена прощания Роланда с мечом – одна из самых трогательных в поэме. Узнав о гибели арьергарда, Карл и его бароны громко рыдают, а король даже падает без чувств. Это не гипербола. Герои давних времён прямодушны, открыты, импульсивны, в них мужество соседствует с чувствительностью. Все жаждут возмездия и, прежде всего, наказания подлого изменника Ганелона; однако, как и у Гомера, враги характеризуются не только отрицательно. Народный эпос справедливо судит – среди мавров немало отважных воинов:*Всё яростней, всё беспощадней схватка.**И мавры, и французы бьются славно.*Один из мусульманских персонажей – верховный правитель всех мусульман эмир Балиган, повелевающий сорока странами, старше «Вергилия с Гомером»; во многом он представлен сходным с Карлом, которым так всегда восхищается французский бард:*Как он могуч, и строен, и удал,**Осанист телом и красив с лица!**Никто его не выбьет из седла.* Даже предатель Ганелон, олицетворявший в поэме историческое зло, все, так сказать, черты антирыцарства, феодальные центробежные силы, - даже он по-своему привлекателен и смел. Перед судом в ожидании решения своей участи – *Он свеж лицом, на вид и смел, и горд.**Вот был бы удалец, будь честен он!*Автор «Песни о Роланде», повествуя о далёком прошлом, как бы любуется своими героями и их подвигами, отдавая должное каждому, поэтому и конечная победа французов представляется весомее и значительнее, а поражение мавров и жестокая казнь Ганелона воспринимаются с удовлетворением как акт высшей справедливости, как предупреждение всем предателям.Торжество высшей справедливости средневековый человек не мог измыслить без вмешательства божественной силы, поэтому в «Песне о Роланде», как и в античном эпосе, есть второй, божественный план. Роланду и Карлу покровительствуют архангел Гавриил и сам Бог, к которым в самые тяжкие минуты герои обращаются с горячими молитвами.Преследуя мавров, Карл молит Бога остановить Солнце, чтобы ночь не помогла врагам избежать кары. Чудо свершилось – Солнце останавливается. Булатный меч Роланда Дюрандаль («Несокрушимый») невозможно сломать или уничтожить, потому что в его рукоять вделаны святые реликвии.
Образ родной земли в произведении	**Народность произведения**
Тема родины в «Слове о полку Игореве» потребовала от автора обращения к ее настоящему и прошлому, переходов повествования из одного места в другое и многолюдства действия. Она потребовала противопоставления Русской земли враждебной ей Половецкой степи и сопроводила события в Русской земле откликами среди чехов, угров, венецианцев, готов, литвы, ятвягов, деремелы и загадочных «хинов». Чувство любви к родине выражено в «Слове» во всем многообразии ее оттенков: тут и тревога за ее судьбу, и тоска при расставании с ней ее войска, и горечь от поражения ее сынов, и горе от разорения ее половцами, и гордость ее прошлым и настоящим, и нежная ласка к ней в плаче Ярославны, и радость по поводу возвращения Игоря. Тема родины и чувство любви к ней последовательно раскрываются автором в связи с главным стержнем всего произведения - походом Игоря Святославича в 1185 году. Свой призыв к единению, свое чувство единства родины автор «Слова» воплотил в живом, конкретном образе Русской земли. Героем слова является не какой-либо из князей, а русский народ, Русская земля. К ней, к Русской земле, обращена вся полнота чувств автора «Слова». Образ Русской земли – центральный в «Слове». Он очерчен автором широкой и свободной рукой. Автор «Слова» рисует обширные пространства Русской земли. Он ощущает как единое, огромное и живое существо.