

Оглавление

Введение	5
I. Древнерусская литература и ее значение для художника.....	7
Тема 1. Теория литературы	14
Тема 2. Периодизация древнерусской литературы.....	17
Тема 3. Литература Киевской Руси (середина XI — первая треть XII вв.)	20
«Повесть временных лет» преподобного Нестора Летописца.....	20
«Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона.....	21
«Сказание о Борисе и Глебе».....	22
«Пouchение» Владимира Мономаха	24
«Хождение» как литературный жанр	25
Тема 4. Литература периода феодальной раздробленности (вторая треть XII — первая половина XIII вв.).....	28
«Слово о полку Игореве».....	28
«Слово о погибели Русской земли»	30
«Житие Александра Невского»	31
«Моление Даниила Заточника»	32
Тема 5. Литература периода борьбы русского народа с монголо-татарскими завоевателями (вторая половина XIII–XV вв.)	34
«Задонщина» Софония Рязанца	34
«Повесть о Петре и Февронии».....	35
«Сказание о Мамаевом побоище»	36
Тема 6. Литература централизованного русского государства (конец XV–XVII вв.).....	39
«Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским»	39
«Повесть о Горе и Злочастии».....	42

II. Фольклор	45
Тема 7. Общее и различное между древнерусской литературой и фольклором	52
Тема 8. Сказка	54
Тема 9. Былина	62
III. Как понимать художественные символы в древнерусской литературе и фольклоре	66
Заключение.....	76
Темы докладов.....	77
Список рекомендуемой литературы.....	78

Введение

Рабочая тетрадь по древнерусской литературе и фольклору предназначена для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся в художественных вузах и колледжах. Основная цель данного пособия — дать студенту представление о древнерусской литературе, как важной и необходимой для художника части русского культурного наследия. Чередование теоретического материала и практических заданий представляется нам наиболее эффективным методом обучения из-за увеличения скорости перехода непрочных знаний в разряд более прочных. Большие теоретические блоки преследуют дидактические цели, практические задания направлены на развитие навыков категоризации и логического анализа. При разработке практических заданий учитывалась связь древнерусской литературы с искусством, преимущественно традиционным.

Данное учебное пособие содержит три основных раздела, которые открываются большими вводными статьями с последующими темами для самостоятельной работы. Всего девять тем, расположенных последовательно соответственно периодизации древнерусской литературы. Вторая часть посвящена фольклору — отдельной части традиционной культуры русского народа. Древнерусская литература и фольклор взаимосвязанные, но все же автономные художественные системы; их изучают даже разные науки: литературой занимается литературоведение, а фольклором — фольклористика. Наконец, завершает пособие III раздел, который, как бы обобщая все предшествующие, подчеркивает значимость древнерусской литературы для современного художника, представляя собой неисчерпаемый источник художественных образов. В конце рабочей тетради приведены темы докладов, а также список рекомендуемой литературы. Актуальность и новизна данного пособия — в адаптированности к контингенту художественного вуза. Не зная истории древнерусской литературы, будущий художник не сможет проникнуть в духовную и философскую глубину творчества русских поэтов и писателей, вникнуть в идейную сущность их бессмертных произведений, а следовательно, не сможет полноценно выразить себя. Рабочая тетрадь содержит

визуальный материал в виде иллюстраций в тексте и отдельных заставок к темам. Тема 3 «Литература Киевской Руси (середина XI — первая треть XII вв.)» представлена акварелью В. Васнецова «Нестор Летописец»; тема 4 «Литература периода феодальной раздробленности (вторая треть XII — первая половина XIV вв.)» — иллюстрация к «Слову о полку Игореве» художника В. А. Фаворского; тема 5 «Литература периода борьбы русского народа с монголо-татарскими завоевателями (вторая половина XIII–XV вв.)» — икона «Петр и Феврония Муромские»; тема 6 «Литература централизованного русского государства (конец XV–XVII вв.)» — обложка книги «Повесть о Горе и Злосчастии». На обложке — гравюра на дереве «Плач Ярославны» В. А. Фаворского.

І. Древнерусская литература и ее значение для художника

На необъятных просторах Древней Руси особенно ценилось единство (*др.-греч.* εὐότης, *лат.* Unitas). Идеями народного единства пронизана вся литература этого периода, которая и сама служила объединению. Само слово «язык» на старославянском обозначает — «народ». «Весь этот круг произведений знаменуется высоким историческим, политическим и национальным самосознанием, сознанием единства народа, особенно ценным в период, когда в политической жизни уже начиналось дробление Руси»¹. Из этого высокого назначения литературы вытекают и основные ее особенности: патриотизм, историзм, назидательность, анонимность.

