

Драма Байрона «Каин». История создания, сюжет, образы.

Материал подготовила
студентка 3 курса ОЗО
филологического факультета
ФГБОУ ВО «ПсковГУ»

Власова Анна Алексеевна

Руководитель:

Сашина Елена Владимировна

Содержание

1. <u>Введение</u>	3
2. <u>История создания драмы «Каин»</u>	8
3. <u>Особенности сюжетной линии в «Каине»</u>	13
4. Система образов в драме: Каин – Авель, Люцифер – Иегова	34
5. <u>Заключение</u>	43
6. <u>Библиографический список</u>	45

Введение

Лорд Гóрдон Бáйрон

(англ. George Gordon Byron (Noel), 22 января 1788 года, Лондон — 19 апреля 1824 года), обычно именуемый просто лорд Байрон (Lord Byron) — английский поэт-романтик, покори́вший воображение всей Европы своим «мрачным эгоизмом».¹

1 По материалам сайта Википедия:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD

Введение

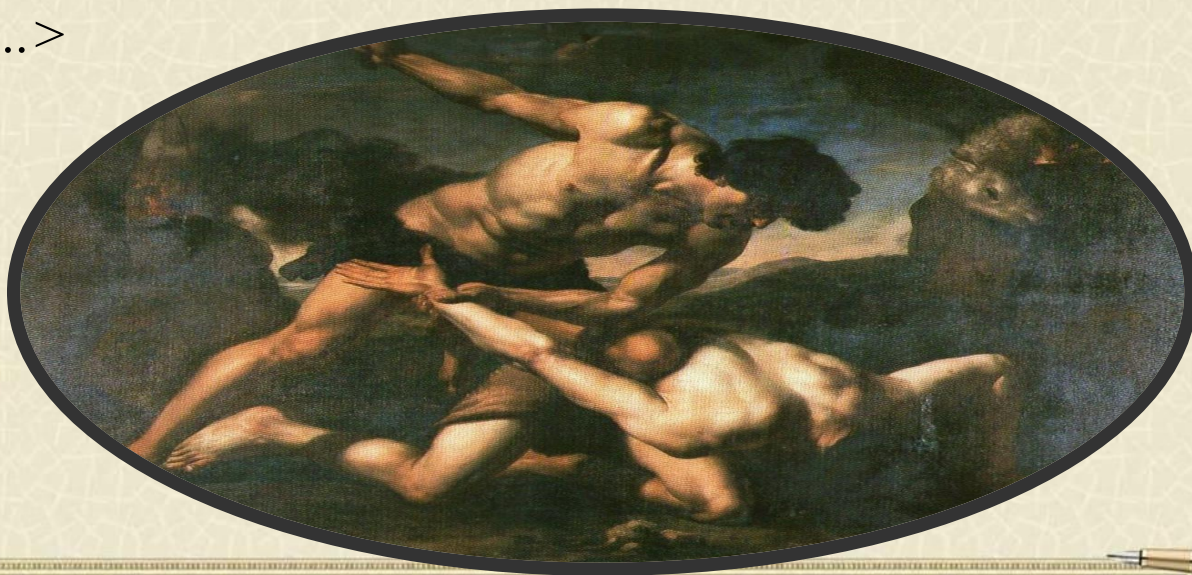
Творчество Д.Г. Байрона отразило сложную и переломную эпоху в истории Европы, наступившую после французской революции. Будучи сыном своего века, Байрон как личность впитал в себя *противоречивые устремления послереволюционной поры.*

Байронизм, по словам *Ф.М. Достоевского* – это целая философия, система взглядов, возникшая в период страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния, когда старые кумиры лежали разбитые.²

² История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н.А.Соловьевой, М. 2000, стр.73

Предисловие автора

«Нижеследующие сцены названы "мистерией", потому что в старину драмы на подобные сюжеты носили название "мистерий" или "моралитэ". Автор, однако, вовсе не так свободно обращался со своим сюжетом, как это принято было прежде, в чем читатель может убедиться, ознакомившись с такого рода драмами - вполне светского характера - на английском, французском, итальянском и испанском языках. <...>

