

Практическое занятие

Архаическая лирика

План:

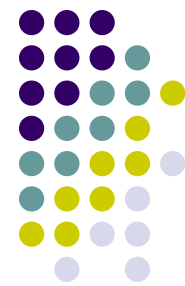
- 1) Происхождение и значение термина лирика. Разновидности греческой лирики. Фольклорные корни лирики;
- 2) Греческая элегия:
 - тематика элегий Тиртея;
 - идеал гражданина полиса в военных и политических элегиях (Каллин, Тиртей, Солон);
 - нравоучение в элегии : дидактика или житейская мудрость (Феогнид);
 - "юность почтенная" и "старость презренная" в элегиях Мимнерма.
- 3) Ямбография: творчество Архилоха. Семонид Аморгский о происхождении женщин;
- 4) Сольная мелика:
 - основные темы поэзии лесбосских меликов;
 - картины природы в стихах Алкея и Сапфо;
 - Анакреонт и "анакреонтика";
- 5) Хоровая мелика:
 - образный строй лирики Алкмана: "знаю все напевы птичьи";
 - композиция и герои пиндаровских од; "пиндарический стиль".

I. Происхождение и значение термина лирика. Разновидности греческой лирики. Фольклорные корни лирики.

- Термин «лирика» («исполняемый под звуки лиры, чувствительный, лирный») появился во времена александрийских филологов, заменив собою более ранний термин «мелика» (от *melos* - «песня»), и применялся по отношению к тем видам песен, которые исполнялись под аккомпанемент струнного инструмента, в первую очередь семиструнной лиры, изобретение которой миф приписывает богу Гермесу;
- Разновидности греческой лирики:
 - 1) Декламация: элегия и ямб;
 - 2) Собственно мелика: хоровая и сольная мелика.
- В античности термин "лирика" фиксировал только внешние признаки жанра. Возникая из культовой и обрядовой фольклорной песни, греческая лирика в течение долгого времени сохраняла тесную связь песенного содержания с традиционным ритмико-мелодическим типом песни и характером ее исполнения.

II. Греческая элегия.

- ▣ *Тематика элегий Тиртея*: хвала спартанским учреждениям, мифы, освящающие строй спартанской общины, призывы к сохранению «доброго порядка», прославление воинской доблести и описание жалкой участи труса.

Идеал гражданина полиса в военных и политических элегиях (Каллин, Тиртей, Солон):

1. КАЛЛИН ЭФЕССКИЙ (нач. VII в. до н.э.) - древнейший элегический поэт, современник Архилоха. До нас дошла только одна элегия, в которой поэт обращается к согражданам с призывом защищать с оружием в руках родной город от врага;
2. ТИРТЕЙ (вторая пол. VII в. до н.э.) - автор “воинственных элегий” и маршевой песни - “эмбатерия”. В анализируемых хрестоматийных текстах он обращается к теме защиты родины, используя метод убеждения и контраста: позорной участи изменника родины поэт противопоставляет славную долю тех, кто не пощадил жизни в бою за родину. Элегии Тиртея обращены к коллективу граждан, и основная цель их - защита родного города. Как и Архилох, Тиртей противопоставляет эпическому идеалу доблести свой, новый идеал. Он воспевает отважного защитника родины, доблесть и отвагу которого ценит выше огромного роста, быстроты ног, царственной осанки и несметных богатств эпического героя.

СОЛОН

3. СОЛОН (нач. VI в. до н.э.) - афинский государственный деятель, в дошедших до нас элегиях пропагандирует идеи своей законодательской деятельности.
- Солон известен реформами, положившими конец произволу родовой знати и подготовившими основу для превращения Афин в демократическую рабовладельческую республику.
 - Первой и самой крупной реформой Солона было уничтожение долгов и долгового рабства. Об этом идет речь в приведенной в хрестоматии под ред. Н.Ф. Дератани и Н.А.Тимофеевой (С.95) элегии: обращаясь к величайшей из олимпийских богинь, матери Черной Земле, Солон говорит о том, что снял с нее “расставленные повсюду крепостные камни” и “возвратил рабе свободу”. Люди, проданные в рабство за долги в чужие земли, теперь возвратились на родину.
 - Значительно дальше своих предшественников идет Солон в плане осмысления окружающей действительности, в развитии общественной мысли. Согласно его представлениям, каждому человеку свойственно стремление к богатству, и в этом нет ничего предосудительного. Но в этом естественном, присущем человеку стремлении к благосостоянию Солон видит источник опасности - гибриса, т.е. преступления, понимаемого Солоном как несправедливое, несправедливое обогащение, когда в погоне за богатством человек перестает различать средства, теряет чувство меры и этим навлекает на себя гнев богов.
 - Ход рассуждений Солона таков: если злоупотребление богатством так опасно одному человеку, то в такой же степени оно угрожает бедствиями всему государству, которое состоит из отдельных людей.