Лихачев Д. С. определил стиль Древнерусской литературы как стиль монументального историзма. Это выражено в стремлении взглянуть на все с большого расстояния, как бы с высоты, в стремлении соединить в своем повествовании разные географические места и времена. Подобная композиция, включающая разные времена и пространственные отрезки жизни, напоминает икону, когда рядом с изображением святого были представлены основные события его жизни. Это мы видим и в современном традиционном искусстве. В лаковой миниатюре, несмотря на ее небольшой размер, как раз присутствует эта попытка охватить единым взглядом все изображаемое событие от начала и до конца. Связывая эти особенности с иконной традицией, мы и не помышляем, насколько глубоки эти корни, что когда-то это было отражением государственной идеи единства, не только политического, но и культурного. Древнерусская культура едина, как в своих основных идеях и принципах, так и в стилистическом плане. Без знания древнерусской литературы и фольклора невозможно понять народную традицию в целом, а тем более, прочувствовать ее.

Литература Древней Руси, как и фольклор, сообщает нам главное — ощущения человека, живущего на этой земле, генетически с ней неразделимого. Это выразилось и в особом чувстве пространства. Все в ней связано с пониманием государства

¹ Повести Древней Руси XI–XII века. — Л., 1983. — С. 4.

Российского, как географически протяженной территории, раскинувшейся от востока до запада на тысячи километров. Отсюда и излюбленные символы русской литературы и искусства: птица, дорога, конь, тройка, или конница, быстротекущая река, или бегущие облака. Отличительная черта литературных персонажей — свободолюбие. Эту пространственность, протяженность, широту хорошо ощущают художники традиционных художественных промыслов, берущиеся за тот, или иной сюжет древнерусской литературы, или фольклора. Например, часто встречающееся изображение сцены плача Ярославны — это обращение не к конкретному лицу, а ко всем силам природы, свободным стихиям. Ее воздетые к небу руки, устремленность ввысь, желание слиться с ветром, полететь подобно птице к возлюбленному, все — композиционно и идейно отражает эту черту русской культуры, именуемую здесь пространственностью (рис. 1, 2).

Рис. 1. И. Голиков.
Ярославна. Палех

Рис. 2. Н. Д. Буторин.
Ларец «Ярославна»

Это чувство бескрайних пространств можно ощущать и видеть в классическом русском пейзаже. Данная особенность

присутствует и в русском фольклоре с его протяженными песнями и неторопливо разворачивающимися сказаниями.

Пространство в литературе Древней Руси неотделимо от времени, а время — это движение. Нам представлены многочисленные описания очень динамично развивающихся событий. Да и само время автор «Слова о законе и благодати» понимал иначе. «Прошлое находится впереди любого причинно-следственного ряда, настоящее и будущее — в конце его, позади»². Прошлое традиционно всегда считалось важнее настоящего. Современность оценивается с точки зрения прошедших событий. Эта связь с прошлым не искусственная, а очень живая и непосредственная в Древнерусской литературе. Быстрота передвижения, стремительность, попытка охватить большое — все это нашло отражение в летописях, исторических повестях, изобилующих сценами битв и походов. Подобную композицию можно увидеть в произведениях художника лаковой миниатюры И. Голикова, который несколько раз обращался к теме битвы (рис. 3, 4).

Рис. 3. И. Голиков. Поход

Рис. 4. И. Голиков. Битва

Древнерусская литература в ее идейной направленности — это единство, вся она обращена вовне. Она связана не только с другими историческими событиями, но и с другими литературными источниками. Все произведения, так или иначе, перекликаются между собой. Главным объединяющим моментом является ощущение значимости происходящего. Отсюда и темы литературы, их ненадуманность, возвышенный слог, оптимизм.

² Повести Древней Руси XI–XII века. — Л., 1983. — С. 8.

Понимание человека, его места в мироздании одинаково и в литературе данного периода и в народном искусстве. Человек был частью единого мироздания, его гармонии. Мир для него полон смысла, и все, что в нем происходит — значительно и не случайно. «Чувство величия, значимости происходящего было основным стилеобразующим элементом древнерусской литературы»³. Эта же взаимосвязь временного и вечного положена в основу традиционного прикладного искусства. Человек на Руси не представлял себя оторванным от единого мироздания, а видел свою судьбу, вплетенной в общий процесс жизни в ее временном и вечном измерении. Подтверждение этому мы находим в раннем традиционном искусстве с его богатой природной символикой, орнаментом, ритмом. Природа в древнерусской литературе всегда участвует в жизни человека и не только как среда обитания. Это одушевленный мир, полный неведомых сил, к которым человек обращается, с которым постоянно взаимодействует. Способность одухотворять природу нашла отражение в метафоричности, образности литературного языка. Этот антропоморфизм наполняет любое историческое произведение сказочностью. А сказочность — неотъемлемая черта традиционного искусства.