Читатель, наверное, помнит, что в книге "Бытия" не сказано, что Еву соблазнил дьявол, а говорится о змие, и то потому, что он "самая хитрая из полевых тварей". Какое бы толкование ни давали этому раввины и отцы церкви, я беру эти слова в их непосредственном смысле и отвечаю, как епископ Уатсон в подобных случаях, - когда он был экзаменатором в кембриджских школах и ему возражали, приводя отцов церкви, он говорил: "Посмотрите, вот Книга!" и показывал Библию. Так поступаю и я.

Нужно также помнить, что мой сюжет не имеет ничего общего с Новым заветом, и всякий намек на него был бы в данном случае анахронизмом. Поэм на эти сюжеты я в последнее время не видал. <...>»

Равенна. 20 сентября 1821 г.

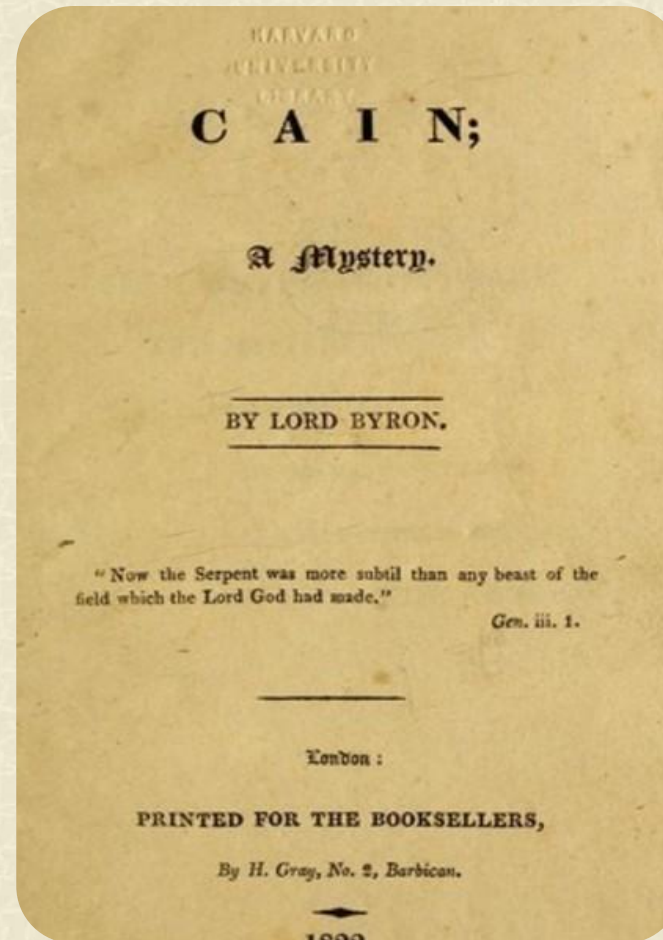
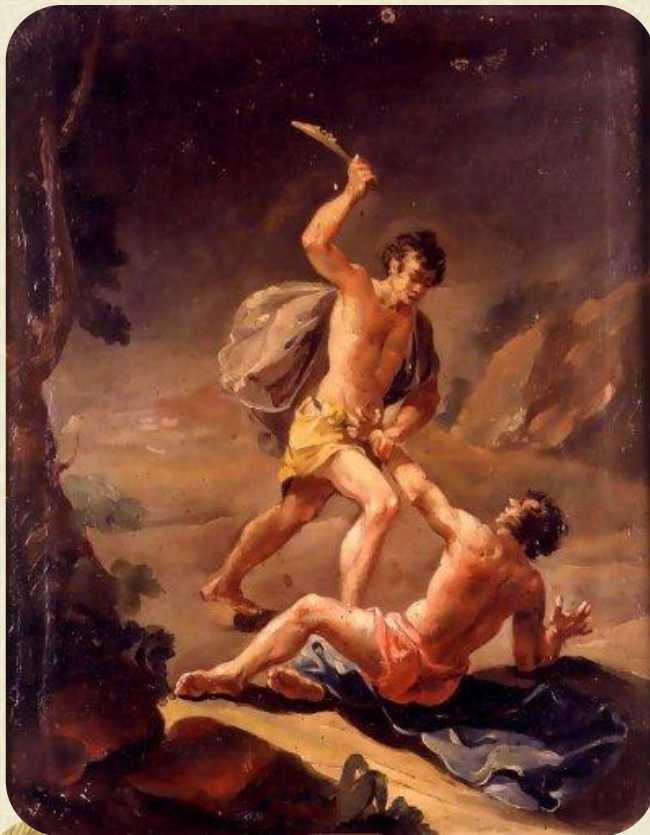
«**Каин**» (1821) — вершина драматургии Байрона. В основу сюжета положена библейская легенда о сыне первого человека Адама Каине, убившем своего брата Авеля.

