

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. АСТАФЬЕВА
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Филологический факультет
Кафедра мировой литературы и методики ее преподавания

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Ершова Анна Владимировна

Образ цыганки в мировой литературе

44.03.05 «Педагогическое образование»
Русский язык и литература

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав.кафедрой
Доцент кафедры мировой литературы и
методики ее преподавания
кандидат филологических наук
Липнягова С.Г.

Руководитель
Доцент кафедры мировой литературы и
методики ее преподавания
кандидат филологических наук
Липнягова С.Г.

Дата защиты: 22.06.16.

Обучающийся _____

(фамилия, инициалы)

Оценка _____

(прописью)

Красноярск

2016

Оглавление

Глава 1. Этнографический, культурный и литературный аспект развития «цыганской темы»	6
1.1. Происхождение и культура	6
1.2. Цыганская литература	8
1.3. Образ цыган в литературе	9
1.3.1. А.С. Пушкин «Цыганы»	10
1.3.2. М. Горький «Макар Чудра», «Старуха Изергиль»	12
1.3.3. А.И. Куприн «Фараоново племя»	14
1.3.4. Ф.Г. Лорка «Цыганское романсеро»	15
Глава II Образ Кармен	20
2.1. Образ Кармен в литературе	20
2.1.1. А.С. Пушкин «Цыганы»	20
2.1.2. П. Мериме «Кармен»	21
2.1.3. Теофиль Готье «Кармен» (перевод Н. Гумилева)	24
2.1.4. Ф.Г. Лорка «Танцует в Севилье Кармен» (Перевод Гелескула А.)	25
2.1.5. М. Цветаева, стихотворения "Божественно, детски-плоско..." и «Спят трещотки и псы соседовы»	26
2.1.6. А. Блок, цикл «Кармен»	27
2.2. Образ Кармен в других видах искусства	29
2.2.1. Опера Ж. Бизе «Кармен»	29
2.2.2. Балет А. Алонсо «Кармен-сюита»	30
Глава III Образ Эсмеральды	32
3.1. Образ Эсмеральды в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»	32

3.2. Образ Эсмеральды в произведениях других видов искусства	35
3.2.1. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари».....	35
3.2.2. «Собор Парижской Богоматери», фильм 1956 года.....	35
Заключение	37
Библиография	45

Введение

Исследование «цыганской литературы» и художественных произведений о цыганах в литературоведении практически не представлено. Однако выходили целые сборники по истории цыган, их быту и языковым особенностям, но авторов интересовали в большей степени культурологический, этнографический и лингвистический аспекты. Наиболее известными в этом плане стали работы А. Германо «Цыгане вчера и сегодня», А.П.Баранников «Об изучении цыган СССР», П. Истомин (Патканов) «Цыганский язык: грамматика и руководство», В.Н. Добровольский «Киселевские цыганы».

Научно-популярная литература также не обошла вниманием эту тему. Так, например, заслуживает внимания публикация в журнале «Вокруг света» автора Фаины Гримберг (27.09.2008) на тему возможного происхождения образа Кармен, а также его интерпретаций в современном кинематографе — «Роковая женщина на все времена»

На протяжении всей истории мировой литературы существовали так называемые «вечные образы» – это тип художественного обобщения, один из способов выражения писательского жизненного материала, который может приобрести нарицательный смысл. К примеру, это Дон Кихот, Дон Жуан, Фауст и, несомненно, образ цыганки в лице Кармен. Многие годы писатели пытаются отгадать загадку таинственного и рокового обаяния этой героини, посвящая ей свои стихотворения, рассказы и целые циклы.

Итак, тема данной выпускной работы – «Образ цыганки в мировой литературе». В работе рассматриваются произведения русских и зарубежных авторов, посвященные изображению цыганки. Разумеется, для анализа взяты не все произведения цыганской тематики, так как их в литературе очень много. Для исследования в первую очередь были отобраны произведения, в которых создавался образ Кармен и Эсмеральды: новелла Мериме «Кармен», лирический цикл А. Блока «Кармен», стихотворение Теофиля Готье

«Кармен», или произведения, близкие по сюжету к новелле Мериме («Цыганы» А. С. Пушкина) и «Собор Парижской Богоматери» В.Гюго. Также кратко рассматриваются другие сферы искусства, в которых присутствует данные образы.

Цель данного исследования: сравнить интерпретации образа цыганки в названных произведениях в контексте идейно-художественного замысла и мировоззренческой позиции автора, а также развития самого образа.

Цель реализуется через следующие задачи:

1. Показать представленность темы и образа цыган в мировой литературе;
2. Проанализировать трансформацию образа Кармен в литературе и других видах искусства;
3. Проследить интерпретацию образа Эсмеральды;
4. Представить возможности обращения к «цыганскому образу» в школе на примере литературной гостиной по творчеству Ф.Г. Лорки.

Объект исследования: произведения на «цыганскую тему».

Предмет: образ цыганки.

Методы исследования:

сравнительный-сопоставительный;

историко-культурологический.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, методических рекомендаций, заключения и библиографического списка.

Глава 1. Этнографический, культурный и литературный аспект развития «цыганской темы»

1.1. Происхождение и культура

Цыгане – это наименование большого по численности этноса общего индийского происхождения.

Жители Венгрии обозначают их как цыгане или фараоново племя; испанцы – гитанос; французы – жители Богемии; немцы – ццигуэна; итальянцы – дзингари; англичане- джипсис и т. д. В современное время все больше начинает распространяться самоназвание «ром, рома» и «кале» (черные).

Можно выделить три основных теории происхождения:

1. Родина цыган – Индия и Египет (наиболее ранняя версия).

2. Измененная форма византийского наименования атсинганос (предсказатели, люди, связанные с колдовством, неприкасаемые).

3. Символика черного цвета, восприятие цыган как выходцев из «жарких стран»: смуглая кожа, темные волосы и глаза. Эта теория может подтверждаться переводом одного из самоназваний – кале (черный).

Изначально отношение европейских народов к цыганам было очень положительное, они активно интересовались их культурой, бытом. После определенного времени после расселения, расположение хозяев стало иным: цыганских женщин объявляли колдуньями, ведьмами, мужчин преследовали за свободный образ жизни, странничество, обман и воровство. Подобные гонения нередко заканчивались выдворением за пределы городов и земель, а то и смертью. Создавались различные антицыганские законы, стоит вспомнить хотя бы датский закон о особой казни для «баронов».

В современном мире многие кочевые цыгане осели, практически не используют кибитки или вагончики с лошадьми как средство передвижения. Примерная численность доходит до отметки в десять миллионов человек. Самыми густонаселенными странами по количеству этого народа являются

США, Бразилия, Испания, Румыния с цыганской столицей Бузеску под Бухарестом; Молдавия с Сороками, а следом Венгрия и Россия [№1;С;№37]. Следует отметить, что существует традиция отправляться на заработки в более благополучные страны, а зимой возвращаться и достраивать свои дома, приводить в порядок свои земли.

Цыгане не имеют своего письменного языка, только разговорный, но при этом легко понимают и пишут на языках принимающей стороны, если это необходимо. Цыганский язык относится к индоарийской группе индоевропейской семьи. Имеет несколько диалектов.

В Россию цыгане попали значительно позднее, чем в Европу. Возможно, этим можно объяснить положительное отношение русских к ним. Можно выделить два пути расселения на территории нашей страны: южный (XV век) и северный (XVI). В первом случае в этом помогали балканские страны, а во втором- Польша и Германия.

Основное занятие мужчин-цыган до 1917 года было разведение, обмен или продажа лошадей (не обходилось и без угона скота). Женщины же занимались бытом, попрошайничеством, гаданием.

Структура как кочевого, так и оседлого табора представляла собой сплоченную группу людей, принявших романипэ, зачастую родственников между собой. Во главе стоял так называемый барон, хотя сами цыгане предпочитают считать каждого своего соплеменника равным перед другими, но это не отменяет наличие предводителя. Таким человеком мог стать только очень уважаемый и мудрый мужчина. Также существовала особая «должность» для контактов с внешним миром.

