

ОСОБЕННОСТИ РОМАНТИЗМА В ЛИРИКЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА: МОТИВЫ И ТЕМЫ

Су Кэ

Аспирант, ФГБОУ ВО Московский государственный
университет им М.В. Ломоносова
suc3665@gmail.com

FEATURES OF ROMANTICISM IN THE LYRICS OF M. LERMONTOV: MOTIFS AND THEMES

Su ke

Summary: This article describes the characteristic features of the implementation of the traditions of romanticism in the lyrics of M. Lermontov. Using various methods of literary criticism, the author finds out that in the lyrics of most of M. Lermontov uses and reveals characteristic romantic motifs and themes and. An attempt is also made to systematize romantic themes and motifs, to identify the uniqueness of their refraction in the writer's works.

Keywords: lyrics by M. Lermontov, poet, romanticism, romantic hero, lyrical hero, freedom motif, loneliness motif, landscape lyrics, Caucasian theme.

Аннотация: В данной статье описываются характерные особенности реализации традиций романтизма в лирике М.Ю. Лермонтова. Используя различные методы литературоведения, автор выясняет, что в лирике большинства произведений М.Ю. Лермонтова применяются и раскрываются характерные романтические мотивы, темы и образы. А также предпринимается попытка систематизации романтических тем и мотивов, выявления своеобразия их преломления в произведениях писателя

Ключевые слова: лирика М.Ю. Лермонтова поэт, романтизм, романтический герой, лирический герой, мотив свободы, мотив одиночества, пейзажная лирика, кавказская тематика.

Михаил Юрьевич Лермонтов – один из самых выдающихся представителей русского романтизма в литературе. Об этом факте свидетельствует высокий уровень исследовательского интереса к этому аспекту его творчества. Многие известные отечественные ученые и критики такие, как И. Андроников, В. Виноградов, Г.В. Воловой, А.В. Попов, Л.А. Ходанен отмечают в его произведениях использование традиционных романтических тем и мотивов.

В самых ранних произведениях поэта отчетливо проявилось его увлечение романтической литературой. Особое влияние на творческий рост Лермонтова оказала поэзия английского поэта Дж. Г. Байрона и раннего А.С. Пушкина.

Романтизм как литературное направление сложился в конце XVII – начале XIX века в Западной Европе на почве разочарования во французской революции 1789–1793гг. Русский же романтизм стал результатом патриотического подъема в стране после победы в войне с Наполеоном. Выделяют два типа романтизма: немецкий – созерцательный, философский (А.В. Шлегель, Ф. Шлегель, Л. Тик) и английский – активный, богоборческий, мятежный (Дж.Г. Байрон) [1].

Русский и западноевропейский романтизм имели много общего. Писатели-романтики раскрывали в своих произведениях внутренний мир человека, его чувства переживания и эмоции, его мир страстей, его стремление к неограниченной свободе, личной и гражданской

независимости. Тема свободы – внутренней и внешней – является ключевой для романтической литературы [2].

Романтический герой — бунтарь, отрицающий реальность, находящийся в состоянии внутренней дисгармонии и в неразрешимом конфликте с самим собой и обществом. Именно этот конфликт характеризовал русский романтизм.

Писатели-романтики часто обращались в своих произведениях к фольклору, к прошлому своих национальных героев. Главные мотивы их творчества — стремление к идеалам, одиночество и отчаяние, странствия и изгнание.

В то же время писатели-романтики использовали приемы описания пейзажа, чтобы отразить психологическое состояние своих героев, передать эмоции и чувства на более глубоком уровне. В своих произведениях они пытаются понять свое место в общественной жизни и найти свое предназначение. Для них поэт становится изолированным от внешнего мира гением, пророком, способным указать на все несовершенства мира [1].

Наивысшего своего развития романтическая лирика достигла в творчестве Лермонтова. Романтизм байронического типа был близок поэту. В своих ранних произведениях поэт наиболее последовательно отражал внутреннее состояние человека и его духовный мир, его переживания и чувства, страдания и поиски идеала.

Главным мотивом, доминирующей темой всего творчества писателя становится романтический мотив тра-

гического одиночества человека среди толпы, мотив разочарования и печали. В шестнадцать лет он писал: «Как ужасно нам провести эту жизнь в одиночестве. Каждый готов разделить наслаждения: никто не желает разделить горести» («Одиночество», 1830) [3, с. 127]. Возможно, здесь он отдал дань романтической «моде», но в то же время такое отношение определялось обстоятельствами его личной жизни — ранней смертью матери, вынужденной разлукой с отцом [3].

