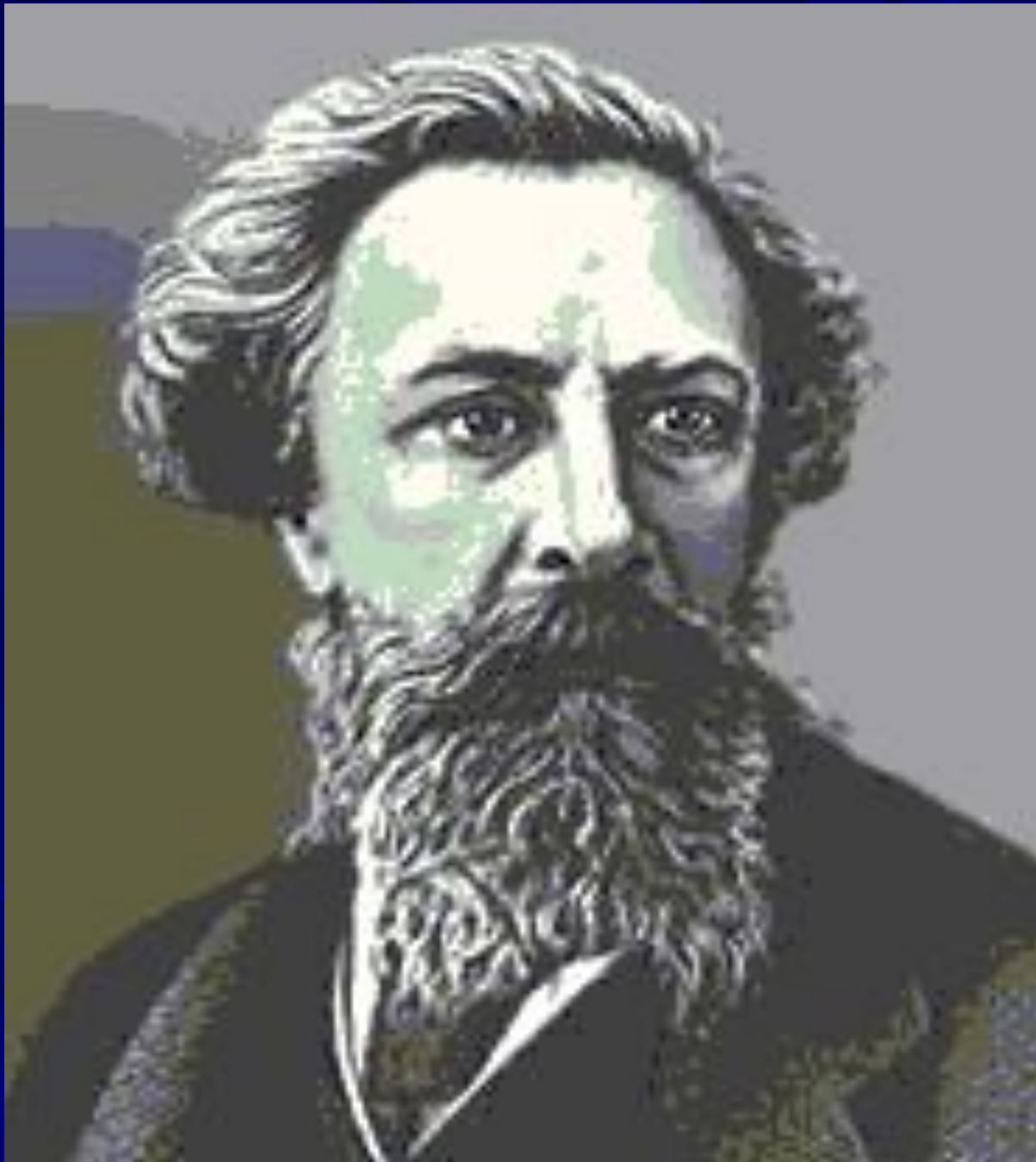

Гр. Алексей Толстой

Алексей
Константинович
Толстой

1817 - 1875

А.К. Толстой – один из наследников Пушкина в русской литературе. Его творческая деятельность очень многообразна. Блестящий сатирик, тонкий лирический поэт, автор стихотворных и прозаических произведений на исторические темы, поэт, обратившийся к русскому фольклору и повторивший этот жанр в своём творчестве...