Кочевые цыгане отличались бытом от осевших на земле, занятия их были такими: плетение корзин из дерева, коневодство, гончарное и кузнечное мастерство, предсказания, работа в цирке под открытым небом (дрессировка животных, силовые упражнения, исполнение песен и танцы).

Цыганам в Российской империи жилось вольно и свободно, особенно с расширением территории последней (вскоре была введена в состав земля с польскими рома, а потом и бессарабскими, которые страдали от крепостного гнета местной власти).

После 1917 года было издано постановление новой власти «О мерах содействия переходу кочующих цыган к трудовому и оседлому образу жизни». Это событие повлияло на развитие цыганской культуры:

1. Начала складываться цыганская интеллигенция (народный артист Н.Сличенко, бр. Семеновы, Ю.Баранчук, Л.Мануш и т.д)

2. В 1931 году состоялось первое представление цыганского театра «Ромэн»;

3. Открылось культурно- просветительское общество «Романо кхэр» и т.д.

Культура этого народа оказала заметное влияние на музыкальное искусство мира, особенно на народную, классическую, фламенко и джаз. Литература была менее распространена (Восточная Европа).

4. Публикуются «Альманахо романэ поэтэн» и «Романо альманахо» (1931).

[№2;С;№13]

1.2. Цыганская литература

Устное народное творчество цыган формировалось под влиянием традиций и культуры тех стран, по которым передвигался этот кочевой народ. Даже удаленные этнические группы имели общие мотивы в устном творчестве. Особые цыганские сюжеты можно оценивать на примере эволюции их песенных традиций, от романсов к балладам о славном прошлом свободного кочевого народа. Первые попытки зафиксировать музыкальную традицию были в 18 веке (таборные песни и цыганский

романс). Большинство сказок строятся на материале русских и бессарабских народных традиций.

Желание воплотить в письменном виде цыганские сюжеты было вызвано определенной политикой советского периода. Новый этап в развитии культуры относится к 1925 году, когда литературные цыганские авторитеты А.С.Таранов и И.И.Ром-Лебедев публикуют статью "Цыгане просыпаются".

Создается своеобразный новый цыганский литературный язык на основе севернорусского диалекта балтийской группы языков. На нем выходят первые общественно-политические журналы «Романы зоря» и «Нэвон дром».

Выходят сборники стихотворений граждан разных республик, входящих в состав СССР,- А.В.Германе, Г.В.Канти, К.Рудевича, Л.Мануша, Ване Романо, П.Б.Вайс, У.Керима, Д.Банга. Проза представлена лучшими цыганскими литераторами: М.Бари, М.Лакатош, М.Максимов, К.Тайкон, Б.Бальтазар и т.д.

В конце 30-х годов при литературном объединении "Кузница" возникает цыганская литературная группа "Романо Лав". [№3;С;№21]

Новая цыганская литература, как и язык, оказалась созданием искусственным и изолированным, а также авторы придерживались общей советской политической идеологии.

1.3. Образ цыган в литературе

Жизнь цыган в этих произведениях во многом наделена романтическим ореолом, описана как единение с природой, она красочна, полна эмоций и событий. Цыгане – необычная, кочевая нация, которая под разными названиями и с некоторыми различиями в традициях и укладе жизни известна во всем мире. Писателей интересует как происхождение цыган, бытовые подробности их жизни, их культура и искусство, так и более

глубокие вопросы: их самоопределение, менталитет, особенности характера представителей этих народов. Издавна существует целый ряд стереотипов, которые неразрывно связаны в нашем сознании с цыганками: что они занимаются колдовством, магией, живут нечестно, обманывают простых людей, даже крадут детей. Цыганки вызывают целую гамму противоречивых эмоций: непонимание, страх, ненависть, они притягивают и одновременно отталкивают от себя заинтересованного «гаджо» (чужака). Ведь, несмотря на преобладание негативных черт, в цыганках писатели находят много привлекательного: большинство женщин этого народа представляются красивыми, опасными, свободолюбивыми и страстными, одолеваемыми бурями, которые происходят в их душе. Цыганки известны как прирожденные актрисы, исполнительницы песен и танцев.

В мировой литературе цыганам посвящено множество произведений, как прозаических, так и стихотворных, в разных жанрах и в рамках различных направлений. Русские: поэма А.С. Пушкина «Цыганы», роман А. Лажечникова «Ледяной дом», очерк А.И. Куприна «Фараоново племя», рассказы М. Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», стихотворения А. Блока, М.Цветаевой, Н.М. Языкова, Э. Асадова и т. д. Для анализа взяты широко известные и наиболее показательные произведения на «цыганскую тему».

1.3.1. А.С. Пушкин «Цыганы»

Это заключительная южная романтическая поэма автора. Можно сказать, что содержание этого произведения является одним из «прародителей» вечного сюжета о трагической цыганской любви.

Начинается поэма с показа цыганского быта: перемещение с места на место, табор, нищее убранство шатров, посиделки у костра, и, непременно, ручной медведь. Тихий вечер в степи, и только один старик тревожится о поздней прогулке своей дочери Земфиры. Молодая цыганка приводит в табор

незнакомца, который представляется Алеко. Его ищет закон. Правила гостеприимства требуют приютить юношу, поделиться с ним всем, что есть у цыган. К тому же Алеко принимает романипэ (цыганские правила, цыганский дух).

Страстно полюбил Алеко Земфиру. Но цыганку беспокоит, что молодой европеец покинул дом, свою родину, сможет ли он чувствовать себя свободным в новой жизни? Алеко отвергает эти сомнения, ему претит «неволя душных городов». Тогда же старый цыган рассказывает историю изгнанного царя, в котором юноша узнает Овидия.

С тех пор проходит два года вольной жизни Алеко в кочевом таборе. Но нет предела коварности и неверности цыганской юной девы. Поет она песнь о своих чувствах - разлюбила она чужеземца, стал мил ей ее сородич.

Не выдержало сердце Алеко такого предательства – убил он влюбленную пару. Его действия осудили жители табора, ведь нет места собственности в цыганской жизни. Нельзя обладать чувствами другого человека, заковывать в клетку любовь, нужно просто жить и наслаждаться свободой и эмоциями.

Согласно Д. С. Мирскому основная тема поэмы – «трагическая неспособность сложного, цивилизованного человека отбросить привычные чувства и страсти, в особенности чувство собственника по отношению к своей избраннице. На первый взгляд, поэма является решительным утверждением свободы – свободы женщины по отношению к мужчине – и решительным осуждением неестественного зла – мщения и наказания. Это явное и очевидное оправдание анархизма, и в этом смысле о поэме говорили Достоевский (в знаменитой пушкинской речи) и Вячеслав Иванов» [№4;С;№25].

1.3.2. М. Горький «Макар Чудра», «Старуха Изергиль»

Темной осенней ночью, ровно посередине между бескрайним морем и бескрайней степью, расположился в раздумьях мудрый старый цыган, приглядывающий за лошадьми из табора. Неспешно выпуская дым из своей громадной трубки, начинает он свой рассказ, предостерегая слушателя от роковой любви, которая делает человека жертвой неволи.

"Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его, – удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня – все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла – это уж как раз!

И все таборы его знали или слышали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго – поедит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного – нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!"

Да только случай роковой его сразил в соседнем таборе. Полюбил он цыганку непослушную, нечистою душой Радду. Много золота предлагали ей за любовь мужчины, да только приглянулся ей один Лойко и его скрипка цыганская.

Сломила его волю дерзкая цыганка, насмехаясь над ним. Но никто не может отнять у цыгана его романипэ и его свободу, так что решился Зобар на подлость. В назначенный час воткнул он нож в любимую гордую девушку, но тут и его ждала собственная смерть от руки Данилы-солдата. И раскинулся умирающий Лойко у ног истекающей кровью Радды.