Нравоучение в элегии : дидактика или житейская мудрость (Феогнид)

- Феогнид (VI-V вв. до н. э.) из Меагр. Под его именем сохранился небольшой сборник элегических стихотворений, предназначенных для исполнения на пирах (около 1400 стихотворений). Поэт-аристократ, изгнанный революцией из родного города и скитавшийся по различным частям Греции. Элегии Феогнида обращены к мальчику Кирну, которого поэт наставляет в принципах классовой этики. Большое количество стихотворений на актуальные темы; представляют собой одной из ярких образцов Цель наставлений Феогнида – укрепление аристократической солидарности.

«Юность почтенная" и "старость презренная" в элегиях Мимнерма

- ❖ Представителем любовной элегии был Мимнерм (около 600 г. до н.э.), который предпочитал смерть старости и отсутствию наслаждений и который называл любовь «золотой Афродитой». Он мечтал, чтобы человек жил всего 60 лет, но без болезней и забот. Творчество Мимнерма привлекает беззаботной радостью жизни, цветением юности. Поэта чаруют только зелень молодых весенних листьев, только пьянящий аромат цветов. Он категорически отказывается от зрелости лета и осени. Когда пронеслась мимолетная юность, поэт готов скорее умереть, чем жить, страдая от забот и болезней.

Если Каллин и Тиртей касались в своей поэзии общих проблем политической и социальной жизни государства, то в произведениях третьего элегика Мимнерма появляется выражение индивидуальных чувств, которые переживает человек в своей личной жизни. Поэт воспевает радости любви, молодость. Встречаются и грустные размышления о старости и смерти. Как и Семонид Аморгский, он использует гомеровское сравнение человеческого рода с распускающимися весной листьями.

III. Ямбография: творчество Архилоха. Семонид Аморгский о происхождении женщин.

- Самым знаменитым поэтом, писавшим ямбами, был Архилох (VII в. до н. э.), который сочинял и элегии. Много видевший, претерпевший множество приключений, поэт жил бурно: участвовал во многих битвах, служил наемным воином. В античности был известен его гимн Деметре, а гимн Гераклу в течение долгих лет после смерти поэта пели участники Олимпиад. В его ямбах мелькают нежные строчки, посвященные любимой, в которых поэт любит девушкой, радующейся ветке мирта и прекрасному цветку розы, любит ее пышными, ниспадающими на спину волосами.
- Резко выражен субъективный момент. Середина 7 века до нашей эры. Крупнейший представитель древнеионийской лирики. Основное содержание его лирики – личная жизнь, боевые приключения, отношения к друзьям и врагам. К своим товарищам и соратникам обращался он со словами призыва к стойкости в трудную минуту, с размышлениями о долге и смысле жизни. Своё призвание поэт видит в служении Аресу и Музам.
- Архилох является основоположником литературного ямба, сохраняющего язвительность и грубую откровенность фольклорной обличительной песни. К своим противникам, личным и политическим, Архилох беспощаден; его оружие – сатирическая басня, личная издёвка, проклятия. Басня «Лисица и обезьяна» направлена против «выскочек» незнатного происхождения, мнящих себя аристократами.

Семонид Аморгский о происхождении женщин

- До нас дошел отрывок стихотворения Симонида Аморгского «О происхождении и женщин», где он, резко изображая недостатки и пороки женщин, производит их от разных животных, качества которых и видны в них: «От свиньи, – говорит Симонид, – происходит неопрятная женщина, от лисицы – хитрая, равно искусная на добро и зло, от собаки – боязливая, от земли – ленивая, от моря – непостоянная, от осла – не расположенная ни к чему, кроме еды.

