

УРОК 3

СССР: ИСКУССТВО И ВЛАСТЬ

Проблематика: Может ли искусство существовать и сопротивляться в тоталитарном государстве?

Напоминание: [1] Понимание [2] Анализ [3] Рефлексия

ЧАСТЬ I — КОНТЕКСТ: ИСКУССТВО НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА

После революции 1917 года советское государство начинает активно вмешиваться в культурную жизнь. В 1920-е годы ещё существует относительная свобода: различные художественные группы спорят друг с другом. Но в 1932 году все независимые творческие союзы распускаются, и устанавливаются единственные официальные организации.

В 1934 году провозглашается доктрина социалистического реализма как единственного допустимого художественного метода. Её требования: искусство должно быть реалистичным по форме, социалистическим по содержанию, партийным по направленности, народным по характеру. На практике это означает: изображать советскую жизнь как счастливую, оптимистическую, направленную к коммунизму.

Год	Событие
1932	Ликвидация всех независимых творческих организаций.
1934	I Съезд советских писателей: официальное провозглашение соцреализма.
1936	Статья «Сумбур вместо музыки» в «Правде»: Шостакович осуждён.
1937–1938	Большой террор: тысячи интеллигентов арестованы или расстреляны.
1946	Ждановщина: новая волна репрессий в культуре.

ЧАСТЬ II — ЛИТЕРАТУРА: ПИСЬМО В УСЛОВИЯХ ЦЕНЗУРЫ

2.1 Текст для анализа: Булгаков

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита» (написано 1930–1940, опубликовано 1966) — фрагмент (глава 1)

В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них — приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, — был небольшого роста, темноволос, упитан, лысоват, свою приличную шляпу пирожко

м нёс в руке,
а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в чёрной роговой оправе.

На Патриарших прудах Берлиоз пытался объяснить молодому поэту Бездомному, почему Иисус Христос никогда не существовал. Вдруг появляется странный иностранец — Воланд — который утверждает, что присутствовал при разговоре Понтия Пилата с Иисусом Христом.

— Скажите, пожалуйста, — обратился неизвестный к Берлиозу, — вы — атеист?
— Да, мы — атеисты, — улыбаясь, ответил Берлиоз.

Контекст: Роман писался Булгаковым в тайне, в период, когда его пьесы были запрещены, а сам он находился под постоянным наблюдением НКВД. Роман был опубликован только через 26 лет после смерти автора.

Булгаков писал роман, зная, что, вероятно, никогда не увидит его опубликованным.

Вопросы к тексту

[1] Уровень 1 — Понимание

1. Кто два персонажа в начале отрывка? Где происходит действие?
2. Кого встречают герои? Какое необычное утверждение делает этот персонаж?
3. Найдите в тексте две подробности, указывающие, что Воланд — необычный, возможно сверхъестественный персонаж.

[2] Уровень 2 — Анализ

4. Булгаков выбирает для начала романа тему атеизма и существования Иисуса Христа. Почему это было особенно провокационно в советском контексте 1930-х годов?
5. Роман начинается с явления дьявола в советской Москве. Как это фантастическое допущение позволяет Булгакову делать то, что было бы невозможно в реалистическом романе?
6. Ирония — одна из ключевых черт стиля Булгакова. Найди пример иронии в этом отрывке и объясни её функцию.

[3] Уровень 3 — Рефлексия

7. Булгаков писал роман, зная, что его не опубликуют. Может ли художник создавать искусство без публики? Как это меняет природу творческого акта?
8. Как условие цензуры формирует не только то, что писатель может сказать, но и то, КАК он говорит? Приведите примеры из романа.

2.2 Текст для анализа: Ахматова

Анна Ахматова, «Реквием» (1935–1940) — Вступление и Посвящение (фрагменты)

Это было, когда улыбался
Только мёртвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.

Перед этим горем гнутся горы,
Не течёт великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.