Вся природа древнерусского эпоса была наполнена мифическим содержанием, она такой же участник событий в «Слове о полку Игореве», как и люди.

«Тогда вступил князь Игорь в златое стремя
И поехал по чистому полю.
Солнце дорогу ему тьмой заступило;
Ночь, грозою шума на него, птиц пробудила...»⁴

В древнерусской литературе присутствует особый экологический менталитет, отличный от современного — это особое устройство жилища, одежда, народные промыслы, орудия труда, само отношение к природе. Об этом много писал выдающийся культуролог, филолог и искусствовед Д. С. Лихачев. Экологический менталитет в русской традиционной культуре

³ Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие древней Руси. — Л.: Наука, 1971. — С. 64.

⁴ Слово о полку Игореве. — М.: Белый город. — С. 77.

сильно влияет на поведение и характер человека того времени. Например, в сказке нашли отражение особые древние страхи, мифы, которые связаны с пониманием природы, как мира одухотворенного, полного загадочных явлений и таинственных существ. Или особенности рельефа Восточно-европейской равнины, непостоянство природы в ее переходных состояниях, знаки природы — все это влияло на душевный уклад человека, его мироощущение, и, в конечном счете, на всю русскую культуру. Отсюда и поразительное богатство ее образов, красочность, лиричность, необычайная песенность. Эта образность — литературная и живописная — отражает не только внешний ход событий. Картины природы, воссозданные древнерусскими авторами, безусловно, обладают высокой функциональной значимостью. Например, знаменитая сцена солнечного затмения в «Слове о полку Игореве» характеризуется не только мастерским художественным описанием природного явления; она включает в себя и описание сложных внутренних ощущений русского человека XII века, который еще не отделяет себя от природы, а часто ощущает себя ее неотъемлемой частью. Здесь нашло отражение дуалистическое сознание русского человека, соединение зарождающейся христианской веры с языческими мироощущениями. «Образ восприятия православной веры и выражение его в образах народного искусства обретал действительную живую силу. Им воспитывалось, развивалось в культуре народной историческое сознание, формировалась структура художественного образа, в ней соединились настоящее с прошлым и будущим»⁵.

Древнерусская литература для художника представляет неоспоримую ценность и как исторический документ. «Повесть временных лет», например, это собрание различных версий событий русской истории, созданное на основе хроник, княжеских архивов, церковных записей, устных преданий. Это источники, из которых можно узнать и об окружающем быте: что из себя представляло княжеское жилище, монастырский и крестьянский быт. «Работа с литературным источником для

⁵ Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII–XXI вв. Традиции и современность / авт.-сост. М. А. Некрасова. — М., 2013. — С. 55.

художника традиционного искусства — глубокая исследовательская деятельность, которая позволяет проникнуть в мир текста, очутиться в атмосфере того исторического времени, в котором происходят описываемые события. Это знакомство с обычаями, верованиями, образами Руси того времени. Но не только содержательная часть художественного текста важна для художника, но и само строение текста, то есть работа с художественным словом. “Слово о Полку Игореве”, например, имеет множество толкований. Само это произведение — богатейшее художественное полотно, где каждый художественный образ самоценен и органично включен в общий идейный контекст. Что делать художнику, обратившемуся к данному литературному источнику, который содержит много загадок, на разгадку которых потребуется значительное время? Здесь на помощь приходят критические статьи, исследования в области филологии»⁶.

Древнерусская литература сама очень была дружна с искусством. Достаточно вспомнить о религиозной живописи, которая сплошь была отражением религиозных текстов. Это было время, «когда идеи литературные и художественные составляли в сознании народа одно нераздельное целое, будучи в своих зародышах сосредоточены к религиозному созерцанию и набожному чувству верующего благочестия»⁷. С XI века на Руси уже были распространены Псалтири с толкованиями; текст в них сопровождался изображениями, которые служили не столько иллюстрацией, сколько самостоятельно раскрывали содержание текста. Подобные миниатюры не отличались изяществом рисунка и не ставили перед собой чисто эстетической задачи. Своим видом они больше напоминали лубочные картинки.

В Углицкой рукописи 1488 г. содержатся и сами тексты псалмов и толкования к ним, размещенные в виде миниатюр на полях рукописи. Здесь нам представлено символическое

⁶ Волошина Л. А. О роли художественной литературы в творчестве мастеров традиционно-прикладного искусства // Мир науки, культуры, образования. — 2018. — № 2. — С. 216.

⁷ Буслаев Ф. И. Древнерусская литература и православное искусство. — СПб., 2001. — С. 209.

толкование текстов. Причем символика текста здесь является основой. Изображение ни в малейшей мере не отступает от написанного, дословно визуализируя написанное. Так в стихе «Море виде и побеже. Иордан возвратися вспять» (Пс. 113) на миниатюре изображены две символические фигуры: бегущего моря с распростертыми руками и отвернувшегося Иордана с сосудом, из которого льется вода.

