

**Образ лирической
героини в поэтическом
цикле А. Блока «Кармен»**
Поэтический цикл «Кармен»

*Выполнила:
Заварзина Наталья
Учитель:
Потапушкина И. Г.*

Содержание

1. История создания цикла
2. Образ Кармен
3. Анализ стихотворений цикла
4. Вывод

Цель работы:

Выявить основные мотивы в поэтическом цикле «Кармен», показать эволюцию образа лирической героини.

История создания

Создание цикла “Кармен” относится к моменту увлечения Блоком оперной актрисой – Любовью Александровной Дельмас.

“Как редко дается большая страсть! – но когда приходит она – ничего после нее не остается, кроме всеобщей песни. Ноги, руки и все члены поют и поют хвалебную песню”.

История создания

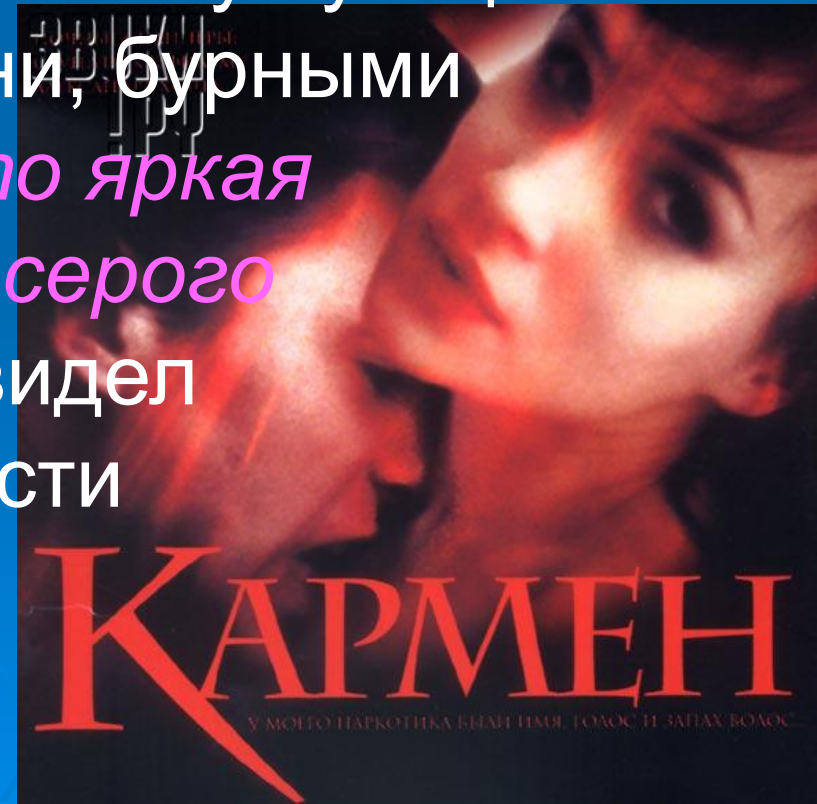
Поэт создал, основываясь, конечно, на образе подлинной Кармен, свою собственную героиню.

Любовь Александровна Дельмас мало повлияла на формирование образа, она скорее была толчком, послужившим к созданию цикла.

На протяжении всего цикла Кармен выступает символом бушующей стихии.

Что привлекало поэта?

Видимо, именно это новое, сильное привлекало поэта, ведь образ Кармен извечно ассоциировался с бушующей страстью, жадой жизни, бурными эмоциями. *Кармен - это яркая пылающая роза среди серого пепла бытия*, как его видел Блок. Противоположности тянутся друг к другу.

И так же, как Кармен — символ стихии, так и любовь Блока — стихия.