В первой половине XIX века особых высот достигла дворянская культура. Толстой – один из лучших представителей русского дворянства. Он по отцу принадлежал древнейшей дворянской династии Толстых, а по матери – из рода Перовских, ставших дворянами лишь в XIX веке.

Семья Перовских была связана с семьёй Разумовских. Разумовские получили титул и дворянство при Екатерине 2. В их жилах – простая крестьянская кровь. Они выходцы из Украины. Толстой воспитывался на Украине. Его первый воспитатель и учитель – дядя, брат матери, писатель, выступавший под псевдонимом Погорельский. Он писал рассказы и сказки для племянника.

Толстой получил прекрасное образование. Он превосходно владел многими языками, великолепно знал историю, европейскую культуру.

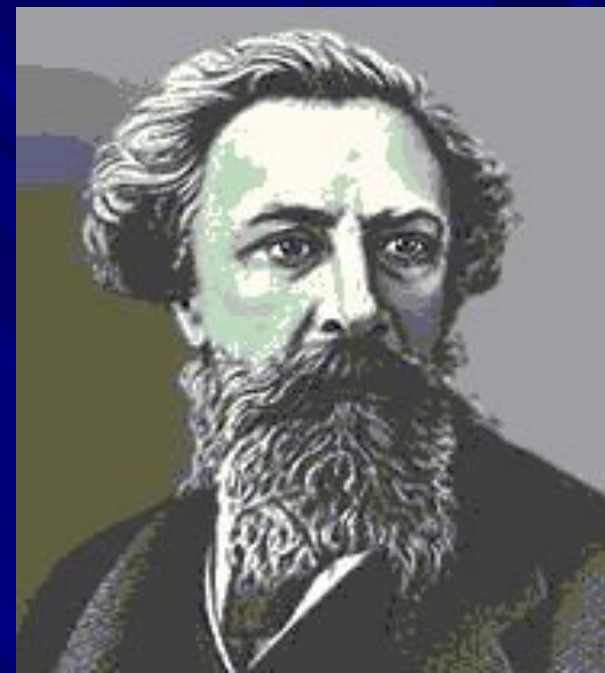
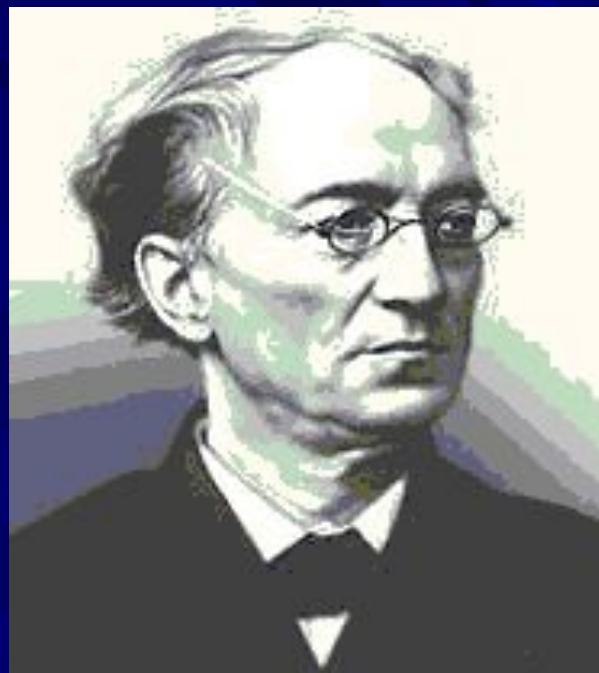
Анна
Алексеевна
Толстая,
мать поэта.

Толстой пришёл в русскую общественную и культурную жизнь в 40-е годы. Как и все люди того времени он был увлечён немецкой идеалистической философией, начинал как поэт-романтик.

После французской революции 1848 года наступила эпоха мрачного семилетия. В русском обществе зрели оппозиционные настроения. Толстой среди тех, кто не принимал внутреннюю и внешнюю политику Николая Первого.