Такой сюжет был характерен для средневекового театра, поэтому Байрон назвал «Каина» мистерией (жанр религиозной драмы в Средние века). Но религиозности в драме нет.

Убийца Каин в поэме становится подлинным романтическим героем. Титанический индивидуализм Каина заставляет его бросить вызов самому Богу, и убийство рабски покорного Богу Авеля — страшная форма протеста против жестокости Бога, требующего себе кровавых жертв.

История создания драмы «Кайн»

БАЙРОН

ДНЕВНИКИ и ПИСЬМА

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
З.Е.АЛЕКСАНДРОВА
А.А.ЕЛИСТРАТОВА
А.Н.НИКОЛЮКИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА
1 9 6 3

Мистерия «Каин» (Cain) была опубликована вместе с «Сарданапалом» «Двое Фоскари» в декабре 1821 г., уже после подавления национально-освободительного восстания в Италии.³

Байрон напряженно следит за развитием событий в Италии. В равеннском дневнике поэта содержится много удивительных мыслей Байрона об Италии, о духе свободы, который поднял его на борьбу с австрийцами.

³ Елистратова А.А., Байрон, М. 1956, стр.153-161

Маленький итальянский городок Равенна... В этом доме на тихой улице Байрон познакомился с Терезой Гвичиолли – пришла глубокая, настоящая любовь...

В своих трагедиях того периода Байрон утверждает высокие, возвышенные идеалы личности, поднявшейся над обществом, противопоставленной ему и дерзнувшей сразиться с ним в честном рыцарском поединке.

Дальнейшие поиски Байроном этой героической личности, оторвавшейся от общества, но пытающейся найти пути связи с ним, раскрываются в мистерии «Каин». «Каин» был посвящен Вальтеру Скотту.

Настаивая на том, что Каин от природы добр в том смысле, какой вкладывали, в это слово просветители, Байрон тем самым возлагает ответственность за совершенное им убийство на бога. *В этом обличении божественной тирании заключается, по существу, и протест против тирании политической.*

В письме к Муру от 19 сентября 1821 г. Байрон явно говорит о том, что Каин совершает убийство под влиянием раздражения и недовольства, вызванных «райской политикой». Это указание самого поэта на **политический смысл бунтарства** Каина заслуживает серьезного внимания.

Особенности сюжетной линии в «Кайне»

Итак, «Каин» - это мистерия в трех актах, в ней восемь действующих лиц: Адам, Каин, Авель, Ангел Господень, Люцифер, Ева, Ада, Села. Все персонажи - библейские, основное действие происходит на земле, после изгнания первых людей из рая.

The Fall of Cain.
Giambattista Mengardi

Каноническая история Каина и Авеля весьма лаконична. Приведем её здесь, хотя бы ради сравнения с трактовкой Байрона.