Впоследствии эти мотивы автор развивает в стихотворениях «Парус» (1832), «Воздушный корабль» (1840), «Листок» (1841), «Тучи» (1840), «Выхожу один я на дорогу» (1841). В качестве трансформации мотивации побега (эскапизма) можно рассматривать идеи, выраженные в личном творчестве романтического героя, а именно неприятие своего времени, неудовлетворенность настоящим, тоска по прошлому героической нации («Песня про купца Калашникова» 1837; «Бородино», 1837) или идеализация будущего (стихотворение «Отрывок» («На жизнь надеяться страшась», 1830)).

Тема свободы также имеет особое значение в творчестве Лермонтова. Он провозгласил либеральную политическую мысль в духе романтической традиции и показал в своих произведениях замечательный образец анализа понятий долга, чести и других романтических тем, среди популярных писателей того времени.

Его романтический герой имеет свои особенности. Этот образ претерпел некоторые изменения во время творческой карьеры писателя. В ранних произведениях поэта центральный персонаж – титаническая, исключительная личность; он активен, деятелен и отвергает покой во имя подвига, действия, но не находит приложения своим силам. Это мятежный человек, всегда готовый к борьбе и не желающий терпеть свое положение.

Но эта борьба тщетна: он не имеет возможности покинуть реальный мир и войти в мир идеальный, поэтому он часто существует в мире грез. Трагический диссонанс между героем и реальностью у Лермонтова представлен в виде конфликта мечты и реальности.

На более поздних этапах творчества писателя его герои теряют свою индивидуальность, находясь в противоречии с миром. Они не свободны от типичных черт и пороков, свойственных современному обществу – так в творчестве писателя начинает проявляться реалистические тенденции.

В произведениях Лермонтова центральное место занимают его любимые пейзажи. Мотив единства природы и человека – это сквозная тема, которая проходит через все его творчество. По его мнению, пейзажи в поэзии романтического направления играют двойную функцию. Описание природы используется в его произведениях как средство выражения единства окружающего мира и внутреннего «Я» поэта [2].

Исключительное место в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова занимал Восток, его колорит, и, в частности, Кавказ. «Юный поэт заплатил полную дань волшебной стране, поразившей лучшими, благороднейшими впечатлениями его поэтическую душу. Кавказ был колыбелью его поэзии так же, как он был колыбелью поэзии Пушкина, и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно-величавой природы, как Лермонтов» – писал критик Белинский. [4, с.210]

Освободительная война горцев, их быт, традиции и фольклор, реалии Кавказской войны – становятся сквозными темами произведений М.Ю. Лермонтова разных периодов. («Кавказский пленник», 1828; «Черкессы», 1828; «Каллы», 1830-1831; «Измаил-бей», 1832; «Хаджи Абрек», 1833-1834; «Аул Бастунджи», 1833-1834; «Валерик» 1840) [5].

Детские и подростковые впечатления о Кавказе оказали влияние на все творчество поэта и его жизнь. Как пишет известный лермонтовед А.А. Висковатов, «старожилы с Тарханах помнили, что Миша, побывав на Кавказе, все им был занят, из воску лепил горы и черкесов и “играл в Кавказ”» [6].

Одной из основных тем лирики Лермонтова становится описание кавказских пейзажей. Лермонтовский Кавказ – это край уходящих в небо вершин и буйно цветущих садов, гордых и вольнолюбивых людей, неиспорченных цивилизацией; это и земля, мистическим образом связанная с судьбой поэта. Поэтические изображения кавказской природы в его произведениях необыкновенно точны. И. Анненский пишет об этом: «Один живописец Кавказа мне говорил, что нередко поэзия М. Лермонтова служила ему ключом в кавказской природе» [7, с.270-282].

Изображение картин быта, эстетическое освоение обычаев и традиций разных народов Северного Кавказа и Закавказья – становятся второй по значимости «кавказской темой» поэта. В своих «северокавказских поэмах» Лермонтов стремится к достоверности исторических фактов, затрагивает тему русско-кавказской войны.

Особый интерес поэт проявляет к народному творчеству и фольклорным мотивам, которые впоследствии определяют тематику его произведений.

Органичное введение в ткань художественных текстов кавказских легенд, сказаний, героических песен, использование их как материала для своих сюжетов становится константой творчества писателя. «Грузия, ее своеобразная жизнь, историческое прошлое, овеянное героикой борьбы за свободу, ее народное творчество и живописная природа отразились в таких шедеврах Лермонтова, как «Мцыри» (1839) и «Демон» (1829-1839), «Герой нашего времени» (1838-1840) и «Спор» (1840), «Дары Терека» (1841) и «Тамара» (1841), «Свиданье», «Спеша на

север» и др. Грузинский цикл лермонтовских произведений - это целый мир великолепных поэтических картин, изумительных художественных образов, глубоких идей и идеалов.» писал И. Андроников [3 с.437].