Герцен, Тютчев, Толстой очень хорошо понимали суть этой эпохи. Главными институтами этой жизни были кнут, казарма и канцелярия. В самом начале 50-х годов на страницах «Современника» появились произведения, написанные от лица КОЗЬМЫ ПРУТКОВА.

Создатели литературной маски Козьмы Пруткова – А.К.Толстой и его двоюродные братья Александр, Владимир и Алексей Жемчужниковы. Все они были известны как острословы, о их проказах и шутках ходили слухи по Петербургу.

В произведениях Козьмы Пруткова и шутках его создателей – ненависть к бездуховности, ко всем формам ограничения свободы человеческой личности.

Произведения Козьмы Пруткова очень разноплановы.

У Козьмы Пруткова есть своя биография, свои интересы. Это чиновник, самодовольный бюрократ, живущий по принципу: всё позволено. Его амбиции простираются на сферу искусства. Он претендует на звание большого поэта, мыслителя, пишет прозу и драматические произведения.

Стихотворения Козьмы Пруткова – яркие образцы литературной пародии, в них высмеивались поэты официальные и приверженцы чистой поэзии, не обладающие подлинным талантом.

«Юнкер Шмидт» 17

«На мягкой кровати...» 24

«Шея» 29

«Катерина» 31

«Древней греческой старухе, если б она домогалась моей любви» 39

Младший брат
Жемчужниковых
Лев пишет
портрет Козьмы
Пруткова,
соединив в нём
причудливо
черты
внешности
создателей.

*«К моему
портрету...»*

13

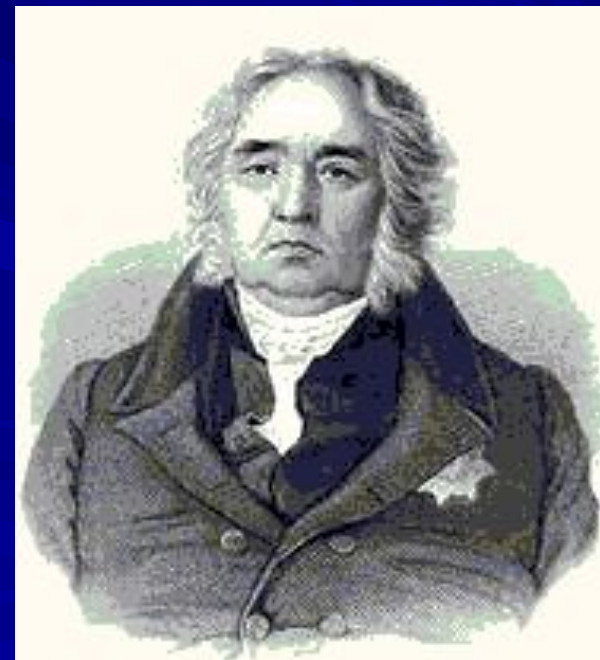
В стихотворениях и прозе Козьмы Пруtkова невольно выразилось блестящее остроумие его создателей. Их увлекают басня, эпиграмма, афоризм.

«Незабудки и запятки» 13

«Червяк и попадьё» 19

Особое значение для русской культуры имеют афоризмы и «Плоды раздумий» Козьмы Пруtkова.

Эти афоризмы таят смысловую двуплановость. Во многих косность мыслей Козьмы Пруткова, его невежество. Отдельные афоризмы остроумны и яркие. Они вошли в русскую культуру наравне с афоризмами Грибоедова и Крылова.

Если хочешь быть счастливым, будь им.

Что имеем – не храним; потерявши – плачем.

Если на клетке слона прочтёшь надпись
«буйвол», - не верь глазам своим.