Данное произведение рассказывает о романтической жажде свободы и любви.

Единственная ценность на земле – свобода, ради нее стоит жить и умереть. И это как раз описывает типичное представление о ценностях цыган. Традиционны и образы: табор, непокорная цыганка, стремление к свободе во всех ее проявлениях.

Еще одно впечатление писателя о Бессарабии, где в качестве рассказчика историй выступает представитель кочевого народа нашло свое отражение в рассказе «Старуха Изергиль».

Старуха Изергиль рассказывает чудесные истории, сказки о былых временах. Когда-то жило на свете могучее племя скотоводов, но однажды орел украл у них девушку. Через двадцать лет вернулась она на родную землю, приведя с собой красивого и сильного юношу, сына орла. Надменный и холодный, молодой человек не понравился никому из племени, которое решило его изгнать. Даже полюбившаяся ему девушка отвергла его, и он убил ее. Схватили его скотоводы, но потом решили наказать Ларра одиночеством. Отверженный юноша же стал искать смерти, но никто и ничто не смогло его убить. Так был наказан он за свою гордость и презрение к законам.

Рассказ старухи перемежается с историями ее собственной жизни: вереница мужчин и стран, трагические истории любви, ее гордость и любовь к свободе.

Следующая сказка старой молдаванки напоминает нам о горящем сердце Данко.

На протяжении многих лет жили кочевые народы в своих кибитках в одном месте. Но пришли завоеватели прогнали их в глубины дремучего леса, где смрад отравлял людей. Многие жертвы приносились для избавления, но ничего не помогало. И тут явился смелый Данко и решил провести свой народ через темный и опасный лес. Много километров было пройдено,

обессилели люди, но не смогли признаться в этой слабости. И обрушили они свою злость на своего проводника, попытались убить. И вырвал свое сердце из груди благородный Данко, освещая людям путь к новой свободной и спокойной жизни. Веселился выживший народ, словно не замечая смерти главного спасителя.

Эти три «рассказа в рассказе» повествуют о былой жизни кочевого племени и о судьбе самой молдаванки. Из ее рассказа мы узнаем, что у нее было много мужчин, и всех она любила "по-настоящему", играя на чувствах своих возлюбленных, при этом имея собственную гордость. Она много странствовала. Если она любила, то любила всем сердцем и никакие преграды на ее пути к счастью не могли ей помешать (убийство часового на посту), а если бросала – то бросала безвозвратно и бесповоротно. Так же как и в легенде о Ларре Горький пытается показать нам то общее, что соединяет эти рассказы. Это смысл жизни. Старуха размышляет о судьбе, говоря при этом: « Что же тут – судьба? Каждый сам себе судьба!». Только в старости поняла она свое «счастье» – жизнь с единственно любимым человеком, семья и дети, небольшой уютный дом.

Можно ли сказать, что Горький вложил в ее слова истинные представления о мировосприятии цыган или же наделил их своим собственным смыслом? К сожалению, этот вопрос стоит отнести к риторическим.

1.3.3. А.И. Куприн «Фараоново племя»

Теперь, повторяю, цыганская песня умирает. То, что мне доводилось слышать у цыган лет двадцать пять тому назад в Пензе, в Москве в манеже и в Москве же у Яра и в Стрельне, – было, увы, последними блестками цыганского пения: «Я вас люблю», «В час роковой», «Очи черные», «Береза». [.....]

Но то, что мы теперь слышим с эстрад и с подмостков под названием цыганского романса, совсем потеряло связь с табором, с духом и кровью загадочного кочевого племени.» [№5;С;№45]

В данном очерке Куприн жалеет о закате лучших дней настоящей цыганской песни, о ее вырождении, о нескладных попытках исполнения переименованного немецкого вальса, выдаваемого за романсы у костра. Песни рома, этого загадочного и не имеющего родины народа, именно своей экзотичностью, первобытной красотой и страстью в словах и исполнении, они притягивали к себе как обычных случайных путников, так и великих людей вроде А.С.Пушкина.

««Протазоре» – необычайной красоты песня. Она походит и на пасхальные греческие ирмосы, и на русскую плясовую, в то же время каким-то древним вакхическим восторгом охватывает она душу» – говорит автор.

И возможно, что скоро подлинная цыганская песня умрет так, как умер и ее отличный исполнитель, Николай Иванович, сильным голосом и исполнением которого так восхищался писатель.

1.3.4. Ф.Г.Лорка «Цыганское романсеро»

Для анализа также было взято произведение зарубежной литературы – цикл Лорки «Цыганское романсеро». В нем отражена жизнь кочевого народа Андалузии, их мифы и легенды.

Летом 1928 года Лорка опубликовал «Цыганское романсеро», которое стало его самым успешным произведением и принесло ему славу. Поэт создал эпопею Андалузии, в которой сочетаются повествовательность и лиризм. «Цыганское романсеро» состоит из восемнадцати поэм:

Романс о луне, луне.

Пресьоса и ветер.

Схватка.

Сомнамбулический романс.

Цыганка-монахиня.
Неверная жена.
Романс о черной тоске.
Сан-Мигель. Гранада.
Сан-Рафаэль. Кордова.
Сан-Габриэль. Севилья.
Как схватили Антоньито эль Камборьо на севильской дороге.
Смерть Антоньито эль Камборьо.
Погибший из-за любви.
Роман обреченного.
Романс об испанской жандармерии.
Три исторических романа: Мучения Святой Олайи,
Небылица о Доне Педро и его коне,
Фамарь и Амнон.

Замысел «Цыганского романсеро» возник у Лорки еще в 1923 году. Он писал своему другу Мельчору Фернадесу Альмагро: «Я хотел бы создать произведение высокое и спокойное: я напишу "романсы" с прудами, горами и звездами; это должно быть создание таинственное и чистое, каким бывает цветок: он весь – в своем запахе. Я введу в свою поэзию тени арабских девочек, играющих на деревенских улицах, и в рощах моей лирики хочу уловить слухом идеальные образы старинных народных песен... Я создам произведение народное и совершенно андалузское». Эта книга самаявершенная и цельная в его творчестве.

В названии Лорка не случайно употребил слово «цыганское», ведь главными героями поэм стали цыгане. Яркое название должно было привлечь внимание к этому незаслуженно притесняемому народу. Ведь и сам Федерико в какой-то мере ощущал в себе биение цыганской крови. Он с восхищением и сочувствием относился к этому свободолюбивому народу, пришедшему из дальних краев, вместе со своими обычаями, музыкой,

песнями и яркими нарядами. В своих произведениях Лорка сделал цыган и главными героями, и вызывающими сочувствие жертвами, и славными героями, он красочно описал их великолепие и нищету. Можно сказать, что Федерико-поэт отождествлял себя с миром цыган. В письме Хорхе Гильену в 1926 году Лорка писал: «Я хотел слить цыганскую мифологию со всей сегодняшней обыденностью, и получается что-то странное и, кажется, по-новому прекрасное».

Эта прекрасная книга очаровала собой весь свой век и продолжает привлекать любителей поэзии. В ней есть самые разные образы: это и маленькая цыганка, убегаящая от ветра, сдержанная и скромная цыганка-монахиня, молодой красивый цыган, и надо всем этим образ прекрасной женщины, которой владеет цыган. Цыганка из «Сомнамбулического романса», цыганка-монахиня и Соледад Монтойя – три воплощения одной муки, три лика андалузской тоски. Лорка говорил, что эта тоска – единственный персонаж его «Романсеро».

Самая известная поэма из этого цикла – «Неверная жена». На каждой встрече поэта слушатели просили его прочесть эту поэму. Поэма полна лирики, и лирики взвихренной, ошеломляющей. В ней говорится о женщине, которую встретил цыган, после безумной ночи любви он узнает, что женщина замужняя, и подарив ей красивую шкатулку, цыган оставляет ее, оставаясь как и раньше свободным как ветер, как блуждающий огонек.