*“...есть страсть —
освободительная буря, когда
видишь весь мир с высокой горы”.*

*Эта стихия бушует и заставляет поэта
забыть обо всем.*

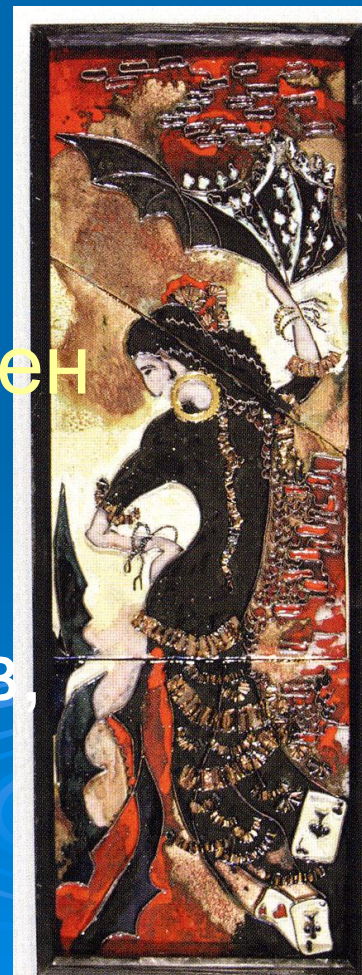
*И я забыл все дни, все ночи,
И сердце захлестнула кровь,
Смывая память об отчизне...
А голос пел: ценою жизни
Та мне заплатишь за любовь!
(«Бушует снежная весна...»).*

Цыганка Кармен

Кармен порывы этой бушующей стихии заставляют *“менять сердца строй”* и *“забывать об отчизне”*.

Однако, если говорить об отчизне, то у Кармен ее нет. Кармен — цыганка, а у цыган нет Родины. Они кочуют с места на место, изучая язык тех или иных народов и их обычаи.

*К образу гордой цыганки задолго до Блока
обращались писатели.*

Стоит лишь вспомнить поэму А.С.
Пушкина «Цыганы» или романтический
рассказ М.Горького «Макар Чудра».

Кармен и К
© Владимир Тарасов / Фотобанк Лори

«Цыганы»

Главный герой, бежав из «неволи душных городов» к свободным цыганам, влюбляется в *Земфиру* и убивает её, когда та объявляет, что свободна выбирать себе спутника жизни, и оставляет его ради другого.

«Макар Чудра»

В этом рассказе изображается столкновение двух сильных личностей. Она – гордая *Радда*, он – непобедимый Лойко Зобар. Вольная душа цыганки не хочет покоряться. От этого Радда погибает.

«Кармен» – повторение пройденного?

С одной стороны, «Кармен» живо напоминает “Снежную маску” и “Файну” сходными обстоятельствами создания.

Однако “Кармен” не повторение пройденного. Гимн стихийной любви звучит здесь уже на новом витке спирали блоковского пути.

С другой стороны, снова чувствуется мировосприятие Блока. Для него и для Кармен:

*...И этот мир тебе — лишь красный
облак дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и
горит!..
("Нет, никогда моей, и ты ничьей не
будешь").*

Кармен...

Роковая,

страстная,

свободолюбивая,

готовая пожертвовать всем

ради сохранения своей

внутренней независимости.

Образ Кармен

Образ Кармен у поэта многолик, синтетичен. Кармен — и героиня оперы Бизе, и современная женщина. Этим и близка героиня цикла лирическому герою: *«Мелодией одной звучат печаль и радость...»*.

Это две творческие личности. В реальном плане
она — актриса, он — поэт. Она вдохновляет его,
и он видит *“творческие сны”*.

*Когда же бубен зазвучит
И глухо зазвенят запястья, —
Он вспоминает дни весны,
Он среди бушующих созвучий
Глядит на стан ее певучий
И видит творческие сны.
(«Среди поклонников Кармен...»)*

Образ Кармен

Поэт возносит ее, становясь частью ее самой.

Он признает ее независимость, ее стихийность, потому что “*Он сам такой...*”, он из той же стихии. И именно поэтому происходит единение Кармен и поэта, между ними существует творческая гармония.

У поэта так же, как у Кармен, нет отчизны, он также дитя стихии, он так же дик.

А стихия никому не подвластна. Это Блок подчеркивает.

Образ Кармен

В образе Кармен, помимо неподвластности, есть природная дикость, присущая цыганам.

Кармен нельзя заставить полюбить.

Она искренна в своих чувствах, как ни в чем другом. Поэтому-то Блок и говорит:
“О да, любовь вольна, как птица!”

Эта непокорность, одичалость, независимость навевают мотив одиночества. Героиня одинока в этом мире.

