Тема любви в творчестве А.И. Куприна: опыт изучения в старших классах

Илья Хазанов

г. Курган

В программе по литературе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой предлагаются следующие произведения А.И. Куприна для изучения в 11-м классе: «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет» (по выбору учителя). При исследовании темы любви в творчестве А.И. Куприна мы рекомендуем остановиться на двух наиболее ярких его произведениях – рассказе «Гранатовый браслет» (1911) и повести «Олеся» (1898) с оригинальной гуманистической трактовкой великого чувства. Программа предлагает учителю обратить внимание на следующие моменты. «Гранатовый браслет»: смысл спора о сильной, бескорыстной любви; трагическая история любви Желткова; тема неравенства в рассказе. «Олеся»: поэтическое изображение природы; богатство духовного мира героини; трагическая судьба Олеси.

Уроки по творчеству Куприна целесообразнее провести сразу после изучения темы любви в произведениях И.А. Бунина, сопоставляя личности художников и концепции любви обоих писателей. Учителю важно опереться на жизненные впечатления одиннадцатиклассников, подвигнуть к сопереживанию купринским героям. Уроки на "вечную" тему должны раскрыть философию любви в понимании А.И. Куприна. Без вдохновения, без особого эмоционального настроя провести их невозможно. Первый урок учитель посвящает биографии и творческому пути писателя.

«Гранатовый браслет»

Да святится имя Твоё...

Этот рассказ – чистый вымысел или Куприн сумел найти в реальной жизни сюжет, отвечающий авторской идее?

Писатель старался находить в реальном мире сюжеты и образы для своих произведений. В основу рассказа положены факты из семейной хроники князей Туган-Барановских. В октябре 1910 года Куприн сообщал об этом своему другу, критику и историку литературы Ф.Д. Батюшкову: "Это – помнишь? – печальная история маленького телеграфного чиновника Желткова, который был так безнадёжно, трогательно и самоотверженно влюблён в жену Любимова (Д.Н. теперь губернатор в Вильне)".

– Где происходит действие? Какие картины природы описывает автор, как они влияют на настроение княгини Веры Николаевны?

Действие происходит в морском курортном городе. Куприн показывает середину августа, когда "вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Чёрного моря". Дождь, ураганный ветер, густой туман гонят обитателей курорта, печально выглядят "оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголённостью". Но к началу сентября "наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и тёплые, каких не было даже в июле". Покой, наступивший в природе, передаётся и Вере Николаевне: она "очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению".

– Как княгиня воспринимает день своих именин? "По милым, отдалённым воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного".

– Как Вера Николаевна относится к мужу? "Прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы". – Как характеризует княгиню её портрет? С высокой гибкой фигурой, холодным и гордым лицом, она "была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна". – Будет ли она способна на пылкую, страстную любовь?

Возможно, в юности и ранней молодости княгиня была способна на сильное, всепоглощающее чувство, недаром Куприн упоминает о прежней страстной любви к мужу. Но "время лечит", в том числе и от пылких порывов. Теперь эта женщина уже не пустит так просто кого-нибудь в свою душу. Куприн не осуждает героиню, только констатирует изменения в её характере, происшедшие с течением времени. Да и кто из нас с возрастом не утрачивает непосредственности и глубины чувств! Но есть люди, для которых любовь в любом возрасте – святое и страстное откровение. Они сумели сохранить свою душу для великой стихии. Встреча с ними – счастливо-чудесный миг в жизни женщины.

– Какое событие нарушает спокойный ход именин? Прочитайте описание браслета. Что почувствовала княгиня, когда его увидела?

В плохо отшлифованных гранатах перед огнём лампочки загораются "прелестные густо-красные живые огни". Браслет предвещает будущую трагедию. ("«Точно кровь!» – подумала с неожиданной тревогой Вера".)

– Что подумала Вера Николаевна, когда увидела письмо?

"«Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала Вера". Видимо, это далеко не первое письмо, которое получает княгиня от своего почитателя.

– Зачитайте письмо. Какие свойства имеет зелёный гранат? Какие чувства испытывает Г.С.Ж.?

Редкий сорт граната – зелёный – "имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжёлые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти". Заметим, что у Г.С.Ж. теперь нет талисмана – и ничто теперь не защитит несчастного влюблённого от гибели. Чувства Г.С.Ж. необычайно возвышенны – "благоговение, вечное преклонение и рабская преданность". Они сродни чувствам Хвощинского – героя рассказа И.А. Бунина «Грамматика любви». "Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите". Это жертвенная, в какой-то мере даже безумная любовь. Г.С.Ж. предан возлюбленной до смерти и "после смерти покорный слуга". Но он несчастен, это подтверждает и Вера: "...теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним".