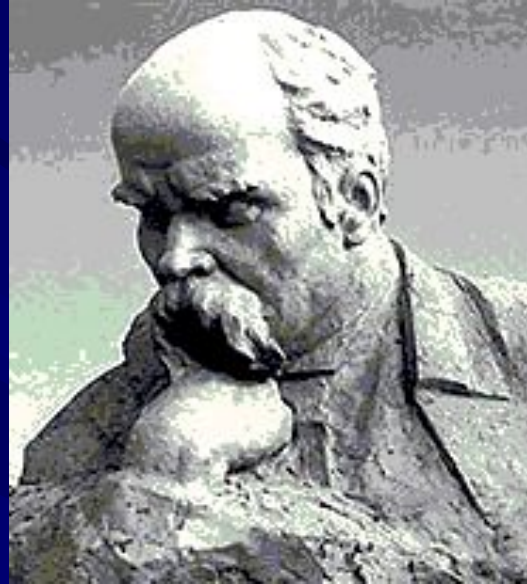
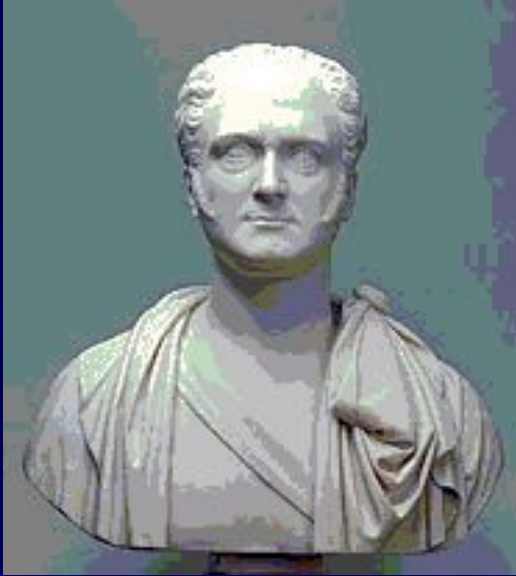
Одного яйца два раза не высидишь.

Новые сапоги всегда жмут.

В 50-е годы Толстой активно включается в русскую общественную жизнь. Он сторонник либеральных реформ, но в острой политической борьбе эпохи стремится встать над враждой демократов и либералов.

*Двух станов не боец,
А только гость случайный...*

Его влекут идеи чистого искусства. Романтические тенденции в его творчестве связаны с неприятием русской действительности. Он устремляется к прошлому, идеализируя допетровскую историю России. Его волнуют законы национальной истории, русский национальный характер. Обострѐн интерес поэта к фольклору.

Толстой занимает важные государственные посты. С его мнением считается Александр Второй.

На всех этапах гражданской деятельности Толстой был человеком чести и достоинства, поборником правды и справедливости.

Толстой принимал участие в освобождении Шевченко от ссылки и солдатчины. Он осуждал репрессии против демократов, разговаривал с царём о недопустимости ареста Чернышевского.

В творчестве Толстого 50-60-х годов можно выделить три основные темы:

1. Сатирическое разоблачение негативных тенденций русской жизни.
2. Поэтизация прошлого.
3. Лирическая поэзия.

В каждом произведении Толстого проявляется лиризм его души, пафос великой любви к России, её истории, ощущение национального, высота гражданских и нравственных чувств, духовное богатство и нежность души, искренность, незащищённость.

Это был очень сильный физически человек (ломал подковы, гнул железные прутья) и в то же время очень ранимый, незащищённый. Эти же черты в его поэзии.

Сатирические произведения

В сатирических стихотворениях отчётливо выделяются две темы:

1. Толстой не принимает новейших демократических идей. Он считает нигилизм и революционность губительными для русского сознания, для русской истории. Антинигилистические тенденции объединяют многие сатирические произведения Толстого.

«Поток – Богатырь» 195

«Порой весёлой мая» 204

2. Толстой враждебно относится к террору и насилию во всех формах. Ему ненавистны законы тоталитарного государства: уничтожение народа и человека. В его стихотворной сатире выпады против тех, кто возглавил расправу над демократическим движением.

«Песня о Каткове» 276

Толстой стремится понять современников
через прошлое. Особо популярным
стало стихотворение

*«История Государства Российского от
Гостомысла до Тимашева».*

256

Обращение к истории
объединяло
многих художников
60-х годов:

Это связано с историческим юбилеем тысячелетия России и прежде всего с попыткой понять настоящее и будущее России в эпоху смены общественных укладов.