Она никому не подчиняется.

Образ Кармен

Кармен — символ стихии, причем стихии бушующей и неподвластной, сметающей все на своем пути.

А любовь — также стихия, стихия творческая, которая *“таит в себе семена культуры”*, та стихия, которая делает поэта таким же, как и Кармен.

Таким образом, Кармен олицетворяет собой любовь, но любовь, не обыкновенную. Эта любовь порождает *“творческие сны”*, но она кратковременна и разрушительна, как стихия.

Для нее шар земной *“лишь красный облак дыма, где что-то жжет, поет, тревожит и горит”*.

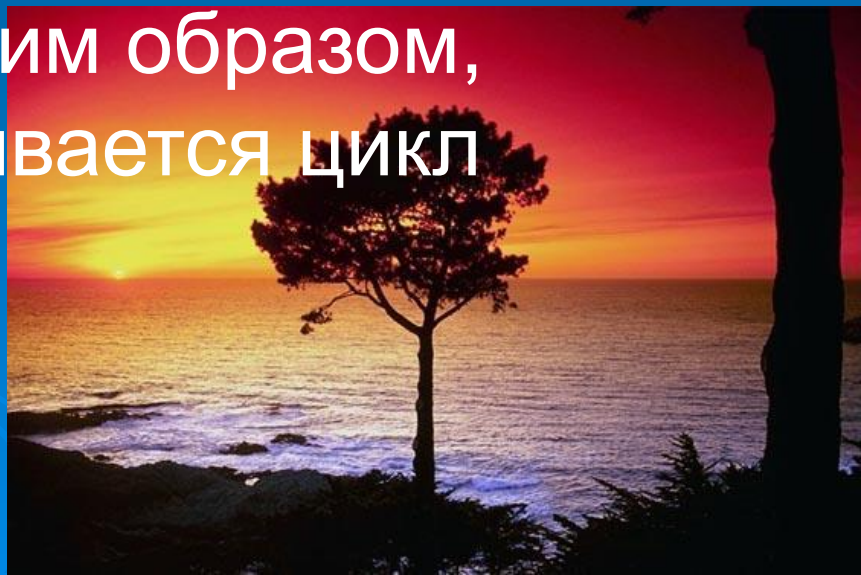
Композиция «Романа в стихах»

Цикл «Кармен» - одна из глав в сюжетном развитии блоковского «романа в стихах», а внутри этой «новеллы» есть свое самостоятельное сюжетное движение. Десять стихотворений «новеллы о любви» образуют сложную логическую зависимость, - перед читателем возникает драма души.

«Как океан меняет цвет...»

Поэт, стремясь выразить и передать это чувство во всем его величии и широте, в его *грозной и неодолимой силе*, обращается к образу океана, над которым собирается и готовится разразиться гроза. Этим образом, словно ключом, открывается цикл стихов «Кармен».

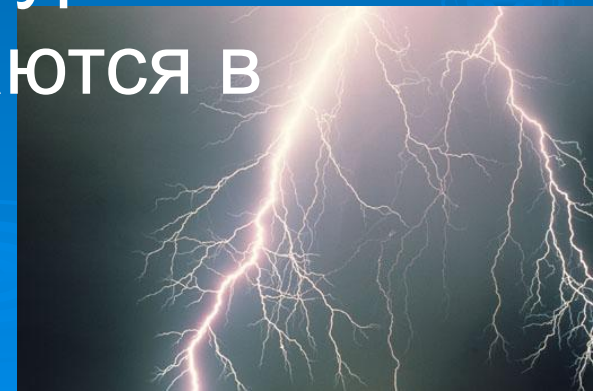
«На небе - празелень, и месяца осколок...»

Второе стихотворение, как и третье «Есть демон утра. Дымно светел он...», вчерне написано 24 марта 1914 года и дорабатывалось 5 апреля. Драма любви ещё не началась.

Умиротворённость и покой – вот настроение этих стихов: «И в сонный входит вихрь смятенная душа».

«Есть демон утра...»

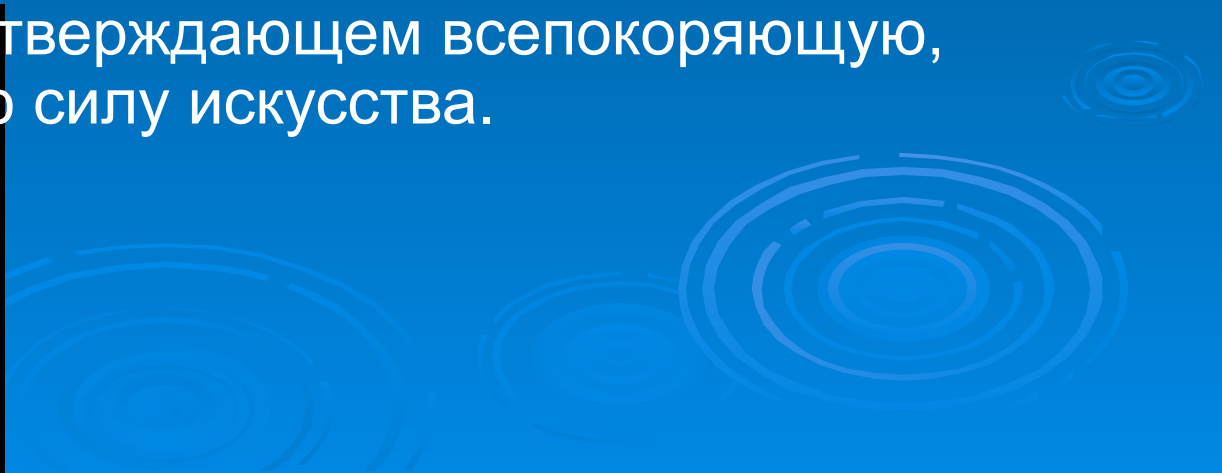
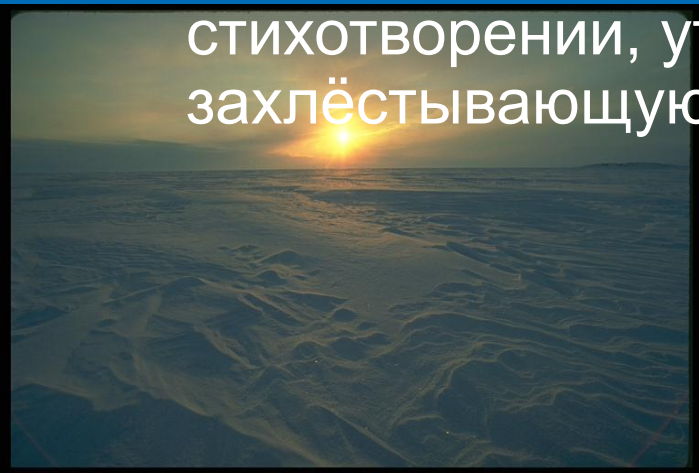
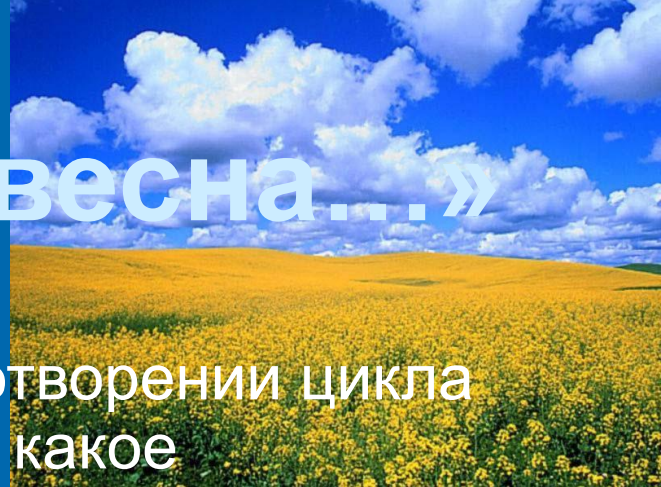
Напряжение нагнетается, и уже в последней строфе стихотворения «Есть демон утра...» мы чувствуем *приближение грозы*, пасторальные дымно-серые, перламутровые краски сменяются тревожным тёмным золотом, и «ночной тьмой сквозит лазурь». Трагические ноты уже врываются в лирический мотив.