Очень важно здесь упомянуть об отношении современных художников и искусствоведов к этим живописным подлинникам, о котором предупреждал еще в XIX в. Ф. И. Буслаев. Их желание приукрасить, облагородить эти подлинники не разумно, потому, что при этом будет утрачена важнейшая черта — искренность религиозного вдохновения. Утратив которую и «разорвав все связи, роднившие искусство со старинной и народностью, современная образованность забыла уже те идеалы, во имя которых возможно было стремление к чистой красоте благочестивого религиозного стиля»⁸.

Как в средневековой Руси, так и сегодня, будь то художник слова, или изображения, это личность творческая, а следовательно, всегда было желание сказать что-то и от себя. И уже в древнерусской литературе, ощутив этот поиск свободы, независимости самовыражения, о чем сообщает нам полный поэтики художественный язык. Каждый художник имел возможность добавить или убрать какие-то подробности, исходя из личной точки зрения. Единое для всех религиозное мировоззрение не вызывало никаких внутренних противоречий у средневекового художника, а творческое начало всегда имело возможность заявить о себе, пусть даже в малом.

Обращение к древнерусским литературным источникам важно для художника не только тогда, когда он обращается к конкретному древнему сюжету. Это важно для любого художника, который должен понимать, необходимость преемственности в искусстве в любые времена. Она необходима для того, чтобы художественное произведение обрело глубину, чтобы опиралось на изобразительные и духовные основания.

⁸ Буслаев Ф. И. Древнерусская литература и православное искусство. — СПб., 2001. — С. 219.

Тема 1. Теория литературы

Задание 1. Дайте определения понятиям:

Книга — это _____

Литература — это _____

Историко-литературный процесс — это _____

Задание 2. Дайте определения понятиям:

Теория литературы — это _____

История литературы — это _____

Литературная критика — это _____

Задание 3. Заполните пропуски:

Терминологический аппарат: археография, архивоведение, палеография, текстология, источниковедение, источниковедение, биографика, литературоведение.

Вспомогательные дисциплины:

1. _____ — специальная дисциплина, изучающая теорию и разрабатывающая методику публикации

памятников письменности и печати. В числе задач: организация публикаторской работы, датировка памятников, их расшифровка и атрибуция, разработка правил публикации письменных памятников, выработка правил научно-критического издания источников.

2. _____ — вспомогательная дисциплина, призванная обеспечить литературоведов материалами для проведения исследовательской работы. Чтобы некоторые материалы стали общедоступными, необходимо провести их сбор и систематизацию, то есть организовать работу с архивами. В числе задач: обеспечение сохранности документов, учет документов, описания их ценностей, описания рукописей, создание путеводителей и справочников по документам.

3. _____ — специальная историко-филологическая дисциплина, изучающая историю письма, закономерности развития его графических форм, а также памятники древней письменности в целях их прочтения, определения автора, времени и места создания. В числе задач: изучение графики букв, особенностей письма, датировка текстов, определение места написания документа, выявление авторства, установление подлинности рукописей и выявление подделки.

4. _____ изучает произведения письменности и литературы в целях восстановления истории, критической проверки и установления их текстов, используемых затем для дальнейшего исследования, интерпретации, публикации и других целей. В числе задач: атрибуция, критическое прочтение текста, углубление в его историю, изучение источников текста, установление их генеалогии, создание классификации и интерпретации авторских переработок текста.

5. _____ — вспомогательная отрасль литературоведения, устанавливающая даты событий, время появления документов. В числе задач: проработка имеющихся в литературных источниках дат, создание летописи жизни и творчества писателя, определение, уточнение и проверка даты источника.

6. _____ разрабатывает теорию и историю исторических источников, а также методику их изучения. В

числе задач: разработка принципов и методов изучения исторических источников, выявление особенностей анализа источников разных типов, демонстрация эволюции древней, средневековой, новой и новейшей системы источников.

7. _____ — прикладная междисциплинарная наука, интегрально включающая решение проблем, связанных с историографическими, источниковедческими, теоретическими и методическими аспектами изучения и формирования биографий личностей. В числе задач: изучение жизненного пути писателя, описание формирования его мировоззрения, идейного содержания произведений, анализ писем, дневников, мемуаров, черновиков произведений.

8. _____ в том числе изучает и развитие истории литературоведения. В числе задач: изучение литературных стилей и направление в историческом контексте, исследование определенной проблемы, определение векторов дальнейшего развития, анализ творчества отдельных литературоведов в разрезе исторической науки и пр.

Задание 4. Изучите схему, сформулируйте тему и идею произведений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru