

ЛЕКЦИЯ № 2

Тема: Эпос как литературный жанр: «Илиада» Гомера и «Энеида» Вергилия

1 вопрос. Определение эпоса как жанра

ЭПОС - хвалебная песнь в честь богов и мифических героев.

В античности длинные, широкомасштабные эпические произведения почти всегда написаны гекзаметром, который схематично можно представить так: $\bar{\text{—}} \text{—} / \text{—} \sim \sim / \text{—} // \sim \sim / \text{—} \sim \sim / \text{—} \sim \sim / \text{—} \sim$ – дактилический гекзаметр, т. е. 6 дактилических стоп, состоящих из одного долгого и двух кратких слогов. На третью стопу после первого долгого слога (на словоразделе) приходится пауза – цезура. Однако во всех стопах, кроме пятой, возможна замена дактиля спондеем – стопой, состоящей из двух долгих слогов.

Н. И. Гнедич, переводчик «Илиады» на русский язык (1829 г.), чей перевод по праву считается классическим, стремился передать не только содержание поэмы, но и форму – метрический размер. Так звучит на русском языке первая строка бессмертного творения Гомера:

Гне́в, бо/гиня вос/пой // Ахи/ллеса, Пе/леева/ сына
(«Илиада»)

Римский поэт Публий Вергилий Марон, создавая эпическую поэму «Энеида», также использовал дактилический гекзаметр. Приведем первые строки этой поэмы:

Árma vi/rúmque ca/nó, //Troiaé qui/ prímus ab /óris
Ítali/ám fa/tó //profu/gús La/víniaque /vénit
Lítora/;

(«Энеида»)

Битвы и/ мужа по/ю, //кто в И/талию /первым из /Трои –
роком ве/домый бег/лец //– к бере/гам при/плыл Лави/нийским...

(Перевод С. Ошерова)

2 вопрос. Гомеровский вопрос

Наглядность: Бюст Гомера

Первое великое завоевание греческого народа – «Илиада» Гомера, завоевание поэтическое. Произведения Гомера «Илиада» и «Одиссея» являются первыми памятниками не только древнегреческой литературы, но и вообще первыми памятниками литературы в Европе.

Время создания гомеровских поэм можно определить приблизительно, на основании той картины общественного устройства и материальной культуры «героического века», которая в этих поэмах нарисована

Гомеровский эпос воссоздает состояние позднеродового общества, находящегося уже в процессе разложения: выходящая на арену борьбы наследственная знать стремится расширить свою власть за счет царя и народа. «Гомеровское» общественное устройство соответствует в основном состоянию Греции в последние века перед переустройством VII-VI веков до н. э.

Анализ воссоздаваемой в поэме материальной культуры показывает, что эта культура неоднородна: здесь и бронзовое вооружение воинов, хотя можно понять,

что эпос знаком с употреблением железа. Одежда и прическа героев воспроизводит восточные моды, которые проникают в IX-VIII вв. до н.э. в Малую Азию и в греческие области. Поэтому большинство исследователей признает VIII-VII вв. до н. э. временем завершения гомеровских поэм.

Местом создания гомеровских поэм является Иония, западное побережье Малой Азии. Это подтверждается тем, что поэмы написаны на ионийском диалекте. Между тем в языке поэмы присутствуют формы, характерные для эолийского диалекта, так как эолийцы исторически предшествовали ионийцам.

Точных сведений об авторе эпических поэм не имелось уже в античности: Гомер, в биографии которого было много спорного, был легендарной фигурой. Около 7 городов приписывали честь быть родиной, однако наиболее оправданными кажутся притязания города Смирны и острова Хиос. Принято считать, жил Гомер приблизительно в VIII в. до н. э.

Античные исследователи, издавая и комментируя тексты поэм Гомера, замечали многочисленные сюжетные неувязки, однако объясняли тем, что афинский тиран Писистрат (VI в. до н. э.), вводя на Панафинейском празднестве исполнение гомеровских поэм, позаботился об установлении официального текста. Дело в том, что сам поэт, считают, был слеп и не мог пользоваться письмом, поэтому его произведения существовали в устном варианте и сохранялись в памяти певцов в виде отдельных песен. По приказу Писистрата эти разрозненные песни были собраны воедино.

В XVIII в. эти неувязки вызвали резкую критику вопроса об авторстве «Илиады» и «Одиссеи», было поставлено под сомнение само существование Гомера как единого автора поэм. Первым критиком, научно обосновывавшим свою точку зрения, был Фридрих Август Вольф (1795 г.). В своей работе «Введение к Гомеру» он отнес поэмы Гомера к народному эпосу, доказывая тем, что, во-первых, письменность у греков развилась позже, во-вторых, первые записи были сделаны при Писистрате, и, в-третьих, в поэмах есть отдельные вставки и противоречия.

После этого исследователь «гомеровского вопроса» разделились на два лагеря: аналитиков – сторонников Вольфа и унитариев, которые, указывая на единство действия и художественную цельность поэм, объясняли наличие частных противоречий позднейшими вставками и искажениями. Данная проблема и в настоящее время не имеет однозначного решения, например, составители немецкого Словаря античности (М., 1989. – 704 с.) свидетельствуют: «Современное состояние исследований позволяет считать Гомера автором «Илиады. <...> «Одиссея», по-видимому, более позднее произведение, и оно не принадлежит Гомеру» (Словарь античности. С.146-147). В отечественном литературоведении эта точка зрения не разделяется.

3 вопрос. Галерея образов в поэме Гомера «Илиада»

События, описываемые в поэме, приходятся на десятый год троянской войны и охватывают всего 49 дней, причем если вычесть из этого числа только упоминавшиеся, то в «Илиаде» подробно изображаются действия, относящиеся к 9-ти дням последнего года этой войны.

В поэме разворачивается обширная галерея индивидуальных образов. Характеризуя своих героев, Гомер не прибегает к описаниям, а создает образ живого

человека или при помощи жеста, или при произнесении слов. Поэт рассказывает о мужестве героев, о добровольной жертве защитников родины. Любовь к славе поднимает человека на уровень богов. И хотя в поэме царит смерть, в ней воспевается любовь к жизни, которая ставит честь человека выше жизни и делает ее сильнее воли богов.

Большинство персонажей «Илиады» – храбрые воины, но их храбрость различна. Мужество *Аякса Теламонида* тяжеловесное, это мужество сопротивления. Его храбрость как бы отлита из одного куска, и никто не может ее поколебать. Аякс обладает мужеством упорства, неслучайно Гомер сравнивает его то с ослом (XI песнь, 558-569), то с башней, то со стеной.

Он не глуп, но ограничен. Есть вещи, которые он не понимает: например, почему Ахиллес упрямится из-за пленницы. Красноречие Аякса чисто солдатское, оно укладывается в три слова: никогда не отступить.

Мужество этого героя – мужество спартанца или римлянина еще не цивилизованного. Это храбрость всех доблестных солдат, которые умирали на посту, не отступали.

Совершенно иного рода мужество *Диомеда* (V песнь), это мужество не сопротивления, но порыва, нападения. Диомед обладает смелостью и пылом юности, он всегда хочет сделать больше, чем велит ему долг. Опьяненный битвой, он мчится вперед, в гущу схватки (V песнь, 85-94, 148-158). Диомед единственный дерзает сражаться с богами: он нападает на Афродиту, спасающую от него Энея, своего сына, которого тот собирался сразить (V песнь, 330-344). Чтобы подчеркнуть исключительный характер его мужества, Гомер в разгар боя зажигает на шлеме своего героя, как бы сравнивая его с богами (V песнь, 4-7).

«Диомед – единственный герой «Илиады», считает А. Боннар, которого можно бы назвать «рыцарем» (А. Боннар. Греческая цивилизация. Т. 1. М., 1992. С 56): узнав в троянце, которого он собирался поразить, Главка, чей дед гостил в доме родителей. Он предлагает ему обменяться оружием, чтобы все знали об их дружбе с праотцовских времен (VI песнь, 330).

Среди героев не все герои, например, *Парис*. Возможно, в догомеровском эпосе он был главным героем войны, но Гомер сделал его трусом, противопоставив ему брата Гектора.

Парису хотелось быть героем, но его робкое сердце и безвольное красивое тело изменяют ему в решающий момент. Например, он проигрывает в единоборстве с Менелаем, спасает своего любимца Афродита и перемещает его в почивальню. Страх заставляет его держаться подальше от схватки, но тщеславие возвращает на поле сражения. Кое-какие подробности также подчеркивают трусость Париса: его любимое оружие – лук, он позволяет ему избегать рукопашного боя.

«Личность Париса можно понять, по мнению А. Боннара, лишь если признать, что она послужила объектом воплощения задачи религиозного порядка» (А. Боннар. Греческая цивилизация. Т. 1. М., 1992. С. 59). Признавая справедливость упреков брата в трусости, Парис заявляет, что его любовь и красота – дары божественного происхождения, которые не им самим выбраны – он избранник богов.

Среди ярких героев «Илиады» выделяются Ахиллес и Гектор.

Ахиллес – это воплощение молодости и силы, его юность проявляется прежде всего в его горячей крови и в бешенстве его гнева. Когда Агамемнон бросает вызов его силе, он клянется не вмешиваться в борьбу и в восемнадцати песнях поэмы

бездействует. Но описывая силы Ахиллеса, вступившего в битву, Гомер подбирает необычайно выразительные сравнения: это пылает густой лес, ветер рвет т мечет пламя – так бросается вперед, преследуя врагов, Ахиллес. Это прежде всего кровавая и разрушительная сила: он не щадит даже безоружного подростка Ликаона, молящего о пощаде (XXI песнь, 34-120). Вместе с тем Ахиллес очень остро переживает страсти, глубоко чувствует дружбу, самолюбив, слава и ненависть поглощают его целиком. Брисеида и Агамемнон, Патрокл и Гектор – это объекты его любви и ненависти.

Между тем в «Илиаде» мы видим и другого Ахиллеса во время его встречи с Приамом, который пришел к нему с выкупом за тело сына. Именно здесь Ахиллес обнаруживает глубокую человечность своего характера: он благосклонно его принимает и не только отдает тело Гектора, но и обещает, ласково сжав руку Приама, прекратить сражения на время, необходимое для соблюдения обряда погребения (XXIV песнь, 571-672).

Главным героем поэмы, конечно, является *Гектор*, А. Боннар считает, что это любимое детище Гомера. Он умен и силен, но в нем нет даже намека на кровожадность. Гектор отважен, как и Ахиллес, но это храбрость не от природы, а от разума, зная страх, он преодолевает его. Перед боем с Ахиллесом, оставшись наедине с собой, он колеблется: вступить в бой или вернуться в город, но честь для него дороже жизни. И он решает, что настал час – мужественно умереть. В чем же истоки мужества Гектора? Гектор исполнен гражданских чувств: любви к родному городу, к своим согражданам и к отцу-монарху, к жене и сыну. Ахиллес же, вождь полудикого племени, еще более одичавший за 10 лет войны, анархичен. Погибая, Гектор видит свою судьбу и понимает, что потомство сочтет его смерть подвигом.

«Ахиллес и Гектор, подводит итог А Боннар, – это противопоставление двух человеческих темпераментов, а также двух стадий эволюции человечества» (А. Боннар. Греческая цивилизация. Т. 1. М., 1992. С. 76).

4 вопрос. Эпическая поэма Вергилия «Энеида» – национально-патриотическое произведение древнеримской литературы

Наглядность: Сцены из поэмы Вергилия.

а) Характеристика эпохи Августа (I век до н. э.)

Древний Рим в течение целого столетия потрясали гражданские войны. В результате завоеваний и притока большого количества рабов в Риме произошло разорение мелких производителей, крестьяне, потеряв землю, устремлялись в город, Там они искали себе патронов и пополняли их отряды. Попытка Цезаря бороться с этим при помощи диктатуры окончилась его убийством. После удачной борьбы сторонников Цезаря с заговорщиками к власти пришел Октавиан, внучатый племянник Гая Цезаря, усыновленный им по завещанию, который, не желая прибегать к диктатуре, объявил себя принцепсом. Будучи теперь первым в государстве, он оставил за собой верховную военную власть и управление пограничными провинциями.

С установлением принципата Августа в Риме прекратилась гражданская смута и водворился мир. Октавиан Август проводит реформы, целью которых было восстановление обычаев предков. Преклонение перед политическим и религиозным

прошлым Риме, реставрация старинных культов и празднеств – отличительная черта идеологической политики Августа.

Августу и его помощникам нужны были сторонники среди поэтов. С этой целью друг Августа Гай Цильний Меценат, выходец из знатного этрусского рода, собрал вокруг себя талантливых поэтов, среди которых были Гораций и Вергилий, и старался направить их интересы в нужную сторону.

б) Биография Вергилия

Публий Вергилий Марон (70–19 гг. до н. э.) родился в семье зажиточного человека, имеющего имение около г. Мантуи и давшего сыну достойное образование вначале в соседних городах, а потом в Риме. Но так как ему не удалась карьера судебного оратора да и не было у него для этого физических данных, Вергилий вернулся домой. Однако когда в 41 г. имение отца конфисковали в пользу сторонников Цезаря, он был вынужден вернуться в Рим, где и посвятил себя поэзии и вскоре привлек к себе внимание Мецената, который пригласил его в свой кружок. По совету друзей он обратился к Октавиану с просьбой о возвращении имения отца, который ему его вернул, за что Вергилий ему был очень благодарен до конца жизни. Кроме того, при содействии Мецената он получил имение в Кампании, где и провел большую часть своей жизни, и дом в Риме.