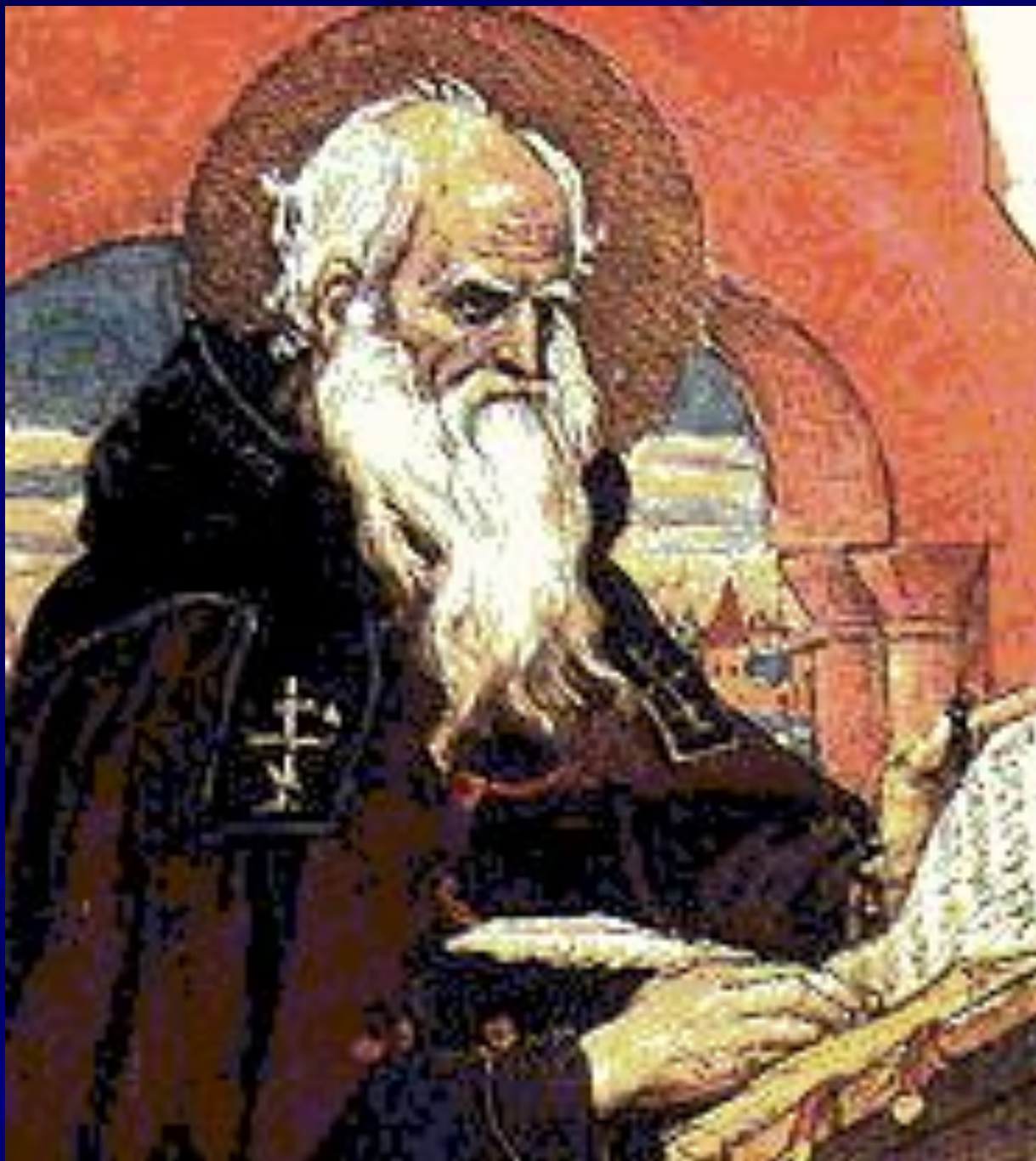
По духу и пафосу «История государства Российского» Толстого перекликается с антиутопией Салтыкова-Щедрина «История одного города».

