

ЛЕКЦИЯ 3

ПЕРВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЭТЫ КИТАЯ

ВОПРОСЫ:

- 1.屈原 Цюй Юань (340(339?) – 278 гг. до н. э.)
- 2.宋玉 Сун Юй (290-223 гг. до н.э.)
- 3.贾谊 Цзя И (200-168 гг. до н.э.)
- 4.司马相如 Сыма Сянжу (179-118 гг. до н.э.)

屈原 Цюй Юань

0(339?) – 278 гг. до н.э.)

ские строфы (楚辞):

обь изгнанника",

同” "Вопросы к небу",

“九章” "9 элегий",

(“哀郢” "Плачу по столице Ину"),

《招魂》 «Призывание души»。

“离

屈原 Цюй Юань “离骚” поэма “Скорбь изгнанника” (“Скорбь отлученного”)

Фан Ши “Цюй Юань – основоположник поэзии”:
«в «Скорби изгнанника» наиболее четко выражены необыкновенно смелое мировоззрение автора, его высокие и чистые стремления, его горячие чувства и проницательная сила фантазии. С этой поэмой до нас дошла одна из трагедий Китая, истерзанного междоусобными войнами. В нем одном, может быть, больше исторических откровений, чем в массе ценных, но однообразных и формальных летописных повествований. Это действительно голос самой жизни, правдивый рассказ о целой исторической эпохе».

屈原 Цюй Юань “离骚” поэма "Скорбь изгнанника" ("Скорбь отлученного")

- Лирический герои Цюй Юаня - это человек страстной убежденности, высокой души, непримиримый ко всякому проявлению подлости, вероломства.
- Мотив родины постоянно повторяется, ибо для Цюй Юаня Чуская земля - само олицетворение родины, отчего дома.

屈原 Цюй Юань “离骚” поэма “Скорбь изгнанника” (“Скорбь отлученного”)

- В поэме “Скорбь изгнанника” насчитывается более 370 строк, которые можно условно разбить на 3 части и эпилог.
- 1-ая часть:
 - возвышенное самоутверждение,
 - воспевание родины,
 - раздумья о ценности времени и жизни,
 - причины преуспевания и гибели, успехов и поражений властителей в истории китайского народа,
 - осуждение современных ему правителей царства Чу за произвол, самоуправство, политический кризис.

屈原 Цюй Юань “离骚” поэма "Скорбь изгнанника" ("Скорбь отлученного")

- 2-ая часть - кульминационный пункт поэмы.
- Цюй Юань выражает свои принципы управления страной и усовершенствования человека.
- Он стремится к изменению проводимой царским двором политики; обращается к древним мудрецам, и душа его переносится в иной мир.
- В погоне за своим идеалом, поэт, обуздав драконов и птиц, совершает воображаемый полет, возносится к поднебесью и вновь спускается на землю.
- До глубины души его возмущает то, что мир небесный с его порядками ничем не отличается от земного мира.

屈原 Цюй Юань “离骚” поэма "Скорбь изгнанника" ("Скорбь отлученного")

- В 3-ей части раскрываются беспредельные страдания и тоска поэта, который мучительно ищет ответа на вопрос, как быть, чему следовать в жизни. Многие строки его произведения окрашены грустью и скорбными чувствами.
- Наконец, Цюй Юань распускает крылья фантазии и взлетает в полное света и тепла небо. Но как только взгляд его падает на землю, он не в силах удержаться от того, чтобы не вернуться на свою многострадальную родину.
- Беспощадная, исполненная душевной боли, поэма таит в себе ощущение озаренности надеждой, верой в разум и мудрость человека, проникнута духом самопожертвования, гуманизма и благородства.
- Именно личность Цюй Юаня, человека и певца, является в поэме тем духовным центром, без которого немислимо само произведение.

屈原 Цюй Юань “离骚” поэма "Скорбь изгнанника" ("Скорбь отлученного")

- Художественные особенности :
- использование автором формы диалога в ритмическом контексте.
- обильное использование так называемых двузначных иероглифов, синонимичных и тавтологических пар.
- Это дало возможность поэту добиться особой плавности тонов, музыкальности, певучести и прекрасно передать настроение глубокой печали и скорби.
- Поэма написана свободным и изящным стилем, особенностью которого является богатство образов, живость впечатлений и лирический дух.

屈原 Цюй Юань

“问天” “Вопросы к небу”:

Кто мог донести до нас рассказы
значальных временах?