«... Каин принес от плодов земли дар господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел господь на Авеля и на дар его; А на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Суть христианского предания - смирение; главный грех Каина - гордыня, вина его неоспорима.

Байрон же дает совершенно другое видение этого сюжета.

Уже с первого акта Каин тяготится своим существованием, он упрекает своих родителей в том, что они не вкусили от древа жизни, которое позволило бы им не тяготиться страхом смерти. В нем нет и доли того смирения, которое присуще Адаму, Еве и другим их детям.

За сценой молитвы следует монолог Каина, в котором тот выражает свое возмущение мироустройством, сомневается во благе Всевышнего (“Всесилен так и благ? Зачем же эта благодать наказует меня за грех родителей?” Акт I, сцена 1). Читатель понимает, что эти вопросы волнуют героя уже давно, что это плоды долгих и горьких размышлений и наблюдений. Именно в этот момент сомнения появляется фигура Люцифера. В описании его облика чувствуется преемственность от мильтоновского сатаны, он очень далек от христианской трактовки этого образа.

Он смотрит

Величественнее ангелов; он так же
Прекрасен, как бесплотные, но, мнится,
Не столь прекрасен, как когда-то был....

(Акт I, Сцена 1)

Между Каином и Люцифером начинается беседа, в ходе которой Дух подводит героя к тем выводам, которые давно уже созревали в его сознании. Он утверждает, что сострадает смертным, порицает Бога за жестокость по отношению к ним и опровергает предположение Каина о том, что дьявол под личиной змея соблазнил Еву. В его интерпретации человек из тщеславия переносит вину за свое грехопадение на злого духа; более того он заявляет, что «тварь его лишь разбудила в тех, с кем говорил язык её коварный». Здесь - тот же мотив ответственности человека за собственные деяния, о котором нам напоминают предисловие и эпиграф.

Каин, видящий теперь в Духе своего единомышленника и почти что союзника просит Люцифера наставить его, на что тот, в своей сатанинской гордыне требует, чтобы человек пал и поклонился ему, как владыке. Здесь как раз и проявляется характер Каина, гордыня которого лишь немногим уступает Люциферу. Подобно Манфреду, отказавшемуся пасть перед Ариманом, он отказывается встать на колени. Перед этим он, правда, колеблется, спрашивая у своего собеседника:

- Ты разве Бог?

А затем:

-Так равный Богу?

(Акт I, Сцена 1)

В ответ на это Люцифер с презрением говорит, что не имеет ничего общего с Иеговой и согласится быть «чем угодно - выше иль даже ниже - только не слугою могущества Иеговы».

Видя, что Каин не хочет сгибаться ни перед кем, сатана замечает: «непоклоненье Богу есть поклоненье мне». Люцифер соглашается открыть Каину тайну его существования и требует, чтобы тот следовал за ним.

В этот момент появляется третье лицо - антипод Каина и Люцифера - Ада, самый сложный после Каина образ в мистерии. Беседа теперь идет фактически между ней и Духом, и это - кульминация первого акта.

Не внимая мольбам возлюбленной, обуреваемый жаждой знания, Каин отправляется вслед за Люцифером. На этом завершается первый акт мистерии.

Изначально кажется, что в «Каине» силы добра и зла четко обозначены, но в том и заключается сложность и достоинство этого произведения, что «полюса» его несколько раз меняются местами и мы не получаем однозначного ответа на вопрос о том, что есть добро, а что зло.

В финале первого акта доводы Люцифера кажутся справедливыми, его желание открыть Каину истинное знание более или менее искренним. Но не будем забывать, что Люцифер лукав.

Второй акт «Кайна», кульминационный для произведения и поражающий воображение читателя глубиной и вселенским масштабом, открывает перед нами полет Кайна и Люцифера в Бездне пространства, а во второй сцене - их путешествие по Царству смерти.

Царство смерти поражает Кайна своей величественной необъятностью, он видит там мириады теней давно ушедших существ и продолжает свою беседу с Люцифером. Всеми своими действиями Дух стремится доказать Кайну его собственное ничтожество, он утверждает, что «смерть даст высшее познание; ведь только смерть для смертных несомненна».