Оба писателя обращаются к актуальной проблеме: народ и власть.

Они показывают причины кризисности государства, где власть не обеспечивает народных интересов. Толстой в сатирическом ключе исследует статус самодержавной государственной власти и вечную беду России – отсутствие порядка, законности, страдание и долготерпение народа, его историческую пассивность как форму отношения к власти, покорность нации.

Дмитрий Мережковский писал:

«...Покорность – вечный удел России. К этому нас призывала история. Её насаждали московские и петербургские монархи. К покорности нас призывала суровость и стихийная сила русской природы. Идея покорности и смирения вошла в русское искусство...»

Эпиграфом к
«Истории...»
взяты слова
Нестора
летописца:

*«Вся земля
наша велика
и обилна, а
наряда в ней
нет».*

1

Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.

2

А эту правду, детки,
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка-де, вишь, нет.

3

И стали все под стягом,
И молвят: «Как нам быть?
Давай пошлём к варягам:
Пускай придут княжить.

4

Ведь немцы тороваты,
Им ведом мрак и свет,
Земля ж у нас богата,
Порядка в ней лишь нет».

5

Посланцы скорым шагом
Отправились туда
И говорят варягам:
«Придите, господа!

6

Мы вам отсыплем злата,
Что киевских конфет;
Земля у нас богата,
Порядка в ней лишь нет...»

Лучшей сатирой Толстого по праву считают «Сон Попова» 293. Её очень любил Лев Толстой.

Автор использует в сатире гротесковый приём:

*Приснился раз, бог весть с какой причины,
Советнику Попову страшный сон:
Поздравить он министра в именины
В приёмный зал вошёл без панталон...*

Невинная оплошность советника Попова воспринимается окружающими и особенно начальством как знак вольномыслия, противоречия властям и традициям. Кульминация – пребывание Попова в полицейском отделении. Допрос и предательство. Одержимый страхом он принимает все обвинения, соглашается с ними и пишет донос на себя и знакомых:

*Тут ужас вдруг такой объял Попова,
Что страшную он подлость совершил:
Пошёл строчить (как люди в страхе гадки!)
Имён невинных многие десятки!..*

Сатира «Сон Попова» воспроизводит эпоху всеобщего социального испуга, политического и государственного насилия, полицейского режима и предательства.

Это одно из поздних его произведений. 1873 год. Оно обобщило впечатления художника от эпохи 60-70-х годов.

Исторические произведения Толстого

В современности он не может найти высоких идеалов и ищет их в русской истории, русском фольклоре.

В балладах, былинах и притчах Толстого поэтизируется русский национальный характер. Толстой открывает великое и героическое в прошлом.

Лучшие былины и баллады:
«Курган» 135
«Василий Шибанов» 138
«Князь Михайло Репнин» 142

Дух и стилистику фольклорных жанров доподлинно передаёт Толстой в песнях, написанных в традициях песенного фольклора, в былинах:

«Илья Муромец» 202
«Алёша Попович» 220
«Садко» 224

Толстой оптимистический по пафосу творчества художник. Он горячо любит Россию и верит в русскую нацию. Он мечтает вернуть русских к высокому, традиционному. Проблема добра и зла очень важна для всего творчества писателя. В исторических пьесах Толстой исследует добро и зло, историю.

Драматическая трилогия Толстого:

«Смерть Иоана Грозного»

«Царь Фёдор Иоанович»

«Царь Борис»

создавалась в 60-70-е годы. В это время Лев Толстой пишет роман «Война и мир».

Толстой соотносит три формы государственной власти. Он пишет о деспотизме Ивана Грозного, губительном для России, о стремлении царя Фёдора Иоанновича жить и править по законам добра («А я добра хотел...»), и о политической мудрости, государственном таланте царя Бориса. Все три формы власти не были спасительными для России. В стране шло острое политическое размежевание, междоусобицы, вражда. Народ страдал и бедствовал.

Толстой писал,
что художник
не связан
исторической
правдой. Он
имеет право на
вымысел.
Образ царя
Фёдора совсем
не
соответствует
характеру
реального
русского царя.

