ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РОМАНА В. СКОТТА «АЙВЕНГО»

Общий обзор

(2 часа)

Цель: познакомить с основными фактами жизни писателя, своеобразием его исторического романа, авторским отношением к историческим процессам, происходящим в стране.

Оборудование: портрет писателя.

Методические приемы: вступительное слово учителя, сообщение учащегося, лекция учителя с записью основных ее положений в тетрадь, аналитическая работа по тексту, работа в группах, чтение сцен текста.

Словарная работа.

Исторический роман – вид романа, изображающий частную жизнь людей в период крупных исторических событий; устанавливает диалектическую связь настоящего с прошлым; выясняет истоки современных автору общественных процессов.

Исторический колорит – использование в произведении определенных слов, деталей, образов, создающих у читателя ощущение исторического прошлого.

Историзм – принцип изображения людей и событий, когда писатель пытается понять, что породило изображаемое им явление, каково это явление по своей сути и что в результате описываемого произойдет дальше, т. е. это изображение чего-то в процессе развития мира и человека.

Ход урока

I. Вступительное слово учителя «Возникновение исторического романа».

Возникновение и исключительная популярность исторического романа в первой половине XIX века не является случайностью. Художественные произведения на исторические сюжеты создавались и задолго до В. Скотта. В истории литературы были даже целые эпохи, когда писатели предпочитали обращаться к более или менее отдаленному прошлому. Однако те писатели совершенно не ставили перед собой задачи изображения исторического своеобразия той или иной эпохи в той или иной стране. У них не было исторического подхода к человеку и обществу. Они часто наделяли своих героев мыслями и чувствами современного человека. Чем же был вызван такой переворот в литературе?

Крупнейшие исторические перемены были вызваны французской буржуазной революцией и промышленным переворотом в Англии. На глазах писателей сменилась не только политическая и экономическая система, но изменился уклад жизни, психология людей, их вкусы и стремления. Становилось ясным, что в ходе исторического развития меняются сами люди, что к прошлому нужно подходить исторически, т. е. видеть, что нравы, взгляды людей зависят от условий эпохи. *(Вводится термин «историзм»,*

записывается в тетрадь.) После этих событий люди все чаще задумывались над тем, как сложилось современное общество, каковы пути развития страны и народов. Именно поэтому в начале XIX века в литературах Запада возникают и развиваются жанры исторического романа и исторической драмы *(вводится термин «исторический роман», записывается в тетрадь).* Во Франции исторические романы пишут В. Гюго, П. Мериме, А. Дюма-отец. Но раньше всех, в 1814 году, в этом жанре выступает английский писатель В. Скотт.

II. Реализация домашнего задания.

Сообщение ученика. «Жизнь и творчество В. Скотта».

Вальтер Скотт (1771–1832) родился в г. Эдинбурге. Отец его был адвокатом и происходил из разорившейся старинной дворянской семьи. Будущий писатель, получив юридическое образование, некоторое время исполнял обязанности сначала адвоката, а позднее – судьи. С детских лет В. Скотт проявил живой интерес к памятникам и преданиям старины. Развалины замка, надгробная плита с полустершейся надписью, народная баллада, подслушанная у сельского певца-сказителя, – все это будило его любопытство, толкало к изучению прошлого.

В. Скотт совершает путешествие по местам, находящимся на границе Шотландии и Англии, по землям, прославленным борьбой шотландских кланов (род) против английских феодалов, и собирает народные предания и песни. В 1802–1803 годах он публикует собранные им баллады в сборнике «Песни менестрелей с шотландской границы». В 1805–1807 годах Скотт пишет ряд поэм («Песнь последнего менестреля», 1805; «Мармион», 1808; «Дева озера», 1808, и другие), содержанием которых являются шотландские или английские предания. Одна из баллад нам хорошо известна по прекрасному переводу В. А. Жуковского «Замок Смальгольм».

В 1814 году выходит первый исторический роман В. Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет тому назад». За ним следуют другие: «Пуритане» (1816), «Роб Рой» (1818), «Ламмермурская невеста» (1819), «Айвенго» (1820), «Квентин Дорвард» (1823), «Вудсток» (1826) – всего около тридцати романов за 18 лет.

III. Лекция учителя с последующим оформлением в тетрадь основных ее положений «Особенности исторического романа В. Скотта».