Злой дух разжигает в герое искру неприязни к брату, но Каин пока сопротивляется этому чувству. Он просит Люцифера открыть ему его обитель или обитель Иеговы. Последующие за этим реплики Духа меняют отношение читателя к этому персонажу. Постепенно становится ясно, что он вовсе не желает блага людям, а всего лишь использует их в борьбе с Иеговой за власть. Люцифер говорит, что открыть одну из великих обителей перед человеком может только смерть, и что настала пора Каину вернуться на землю. Когда же герой вопрошает Люцифера, какова же была все-таки цель их путешествия, то Люцифер отвечает, что Каин должен познать себя, что приводит его к желанному для Злого духа выводу:

Увы! Я познаю,

Что я - ничто.

(Акт II, Сцена 2)

Напоследок Люцифер, который теперь не вызывает у нас такого почтения, как в начале произведения, но все же остается героем неоднозначным, произносит слова, которые, пожалуй могли бы звучать из уст самого автора:

Один лишь добрый дар

Дало вам древо знания - ваш разум:

Так пусть он не трепещет грозных слов

Тирана, принуждающего верить

Наперекор и чувству и рассудку.

Терпи и мысли - созидай в себе

Мир внутренний, чтоб внешнего не видеть;

Сломи в себе земное естество

И приобщись духовному началу!

(Акт II, Сцена 2)

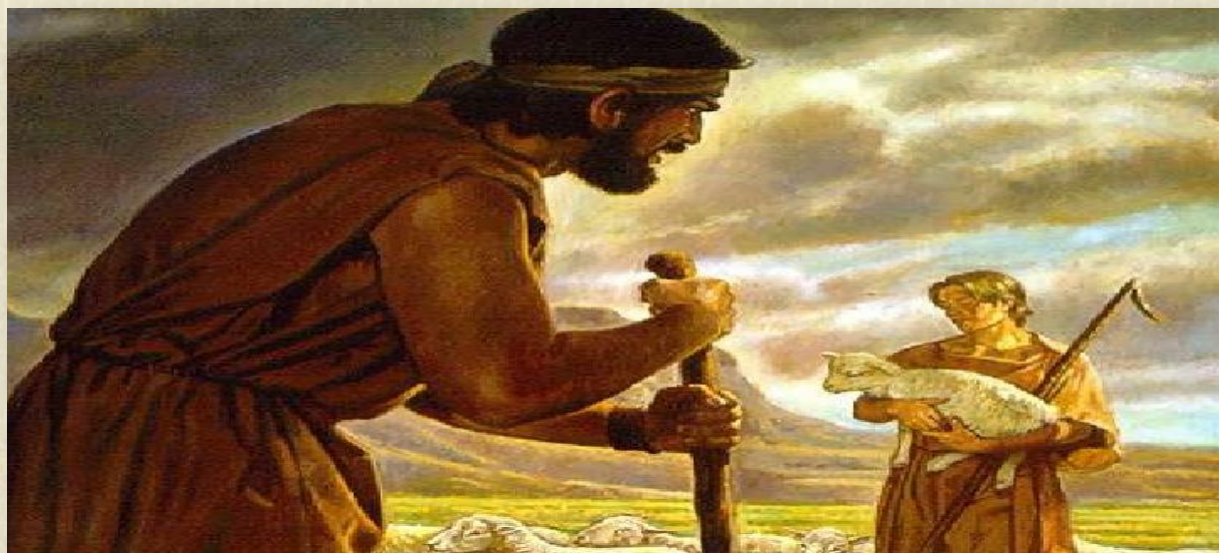

Giovanni Dupre. Cain.
Hermitage

Итак, во втором акте пьесы ещё сильнее, чем в начале звучат тираноборческие мотивы, как из уст Люцифера, так и из уст Каина. Но *Каин стремится к добру, его восстание против Бога - лишь результат его неудовлетворенности окружающим миром, в котором происходит так много зла.* Силой своего ума герой понимает, что Люцифер - не его союзник и равнодушен к нему и к судьбе человечества так же, как и Бог.