«Бушует снежная весна...»

И в следующем, четвёртом стихотворении цикла *буря разразилась*. Снежная весна – какое тревожащее, необычное сочетание. *Мотивы снега, неподвижности, холода* в единении с *весенним настроением*, с пробуждением жизни – они и рождают симфонию этого стихотворения.

В нём искусство актрисы сравнивается с неожиданностью стихии – *бушующая весна и мятущееся чувство Кармен* равно сопоставляются в стихотворении, утверждающем всепокоряющую, захлёстывающую силу искусства.

«Среди поклонников Кармен...»

Это пятое стихотворение Блоком 26 марта 1914 года. В нём – ключ к пониманию увлечения поэта Л.А. Дельмас – Кармен. *«Творческие сны»* - наивысшее, что мог требовать поэт от жизни и от своего лирического героя. Это протест против всего жёсткого, наносного, это *уход от «страшного мира»*. И далее развивается тема *страсти*, пугающей, манящей, неожиданной.

«Вербы - это весенняя таль...»

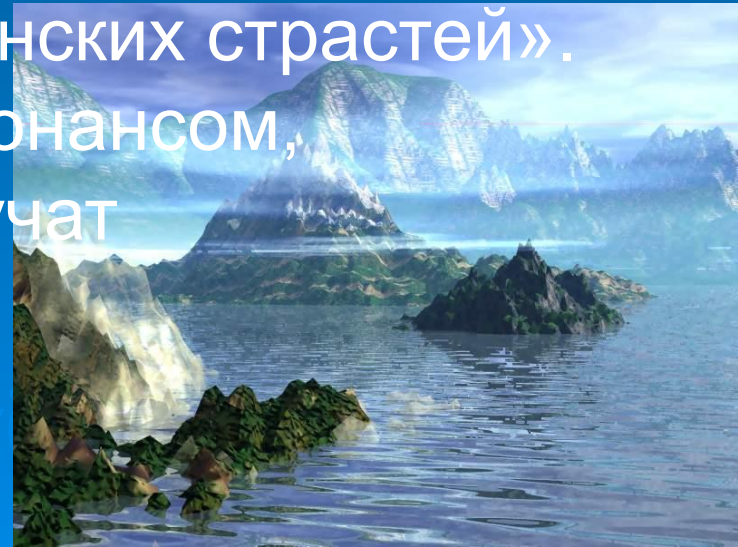
В седьмом стихотворении цикла «Вербы – это весенняя таль...» *тема любви* продолжает развиваться и рядом с ней нарастает *тема трагическая*.
Написано стихотворение 30 марта 1914 года.

«Ты - как отзвук забытого гимна...»

В этом стихотворении слышатся основные мотивы будущей поэмы Блока «Соловьиный сад».

Шесть строф стихотворения проникнуты *очарованием благоуханной райской тишины*, где лишь «Дивный голос твой, низкий и странный, славит бурю цыганских страстей». Резким, безжалостным диссонансом, властью страшного мира звучат здесь слова первой строфы.

«О да, любовь вольна, как птица...»

Упоение сном нарастает в девятом стихотворении, где оно уже *близко к молитве*. Драма любви достигла *кульминации*.

«Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь...»

Цикл «Кармен» завершается
стихотворением «Нет, никогда моей, и
ты ничьей не будешь...».

*«Вам этого про Вас не говорил, и Вы этого
про себя, ни про меня – не узнаете и не
поймёте, верно, но это так, клянусь Вам
и в этом»*

Вывод

Сколько самоубийств и дуэлей было из-за женщин!

Сколько горячих, благородных молодых людей простились с жизнью из-за безнадежной любви к ним!

Все они — пьяняще-обольстительны: аромат необыкновенной чувственности — неотъемлемый атрибут «серебряных» чаровниц.

Хрупкие, нежные, беззащитные с виду, гордые недотроги и одновременно манящие,

Использованная литература:

1. В. П. Енишерлов «Александр Блок. Штрихи судьбы»
2. Н. П. Крыщук «Открой мои книги»
3. Большая школьная энциклопедия, том 2, «Большое русское товарищество», Москва 2004
4. Глобальная сеть Интернет