Сальвадор Дали стал ярким противником «Цыганского романсеро». В сентябре 1928 года Дали направил Лорке длинное письмо, в котором осудил его пристрастие к преувеличенному поэтическому образу: «Ты думаешь, возможно, что некоторые твои образы захватывающе необычны, и пытаешься внести усиленную дозу иррационального в свои тексты, но я могу тебе сказать, что твоя поэзия состоит лишь из клише – стереотипных и обывательских». Лорка не обиделся на письмо друга. Наоборот, он считал «Романсеро» уже пройденным этапом, впереди его ждали новые формы

творчества, более авангардные. Но эта книга для него останется самой любимой. За год до своей гибели Лорка, уже будучи на вершине славы, еще раз вернется к своему «Цыганскому романсеро». Во время конференции 9 октября 1935 года в Барселоне, посвященной его поэтическому творчеству, он сказал: «Эта книга, хотя и называется цыганской, рассказывает вообще об Андалузии; я назвал ее цыганской, потому что цыганский мир – это самое высокое, глубокое и аристократичное, что есть в моем краю, то, что представляет мою страну; в сущности, это жар, кровь и дух Андалузии, Испании – да и всего человечества».[№6;С;№39]

Кратко рассмотрим первые два стихотворения:

1. Существует старая испанская легенда о Луне и цыганке: молодая цыганка в слезах умоляла Луну послать ей любовь цыгана, она грезила о замужестве. Луна согласилась, но поставила условие: цыганка отдает ей своего первенца. Вскоре все получилось, и однажды Серебряная явилась забрать свой подарок. Укачивая свое Дитя Луны, унесла она его от людей к звездам.

Именно об этом первое в сборнике стихотворение. Лорка отразил цыганские представления о мире (олицетворение образа Луны).

2. Пресьоса – героиня новеллы «Цыганочка» («Назидательные новеллы») Мигеля де Сервантеса, типичный образ цыганки: красивая, дерзкая, любящая танцы и музыку.

В стихотворении Лорки беспечная Пресьоса встречается на берегу моря ветер, который всячески пытается заполучить ее в свою власть. Как и в первом стихотворении, здесь олицетворяется силы природы – Ветер.

Цыгане – большая по численности нация с таинственной и до сих пор фактически не разгаданной историей возникновения.

Мы выделили три главных теории происхождения:

1. Родина цыган – Индия и Египет (наиболее ранняя версия).

2. Измененная форма византийского наименования атсинганос (предсказатели, люди, связанные с колдовством, неприкасаемые).

3. Символика черного цвета, восприятие цыган как выходцев из «жарких стран»: смуглая кожа, темные волосы и глаза. Эта теория может подтверждаться переводом одного из самоназваний – кале (черный).

Долгое время цыганское искусство существовало в виде фольклора, которых формировался под влиянием стран, в которых они проживали. После 1917 года было издано постановление новой власти «О мерах содействия переходу кочующих цыган к трудовому и оседлому образу жизни». Это событие повлияло на развитие цыганской культуры в России (создание цыганского языка, основания театральных и литературных объединений, развитие таборной песни и романсов, исполнение их на сцене).

Новая же цыганская литература, как и язык, оказались созданы искусственным и изолированным, а также придерживались общей советской политической идеологии.

В мировой литературе цыганам посвящено множество произведений, как прозаических, так и стихотворных, в разных жанрах и в рамках различных направлений. Русские: поэма А.С. Пушкина «Цыганы», роман А. Лажечникова «Ледяной дом», очерк А.И. Куприна «Фараоново племя», рассказы М. Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», стихотворения А. Блока, М.Цветаевой, Н.М. Языкова, Э. Асадова и т. д.

Жизнь цыган в этих произведениях во многом наделена романтическим ореолом, описана как единение с природой, она красочна, полна эмоций и событий. Цыгане – необычная, кочевая нация, которая под разными названиями и с некоторыми различиями в традициях и укладе жизни известна во всем мире. Писателей интересует как происхождение цыган, бытовые подробности их жизни, их культура и искусство, так и более глубокие вопросы: их самоопределение, менталитет, особенности характера представителей этих народов.

Глава II Образ Кармен

2.1. Образ Кармен в литературе

Вольный кочевой народ-цыгане, а особенно их женщины, всегда представлялся писателям и художникам как некая мистическая и роковая сила, перед которой открыты все тайны мира. Исследования цыганской природы привлекали как А.С.Пушкина, который провел несколько дней в бессарабском таборе, так и многих других ключевых писателей и поэтов: В.Гюго, Т.Готье, А.Блока, М.Цветаеву и других. Более всего их захватил образ Кармен французского автора Проспера Мериме, который впоследствии стал «бродячим», переходящим из текста в текст, из прозы в поэзию.

Рассмотрим основные «вариации» образа Кармен.

2.1.1. А.С.Пушкин «Цыганы»

Литературовед Г.Брандес предполагал, что к цыганской теме Мериме обратился после знакомства с пушкинской поэмой «Цыганы», которую позднее (в 1852 г.) даже перевёл на французский язык.

В центре поэмы – любовь между свободолюбивой молодой цыганкой Земфирой и ревнивым «европейцем» Алеко.

Земфира и Кармен действительно во многом похожи:

1. Имеют одинаковое происхождение (придунайская цыганка и испанская цыганка).

2. Обе героини поступают в силу своих убеждений и традиций народа: больше всего ценят свободу и независимость, беззаботную кочевую жизнь, не терпят скуки и обыденности.

3. Сильные личности с непростым характером, обе наделены роковой красотой и притягательностью, их любят мужчины. У обеих есть возлюбленные и «ромь» – мужа по цыганским законам.

4. Отвергают чувства своих мужчин, которые готовы на любые жертвы ради них, даже отдать собственную жизнь (Алеко и Хосе).

5. Финал их жизни трагичен: Земфира и Кармен были убиты своими ревнивыми возлюбленными.

Стоит указать еще и на то, что еще в большей степени Земфира могла послужить прообразом для свободной интерпретации героини-цыганки в опере «Кармен» (романтический тип). На это указывает еще и то, что Ж.Бизе использовал в либретто строки «Песни Земфиры» из поэмы «Цыгане» Пушкина.

2.1.2. П.Мериме «Кармен».

В знаменитой повести цыганка предстает нам как дитя древних кочевых народов, вобравшая в себя все мистические их черты. Кармен никогда не принадлежала к высшему свету, одежда ее была простой, но удобной для дальней дороги в постоянной опасности. Романтическая встреча с нарратором произошла ночью в испанском легендарном городе Севилье. Путнику она сразу показалась приспешницей дьявола, но его интерес при этом был сильнее страха. Женские чары роковой Кармен еще никого не оставляли равнодушным.

Ее дикая красота, чувственность вполне сочетается с жестокостью, мы это чувствуем в том моменте, когда сопровождающий увидел ее в гневе: «Она постепенно воодушевлялась. Ее глаза наливались кровью и становились страшны, лицо перекашивалось, она топала ногой».

Образ Кармен раскрывается перед нами с двух позиций: Хосе она представляется сильной, дерзкой, смелой, безрассудной, но очень харизматичной. При этом в ней явно ощущается первобытное, животное, дикое начало. Она очень противоречива и хитра: все время подталкивает мужчин, опьяненных ее красотой, к преступлениям, к кровавым разборкам,

но при виде представителей власти – солдат – сразу же становится «кроткой овечкой» и даже пытается применить на них свои чары. Она уверена, что всегда останется без наказания, ведь у нее есть сила обольщения и убеждения. Всякий, кто попадет в ее ловушку, рано или поздно будет убит, покалечен или обречен на вечное обиталище в виде тюрьмы.

Кармен настолько умело могла убедить человека, что солдат забывал клятву, сказанную под присягой, и вставал на ее сторону.