– Что входит в домашний юмористический альбом князя Шеина?

В этот альбом помещена история «Княгиня Вера и влюблённый телеграфист». Из иронического рассказа Василия Львовича мы узнаём, как Вера, не будучи ещё замужем, получила первое письмо "с целующимися голубками на заголовке" и показала его родителям и жениху. Князь Шеин издевается над чувствами Г.С.Ж. Для Шеина настоящая любовь ничего не значит, она – удел сумасшедших. И снова в рассказе князя – упоминание о смерти влюблённого...

– Какова история генерала Аносова и почему она даётся так подробно? В чём драма этого человека?

Аносов знает, что такое любовь с первого взгляда. Но жена бросила его. "Люди в наше время разучились любить, – говорит генерал. – Не вижу настоящей любви. Да и в моё время не видел". Аносов рассуждает о том, почему люди женятся. У женщин – "желание быть хозяйкой, главною в доме, самостоятельной... К тому же потребность материнства, и чтобы начать вить своё гнездо". У мужчин другие мотивы – "усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах... от долгов, от бесцеремонных товарищей... Чувствуешь, что семьёй жить выгоднее, здоровее и экономнее... думаешь: вот пойдут детишки, – я-то умру, а часть меня всё-таки останется на свете... бывают иногда и мысли о приданом". Как мы видим, мотивы вступления в брак людей, живших в начале XX века, мало отличаются от устремлений наших современников... Устами своего героя Куприн восклицает: "А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как смерть»?.. Такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость". По мнению писателя, "любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не должны её касаться". Такую любовь Куприн пытался найти в реальной жизни и воспевал в своём рассказе. Писатель уверен, что "почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм... Для неё... любовь заключает весь смысл жизни – всю вселенную. Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины... неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью". Каждая женщина мечтает о любви "единой, всепрощающей, на всё готовой, скромной и самоотверженной". Таков идеал любви по Куприну. Но достичь идеала трудно, практически невозможно. Если любви нет, женщины мстят. Мстят себе и другим.

Как глубоки и верны мысли автора о любви! Как тонко понимает он её природу! Рассказ «Гранатовый браслет» – это учебник жизни, источник мудрости и нравственной чистоты. Сущность великого чувства открывается нам во всей полноте. Мы снова и снова думаем о вечном, непреходящем, о том, что волнует людей во все времена...

Князь Шеин и брат княгини решают найти Желткова и вернуть ему браслет, дабы сохранить доброе имя Веры и её мужа. Облик телеграфиста необычен: "очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине". Он очень взволнован, глядит на Василия Львовича умоляющими глазами. Семь лет "безнадёжной и вежливой любви" прошли, но заглушить чувство нельзя. Желтков видит единственный выход – смерть. "Громадная трагедия души" разрешается самоубийством.

– О чём думает Вера, узнав о гибели Желткова?

Она предчувствовала трагический исход. Что это было – любовь или сумасшествие?

– Каким предстаёт Желтков в предсмертном письме? Кажется ли он уже изначально мёртвым человеком?

Желтков признаёт, что "неудобным клином врезался" в жизнь Веры и бесконечно благодарен ей только за то, что она существует. Его любовь – не болезнь, не маниакальная идея, а награда, посланная Богом. Его трагедия безысходна, он – мёртвый человек.

– Какова судьба гранатового браслета? Что чувствует княгиня при последнем свидании с Желтковым?

Несчастный влюблённый просил повесить браслет – символ святой любви – на икону. Губы мёртвого героя "улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь". И Вера поняла, что "та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо неё". Желтков уже после смерти получает высшую награду: Вера "поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем". И всё-таки дружеским поцелуем! Нет, даже после самопожертвования Желткова княгиня не полюбила своего почитателя. Сердцу не прикажешь...

– Какую роль играет в произведении музыка Бетховена? Какие чувства навевает она княгине?

Соната № 2 Бетховена – "исключительное, единственное по глубине произведение". (Если есть возможность, желательно дать прослушать ученикам отрывок из этого сочинения.) Музыка удивительно гармонирует с переживаниями Веры, в душе которой звучат слова: "Да святится имя Твоё". В этих нежных звуках – жизнь, которая "покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть". Последние воспоминания влюблённого овеяны сладкой грустью. "Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь?" Мгновение счастья для Желткова становится вечностью.

– Простил ли Желтков княгиню?

Вера чувствует, что влюблённый простил её. Не мог не простить, ибо в скорбный час расставания, на пороге смерти, всё-таки пел славу своей богине.