С возвращения на Землю начинается **третий, финальный акт** философской драмы. Композиция произведения циклична и это соответствует его идее - поднявшись от тягостной повседневности до космических высот, человек вновь возвращается на Землю, чтобы ещё сильнее ощутить свое ничтожество.

Каин возвращается из Бездны пространства ещё более угнетенным и мятежным, чем прежде. Каин понимает, что и его сын, и все последующие поколения будут несчастны, что рай навеки потерян ими. Он вновь и вновь повторяет, что человек - ничтожество, а Иегова несправедлив, заставляя людей страдать за грех, не совершенный ими. Гордыня героя в финальном акте достигает высшего предела. Когда он видит воздвигнутые Авелем для совершения совместной жертвы алтари, то говорит Аде, выражая неприязнь не только к Творцу, но и к собственному брату:

А кто ему сказал, что я согласен
Делить его корыстные молитвы,
В которых вовсе нет благоговенья,
А есть лишь страх?

(Акт III, Сцена 1)

В этот момент появляется Авель, чей образ до этого фактически не был раскрыт. Да автор и не стремится сделать этого героя глубоким, ведь он - лишь один из многочисленных антиподов Каина.

Во время жертвоприношения разворачиваются все самые драматические события мистерии. Каин, о внутреннем состоянии которого мы можем судить по монологу, обращенному к Аде незадолго до появления брата, неохотно соглашается принести Иегове свои дары, следуя примеру Авеля. Но вот молитва, которую старший брат обращает к творцу весьма отличается от смиренной благодарности младшего.

Не преклоняя колен, Каин произносит совершенно богохульственные вещи. Он открыто отказывается признать Бога всеблагим, почти с насмешкой обращается к Нему, призывая разить смертного, если тот кажется дурным, ведь человек ничтожен, он в полной власти Творца. В этом монологе сливаются воедино безысходность, гордыня, протест против тирании и нереализованное стремление изменить мир к лучшему. Последней каплей для Каина становится то, что Иегова отвергает его дар и, в очередной раз являет благосклонность смиренному Авелю.

Давно клокотавшая в душе старшего брата ярость прорывается наружу.

В порыве бешенства он хочет опрокинуть алтарь Авеля, «угодник небес», «жертвенник, залитый кровью агнцев, вскормленных и вспоенных для закланья». Бог окончательно воплощается перед Каином в образе кровожадного тирана, требующего в угоду себе заклания невинных агнцев. Сначала гнев Каина направлен на жертвенник, но когда Абель пытается препятствовать ему, то он восклицает:

Твой Бог до крови жаден, - берегись же:

Пусти меня, не то она прольется!

(Акт III, Сцена 1)

В этот момент уже Авель, несмотря на свою кротость, проявляет мученический героизм. Он не позволяет брату разрушить алтарь, рискуя расстаться с жизнью. «Бог мне дороже жизни» - вот проявление высочайшей степени веры Авеля. После этих слов и совершается страшный грех, первое на земле убийство.

Итак, смерть, суть которой стремился постичь Каин, явилась на Землю преждевременно, и из его собственных рук. Байрон психологически очень верно описывает нам состояние убийцы, позднее раскаяние, замешательство, предсмертные слова прощения, произнесенные неизменно кротким Авелем.

Вся семья собирается над телом несчастного, это ещё один элемент цикличности композиции - мы помним, что в первом акте они совместно возносили хвалы Всевышнему, и лишь Каин был в стороне. Теперь он вновь отделен от них, все, кроме Ады отворачиваются от него.