Цыганка разрушила карьеру и судьбу дона Хосе, но потом помогла ему сбежать из тюрьмы.

Она лгала, все время лгала, задевая чувства своего возлюбленного. Также издевалась над его статусом военного.

Она легко относилась к жизни, деньгам, людям вокруг нее. Никакие тяготы бродячей доли не могли сломить ее характер или настроение: сегодня она ходила в рваном платье, а завтра уже примеряла шикарные наряды. Ее жажда жить и наслаждаться всем на свете не дает скучать, для нее нет ничего невозможного. Кармен окутала себя ощущением тайны, карнавала в самом диком его понимании. Для нее не существует законов, границ и препятствий. Как истинная цыганка, она любит свободу, никто не может ограничить ее. Она играет с Хосе, не испытывая к нему никаких чувств, называя их отношения только расплатой за его помощь и доброе сердце, он нужен ей в будущем. Кармен может проявлять самоотверженность по отношению к другим: «Она глаз не сомкнула; она ухаживала за мной с такой ловкостью и с таким вниманием, как не ухаживала ни одна женщина за самым любимым человеком»

При всей детскости и первобытности восприятия мира, Кармен очень умна, изворотливая, ее можно назвать неким «троянским конем», она лишь притворяется смиренной дочерью ветра. Автор часто уподобляет цыганку животным: «овечка», «крокодиловый смех», «обезьяна».

Кармен – преступница, которая по собственной воле примкнула к контрабандистам вместе с мужем, которого любит, ведь он ее «ром». Ради нее и Хосе преступает закон, но думает, что совершает подвиг во имя любви, во имя любимой женщины.

Дьявол во плоти, хорошая актриса, волк в овечьей шкуре, Мадонна – все это Кармен. Она сильная и цельная личность, сочетающая в себе как положительные, так и отрицательные качества, которые практически гипертрофированы и гиперболизированы в ее молодой душе. Но можно ли рассуждать о душе, когда мы говорим о цыганке?

Кармен родилась цыганкой, и никто не может заставить ее отступить от своих принципов. Зов крови сильнее, она не может зарабатывать ничем иным, кроме обмана и грабежа. И Хосе приходится это принять, он не хочет потерять возлюбленную, ее чары уже сломали его волю и убеждения.

Кармен всегда и всюду находится в центре событий, в своей банде она пользуется большим авторитетом, и притягивает к себе сильных и смелых личностей. Но она часто меняет мужчин, они быстро надоедают ей, воля -это главное. Ее ром имеет право ее убить, но отнять свободу – никогда.

Роковая цыганка разрушила сразу несколько судеб: из-за нее погиб в драке ее муж Гарсия, умерла она сама, окончил свои дни на виселице дон Хосе, жизнь которого закончилась сразу после смерти возлюбленной.

Но действительно ли виновна в этих трагических событиях только Кармен?

Хосе говорит, что она ни в чем не была виновата: «Это калес виноваты в том, что воспитали ее так». Она истинная дочь своего народа.

Такой образ Кармен складывается из повести П.Мериме.

2.1.3. Теофиль Готье «Кармен» (перевод Н.Гумилева).

Кармен худа – коричневатый
Глаза ей сумрак окружил,
Зловещи кос её агаты,
И дьявол кожу ей дубил.

Урод – звучит о ней беседа,
Но все мужчины взяты в плен.
Архиепископ из Толедо
Пел мессу у её колен.

Над тёмно-золотым затылком
Шиньон огромен и блестящ,
Распущенный движеньем пылким,
Он прячет тело ей, как в плащ.

Средь бледности сверкает пьяный,
Смеющийся победно рот,
Он красный перец, цвет багряный,
Из сердца пурпур он берёт.

Она, смуглянка, побеждает
Надменнейших красавиц рой,
Сиянье глаз её вселяет
В пресыщенность огонь былой.

В её уродстве скрыта злая
Крупница соли тех морей,

Где вызывающе нагая
Венера вышла из зыбей.
[№8;С;№46]

В стихотворении Т. Готье Кармен предстает перед нами такой же двойственной и противоречивой личностью, как и у Мериме. Только у последнего она потрясающе красива, а в данном произведении все сходится в одном мнении, что она уродлива, но в этом уродстве скрыта злая сила, некие мистические чары, позволяющие ей иметь власть над мужчинами, даже женатыми, даже принадлежащими Богу («Архиепископ из Толедо/Пел мессу у её колен»).

Портрет ее такой: худая, смуглая, но при этом бледная кожа, вороного цвета длинные волосы, заплетенные в косу, дьявольски усмехающийся рот с яркими красными губами, сверкающие глаза. Она земная женщина, но при этом inferнальна. Она одета в огромный блестящий шиньон, укутавший ее будто плащ. Никакая красота надменных девиц из высшего света не может сравниться с притягательностью и умением обольстить мужчин этой роковой цыганки.

У Готье Кармен предстает обычной женщиной, «реальной». Автор не обожествляет ее как А.Блок свою героиню, для нее она скорее демон в образе женщины, посланный на землю для соращения мужчин.

2.1.4. Ф.Г.Лорка «Танцует в Севилье Кармен» (Перевод Гелескула А.)

Танцует в Севилье Кармен
у стен, голубых от мела,
и жарки зрочки у Кармен,
а волосы снежно-белы.
Невесты,

закройте ставни!
Змея в волосах желтеет,
и словно из дали дальней,
танцуя, встает былое
и бредит любовью давней.
Невесты,
закройте ставни!
Пустынны двory Севильи,
и в их глубине вечерней
сердцам андалузским снятся
следы позабытых терний.
Невесты,
закройте ставни!
[№9;С;№46]

Здесь уже немного меняется сам портрет Кармен: снежно-белые волосы, в которых желтеет змея, но все такие же сияющие глаза. Лорка показал испанско-цыганскую природу героини: она танцует на улицах Севильи, вспоминая о былой любви. Повторяется мотив притягательности женских чар – невесты должны закрыть окна, чтобы их возлюбленные не видели и не слышали безумный и страстный танец, исходящий из самых потаенных и первобытных глубин дикой души.

2.1.5. М.Цветаева, стихотворения "Божественно, детски-плоско..." и «Спят трещотки и псы соседovy»

Необходимо отметить, что Цветаева зачастую отождествляла героинь своих произведений и себя. Произошло это и с Кармен. Зная строки из стихотворения Т.Готье («Венера вышла из зыбей»), Цветаевой, которая до этого уже обыгрывала свое имя как Марина – «морская», очень

импонировала эта схожесть с прекрасной и роковой цыганкой в образе Богини.

У поэта Кармен предстает такой: музыкальность, театральность, безудержность натуры, неудержимое стремление к деятельности, желание жить и наслаждаться, коварство и хитрость, свои собственные моральные принципы, противоположные традиционным. Изображается как отравительница, что также может означать и все то же роковое умение завоевывать мужчин. Иногда сближается с образом чернокнижницы, опять же inferнальной фигуры.

В более поздних циклах Кармен противопоставляется Дон Жуану, представляется как символ могучей и разрушительной любви. Но здесь заложена и двойственность фигуры, которая при этом еще является и жизнеутверждающей силой.

Поэтический двойник Цветаевой ощущается ей самой скорее как маска, нежели реальная жизненная стратегия поведения. Она может театрализовать и иронизировать по поводу этого образа.