– А вы бы простили человека, которого страстно любили и который не ответил вам взаимностью?

– Какой видит писатель истинную любовь?

Истинная любовь, по мнению Куприна, – основа всего земного. Она не должна быть изолированной, неразделённой. Любовь должна основываться на высоких искренних чувствах, стремиться к идеалу. Это святая трагедия в жизни человека. Любовь сильнее смерти и возвышает маленького человека над суетным миром несправедливости и злобы.

«Олеся»

Куприн любил «Олесю», хотя видел недостатки повести и соглашался с А.П. Чеховым, находившим её "юношески-сентиментальной и романтической вещью". Куприн признавался жене: "...прав и Антон Павлович, который считает эту вещь слабой и указывал мне, что загадочное прошлое старухи колдуньи и таинственное происхождение Олеси – приём бульварного романа". Именно поэтому писатель не включил «Олесю» в свой первый большой сборник – «Рассказы», изданный в 1903 году. Однако несколько лет спустя Куприн на вопрос, какой из своих рассказов он считает лучшим, ответил: "Их два: «Олеся» и «Река жизни». Здесь жизнь, свежесть, борьба со старым, отжившим, порывы к новому, лучшему. В этих двух рассказах больше, чем в других моих рассказах, моей души". М.Горький хвалил эту повесть и сожалел, что она не вошла в сборник «Рассказы». "Эта вещь нравится мне тем, – говорил он, – что она вся проникнута настроением молодости. Ведь если бы вы писали её теперь, то написали бы даже лучше, но той непосредственности в ней бы уже не было". Удивительным обаянием обладает это произведение, и прежде всего загадочен, притягателен образ главной героини. В повести запечатлена душа писателя, задача читателя – постичь её.

– С какой целью молодой "паныч" Иван Тимофеевич приезжает в глухую деревушку Волынской губернии?

"Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы... первобытные натуры, – размышляет герой, – совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком... и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!" Всё это так привлекательно для начинающего писателя! Но в деревне, кроме охоты, нечем заняться. Иван Тимофеевич не может сойтись с местной "интеллигенцией" в лице ксендза, урядника и конторщика, не удаётся установить контакт и с крестьянами.

– Что же нарушает привычную деревенскую скуку городского "барина"?

Иван Тимофеевич узнаёт о существовании ведьмы. "Ведьма живёт в каких-нибудь десяти верстах от моего дома... настоящая, живая, полесская ведьма!" Эта мысль сразу взволновала и заинтересовала его. "Паныч" решает посетить дом загадочной ведьмы.

– Какие сказочные элементы используются в описании Мануйлихи?

Дом её находится в труднодоступном месте – за болотом: "Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках". Хозяйка дома – старуха, сидящая на полу около печи. "Все черты бабы-яги, как её изображает народный эпос, были налицо: худые щёки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережёвывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы". Мануйлиха не рада непрошеному гостю. Но внезапно слышится свежий, звонкий женский голос и на пороге появляется самая загадочная героиня повести – Олеся.

– Чем привлекателен портрет Олеси?

Иван Тимофеевич невольно залюбовался ею: "Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати–двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала её молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту её лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, тёмных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперёд с решительным и капризным видом".

Портрет девушки – это выражение её богатого внутреннего мира. Всё в ней есть – и решительность, и властность, и наивность, и даже лукавство, и всё это неуловимо, необычно, волнующе.

– Как относятся сельчане к Олесе и её бабушке?

Простые люди не притесняют Олесю. Но начальство постоянно унижает и обирает.

– Какой образ Олеси стоит перед глазами героя в дни ранней весны? Есть ли здесь намёк на зарождающееся чувство? (гл. IV)

В душу Ивана Тимофеевича "вливалась... поэтическая грусть". Образ Олеси не покидал его. "Мне нравилось... беспрестанно вызывать в своём воображении её то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, её молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые ёлочки, её свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками". В облике Олеси, в её движениях и словах герою видится что-то благородное, "какая-то врождённая изящная умеренность". Как не хватает этой умеренности городским жителям! Оказывается, настоящее благородство присуще не обязательно выходцам из богатых, образованных слоёв общества, но и в глуши Полесья может вырасти красивая, гордая, таинственная девушка. Зарождается чувство, ещё не осознанное, но глубокое, сильное и чистое.

– Как гадание помогает узнать характер Ивана Тимофеевича? Сбылось ли предсказание Олеси?

Иван Тимофеевич – человек хотя и добрый, но слабый, "слову своему не господин". Деньгами не дорожит, копить не умеет. Гадание обещает ему любовь со стороны какой-то трефовой дамы, темноволосой, как Олеся. Самой же даме выходит долгая печаль и большое несчастье. Легко догадаться, что трефовая дама и есть Олеся. Предсказание сбылось в точности.