На основании чего можно судить о
поре, когда земля еще не
отделилась от неба?

Кто мог проникнуть взором в глубь тогдашнего
хаоса, и как можно различить, что вращалось в
том круговороте?

Что есть небо, космос, Вселенная?

Как возникли небесные тела, и сама жизнь на
Земле?

屈原 Цюй Юань

“天问” “Вопросы к небу”:

- В поэме отразились мифы и легенды древности.
- С точки зрения стилистики эта поэма очень интересна богатством вопросительных частиц, вопросительных местоимений, вспомогательных частиц.
- Поэма в основном написана четырехзначным размером, но встречаются и др. размеры, вплоть до семизначных.
- Если другие поэмы Цюй Юаня вызвали большое число подражаний, то произведение “Вопросы к небу” не нашло последователей.
- Только спустя тысячу с лишним лет появился поэт Лу Цзюньюнь, написавший поэму “*Ответы неба*”, поэтический ответ Цюй Юаню.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭМЫ «Призывание души» 《招魂》:

1. Стилистическая оригинальность.

- Использование иероглифа "兮" (xī), который ранее никогда в поэтических произведениях не употреблялся в таком значении, и впервые, был использован Цюй Юанем. Знак "си" принадлежит к атрибутам древней поэзии и образует вспомогательную, музыкальную тональность стиха.
- По мнению Го Можо, местный диалект, на котором создавалась поэма, представляет разговорный язык "байхуа" того времени.
- Знак "си" как раз и являлся элементом разговорного языка, понятного не только для глаза.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭМЫ «Призывание души» 《招魂》:

2. Композиционная стройность.

- В поэме дается полное и точное описание души чувствами.
- Этот обряд совершался обращением к четырем сторонам света в определенной последовательности: восток, запад, юг, север. Затем делалось обращение к небу и земле.
- Обряд завершался призывом к душе умершего войти во "Врата исцеления" (休门), т.е. вернуться в старую обитель (古居), и восхвалением родины.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭМЫ «Призывание души» 《招魂》:

3. Красочное описание богатств и роскоши – различных нарядов, дворцов, яств, певиц и танцовщиц.

4. Особенные космические образы, которые впоследствии стали благодатной почвой для фантастических сюжетов в китайской литературе:

"九章" ("9 сочинений" или "9 элегий"):

- "Ода мандариновому дереву",
- "Злой вихрь",
- "Печальные строки",
- "Думы",
- "Думаю о любимом человеке",
- "Плачу по столице Ину",
- "Переправляясь через реку",
- "С камнем в объятиях",
- "Мне жаль ушедших дней".

Сун Юй

Сходство творчества Сун Юя и Цюй Юаня:

1. Тесная связь с ораторским искусством, с народной песней - обрядовой и дидактической;
2. Сун Юй продолжает те же жанры - лирический и лиро-эпический.
3. В цикле элегий - "9 изменений", он близок к философской лирике своего предшественника.

Сун Юй

- Сун Юй переходит от философских проблем к вопросам земного бытия.
- В его творчестве уже проявляется стремление возвеличить одного государя, перенести на земного царя атрибуты владык небесных. Этого требует назревавшее объединение страны.
- В системе образов и в художественных средствах обнаруживается близость Сун Юя у даосским философам.
- “九辨” “9 изменений” - наиболее достоверное из созданного Сун Юем. "Изменения" здесь означают смену времен года в природе и их отражение в настроении человека.

Сун Юй

продолжает творить в жанре «**赋**».

Особенность этого жанра - прозаическое вступление, в котором излагались причины создания произведения.

Оно позволяло вводить в оду как самого автора, так и других исторических лиц; свободно переходить от диалога к монологу - пространному ответу на краткий вопрос.

В этом жанре, у Сун Юя представлены целые сцены, которые могут служить иллюстрацией живого общения между ораторами.

Ода 《登徒子好色赋》 *«Распутный Дэнту»*

- Вывод: Сун Юй внес новое в форму и содержание оды; приблизил поэзию, витавшую в сфере высоких философских проблем, к земному, очеловечил, ввел в нее новые сюжеты. Своим воспеванием красоты природы и человека, чувства любви и земных наслаждений он положил начало светской поэзии в Китае.

贾谊 (Цзя И)

屈原赋”«Плач по Цюй Юаню» :

Написана в форме обрядовой песни.