В ранних произведениях творчества М.Ю. Лермонтова присутствует ярко выраженный юношеский максимализм его героев. Это типичный герой романтического мира, которому нужно или все, или ничего. Его основные черты — нетерпимость, нежелание терпеть любые недостатки, ощущение избранности, полное отрицание реальности и стремление к ясным, недостижимым целям. Все это можно найти в ранней лирике поэта: любовной, пейзажной, которая характеризуется максимальным слиянием авторского начала и лирического героя. Герой Лермонтова близок самому поэту – он одинок, но зачастую его одиночество сознательное, как результат его «непонимания» и непризнания со стороны общества.

Любовь, несомненно, является одной из центральных тем творчества поэта, хоть количество любовной лирики сравнительно невелико. Любовная тематика у Лермонтова также окрашена в задумчивые тона. Лирический герой ранней лирики Лермонтова испытывает к своей возлюбленной противоречивые чувства. Он обвиняет ее в непонимании и неспособности любить. Очень часто в любовной лирике присутствует разочарование и мысль о трагичности любви.

Произведения, созданные поэтом в период с 1837 по 1841 год немногочисленны, но более разнообразны.

Авторское «Я» уже не так ясно выражено, все чаще звучит романтическая ирония, развиваются аллегорические «повествовательные» тексты, а внешний мир становится гораздо более ясным, чем прежде, без романтических штампов, четко и подробно. Автор уходит от излишнего пафоса, отказываясь от таких языковых клише, как романтизм, преувеличения, сложные метафоры и сравнения, облекая эмоции в холодную иронию, соединяя свои чувства с причинами и историями [2].

Для более поздней лирики Лермонтова характерны имитация устной речи, редукция прозаического языка. Автор по-прежнему использует в своих произведениях мотивы бунтарства и сопротивления миру. Усиливается мотив одиночества. В то же время он связан с мотивом спокойствия и полного принятия жизни. В его зрелой лирике нет уже того драматизма, как в ранних его произведениях.

Таким образом, романтизм является одним из основных направлений в творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова и отличается богатством и разнообразием тем и мотивов. В его произведениях находят преломление любовь и страсть, одиночество, возведенное в абсолют и отчуждение, свобода и независимость, смерть и судьба, единство природы и человека, поиск идеала. А воплощенные в лирике Лермонтова величественные образы кавказских пейзажей и яркие, глубоко жизненные образы горцев навсегда вошли в золотой фонд русской и мировой литературы. За столь короткий жизненный и творческий путь поэт успел оставить уникальное по силе и объему наследие, которое вошло в историю отечественной литературы.

ЛИТЕРАТУРА

1. История романтизма в русской литературе. Романтизм в русской литературе 20-30-х годов XIX в. (1825-1840). [под. ред.: Шаталова С.Е., Курилова А.С., Пигарева К.В., Тураева С.В., Фохта У.Р.]. – М.: Изд-во: Наука, 1979. – 328 с.
2. История русской литературы XIX века/ Дмитриева Е.Е., Капитанова Л.А., Коровин В.И. и др. Ч. 2: 1840-1860 годы. URL: <https://studlib.com/content/category/7/24/30/> (дата обращения 09.10.2020).
3. Андроников И.Л., Лермонтов. Исследования и находки/ И.Л. Андроников – 4-е изд-во. М.: Художественная литература, 1977 – 647 с.
4. Белинский, В.Г. О Пушкине, Лермонтове, Гоголе / В.Г. Белинский. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 326 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09211-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517194> (дата обращения: 22.11.2023).
5. Ходанен Л.А. Поэмы М.Ю. Лермонтова: Поэтика и фольклорно- классические традиции: Учеб. пособие / Науч. ред. Т. Г. Чернышева; Кемерово: Кемеров. гос. ун-т, 1990. – 91 с. URL: <http://lermontov-lit.ru/lermontov/kritika/hodanen/poemy-poetika.htm> (дата обращения 24.11.2020).
6. Висковатов П.А., Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество/ П.А. Висковатов. – М.: Современник, 1987. URL:http://dugward.ru/library/lermontoviskovatij_erm.html (дата обращения 20.10.2020).
7. Савельев А.Е. Тема Кавказа и Кавказской войны в творчестве М.Ю. Лермонтова/ Проблемы истории, филологии, культуры. № 2(28). Магнитогорск: изд-во: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2010. – С.270-282. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/tema-kavkaza-i-kavkazskoy-voyny-v-tvorchestve-m-yu-lermontova>
8. Андроников И.Л. Из наблюдений над стилем Лермонтова // Поэтика и стилистика русской литературы Л., 1971. С. 146-153
9. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в четырех томах / АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). Издание второе, исправленное и дополненное. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1979-1981. Т. 4, Проза. Письма. 1981.–591 с. URL: <https://filosoff.org/lermontovmikhail/tvorchestvo/sobranie-sochinenij-v-chetyrex-tomax-tom-4-proza-pisma/> (дата обращения 15.11.2020).

© Су Кэ (suc3665@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»