2.1.6. А.Блок, цикл «Кармен»

Поэтическая основа цикла связана с биографической. В один дождливый осенний вечер 1913 года Александр Блок, верный и вечный адепт культа Прекрасной Дамы, наслаждался постановкой оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Главную партию исполняла Любовь Александровна Дельмас. Поэт «был сразу охвачен стихийным обаянием ее исполнения и соответствием всего ее облика с типом обольстительной и неукротимой испанской цыганки. Соскучиться с этой Кармен было так же трудно, как с той, настоящей, из новеллы Мериме». Блок несколько раз слушает исполнение оперы, и уже весной появляется запись в его «Записных книжках»: «Опять мокрый снег. Да, я напишу цикл стихов и буду просить принять от меня посвящение». В

марте 1914 года был создан цикл «Кармен», состоящий из десяти стихотворений:

1. «Как океан меняет цвет»
2. «На небе – празелень, и месяца осколок»
3. «Есть демон утра. Дымно светел он.»
4. «Бушует снежная весна»
5. «Среди поклонников Кармен»
6. «Сердитый взор бесцветных глаз»
7. «Вербы- это весенняя таль»
8. «Ты- как отзвук забытого гимна»
9. «О да, любовь вольна, как птица»
10. «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь»

Впоследствии А. Блок сам подчеркивал особую роль «Кармен» в его поэзии, сопоставляя эмоциональный подъем, который он испытал во время написания цикла, с периодом создания «Снежной маски» и «Двенадцати»: «В январе 1918 года я не менее слепо отдался стихии, чем в январе 1907 и в марте 1914 года». [№10;С;№47]

Начало реальной любовной истории описывается так: «В партере – ночь. Нельзя дышать. Нагрудник черный близко, близко».

Как и при любой другой встрече с «цыганкой», знакомство Блока и Дельмас уже можно назвать роковым: «А голос пел: Ценою жизни ты мне заплатишь за любовь».

Во многом новаторским можно назвать построение образа Кармен у Блока. Эта героиня многолика, чувствуется ее стихийное начало. Если М.Цветаева отождествляла цыганку с самой собой, как один из вариантов своего «эго», то Александр Блок представлял в своей последней возлюбленной Дельмас именно Кармен, и наоборот. Он сам создал ее такой в своем воображении и в творчестве. Блока глубоко тронула полная огня и

страсти, дерзкая, неукротимая, вся вихрь и сверканье, настоящая Кармен – он потерял голову от ее «певучего стана», прекрасного голоса и тонких рук.

У блоковской Кармен было много стихий: музыка, космос, хаос, природа и всепоглощающая страсть. Вновь театрализованный образ.

Любовно вырисовывает автор свою роковую цыганку: у него она символ чистой, высокой любви, не разрушающей, но дающей силы и вдохновение на творчество, душевный подъем. Она обогащает лирического героя, поднимает его над этим бранным миром, поэтому предстает как некое совершенство, духовно и физически, как женщина-мечта.

Автор и героиня – две родственные души, нашедшие друг друга в этом бескрайнем мире. Поэт признается: «Я сам такой, как Кармен».

2.2 Образ Кармен в других видах искусства

Отдельно нужно рассмотреть трансформацию образа Карменситы в различных операх, постановках и кинематографе.

2.2.1. Опера Ж. Бизе «Кармен» (1874)

Четырехактная опера французского композитора Жоржа Бизе (авторы либретто Анри Мельяк и Людовик Галеви) по мотивам одноименного произведения Проспера Мериме.

Считается, что данная опера близка к пушкинской трактовке цыганского сюжета и является полной противоположностью первоисточника. Образ вольной испанской цыганки претерпел настолько значительные изменения, что сам Мериме не согласился с данным прочтением его труда.

В либретто к опере Бизе Кармен трансформируется практически в падшую женщину, страстную и свободную от предрассудков и морали, в которой усматривается некоторое проявление даже феминизма, что имеет мало общего с себялюбивой роковой цыганкой, которая использует мужчин

для достижения своих целей. Создание романтического ореола вокруг Карменситы из оперы приближает эту трактовку образа к пушкинской Земфире, которую Александр Сергеевич облагородил и идеализировал, осудив за свой эгоизм именно Алеко. Мериме же в более реалистической манере представляет нам цыганку как виновницу человеческой и любовной трагедии. Образ же из оперы Бизе вдохновил Александра Блока на создание любовного цикла «Кармен», героиня которого одновременно как художественная фигура, так и реальная женщина.

Опера отличается от новеллы не только сюжетом, сколько осмыслением характеров. Скромный и готовый на все ради любви Хосе трансформировался в страстно влюбленного романтика Хозе, контрабандисты из жестоких убийц превратились в романтических разбойников. Великим тореадором Эскамильо стал прежде только вскользь упоминавшийся Лукас. Также преобладают восточные и еврейские мотивы.

2.2.2. Балет А. Алонсо «Кармен-сюита»

Одноактный балет. Либретто «Кармен-сюиты» написал Альберто Алонсо. В центре сюжетной линии – трагическая судьба цыганки Кармен и полюбившего её солдата Хозе, которого Кармен покидает ради молодого Тореро. Любовь героев, предательство и смерти уже predeterminedены новым, самым сильным участником событий – Роком. Таким образом, история Кармен (в сравнении с литературным первоисточником и оперой Бизе) решена в символическом плане, что усилено единством места действия (площадка корриды).

В образе Кармен была Плисецкая, все ее действия на сцене несли некий мистический смысл, а также протест и насмешку (взгляд, поворот головы и т.д.)

Новым Хозе стал Александр Годунов. Его Хозе сдержан, насторожен и недоверчив. Он будто все время находится в ожидании человеческого

предательства, беды, удара судьбы. Он раним и самолюбив. Хореография Хозе начинается стоп-кадром, Хозе стоит лицом в зал. Живой портрет Хозе, светловолосого и светлоглазого (в соответствии с портретом, созданным Мериме). Крупные строгие черты лица, холодный взгляд выражают отчужденность. Однако за маской угадывается истинная человеческую суть – ранимость души, брошенной в жестокий мир.

Существует также несколько вариаций образа в кинематографе. В 1983 году испанский режиссер Карлос Саура в своем фильме соединил музыку Бизе с мелодиями фламенко. Однако главная тема «Кармен» Сауры совсем иная. Фильм рассказывает о зыбкой грани, отделяющей искусство от реальности. В конце фильма мы имеем полное право усомниться: убил ли постановщик спектакля «Кармен» неверную исполнительницу главной роли на самом деле, или сцена убийства была всего лишь эпизодом на репетиции.

Другой испанец, Висенте Аранда, задался целью приобщить Кармен к испанской идентичности. Его Кармен – не цыганка. Она – испанка, она – не Кармэн, а именно – Кáрмен. Действие фильма Аранды во время правления Фердинанда VII. Этот король, восстановленный на престоле после победы над Наполеоном, ликвидировал испанскую конституцию, принятую парламентом в 1812 году. Но часть испанцев, обретших свободу во время партизанской войны с французами, на этот раз отказались подчиниться власти. Именно таковы Кармен и её друзья-разбойники. «Её мать спала с французами, а отец сражался с французами!» – говорит о Кармен старая Доротея, также преобразившаяся из одинокой цыганки в новелле Мериме в испанку – содержательницу публичного дома.

Фильм Франческо Росси – экранизация оперы. Он снимался в Севилье и совершенно не оставляет ощущения неестественности, столь частого при перенесении опер на экран. Партию Кармен исполнила прекрасная певица Джулия Михенес-Джонсон, темнокожая пуэрториканка.

Глава III Образ Эсмеральды

3.1. Образ Эсмеральды в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»

Виктор Гюго воплотил в своем романе «Собор Парижской Богоматери» особый тип цыганки, совсем не похожий на типичные, традиционные представления об этом образе. Эсмеральда – это не дерзкая, развратная и роковая Кармен, это совершенно иное воплощение «вечного образа».

Таким мы видим описание ее внешности в книге:

"Она была невысока ростом, но казалась высокой – так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем у ее кожи появлялся чудесный золотистый оттенок, присущий андалускам и римлянкам. Маленькая ножка тоже была ножкой андалуски, – так легко ступала она в своем узком изящном башмачке. Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас, как молнией.

Взоры толпы были прикованы к ней, все рты разинуты. Она танцевала под рокотанье бубна, который ее округлые девственные руки высоко вносили над головой. Тоненькая, хрупкая, с обнаженными плечами и изредка мелькавшими из-под юбочки стройными ножками, черноволосая, быстрая, как оса, в золотистом, плотно облежавшем ее талию корсаже, в пестром раздувавшемся платье, сияя очами, она казалась существом воистину неземным."