Цзя И скорбит о безвременной кончине своего предшественника и посылает проклятия стгубившему его грязному миру.

Однако Цзя И не оправдывает его самоубийства и говорит: *"И все же виноват он!"*

贾谊 (Цзя И)

屈原赋”«Плач по Цюй Юаню» :

Цзя И полемизирует с Цюй Юанем как деятель огромной империи со сторонником областного сепаратизма. Он противопоставляет узости взглядов поэта гигантскую птицу, взирающую на мир с заоблачных высот.

В заключение же, признавая гений Цюй Юаня равным "глотающему суда киту" он выносит приговор его врагам как муравьям, которые расправляются с гигантом, когда тот попадает на мель.

“鵬鳥賦” «Ода к сове»:

- Выразив конфликт между Цюй Юанем и обществом Цзя И изобразил в поэме «Плач по Цюй Юаню» и свою судьбу, горько высмеяв самого себя за мечту принести пользу народу.
- Свой отказ от этой мечты он излагает в «Оде к Сове», созданной во время изгнания.
- И содержание, и форма раскрывают восприятие Цзя И философской концепции древнего даосизма.

“鵬鳥賦” «Ода к сове»:

- В оде Цзя И представлено изложение многих проблем:
- Как все в природе находится в непрерывном движении, расцвете и увядании, так и в жизни человека за началом следует конец. Мудрость заключается в познании законов природы и их соблюдении. Тогда *"жизнь/будет/подобна плаванию, а смерть - отдыху"*.
- Человек не должен обременять себя мелочами, растрачивать силы и чувства в погоне за богатством, славой, наслаждениями, ему следует жить и спокойно умереть, чтобы через тление превратиться в другое вещество.

Сыма Сянжу (司马相如):

- Переход к индивидуальной лирике, наблюдавшийся в творчестве Сун Юя, еще в большей мере свойствен Сыма Сянжу в оде «美人赋» "Красавица", в которой он продолжает жанр, начатый Сун Юем в "Оде о бессмертной".
- Он также изображает любовь с первого взгляда, неожиданную встречу с красавицей в местах, похожих на "обитель богов".
- Но Любовь у Сыма Сянжу более земная, иная у нее и развязка. Поэт расстается с красавицей не оттого, что она исчезает, словно прекрасное видение, а оттого, что сам он стал стар и "красота его поблекла".
- В этот жанр Сыма Сянжу вносит оттенок пессимизма (мысли об угрозе старости, изменчивости надежд).

“长门赋” “Там, где длинны ворота”:

- Сыма Сянжу предстает мастером пейзажа, но природа и человек у него сливаются в единое целое.
- Облака представляются покинутой женщине тяжелыми тучами, строения дворца - темными громадами.
- Будущее кажется неясным, словно деревья в предрассветном тумане; проблеск надежды ослепляет, точно яркая роспись дворца в лучах солнца.
- В этом скорбном монологе об утраченной любви поэт передает настроение женщины то стоном осиротевшего журавля, то печальным мотивом песни.
- Покинутая осуждает себя сама за совершенные ошибки. Говоря от лица героини, Сыма Сянжу замечательно передает гамму ее настроений и их смену - от взрыва бури к тончайшим оттенкам скорби.

«子虚赋» «О пустослове Цзысюе»:

- Сатира дается намеком.
- Так, преувеличенным воспеванием пышности двора обличается расточительность монарха.
- С помощью метких прозвищ (Пустослов, Небылицын, Небывалый) Сыма Сянжу развенчал советников и послов царей, представив их простыми хвастунами.
- Высокий пафос прославления страны в целом, как того требовали интересы империи в противоположность местничеству знати, Сыма Сянжу сумел соединить с откровенной сатирой на расточительство царьков, а также с намеком, смешанным с лестью, на стремление императорского двора к излишествам.
- Сыма Сянжу проявил себя также мастером иносказания.

大人赋” “О великом человеке”:

- Несмотря на вступление, говорящее о ее герое как о бессмертном неземном существе она представляет собой панегирик в честь самодержца Уди.
- Воспевая великого человека, поэт не находит ему равных ни на земле, ни в небесах. Чуть ли не все предки китайского народа - герои легенды о "золотом веке" - принимают великого и признают его своим преемником - земным владыкой.
- В этой оде - Сыма Сянжу предстает также зачинателем светского торжественно-панегирического стиля. Этот высокий одический стиль продолжается в творчестве других поэтов.