В радостях и печалях русского народа принимает участие вся русская природа: понятие родины - Русской земли - объединяет для автора его историю «страны» (т. е. сельские местности), города, реки всю природу. Чем шире автор «Слова» мысленно охватывает своим взором Русскую землю, тем конкретнее и жизненнее становится е образ, в котором оживают реки, вступающие в беседу с Игорем, наделяются человеческим разумом звери и птицы. Ощущение пространства и простора, постоянно присутствуют в «Слове», усиливается многочисленными образами соколиной охоты, участием в действии птиц (орлы, гоголи, вороны, галки, кукушки, лебеди, кречеты), совершающих большие перелеты - «не буря соколов занесла через поля широкие – галки стаями слетаются к Дону великому», вороны несутся к синему морю и т. д. Ветер и отдаленное море подчеркивают это ощущение. Образ родины, полной городов, рек и многочисленных обитателей противопоставлен образу пустынной половецкой степи - «стране незнаемой», ее яругам (оврагам), холмам, болотам и «грязивым» местам.Образ Родины, полные городов, рек, многочисленных обитателей противопоставлены образу половецкой степи. Понятие родины включает для автора «Слова» и ее историю. В зачине к «Слову» автор говорит, что он собирается вести свое повествование «отъ старого Владимера (Владимира Святославича) до нынешняго Игоря». Излагая историю несчастного похода на половцев князя Игоря, автор охватывает события русской жизни за полтора столетия и ведет свое повествование, «свивая славы оба полы сего времени» - постоянно обращаясь от современности к истории, сопоставляя прошлые времена с настоящим. Автор вспоминает «века трояновы, годы ярославовы, походы олеговы, времена стараго Владимера» Святославича.	Карл Великий, его верный вассал Роланд, как и другие бароны короля, которых прославляет поэма, отнюдь не выходцы из народных низов, а самая родовитая знать, однако «Песнь о Роланде» - народный героический эпос. Народность на определённых этапах истории литературы вовсе не зависит от социального происхождения героев. Она определяется тем, насколько глубоко отразились в них тенденции исторического развития, прогрессивные сдвиги, общенародные моральные представления и идеалы. В какой-то мере народность древнего эпоса, где действуют цари, короли, знатные воины, находит объяснение в глубокой мысли Гегеля. Дело тут не в монархизме или аристократизме, говорит он, а в том, что высокое положение действующих лиц гарантирует им свободу действий и образа мыслей, что недоступно простонародью, а это очень важно для целей искусства. Слава короля Карла и графа Роланда – слава всех франков, а не только их личная. Народность «Песни о Роланде» прежде всего объясняется её высоким патриотическим звучанием, гордостью за красоту и отвагу её воинов, гражданственностью, особенно важными для народа в процессе становления его национального самосознания, сплочения и собирания единого государства.Народность «Песни» - и в её связи с произведениями устного поэтического творчества с их традиционными художественными средствами (повторы, формулы, постоянные эпитеты, гиперболы, параллелизмы), с их способностью вбирать в себя всё лучшее, что было создано до появления первого закреплённого литературного текста. «Песнь о Роланде» правдива не только потому, что в основе её лежит историческое зерно, и поэт не скрывает горькой реальности поражения франков в Ронсевальском ущелье, но и потому, что она во весь голос говорила о насущных задачах французского народа и учила его единству, верности общему долгу и осуждала измену, своеволие, феодальный эгоизм, воспевала дружбу, воинскую доблесть, любовь к родине.
Выводы
Главная идея «Слова о полку Игореве» в том, что вся Русь должна быть единой, а не разделенной на множество мелких княжеств. Такая раздробленность неизбежно приводит сильное государство к неминуемой гибели. На примере князя Игоря Новгород-Северского показано, что поодиночке крупного врага не победить. Это можно сделать только общими силами. «Слово о полку Игореве» оказалось пророческим произведением. Оно предсказало дальнейшее историческое развитие России в последующую эпоху.	По ходу работы были отмечены следующие черты «Песни о Роланде» как народного героического эпоса:* патриотичности содержания (идея единства страны во главе с сильной королевской властью);
* монументальность образов.

Народность поэмы выступает, кроме того, в связи с произведениями устного поэтического творчества с их традиционными художественными средствами и подлинности событий, находящихся в основе «Песни». |