Словно Прекрасная Дама у Блока, цыганка красива и невесома, она ангел во плоти, служению которому был бы рад любой рыцарь.

Но не привлекательная внешность, а особая сила и чистота души сделали Эсмеральду любимой героиней Гюго. Цельная и искренняя натура, она вся словно воплощение лучших человеческих качеств. Сильное женское начало, жертвенная и романтическая, она пытается спасти своих друзей и

врагов, но сама не избежит наказания от бездушной машины французской юстиции, закончив свои дни на виселице.

История жизни Эсмеральды читателю представляется постепенно. Мы узнаем, что героиня не цыганка по происхождению.

Мать героини, Пакетта Шантфлери, была дочерью известного реймского поэта-музыканта, почившего вскоре после рождения малютки. С тех пор в семье не стало средств к существованию, они помогали себе шитьем, но все равно жили очень бедно. Повзрослевшая Пакетта вызвала интерес у богатого воздыхателя, став его любовницей уже в 14 лет. Но пришло время, и она наскучила любвеобильному сеньору. Денег не было совсем, и ей пришлось торговать своим телом. В 20 лет забеременев от незнакомца, она родила прелестную девочку, назвав имя Агнесса. Все свои силы и деньги, которые она снова зарабатывала тем же путем, тратила ее мать на малютку.

Однажды в город приехали цыгане, и каждый из жителей захотел встретиться с загадочным народом. Узнать судьбу любимой дочери решила и Пакетта. Красивое дитя так полюбилось кочевому племени, что через несколько дней они украли малышку, заменив ее на чужого уродливого мальчика. Горя матери не было конца, она решила, что цыгане убили ее дитя и двинулись своей дорогой. Несчастная тронулась умом, а вскоре и вовсе исчезла из города. Доходили слухи, что она утопилась в озере, а некоторые видели ее на пути к Парижу. Уродца же отправили жить в воспитательный дом.

Прошло много времени с того момента, как Агнесс, ставшая Эсмеральдой со Двора Чудес, узнала свое истинное происхождение. Цыганское пророчество гласило, что найдет она своих родителей только будучи девственной, а поможет ей в поисках детский башмачок-единственная вещь от матери.

Днем Эсмеральда танцевала на площади столицы, чтобы заработать на жизнь, а в свободное время искала свою потерянную мать. Яркий и страстный танец цыганки привлекал всех прохожих, в нее невозможно было не влюбиться. Многие достойные мужчины пали к ее ногам: архидьякон Клод Фролло, поэт Пьер Гренгуар, калека Квазимодо, но сама же девушка влюбляется в Феба де Шатопера. Это становится роковой ошибкой для нескольких человеческих судеб. Героиня юна, наивна и неопытна, не очень умна, ее неумение разбираться в людях и любовь толкнуло в объятия душевно пустого человека, которым двигали животные инстинкты.

Эсмеральду нельзя назвать «классической цыганкой», ее образ складывается из двух составляющих:

1. По истинному происхождению она француженка, внучка известного менестреля. Считается, что все положительные качества героини исходят от этого.

2. По образу жизни она цыганка, долгое время росла в таборе, как все представительницы этого народа любит музыку, танцы, а также умеет привлечь к себе мужское внимание.

Но если в образе Кармен Мериме мы видим роковую и дерзкую контрабандистку, которая рушит судьбы влюбленных в нее мужчин просто по своему желанию и убеждению, то Эсмеральду сама погибает от любви к недостойному мужчине, пусть в этом замешана и третья сторона конфликта- французское правосудие. В одном и другом случае все разрешается трагически, образы обеих женщин сложные и многозначные, но у Гюго мы видим романтическое представление, а в романе Мериме- реалистическое.

Интересной особенностью можно назвать то, что за Эсмеральдой всюду следует ее козочка Джали. Это сразу отсылает нас пану/сатиру, к «козлиной песне», т.е. Джали выражает трагедию.

3.2. Образ Эсмеральды в произведениях других видов искусства

Следует отметить, что в большинстве дальнейших «переработок» образа Эсмеральды Гюго (оперы, кинофильмы и театральные постановки) исключается происхождение героини как француженки и внучки менестреля, ее представляют зрителям как истинную цыганку (кроме экранизации 1923 года). Также в ее экранном облике не обнаруживается той чистоты, непорочности и наивности, как в первоисточнике, а характер приближается к натуре Кармен Мериме.

3.2.1. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»

Основной сюжет остался прежним, изменился лишь образ Эсмеральды. Романтический образ трансформировался в реалистический, происхождение стало цыганско-испанское (т. е. преобразовали в типичное представление о цыганке). Козочку Джали исключили как факт, хотя в романе она играет свою исключительную роль (трагедийное начало).

3.2.2. «Собор Парижской Богоматери», фильм 1956 года.

Основной сюжет строится на произведении В.Гюго, кроме одной детали: Эсмеральду убивают стрелы штурмующих собор. Она достойно принимает свою судьбу, для нее жизнь навсегда останется прекрасной. В фильме добавили ярких деталей, свойственных европейскому пониманию цыганок: красочная одежда (расписной платок, красное и желтое платье), бедность (рваный подол платья, отсутствие обуви), импульсивный характер. Считается одним из самых удачных воплощений образа (Джина Лоллобриджида.)

Итак, литературный образ Эсмеральды представляет собой романтическое представление о цыганках. Возможно, это связано с желанием показать эту загадочную вольную душу и идеализировать ее, сравнить с благородными средневековыми дамами, которые были достойны служению влюбленных в них рыцарей.

Интересной особенностью можно назвать то, что с Эсмеральдой также ассоциируется ее козочка Джали. Это сразу отсылает нас пану/сатиру, к «козлиной песне», т.е. Джали выражает трагедию.

Образ Эсмеральды сложен и трагичен. Юная, наивная и чистая француженка-цыганка, влюбляющая в себя благородных мужчин, настоящих сильных личностей, но сама полюбившая недостойного, несвободного, она рушит все мечты и судьбы близких ей людей. Как и положено цыганской девушке, она неосознанно играет с жизнью и смертью. Именно эта неосознанность, романтичность различают ее с натурой Кармен.

Заключение

В результате своего исследования мы пришли к следующим выводам:

1. Долгое время цыганское искусство существовало в виде фольклора, который формировался под влиянием стран, в которых они проживали.

Новая же цыганская литература, как и язык, оказались созданием искусственным и изолированным, а также придерживались общей советской политической идеологии.

После 1917 года было издано постановление новой власти «О мерах содействия переходу кочующих цыган к трудовому и оседлому образу жизни». Это событие повлияло на развитие цыганской культуры в России.

2. Жизнь цыган в литературных произведениях во многом приобрела романтический ореол, описана как единение с природой, она красочна, полна эмоций и событий. Цыгане – необычная, кочевая нация, которая под разными названиями и с некоторыми различиями в традициях и укладе жизни известна во всем мире. Писателей интересует как происхождение цыган, бытовые подробности их жизни, их культура и искусство, так и более глубокие вопросы: их самоопределение, менталитет, особенности характера представителей этих народов. Но нельзя сказать, что интерес писателя к цыганам носит только этнографический характер, часто образ цыганки становится символом важной для писателя мысли: легкость и простота бытия, стремление жить на лоне природы, символом любви как движущей, созидательной силы мироздания, символом рокового обаяния женского начала (Кармен, Пресьоса, Эсмеральда, Изергиль).

3. Образ цыганки является вечным образом мировой литературы. Множество писателей из века в век обращались к этому колоритному, яркому типу. Это можно объяснить тем, что мы очень мало знаем об этом народе, его укладе жизни и нравах.