Обращаясь к прошлому, В. Скотт выбирает эпохи острых социальных и национальных конфликтов: борьбу между саксонцами и норманнами, столкновение двух политических сил (пуритане и католики) и т. д.

Роман обычно начинается с побочных эпизодов и излагается политическая обстановка в стране.

Десятки действующих лиц, представителей разных слоев общества, создают тот живописный исторический фон, на котором разворачивается сюжет романа.

Исторические личности (вожди партий, короли, полководцы), как правило, изображаются автором на втором или третьем плане. В центре

всегда вымышленный герой, несколько идеализированный, но отнюдь не выдающийся человек, а человек средних способностей и невысокого общественного положения, который случайно попадает в водоворот событий; на нем как бы перекрещиваются сюжетные линии всех остальных исторических и вымышленных героев и обнажается существо изображаемого конфликта, как его понимал В. Скотт.

История для В. Скотта – это не история королей и полководцев. Именно поэтому в центре его романов не выдающаяся личность, а рядовые герои, огромная масса активных участников исторических событий, например, крепостные крестьяне в «Айвенго». Люди из народа становятся героями исторического романа.

В изображении нравов, быта, общественного сознания прошлых эпох В. Скотт проявляет себя замечательным мастером: он как бы переносит читателя в обстановку изображаемой эпохи, воспроизводя с добросовестностью антиквара обычаи, бытовые вещи, оружие, привычки людей. Недаром В. Скотт так неутомимо всю жизнь собирал предметы старины, превратив в музей свой дом в Абботсфорде. *(Вводится термин «исторический колорит».)* Правда, воссоздание «местного колорита» эпохи не означало еще правильного отражения исторического процесса.

Консерватор по своим убеждениям, В. Скотт почти в каждом романе столкновение борющихся сил завершал их примирением, например, его любимый герой Айвенго – это живой носитель идеи компромисса. Обострение классовой борьбы пугает писателя, и этот страх толкает его к затушевыванию и смягчению классовых противоречий. Это умаляет в известной мере идейную и познавательную ценность исторических романов В. Скотта.

IV. Идейно-художественный анализ исторического романа В. Скотта «Айвенго».

Концепция, т. е. понимание художественного произведения с учетом времени его создания и времени его прочтения; отбор художественного материала.

«Классический – русский и европейский – исторический роман «отказывается от изложения исторических фактов и берет их только в связи с частным событием, составляющим его содержание; но через это он разоблачает перед нами внутреннюю сторону, изнанку, так сказать, исторических фактов, вводит нас в кабинет и спальню исторического лица, делает нас свидетелями его домашнего быта, его семейных тайн, показывает его нам не только в парадном историческом мундире, но и в халате с колпаком» *(В. Г. Белинский).*

«В наше время под словом «роман» разумеем целую историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании. В. Скотт увлек за собой целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея!» *(А. С. Пушкин.)*

1. Аналитическая беседа по роману.

– Что вы знаете об эпохе раннего Средневековья в Англии (это события последних лет XI века) и как она отразилась в романе В. Скотта «Айвенго»?

(Это была эпоха, когда в Англии утверждались феодальные отношения, завершалось закрепощение крестьянства помещиками и церковью. Этот процесс был осложнен норманнскими завоеваниями 1066 года. Иноземные феодалы, завоевав страну, захватили лучшие земли и частью истребили, частью заставили потесниться англосаксонских землевладельцев. Вражду между англосаксонскими и норманнскими феодалами, т. е. внутренний конфликт, В. Скотт изображает как основной конфликт эпохи, отодвигая на второй план, затушевывая и неверно толкуя то, что составляло основу социального строя того времени, – противоречия между классом феодалов и классом крепостных крестьян. Со временем началась и приняла чрезвычайно острый характер борьба норманнских феодалов с королевской властью. Всячески угнетая и все сильнее закабаляя крестьянские массы, феодалы стремились расширить свои привилегии и сохранить независимое от королевской власти положение. Народные массы нередко оказывали серьезную поддержку королям, обуздывая ненавистных феодалов-насильников. Все эти процессы находят отражение в романе «Айвенго», в котором изображена Англия спустя сто с лишним лет после норманнского завоевания, в период борьбы феодальных баронов, возглавляемых принцем Джоном, против законного короля Ричарда I Львиное Сердце.)