Толстой, создавая образ царя Фёдора, а также образ князя Серебряного («Князь Серебряный»), пытался воплотить идею положительно прекрасного героя. В реальности царь Фёдор был душевно болен, а здесь он прекрасный человек.

Историческая драма «Царь Фёдор Иоанович» близка по своей проблематике к роману Достоевского «Идиот».

Толстого волнует вопрос: можно ли спасти человека и нацию посредством добра? Он, подобно Достоевскому, открывает страшную диалектику жизни: добро беззащитно перед злом...

В историческом романе «Князь Серебряный» Толстой создаёт условный художественный мир. Ситуации и эпизоды романа вымышлены, как и образ главного героя. В образе князя Серебряного Толстой воплотил свои представления о русском человеке, гражданине, об исконных нравственных традициях на Руси.

Вывод: сатирические произведения Толстого и особенно его произведения, созданные в фольклорной традиции на историческом материале – это произведения, несущие высокие идеалы, патриотические, гражданские по духу произведения.

Патриотизм Толстого лишён декларативности. Это искреннее чувство, святой патриотизм русской души.

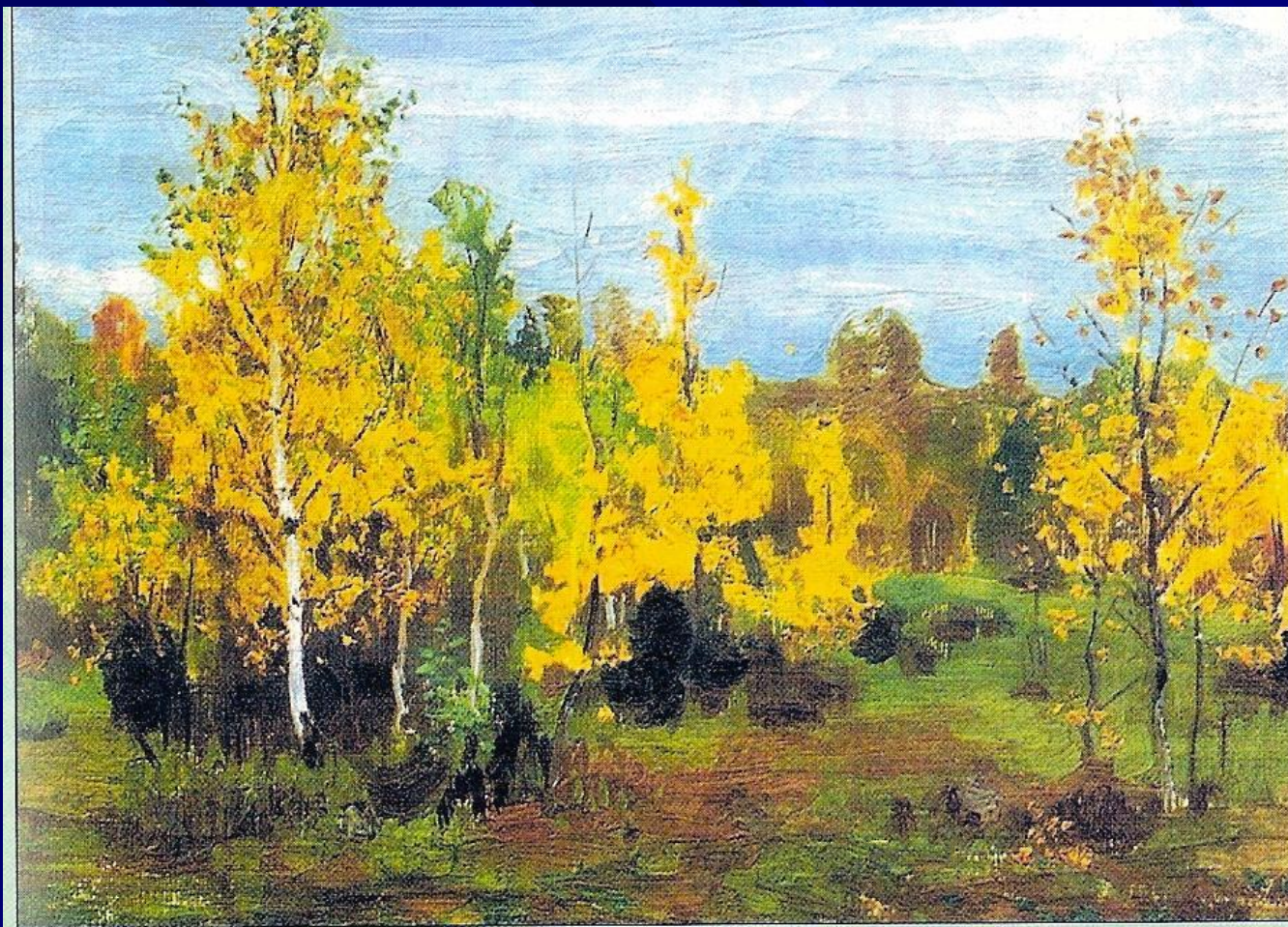
Лирика Толстого

Толстой-лирик работает в жанрах романсовой, интимной лирики и создаёт вдохновенные песни о России, об отчужденном крае, в которых угадываются фольклорные образы и мотивы.

Вся его любовная лирика посвящена невесте, потом жене Софье Андреевне Миллер.

Софья
Андреевна
Толстая

В стихотворениях Толстого о любви возникают образы русской природы. Ему близок фольклорный приём параллелизма: мир природы – выражение чувств.

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» 99

С особым светлым чувством относится поэт к своей возлюбленной. В некоторых стихотворениях песенный мотив. Судьбы людские напоминают поэту о жизни природы, возникают образные аналогии, песенные параллели.

«Слушая повесть твою...» 64