IV. Соляная мелика

- Основные темы поэзии лесбосских меликов:
Тематика культовых и обрядовых песен, застольных, свадебных, любовных, разрабатывается лесбийскими лириками в связи с личными переживаниями поэта, с кругом его друзей, с событиями текущего дня

Картины природы в стихах Алкея и Сапфо

- Алкей - поэт эпохи борьбы против аристократии, бежавшей с материковой Греции на острова, в частности на остров Лесбос. Он повествует о превратностях своей судьбы. Государство изображается в виде корабля в бушующих волнах. Настроение его агрессивно, ощущение жизни - трагично, при этом его любимые темы - природа, любовь, женщины и вино. Вино - средство от всех горестей, «зеркало для людей», в нем - единственное утешение. По античным сообщениям Алкей воспевал не только вино, но и любовь. Эта сторона творчества Алкея мало представлена в сохранившихся фрагментах, но и то немногое, что есть, свидетельствует о близкой связи с народной любовной песней. Так, например, имеется строчка из так называемой «песни перед дверью», серенады влюбленного, добивающегося, чтобы его впустили к милой. Другое стихотворение содержало жалобу девушки, тоскующей по любви. Алкей писал стихи и в честь лесбийской поэтессы, «фиалкокудрой, чистой» сладкоулыбающейся Сапфо».
- Стихи Алкея музыкальны и отличаются богатством своих размеров и способов строфического построения. Наиболее часто употребляемая у Алкея строфа получила в античности наименование «алкеевой».
- До недавнего времени Алкей был известен только в случайных и отрывочных цитатах. В XX в. были найдены папирусные остатки античных экземпляров сочинений Алкея, но цельных стихотворений сохранилось очень немного.

Картины природы в стихах Алкея и Сапфо

- В своем творчестве Алкей большое внимание уделял политической лирике (“Песни борьбы”, обращение к тирану Питтаку), наряду с этим встречается прославление красоты и радости жизни. Особое внимание следует обратить на стихотворение, обычно включаемое в хрестоматийные издания под названием “Буря”, в котором предпринимается попытка дать в образной аллегорической форме тонущего во время бури корабля представление о политической смуте в городе.

Картины природы в стихах Алкея и Сапфо

- Для передачи любви Сапфо создается «красивый» фон: наряды, ароматы, цветы, весна, но переживания, как и в народной любовной песне, чаще всего имеют скорбный характер, и в сознании позднейшей античности образ поэтессы был прочно соединен с представлением о несчастной любви. На одной греческой вазе она изображена со свитком в руке; к ней летит Эрот, и около него приписка: «несчастный»

Анакреонт и "анакреонтика"

- Поэзия АНАКРЕОНТА (втор. пол. VI в. до н.э.) значительно уступает поэзии его предшественников в силе и глубине описанного им чувства. Его отличает бесхитростное отношение к жизни и любви, простота восприятия жизни, “застольные мотивы”. Возникшая еще в эпоху античности и Византии традиция поэтов подражать поэтическим произведениям Анакреонта сохранилась вплоть до XVIII - XIX в.в. и породила в европейской и русской литературе так называемую “анакреонтическую поэзию”. Перевод двух подлинных стихотворений Анакреонта принадлежит А.С.Пушкину (“Кобылица молодая” и “Поредели, побелели”).

Анакреонт и "анакреонтика"

- В лирике Анакреонта есть только очень незначительные следы того, что она бывала когда-либо настроена иначе, чем на веселый лад. Так, например, изредка попадаются воинственные мотивы, а также мотивы социальной сатиры.
- По существу же его темы - почти исключительно вино и любовь, но эти темы трактуются не серьезно, а в плане остроумной, насмешливой игры.
- Доживший до глубокой старости, поэт любит изображать себя седовласым, но жизнерадостным стариком, охотником до вина и любовных приключений иронизирующим над своими любовными неудачами.
- Стихотворения Анакреонта невелики по размеру; они не изображают сложных переживаний, а дают фиксацию отдельного момента в простых, но оригинальных и рельефных образах, часто с неожиданной концовкой.
- Живость, ясность, простота - основные качества поэзии Анакреонта; даже гимны богам превращаются у него в легкие и изящные стихотворения. Игровой характер, приданный Анакреонтом любовной лирике, вполне соответствовал тому отношению к любви, которое стало господствующим в развитом рабовладельческом обществе.