– Какой момент использует писатель для своего повествования и объясните почему?

(Писатель избирает для своего повествования тот момент, когда английский король Ричард Львиное Сердце возвращается в королевство из австрийского плена. Здесь писатель использует переломный момент, а ведь переломные эпохи всегда изобилуют драматическими конфликтами, поэтому роман, изображающий такую эпоху, драматичен. По возвращении король видит, что в стране действуют различные силы, пытающиеся извлечь для себя максимальные выгоды из создавшегося положения. Несмотря на очевидность победы норманнов, в стране остались влиятельные представители саксонской знати, мечтающие о возрождении былой независимости, например, Седрик Саксонец. В то же время убежденность в невозможности победы саксов развязывает руки баронам, и первый акт неповиновения королю связан с деятельностью его брата, принца Джона Анжуйского, вокруг которого группируются феодалы, надеющиеся извлечь выгоду из предстоящей смуты. Слабость королевской власти проявляется в тех эпизодах романа, где Джон заигрывает с баронами, уговаривает их поддержать притязания принца.)

Учитель. После смерти Ричарда I и воцарения в Англии Джона этот монарх был вынужден издать знаменитую Великую хартию вольностей, документ, официально закрепивший в государстве феодальную

раздробленность. После издания этой хартии короля стали называть Джоном Безземельным.

В то же время отсутствием короля пытаются воспользоваться руководители ордена рыцарей Храма, стремящиеся укрепить в стране позиции своего ордена.

Духовно-рыцарские ордены – это своеобразные независимые от короля феодальные объединения.

Так в романе сталкиваются различные интересы, отражающие реальную историческую обстановку и определяющие пути, по которым предстоит развиваться государству в будущем.

2. Работа в группах.

П е р в а я г р у п п а: объясните идейную и композиционную роль образа Айвенго в романе. Ответ подтверждайте текстом произведения.

(Роман строится как история сына Седрика Саксонца рыцаря Айвенго, возвратившегося из Палестины в страну, где его ждет проклятие отца и куда еще не вернулся его покровитель – король. Сюжет романа построен на его приключениях. По определению В. Г. Белинского, «фигура Айвенго довольно бледна и мало типична». Он несколько модернизирован, более походит по своему характеру и настроениям на человека XIX века. Судьба Айвенго всецело зависит от тех исторических событий, участником и свидетелем которых он является. Роман заканчивается женитьбой Айвенго на любимой им леди Ровене, наследнице знатного англо-саксонского рода Ровена. Айвенго – характерный образец главного героя романов В. Скотта. Этот персонаж, благодаря его «компромиссному» характеру, позволяет автору так построить повествование, что различные интересы и различные социальные силы сталкиваются в одном общем конфликте. Этот герой позволяет автору связать в единое художественное целое проблему борьбы саксов за независимость и их неизбежного поражения, проблему взаимоотношения короля и феодалов, т. к. Айвенго – сторонник единой королевской власти и выступает против непокорных баронов, проблему борьбы с духовно-рыцарскими орденами. Он враг Буагильбера. кроме того, он связывает в единое художественное целое и проблему взаимоотношений феодалов с широкими народными массами и помогает решить еще ряд других проблем.)

В т о р а я г р у п п а: объясните идейную и композиционную роль образа Ричарда Львиное Сердце. Как доказательство правоты вашего ответа используйте текст.

(Ричард I показан в романе носителем фольклорной традиции, хотя в действительности не был похож на справедливого монарха. В романе же народ, жестоко угнетаемый баронами, поддерживает Ричарда Львиное Сердце в его борьбе против произвола принца Джона – ставленника феодальной клики. Он главный исторический персонаж, но автором представлен эпизодически, где-то на третьем плане, воплощает, по мнению автора, прогрессивную тенденцию эпохи – утверждение английской

государственности. Хотя В. Скотт и идеализирует личность, однако правильно улавливает историческую тенденцию (когда народ потянулся к нему, устав от распрей.)

Т р е т ь я г р у п п а: объясните идейную и композиционную роль образа Седрика Саксонца. Зачитайте фрагменты текста в подтверждение вашего ответа.