Толстой высоко ценит нравственное в человеке. Его привлекает обаяние человеческой души, свет нравственного. Тема любви к миру и людям звучит в проникновенных стихотворениях, посвящённых любимой женщине.

«Тебя так любят все...» 110

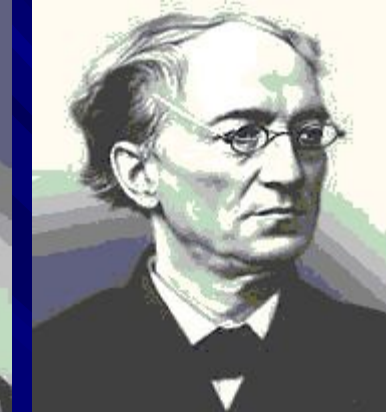
Многие стихотворения Толстого о любви и русской природе положены на музыку. Это второй после Фета поэт так властно вошедший в русскую музыкальную культуру.

«Средь шумного бала...» Чайковский

«Слушая повесть твою...» Кюи

«Острою секирой ранена берёза...» Гречанинов

«К страданиям чужим...» Кюи

Романсовая лирика рождается, когда поэт владеет музыкальными возможностями слова. В стихотворении живёт мелодия, и её слышит чуткое ухо композитора.

В русской поэзии постепенно формируются понятия: музыка жизни, музыка человеческой души.

Эту музыку воплощают в слове Жуковский и Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Баратынский.

В европейской музыкальной культуре музыка преобладает над словом, она выражает то, чего не выражают слова, часто случайные.

В нашей национальной песенной культуре самое главное выразилось в слове. В русском классическом романсе нет случайных текстов. Это лучшие произведения русских поэтов.

Ныне заметна тяга к следованию европейской традиции.

Истинность и сила патриотических чувств Толстого живёт в его стихотворениях о России, о русских просторах, о природе отчего края.

В этих стихотворениях важен и особый неповторимый образ земли Русской. Часто песенный, фольклорный, порой былинный.

«Колокольчики мои...» 51

«Ой, стоги, стоги...» 59

«Не ветер вея с высоты...» 67

«Когда кругом безмолвен лес...» 86

«Край ты мой, родимый край...» 71

«На нивы жёлтые нисходит тишина...» 117

«То было раннею весной...» 124

В стихотворениях Толстого очень важен образ лирического героя. Это своеобразная поэтическая версия русского национального характера, образ русской души.