в) «Энеида» Вергилия – национальный римский эпос

Подлинную славу Вергилию принесла его последняя поэма «Энеида», к работе над которой он приступил в 29 г. и работал до самой смерти. Писал поэт ее неуверенно: сначала сочинил 12 книг в прозе, а потом по частям, по настроению, преобразовывал их в стихи.

Перед Вергилием стояла нелегкая задача – создать эпическую поэму по гомеровскому образцу. От него ждали восхваления Августа, а он, сместив акценты, создал мифологическую поэму с исторической перспективой. Однако, по замечанию составителей Словаря античности, « в двух отрывках поэмы – спуск Энея в подземный мир, где он видит души умерших героев, и описание щита – держава Августа представляется исполнением определенного судьбой течения римской истории» (Словарь античности. С. 96).

Уже с III до н. э. в Риме получил официальное признание миф об Энее, троянском герое, переселившемся после падения Трои в Рим, который стал считаться обновленной Троей. Многие знатные родовые объединения стали возводить свои родословные к Энею и его спутникам, например, Гай Юлий Цезарь заявлял, что род Юлиев восходит к сыну Энея – Иулу, а поэтому их род божественного происхождения, поскольку Эней – сын богини Венеры и Анхиза, властителя дарданов в Троаде.

Сюжет «Энеиды» распадается на две части: 1) Эней скитается по морю и суше после того, как бежал с отцом и сыном из Трои, и 2) Энею приходится долго воевать, чтобы поселиться в Италии. Таким образом, Вергилий ориентируется на Гомера: 1 – 6-ая книги поэмы соответствуют «Одиссее», а 7 – 12-ая – «Илиаде».

Однако в отличие от гомеровского эпоса, воссоздающего картины прошлого, Вергилий использует мифологический материал, переплетая его с современностью. Причем если поэмы Гомера называют «энциклопедией древности», то к «Энеиде» подобная характеристика не может быть отнесена, так как материал его поэмы

подобран с целью идеализировать изображаемое. Кроме того, Вергилию чуждо эпическое спокойствие гомеровской поэмы, для его стиля характерна патетика, иногда приобретающая лирико-драматическую окраску.

Содержание «Энеиды».

Начинается поэма с седьмого года странствия Энея, который продолжил свое плавание после похорон отца на Сицилии. На пути в Италию его и спутников застигает буря, устроенная Эолом по просьбе Юноны, ненавидящей троянцев. Все корабли Энея рассеяны, некоторые погибли. Только Нептун смог прекратить это буйство. Несколько кораблей пристают к какому-то берегу, останавливаются на отдых и печалются о судьбе своих товарищей.

Утром Эней отправляется обследовать местность, чтобы определить, куда они заброшены бурей. По дороге ему встречается мать в образе смертной женщины. Она уже побывала у своего отца – Юпитера и с обидой выговорила ему о том, что он не держит своего слова и закрывает перед Энеем Вселенную. Теперь она объясняет Энею, где он находится: «Это город тирийский, правит им Дидона, бежавшая из Тира после убийства мужа ее братом».

Эней, окутанный облаком и невидимый для окружающих, вместе со спутниками приходит в город, где видит новый храм, на стенах которого замечает изображенную историю троянской войны. В храм входит царица, и к ней подходят спутники с кораблей, потерянных во время бури. Эней и Ахат выслушивают их рассказ об их испытаниях. Поняв, что царица относится к ним благожелательно, Эней выходит из облака и, обняв друзей, представляется Дидоне. Она приглашает всех во дворец и устраивает пир. Венера способствует возбуждению любви Дидоны к Энею.

Во второй книге Эней на пиру рассказывает о падении Трои: о деревянном коне, о страшной смерти Лаокоона и его сыновей, о сражении троянцев и гибели многих из них. Его же мать – богиня вынуждает, спасая пенаты, взяв сына и отца, бежать. (Жена по воле богов покинула его). Эней со спасшимися спутниками направляется к горе Ида.