V. Хоровая мелика

Образный строй лирики Алкмана:

«знаю все напевы птичьи»

- В дошедшем до нас парфений Алкмана сначала воспеваются Диоскуры, потом сыновья Гиппокоонта, убитые Гераклом, и прославляются сами участницы хора.
- Прославление простых людей в гимне является весьма важным нововведением, свидетельствующим об огромном прогрессе светской поэзии, возникшей из недр религиозных песнопений.
- Алкман писал также гимны Зевсу Пифийскому, Кастору и Полидевку, Гере, Аполлону, Артемиде, Афродите, а также любовные стихотворения; судить о последних трудно по незначительности дошедших фрагментов.
- Темы лирики Алкмана разнообразны. Он обращается к Музам с просьбой "зачать прелестную песню" и "зажечь покоряющей страстью" гимн, указывая, что свою мелодию и слова он заимствовал "у куропаток": "Знаю все напевы я птичьи..." Он увещевает свое сердце беречься Эрота, который "бешеный дурачится, как мальчик", и "милостью Киприды нисходит вновь, согревая сердце".

Образный строй лирики Алкмана: «знаю все напевы птичьи»

Ему принадлежит первая в своем роде картина тишины вечера, воспетая потом Гете и Лермонтовым. Но этим поэтическим настроениям противостоит у него и настоящий натурализм, когда он хвалит свою простую пищу и заявляет о невозможности наесться досыта. В грациозных стихах он, уже будучи стариком, обращается к "милым девам", "певицам прелестногоголосым".

Композиция и герои пиндаровских од; "пиндарический стиль"

□ Композиционная структура эпиникиев Пиндара чрезвычайно сложна, они состоят из нескольких триад, т.е. строф, в каждой из которых за двумя ритмически одинаковыми строфами (строфа – антистрофа) следует третья, называемая эподом (припевом).

Композиция и герои пиндаровских од; "пиндарический стиль"

- I-я Истмийская ода посвящена Геродоту, сыну Асоподора, упоминание о котором Пиндар помещает в центр своей состоящей из 4-х триад оды.
- В первой триаде поэт воспеваает родной город Фивы. Чтобы прославить своего земляка, Пиндар прервал работу над гимном в честь Делоса, родины Аполлона. Далее вводится миф о Геракле. Попутно упоминаются Иолай (сын Ификла, племянник и возница Геракла, помогавший ему в битве с гидрой) и Кастор. Оба известны как покровители колесничников.
- Пиндар использует редчайший случай, когда владелец колесницы, вероятно, по бедности, сам управляет ею, а не прибегает к помощи профессионального возницы. Упоминание об отце победителя в центре оды, по-видимому, не случайно. Асоподор запятнал свой род тем, что бежал после греко-персидских войн, участником которых он был в битве при Платее, в Орхомен. Победа его сына на состязаниях в какой-то степени реабилитирует отца и запятнанный род. В заключение поэт прославляет победителя, перечисляя игры, где побеждал Геродот, и славословя его будущие победы.

Композиция и герои пиндаровских од; "пиндарический стиль"

- Второй отрывок из I-ой Пифийской оды "Колесница Гиерона Этнейского" состоит из 5 триад.
- Адресатом стихотворения является Гиерон, тиран городов Гела и Сиракузы, основавший в 476 г. до н.э. город Этну. Он назначил правителем Этны своего сына Дейномена и после победы на Пифийских играх (в 470 г.) стал называть самого себя Гиероном Этнейским, чтобы прославить новый город. Эти состязания справлялись в Дельфах при храме Аполлона.
- Ода начинается обращением к лире, затем вводится образ Тифона, огнедышащего змея, сына Тартара и Геи. Тифон здесь выступает символом хаоса, лира - гармонии, так как поэт прославляет Гиерона как усмирителя варварства и утвердителя порядка и гармонии.
- Воспевая новое имя победителя, Пиндар еще раз подчеркивает, что только от богов люди обладают доблестью, мудростью, силой рук и искусством речей.
- Сравнение Гиерона с Филоктектом вызывает ассоциативную связь с мифом об этом участнике троянского похода. В заключение даются поучения Гиерону или его сыну, призывающие быть щедрым и сохранить о себе добрую славу потомков.