– Каким чудесным даром обладает Олеся?

По лицу она может определить судьбу человека, заговорить рану, нагнать страх, лечить простой водой самые сильные болезни, даже свалить с ног взглядом. Но никогда Олеся не использовала свой дар во вред людям.

– Как зарождается любовь: с первого взгляда или в процессе общения? Что очаровывает Ивана Тимофеевича в Олесе? (гл. VI)

В процессе общения Иван Тимофеевич и Олеся всё сильнее и крепче привязывались друг к другу. "О любви между нами не было сказано ещё ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у неё на виске". Иван Тимофеевич очарован не только красотой Олеси, но и её цельной, самобытной, свободной натурой, ясным, детски невинным умом.

– Какое несчастье грозит Олесе и её бабушке? Чем вынужден пожертвовать Иван Тимофеевич, чтобы помочь? Как после этого изменилось поведение Олеси? Что переживает в этот момент Иван Тимофеевич? (гл. IX)

Олесе и её бабушке грозит выселение, жадный урядник уже не довольствуется их скромными подношениями. Иван Тимофеевич без колебаний отдаёт ему старинное охотничье ружьё. На время семья Мануйлихи спасена, но гордая Олеся не может простить покровительства: "В её обращении со мною не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принуждённость". Иван Тимофеевич удивлён: "Откуда, в самом деле, могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно щепетильная гордость?" Куприн прослеживает этапы развития чувства: сначала интерес к необычному облику, натуре, затем тяга к общению, наконец, период "смутных, томительно грустных ощущений". Сердце героя "привязано тонкими, крепкими, незримыми нитями" к очаровательной девушке: "...все мои мысли были заняты образом Олеси, всё моё существо стремилось к ней, каждое воспоминание... сжимало с тихой и сладкой болью моё сердце".

– Почему развитие любви показано в тесной связи с картинами природы?

Основная мысль повести: только вдали от цивилизации, от равнодушного города можно найти человека, способного любить бескорыстно, преданно. Только в единении с природой, в сохранении естественности человек способен достигнуть нравственной чистоты и благородства.

– Что несёт с собой болезнь героя?

Она несёт разлуку. Но "разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает ещё сильней". Олеся счастлива, на её лице "в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная, сияющая улыбка любви". Иван Тимофеевич испытывает "чистый, полный, всепоглощающий восторг". В глазах Олеси он видит волнение встречи и горячее признание в любви.

– Кто первым признаётся в любви и какое предчувствие сопутствует объяснению?

Первой своё чувство изливает Олеся. От судьбы не уйти, ощущение тревоги, предчувствие близкой беды не покидает обоих.

– Целый месяц длится "наивная, очаровательная сказка любви". Какие чувства испытывает Иван Тимофеевич? (гл. XI)

Выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка "во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врождённый такт". "Спокойная, здоровая, чувственная" любовь порождает мысль о женитьбе. Но героя пугает то, что Олеся, став его женой, будет исторгнута из родной среды. Олеся же боится, что однажды надоест любимому. К тому же силён в её душе и суеверный страх перед церковью.

– На какой поступок решилась Олеся, чтобы доказать свою любовь и Ивану Тимофеевичу, и – главное – самой себе?

Олеся преодолела свой страх и пришла в церковь. Но её ожидали ненависть и страх крестьян, от которых ей чудом удалось ускользнуть. В отчаянии Олеся погрозила толпе и теперь вынуждена уехать, поскольку первое же происшествие в селе будет приписано её чарам. На память о себе Олеся оставляет нитку дешёвых красных бус, которые (как и гранатовый браслет в одноимённом произведении) будут вечно напоминать о нежной, великодушной любви.

– В чём драма этой любви?

Это красивое, нежное, чистое, возвышенное чувство. Но слишком много внешних препятствий для счастья. Влюблённых ждут разлука и печаль.

Куприн ищет в реальной жизни людей, исполненных святым чувством любви, способных подняться над окружающей пошлостью и бездуховностью, готовых отдать всё, не требуя ничего взамен. «Гранатовый браслет» и «Олеся» – гимны женской красоте и любви, гимны женщине, духовно чистой и мудрой, гимны возвышенному первозданному чувству. Вечная тема любви всегда волновала и будет волновать сердца людей, но тайны её способны разгадать немногие. Среди них – замечательный русский писатель Александр Иванович Куприн, произведения которого несут в себе не только тихую грусть, но и веру в духовное совершенство человека.