(Седрик Саксонец – землевладелец сакс, добрый хозяин и снисходительный господин крестьян. Он питает особую ненависть к норманнским баронам не только в силу оскорбленного национального чувства и ущемления его дворянского престижа, но главным образом в силу того, что норманны завладели его землей. В. Скотт, показывая его в романе, не идеализирует средневековое дворянство в лице Седрика. Иногда он рисует его глуповатым, ограниченным, заведомо обреченным ходом исторического развития.)

Ч е т в е р т а я г р у п п а: охарактеризуйте авторскую позицию в романе и объясните, как она выражается.

(Для создания широкой панорамы, показа переплетения интересов различных слоев населения В. Скотт вводит в повествование несколько сюжетных линий, связанных между собой общей интригой, по-разному освещающих отношение разных сословий к происходящим событиям, причем, как правило, все основные сословия имеют своих представителей. Внимание автора сосредоточено на личных интересах героев, частных, казалось бы, событиях. Писатель всегда оставляет себе свободу в выборе времени, места действия, переживаний героев, в мотивировке их поступков, т. е. оставляет широкое поле деятельности для творческой фантазии.

Заслуга В. Скотта заключается в том, что он не ограничивается односторонней оценкой исторического прошлого, но дает различным героям высказать свое мнение, которое часто оказывается более верным, чем мнения главных героев, выражающих авторскую точку зрения. Именно такое положение главных героев в повествовании отчасти обуславливает то, что они зачастую оказываются только связующим звеном различных сюжетных линий, определяют композиционный, но не идейный центр произведения.)

3. Чтение эпизода «Встреча на лесной дороге пастуха Гурта с Брианом де Буагильбером и настоятелем монастыря приором Эймером».

– Какие существенные стороны социальной действительности показаны автором в этом эпизоде? Дайте обоснованный ответ.

(Первыми героями, с которыми знакомит нас автор, оказываются крестьяне: пастух-свинопас Гурт и шут Вамба. они на лесной дороге, живописно нарисованной автором, сталкиваются с рыцарем крестоносцем Брианом Буагильбером, надменным и жестоким, и его хитрым спутником, настоятелем монастыря приором Эймером. «Ты вздумал еще спорить со мной, раб, – сказал воин, и, дав шпоры лошади, заставил ее перескочить через дорогу, а сам между тем поднял хлыст, который он держал в руках, с

намерением покарать эту мужицкую наглость. Гурт метнул на него злобный и мстительный взгляд и с угрозой, хотя и нерешительно, ухватился за рукоятку своего ножа…» В этой краткой, но выразительной сцене находит отражение не столько национальный характер, сколько многовековая вражда между феодалами и их крепостными. Омерзительна и роль католической церкви, освещающей своим религиозным авторитетом феодальный разбой. Белоснежный плащ, символизирующий ангельскую чистоту побуждений, с нашитым на нем черным крестом – парадная форма рыцаря-крестоносца, – прикрывал неисчислимые кровавые преступления, жестокость и бесчинства в грабительских воинах, грубое бессердечие и эгоизм в повседневном быту, вероломство и предательство по отношению к ближайшим соратникам.)

– Объясните смысл и художественное назначение эпиграфов, вставных баллад в этом произведении.

(Большое место в романе занимает образ Робин Гуда – любимого героя английского народного предания. «Зеленая армия» вожака Робин Гуда – преданные патриоты Англии. Образ этого героя – большая удача шотландского романиста. Робин Гуду в английском фольклоре посвящено множество разнообразных и разноречивых баллад. Из этого богатства В. Скотт выбрал крестьянский вариант легенды о народном мстителе. Робин Гуд – благородный разбойник, творящий в Шервудских лесах суд и расправу над насильниками-феодалами. Защитник угнетенных, мстящий угнетателям. Не столько разбойник, сколько народный вождь, воплощающий протест народных масс – таким его представил В. Скотт. Заступник угнетенных Гуд – гроза угнетателей. Эта вставная баллада позволяет оттянуть наступление развязки.)

IV. Вывод. Работа с терминами.

Работа в группах.

Первая группа.

На примере романа «Айвенго» покажите основные принципы романтического историзма.

Вторая группа.

Назовите основные жанровые признаки исторического романа и проиллюстрируйте их примером «Айвенго» В. Скотта.

Домашнее задание. Познакомьтесь с жизненным и творческим путем Дж. Гордона Байрона.

Прочитайте первые песни поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» и поэмы «Корсар».

На примере этих двух произведений покажите характерные признаки романтической поэмы.