О странствиях Энея рассказывается в третьей книге. Они построили корабли, отправились к соседним фракийским народам. Но по пути Эней узнает о судьбе одного из сыновей Приама, Полидора, посланного с золотой казной за оружием. Однако тот был убит фракийским царем, вставшим на сторону греков и захватившим казну. Троянцы повернули к другим землям и нашли там гостеприимный приют. Несколько раз они меняли пристанище, строили города, святилища.

Вергилий первоначально мыслил изобразить плавание Энея одновременным со странствиями Одиссея и частично даже по одним и тем же местам, но затем отказался от этого плана.

Четвертая книга наиболее сильная и патетическая, в ней рассказывается о любви Дидоны к Энею, о ее страданиях, так как она дала обет памяти любимого мужа, а теперь нарушила его.

Между тем боги напоминают Энею о том, что он должен продолжить свой путь. Когда Эней об этом сообщает Дидоне, она умоляет его об отсрочке отъезда, но Эней со спутниками отплывает. Гордая царица проклиняет его, а сама всходит на

подготовленный костер и убивает себя мечом, некогда подаренным ей Энеем, за нарушение обета, а тело ее сжигают.

Эней приплывает в Сицилию, устраивает игры в честь годовщины смерти отца, об этом мы узнаем из пятой книги. В сновидении к Энею приходит отец и передает ему волю Юпитера: Эней должен спуститься в подземное царство и узнать там свое будущее и будущее своего народа. Ему надо в Кумах найти Сивиллу и с ее помощью попасть в Тартар.

Об этом повествуется в шестой книге. Здесь он снова встречается со своим отцом, погибшими друзьями, видит Дидону, узнает об ее смерти.

Отец рисует будущее царство, славу потомков Энея и славу Рима:

«Смогут другие создать изваянья живые из бронзы
Или обличье мужей повторить во мраморе лучше,
Тяжбы лучше вести и движенья неба искусней
Вычислят иль назовут восходящие звезды, – не спору:
Римлянин! Ты научись народами править державно –
В этом искусство твое! – налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных!»

Затем повествование переносится в Италию, куда прибывает Эней с троянцами. Царь Латин с радостью принимает Энея, он узнает в нем жениха, предназначенного оракулом его дочери. Но его жена Амата, подстрекаемая Юноной через богиню мести Алекто, выступает против Энея. Она на стороне Турна, которому раньше была просватана дочь Лавиния. Так начинается война.

Восьмая книга: Эней отправляется по местам будущего Рима в поисках союзников. Его соглашается поддержать старый грек Эвандер, дает ему небольшое войско во главе с сыном Паллантом и советует обратиться к этрускам. В этой же книге Венера обращается к Вулкану с просьбой выковать Энею оружие. Вулкан готовит щит, который покрывает сценами грядущего – от волчицы, вскармливающей основателей Рима, до триумфа Августа.

С девятой книги начинаются военные действия. В отсутствие Энея Турн окружает лагерь троянцев, Два молодых троянца отправляются известить об этом Энея, но, спасая друг друга, они погибают, так и не выполнив поручения. Однако для римлян понятие дружбы важнее всего.

В десятой книге описывается возвращение Энея с союзниками. Завязывается сражение, в котором погибает Паллант, однако и Эней лишает жизни предводителей – союзников Турна.

Одиннадцатая книга посвящена описанию похорон Палланта и обсуждению в Лациуме хода войны. Греки отказали латинянам в помощи, но они решили продолжать сражаться. В битве погибла предводительница вольсков Камилла, сражавшаяся на стороне Турна.

Двенадцатая книга начинается с единоборства Энея и Турна, которое определяет исход борьбы. Юпитер так же, как и Зевс в «Илиаде», взвешивает на весах жребии сражающихся. Побеждает Эней. Еще раньше он заявлял, что он с женой и троянцами, построят новый город Лавиний и будут там жить. Юнона при условии, что троянцы смешаются с латинянами, переймут их язык, отказывается от преследования Энея и его потомков.

Поэма осталась недоработанной, сам Вергилий считал, что ему нужно еще три года на ее завершение. Умирая, он просил поэму сжечь, но друзья убедили его, что

Август не позволит это сделать. По свидетельству друзей, Вергилий согласился на публикацию, но без каких-либо изменений, доработок.

Поэма «Энеида» у римлян пользовалась необыкновенным успехом. В этой поэме нашли отражения идеалы римского духа, благочестивое отношение к богам и беззаветная храбрость римского народа.

Вергилий пользовался заслуженной славой и в средневековый период: в его произведениях христианские проповедники видели первые упоминания о Христе, о христианском учении.

Д/з: Прочитать древнегреческие мифы о Троянской войне (Троянский цикл).