Задания

Сравнение Эроса Сапфо, Ивика,
Анакреонта, Архилоха

САПФО

- Счастье - понятие растяжимое. Для Сапфо, прекрасной поэтессы с о. Лесбос счастье субъективно, но, судя по тем немногим литературным памятникам, что до нас дошли, самое большое счастье в жизни для Сапфо - в упоении любовью.
- Любовь приближает несовершенного человека к божественному: она наполняет жизнь яркими красками, эмоциями. Но чувство это коварно: описывая Эроса, Сапфо называет его «горько-сладким, необоримым змеем», приносящим величайшее наслаждение, а также способным доставить самую мучительную боль.
- Природные стихии неподвластны человеку, а ведь именно олицетворением природных стихий, порождением хаоса первоначально являлся Эрос. Так и Сапфо описывает любовь и самого Эроса как сильнейшую, неподвластную человеку стихию.

ИВИК

- Ещё больший накал страстей, схожие эмоции мы встречаем в творчестве Ивика. Только здесь уже нет упоения чувством, свойственного Сапфо.
- Эрос ужасает Ивика, он «до самого дна колышет жгучим безумием» душу. И если у Сапфо в изображении Эроса нет определённых внешних черт, то Ивик описывает нам немаловажную деталь, взгляд Эроса: «влажномерцающим взглядом очей своих чёрных глядит из-под век на меня».
- Так же, как и Сапфо, Ивик сравнивает Эроса с ветром, но если у поэтессы это абстрактное понятие, то Эрос Ивика - «сверкающий молнией северный ветер фракийский». Никаких светлых чувств такой образ не вызывает - напротив, очевидно, Эрос ужасает поэта, а сильнейшее чувство, любовь, которое воспевает Сапфо, для Ивика означает мучительную несвободу:
- Вряд ли, чувство, вызывающее у человека подобные эмоции, способно сделать его счастливым.

АНАКРЕОНТ

- Образ Эроса у Анакреонта имеет мало общего со страшной природной стихией, о которой пишут Ивик и Сапфо.
- Здесь Эрос, конечно, может поразить «как кузнец молотом» или бросить «в ледяную воду», приводя чувства человека в смятение, но с ним уже по крайней мере можно бороться.
- И тем не менее, Эрос по-прежнему «властительный». Анакреонт пытается сбежать от него, но безуспешно.
- И всё же Эрот - это уже не страшная стихия, а желанное божество, которое не только мучает человека, но и приносит ему удовольствие.
- Любовь для Анакреонта – игра.

АРХИЛОХ

- Архилох — первый греческий поэт, в творчестве которого тема любви звучит горестно, даже трагически.
 - Следовательно, основываясь на вышесказанном, можно провести параллель с образом Эроса: это горе и трагедия.

Задания

Сопоставление разработки
"застольной темы"
у Алкея, Анакреонта, Ксенофана.

АЛКЕЙ

- С политическими темами перемешиваются застольные.

Традиционная для мужского содружества застольная песня становится для поэта средством выражения своих чувств и эмоций. Заключительный призыв: «Будем пить!», «Где вино, там и истина».

АНАКРЕОНТ

- С помощью вина Анакреонт во время застолья хочет вступить в «кулачный бой» с Эротом. Однако буйного пира Анакреонт не любит.

КСЕНОФАН

- В элегии Ксенофана дан новый аспект застольной темы — общение единомышленников за пиршественным столом.
 - Поэт обращается к сотрапезникам с наставлениями и рассуждениями о жизни.
- Элегия Ксенофана — это наставление к пиру «мудрых людей»; поэт-философ поясняет, каким должен быть пир мудрецов. Она отражала умеренность пиршеств греков с их мудрыми застольными беседами.
- Мотив разумного воздержания определенно выражен в наставлениях Ксенофана.

Задания

❖ Авторы строк:

- 1)Сапфо;
- 2)Анакреонт;
- 3)Алкман;
- 4)Пиндар;
- 5)Архилох;
- 6)Семонид Аморгский;
- 7)Каллин;
- 8)Солон;
- 9)Мимнерм;
- 10)Феогнид;
- 11)Ивик;
- 12)Алкей.