Герой обречен на вечные скитания, он проклят собственной матерью, «проклятием вечным змия». А «проклятием вечное змия» в контексте этой драмы - знание. Безысходный трагизм мистерии Байрона в том и заключается, что, прославляя восстание против угнетения, поэт одновременно раскрывает и моральную двусмысленность, которой не могут избежать те, кто вступает с ним в борьбу

Эта борьба необходима для спасения достоинства, разума и независимости человечества, но требует нравственных жертв, в свою очередь для него разрушительных, несущих страдания и смерть.

Когда вся семья покидает Аду и Каина, чтобы дать им возможность уйти, появляется фигура Ангела Господня, налагающего на героя проклятье и печать неприкосновенности, обрекая его на вечные странствия и муки. Зловеще предупреждение Ангела:

Но ты - убийца брата:

Кто может защитить тебя от сына?

(Акт III, Сцена 1)

Это намек на безрадостное будущее человечества, на ожидающие его войны и несправедливости. Впечатление усугубляется последней фразой Каина, вернее риторическим вопросом, прозвучавшим после того, как Ада произносит «Мир ему!» над телом Авеля. Каин вопрошает: «А мне?».

На этой скорбной, но весьма эффектной сцене и заканчивается мистерия “Каин”.

Cain And Abel.
Tintoretto

Система образов в драме:

Камилло Камилли. Драма «Авель и Каин»

Авель и Каин.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд

Образ Иеговы

Иегова в драме Байрона честолюбив, подозрителен, мстителен, падок на лесть, словом, **наделен всеми чертами земного деспота.**

Бог в «Каине» это не только символ религии. В его мрачном образе поэт объединяет все формы тиранического произвола. Иегова Байрона — это и **зловещая власть религии, и деспотическое иго реакционного антинародного государства, и, наконец, общие законы бытия, безразличные к скорбям и страданиям человечества.**

Образ Люцифера

Байрон вкладывает в уста Духа такие речи и изображает его таким образом, что этот герой внушает читателю невольную симпатию в контексте данного произведения.

Люцифер говорит Каину о том, что он заботится о людях более чем Бог («Я б создал богами вас, а он лишил вас рая...»), и поднимает тему смерти, мысли о которой давно уже преследуют Каина. Единственный способ для героя победить свой страх перед ещё неведомым человечеству явлением – это познать, что такое смерть. Люцифер, подталкивает его к этому выводу, приводя в пример себя:

А я, *познавший все*, уж не страшусь

Ни перед чем. Вот истинное знание.

(Акт I, Сцена 1)

Образ Люцифера

Как указывает же сам Байрон в «Предисловии» к «Каину»:

«Что касается языка Люцифера, то, конечно, он говорит не как пастор о подобных сюжетах, но я сделал все, что мог, чтобы удержать его в границах духовной вежливости.»

Если он отрекается от того, что соблазнял Еву в образе змия, то только потому, что в книге "Бытия" нет ни малейшего намека на что-либо подобное и в ней говорится только о змие с его змеиными свойствами».

Образ Люцифера

При всей фантастичности образ Люцифера заключает в себе человеческое содержание. Споры Люцифера и Каина – это, в сущности, диалектика человеческой души, пытливо и страстно ищущей истины и справедливости.

Романтический образ Люцифера нужен Байрону для прояснения глубоко жизненной, протестующей, вольнолюбивой идеи мистерии. Недаром самое имя его в переводе с лат. – «светоносец»: свет, который он несет людям, – это свет знания, свободной мысли. В его образе как бы воплощается исторический опыт десятилетий.

Образ Авеля

В его образе как бы обобщаются все те черты рабского смирения, трусости, примирения со своей участью, которые представители реакционного романтизма, литературные и политические противники Байрона пытались привить своим читателям.

Характерно, что, несмотря на свою привязанность к брату, Каин не раз повторяет на протяжении драмы, что в основе авелева благочестия – не любовь к божеству, а трусость, страх. Авель, идеализируемый религиозной легендой, у Байрона выступает как лицемер и трус.