Контекст: Ахматова писала «Реквием»

в

1935–

1940 годах, когда её сын Лев Гумилёв был арестован и осуждён. Она приходила к тюрьме вместе с другими жёнами и матерями узников. Стихи она держала только в памяти — записывать было опасно. После того как подруга читала очередное стихотворение, бумагу сжигали.

[2] Уровень 2 — Анализ

9. «Только мёртвый улыбался, спокойствию рад» — объясните парадокс этой строфы. Почему смерть может быть «спокойствием»?

10. Ахматова использует прямую, почти журналистскую лексику: «тюремные затворы», «каторжные норы». Как это соотносится с её акмеистской эстетикой?

[3] Уровень 3 — Рефлексия

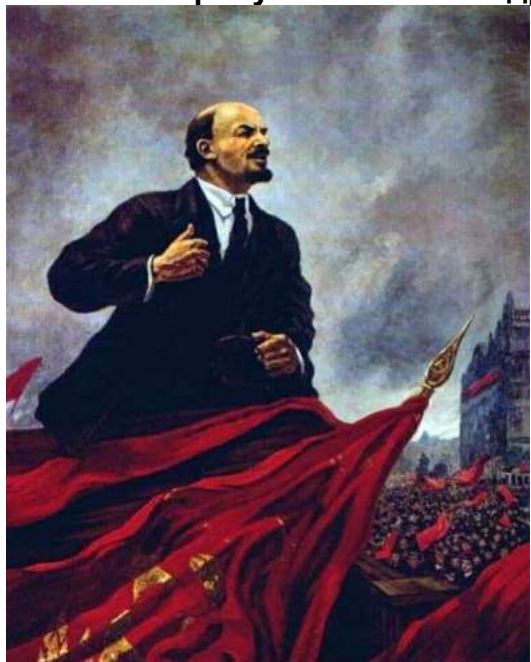
11. «Реквием» был написан для сына — но не только: это реквием по всем жертвам террора. Как индивидуальное горе становится коллективным свидетельством в поэзии?

12. Сравните Ахматову и Булгакова: оба писали «в стол», без надежды на публикацию. В чём различие их стратегий сопротивления — фантастика vs. прямое свидетельство?

ЧАСТЬ III — ЖИВОПИСЬ: СОЦРЕАЛИЗМ И ЕГО ИЗНАНКА

3.1 Официальное искусство: анализ пропагандистских образов

«Ленин на трибуне» — Александр Герасимов

«Колхозный праздник» — Аркадий Пластов

Плакат: «Родина-мать зовёт!»

Произведение	Пропагандистские элементы	Вопросы для анализа
А. Герасимов, «Ленин на трибуне» (1930)	Монументальный масштаб, идеализированное лицо, сверхъестественная яркость света на фоне	Почему власть нуждалась в изображении лидера именно таким образом? Как это связано с «культом личности»?

А. Пластов, «Колхозный праздник» (1937) Счастье и изобилие на пиру, радостные лица, богатый стол — что означает разрыв между изображаемой реальностью и историческим контекстом? Можно ли назвать это «ложью»?

Плакаты: «Родина-мать зовёт!» (И. Тоидзе, 1941) Колоссальная фигура женщины-символа, стремительный жест, прямой контакт с зрителем. Почему военное искусство обращается к образу Родины-матери, а не к политическому лидеру?

[3] Задание — Уровень 3

Проведите сравнительный анализ одной из соцреалистических картин (по вашему выбору) с одной из картин Передвижников (Урок 1). Оба движения претендовали на то, что изображают «народ и его жизнь».

В чём принципиальное различие их подхода? Что это говорит об отношении искусства к правде и к власти? (15–20 предложений)

ЧАСТЬ IV — МУЗЫКА: ДВОЙНОЙ ЯЗЫК ШОСТАКОВИЧА

4.1 Контекст: композитор между творчеством и выживанием

Дмитрий Шостакович — один из наиболее трагических примеров советского художника, зажатого между личной честностью и давлением государства.

В 1936 году он был публично осуждён в «Правде» за оперу «Леди Макбет Мценского уезда» — статья «Сумбур вместо музыки». Симфония № 5 (1937) была представлена как «творческий ответ советского художника на справедливую критику».