Образ Каина

Сама система образов «Каина» обнаруживает прямую связь с революционным характером романтизма Байрона. Каин с его **жаждой знания, с его стремлением любой ценой отстаять свою свободу мысли, с его отказом подчиниться тираническим установлениям божественного** произвола противостоит смиренным и покорным Адаму, Еве, Авелю, Силле.

Байрон создает в лице Каина еще один образ свободолюбивого мятежника, продолжающий образы его ранних бунтарских поэм и «Манфреда». Но теперь этот образ освобождается от романтических преувеличений, которые в то время резко осуждаются самим Байроном.

Образ Каина

Здесь Каин,- первый убийца согласно библейской легенде,- предстает перед читателями как благородный и мужественный поборник свободы всего поработанного несправедливым произволом человечества.

Это – романтически осмысленный «естественный» человек просветителей, еще не оскверненный предрассудками и предубеждениями, прививаемыми ему собственнической «цивилизацией».

Он не только рвется познать законы мироздания, но и проявляет способность к глубоким, самоотверженным чувствам,- тому залогом его нежная любовь к Аде – его сестре и жене, к его малютке сыну Еноху.

Образ Каина

Благороднейшей чертой Каина является его свободолюбие, его отказ поступиться своими естественными человеческими правами. Но его борьба с божественным деспотизмом развивается лишь в сфере «чистой» мысли. Претворяясь в действие (убийство Авеля), его протест против несправедливости существующего миропорядка оказывается бесплодным.

Гордое и скорбное стоическое терпение – таков в конце концов удел Каина – первого бунтаря на земле, не пожелавшего подчиниться ни небу, ни аду.

Заключение

Идейное содержание «Кайна» выходит за рамки богоборческой поэмы. Интересна проблема счастья, поставленная Люцифером в мистерии. Люцифер утверждает, что счастье несовместимо со знанием, что знание открывает перед человеком бездну страданий, несправедливости, которая скрыта для слабых и смиренных.

Характерно, что поиски Кайном ответа на этот вопрос почти аналогичны исканиям самого Байрона. Главное, по мысли Байрона, познать мир, открыть в нем то, что достойно не только осуждения и ненависти, но и любви и сочувствия.

Заключение

Очевидно и другое: облакая столь важные для решения жизненные и философские проблемы в сложную форму философско-символической мистерии, Байрон лишь намечал пути их решения, то приближаясь, то удаляясь от них.

В «Каине» не снята *непримиримость противоречий между человеком и миром*. Но ни в одном предшествующих произведений Байрона не выражена такая *глубокая вера в необходимость и возможность их преодоления*. И, как бы ни были сложны и драматичны последующие этапы исканий Байрона, поэт будет отправляться в них от завоеваний, достигнутых в «Каине».

Библиографический СПИСОК

1. Аникст А.. Байрон - драматург [вступительная статья] // Байрон Дж.Г. Пьесы - М: Искусство, 1959
2. Афонина О. Послесловие // Байрон Дж.Г. Избранное. - М: Правда, 1986 - с. 417 - 445
3. Богословский В.Н. и др. История зарубежной литературы XIX века. // В.Н. Богословский. - М.: Высшая школа, 1991-631 с.
4. Дьяконова Н.Я. Лирическая поэзия Байрона. / Н.Я. Дьяконова. - М: Правда, 1978 - 166 с.
5. Моруа А. Литературные портреты. Байрон. / А.Моруа.- М: Терра- Книжный клуб, 1998 - 397 с.
6. Усманова Р.Ф. Дж. Г. Байрон [вступительная статья] // Байрон Дж.Г. Собрание сочинений в 4х томах. Т.1 - М: Правда, 1981 - с. 3 - 47

Вы можете использовать данное оформление
для создания своих презентаций,
но в своей презентации вы должны указать
источник шаблона:

Ранько Елена Алексеевна
учитель начальных классов
МАОУ лицей №21
г. Иваново

Сайт: <http://elenaranko.ucoz.ru/>