Интерпретация	Содержание
Официальная	Симфония № 5 — торжество советского духа, ответ на критику. Финал звучит триумфально.
Критическая	Триумф слишком напряжён, слишком громок. Это вынужденное торжество — «принудительное счастье».
По словам самого Шостаковича	В мемуарах (опубликованных на Западе): «Это торжество под дулом пистолета. Он и требовали оптимизма — я дал оптимизм.»

[2] Уровень 2

13. Что означает «двойной язык» в музыке? Может ли музыка быть иронической без слов?

14. Почему Шостакович не мог просто «молчать» вместо того, чтобы создавать музыку с двойным смыслом?

[3] Уровень 3

15. Солженицын писал открыто (и был выгнан из страны). Булгаков и Ахматова писали «в стол».

Шостакович создавал музыку с двойным смыслом. Какие это разные формы сопротивления цензуре? Какие риски и возможности несёт каждая из них?

ЧАСТЬ V — ЛЕКСИКА: ПРИНУЖДЕНИЕ И СОПРОТИВЛЕНИЕ

Русское слово	Traduction	Пример в контексте
социалистический реализм	réalisme socialiste	Соцреализм — официальный метод советского искусства с 1934 года.
идеология	idéologie	Идеология определяла, какое искусство считалось допустимым.
пропаганда	propagande	Пропагандистские плакаты изображали счастливых рабочих.
репрессии	répressions	В 1937–38 гг. репрессии уничтожили тысячи интеллигентов.
эзопов язык	langue ésope	Булгаков использовал эзопов язык, чтобы обойти цензуру.
двусмысленный	ambigu, à double sens	Музыка Шостаковича часто двусмысленна.
писать в стол	écrire pour le tiroir	Ахматова и Булгаков писали в стол десятки лет.

Упражнения

Упражнение 1 — Перевод и анализ

Переведите на французский язык следующие фрагменты, сохранив их стилистическую тонкость. Затем укажите, какое слово или выражение было наиболее трудным для перевода и почему.

1. «Музыка Шостаковича может звучать как триумф, но в ней ощущается что-то, что заставляет нас сомневаться: это подлинное торжество или вынужденное?»

2.

«Булгаков исполнил рискованный жонглёрский трюк: он писал текст, который советский читатель мог читать одним способом, а пронизательный — совсем иным.»

3. «Запрещение публиковаться не означает запрещения писать.

Ахматова выбирала терпение: она писала для будущего.»

Упражнение 2 — Аргументация

Напишите 8–

10 предложений, отвечая на вопрос: Каким способом искусство может сопротивляться власти? Используйте примеры из Уроков 1, 2 и 3.

ЧАСТЬ VI — ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ

«В тоталитарном государстве искусство не может быть свободным — но оно может быть хитроумным.»

Проанализируйте это утверждение, опираясь на примеры из советской литературы, живописи и музыки.

Покажите разные формы, которые приобретает «хитрость» художника в условиях цензуры. Как меняется отношение между формой и содержанием, когда свобода слова ограничена?

Объём: 35–45 предложений.

Приведите конкретные текстовые или художественные примеры. Используйте конструкции констатирования.

Рекомендуемые конструкции для эссе

- В отличие от X, который..., Y выбирает...
- Поверхностно это кажется..., но на самом деле...
- Парадокс состоит в том, что...

- Общим для всех этих авторов является то, что...
- Это можно интерпретировать как..., однако также...

РЕСУРСЫ

Для чтения

- М. Булгаков, «Мастер и Маргарита» — главы 1–3 и 32 (начало и конец)
- А. Ахматова, «Реквием» — полный текст (очень краткий, очень сильный)
- А. Солженицын, «Один день Ивана Денисовича» — первые 20 страниц

Для просмотра

- Документальный фильм «Шостакович против Сталина» (YouTube, версия с субтитрами)
- Фильм Абуладзе «Покаяние» (1984/1987) — аллегория тоталитаризма
- Музей ГУЛАГ: gulaghistory.org