Поливариантность образа Кармен в искусстве с течением времени растет и множится, подталкивая к образованию новых форм синтеза различных видов искусства. Традиционно в интерпретации первоисточника Кармен Мериме наметились две линии: возвышенно-романтическая, идеализирующая, поэтизирующая красавицу-цыганку (Кармен в либретто к опере Бизе, Кармен Блока, Земфира в «Цыганах» Пушкина) и сниженно-реалистическая, подчеркивающая контраст между непривлекательной внешностью и роковым магнетизмом Кармен (Кармен в самой новелле Мериме, Кармен Готье).

Прежде всего, образ цыганки рассматривается как образ страстной женщины заставляющий влюбить в себя каждого. Жгучая брюнетка, с хитрым взглядом, с яркой внешностью и сильным магнетизмом. Преобразования этого типа женской красоты происходит не только в литературе, но и в оперном искусстве, живописи и кинофильмах (Мюзиклы «Нотр-Дам де Пари», фильм «Собор Парижской Богоматери»)

4. Образ Эсмеральды сложен и трагичен. Как и в ситуации с Кармен, трансформация Эсмеральды происходит в традициях двух направлений: реалистическом и романтическом. В романтическом, идеализирующем ключе передан первоисточник героини в «Соборе Парижской Богоматери» Виктора Гюго (по истинному происхождению она француженка, внучка известного менестреля. Считается, что все положительные качества героини исходят от этого), в реалистическом она описана в оперных и киноверсиях, при этом меняются детали ее происхождения.

5. Прикладным результатом обращения к «цыганской теме» стал сценарий литературной гостиной по творчеству Ф.Г.Лорки.

Литературная гостиная «Поэзия Ф.Г.Лорки»

Оборудование: проектор, гитара, видеофрагмент «Федерико Гарсиа Лорка в Буэнос-Айресе в 1933 году», фотопортрет Лорки, картина С.Дали «Тройной портрет де Гарсия Лорка», картина Ф.Г.Лорки «Портрет художника Сальвадора Дали».

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приветствуем вас в нашей литературной гостиной, посвященной великому испанскому поэту Ф.Г.Лорке, со дня гибели которого прошло ровно 80 лет.

Ведущий 2: Действительно печальная дата. Давайте послушаем стихотворение, написанное Н.Асеевым «Песнь о Гарсиа Лорке».

Ученик 1 читает:

Почему ж ты, Испания,

в небо смотрела,

когда Гарсиа Лорку

увели для расстрела?

Андалузия знала

и Валенсия знала,-

Что ж земля

под ногами убийц не стонала?!

Что ж вы руки скрестили

и губы вы сжали,

когда песню родную

на смерть провожали?!

Увели не к стене его,

не на площадь,-

увели, обманув,

к апельсиновой роще.

Шел он гордо,

срывая в пути апельсины
и бросая с размаху
в пруды и трясины;
те плоды
под луною
в воде золотели
и на дно не спускались,
и тонуть не хотели.
Будто с неба срывал
и кидал он планеты,-
так всегда перед смертью
поступают поэты.
Но пруды высыхали,
и плоды увядали,
и следы от походки его
пропадали.
А жандармы сидели,
лимонад попивая
и слова его песен
про себя напевая.

[№11;С;№42]

Ученик 2: А я хочу рассказать биографию Ф.Г.Лорки и показать видео «Федерико Гарсиа Лорка в Буэнос-Айресе в 1933 году».

Лорка родился 5 июня 1898 г. в городке Фуэнте-Вакерос в испанской провинции Гранада. В 1910-х Федерико активно участвовал в жизни местного художественного сообщества. В 1914 году Лорка начал изучать право, философию и литературу в университете Гранады. Гарсиа Лорка много путешествует по стране. В 1918 г. у Лорки выходит первый

поэтический сборник «Впечатления и пейзажи», принесший ему известность.

В 1919 г. Гарсиа Лорка приезжает в Мадрид. В столичном университете он знакомится с Сальвадором Дали и Луисом Буньюэлем, а также с Грегорио Мартинесом Сьеррой, директором театра «Эслава». По просьбе Мартинеса Сьерры Лорка пишет свою первую пьесу «Колдовство бабочки» и осуществляет её постановку. До 1928 года он учится в мадридском университете.

В последующие годы Гарсиа Лорка становится заметной фигурой среди художников-авангардистов. У него выходят новые поэтические сборники, включая «Цыганское романсеро».

Через год Гарсиа Лорка уезжает в Нью-Йорк, в результате чего вскоре появляются новые произведения — книга стихов «Поэт в Нью-Йорке», пьесы «Публика» и «Когда пройдет пять лет».

Возвращение поэта в Испанию совпало с падением режима Primo de Rivera и установлением Второй испанской республики. В 1931 году Гарсиа Лорку назначают директором студенческого театра. Работая в театре, Лорка создает свои самые известные пьесы: «Кровавая свадьба», «Йерма» и «Дом Бернарды Альбы».

Летом 1936 года Гарсиа Лорка планировал съездить в Мексику, но принял решение вначале отправиться в родные края. За три дня до военного мятежа, ставшего началом гражданской войны, Гарсиа Лорка уезжает из Мадрида в Гранаду, хотя было очевидно, что там его ждет серьёзная опасность: на юге Испании были особенно сильны позиции правых. 16 августа 1936 г. франкисты арестовывают Гарсиа Лорку в доме поэта Луиса Росалеса, и предположительно на следующий день поэта расстреливают по приказу губернатора Вальдеса Гусмана и тайно захоранивают в 2 км от Фуэнте Гранде. После этого до смерти генерала Франко книги Гарсиа Лорки были запрещены в Испании. В

Существует версия о том, что поэт не был убит и просто пропал без вести. Более мифическая версия утверждает, что раненого поэта тайно переправили в Аргентину, но он уже не помнил своего имени и прошлого.

Учитель:

— В своих стихах Ф. Гарсия Лорка не только воссоздавал мотивы и образы народного творчества. Главным для него было передать глубинное содержание, дух фольклора, отразить нежную, искреннюю, зажигательную и горячую душу Испании. В «Цыганском романсеро», своей самой цельной поэтической книге, Гарсия Лорка возродил и преобразовал этот традиционный испанский жанр. Замысел книги состоял в том, чтобы «слить цыганскую мифологию с сегодняшней обыденностью». Почти все романсы открывают преображение реальности, полное тревожных предвестий. Лирика Гарсия Лорки передаёт страстный темперамент испанцев, их любовь к песне, танцу, гитаре. В стихотворении «Гитара»- любимый музыкальный инструмент испанцев — живое существо; она поёт, рыдает.

Ученик 3 читает стихотворение «Гитара» под аккомпанемент данного же инструмента.

Учитель: Ребята, а о чем поет гитара? Что есть необычного в этом стихотворении? [...]

Далее выходит ученица в образе цыганки, танцует и изображает сцену из стихотворения «Пресьоса и ветер», пока чтец читает строки:

Пергаментною луною

Пресьоса звенит беспечно,
среди хрусталей и лавров
бродя по тропинке млечной.
И, бубен ее заслыша,
бежит тишина в обрывы,
где море в недрах колышет

полуночь, полную рыбы. [...]

[№12;С;№42]

Учитель: Федерико Гарсия Лорка- один из самых ярких и значительных деятелей испанской культуры XX века. Исследователи считают, что Лорка в финале стихотворения «История и круговорот трёх друзей» предчувствовал Гражданскую войну и собственную гибель.

Сегодня звучало много великолепных стихотворений как Лорки, так и других авторов, и я хотела бы закончить нашу встречу еще одним.

[Читает стихотворение Н.Лайдинен]

Пейзаж знакомый: опустевший пляж,

На берегу — дома, сады и лодки...

Но вдруг мне сердце опалил мираж,

Сколь солнечный, счастливый, столь — короткий;

Навстречу мне — художник молодой,

Ему хвала людская — безделушка,

Куда важней рыбешка под водой,

Меж камушков сверкнувшая ракушка;

И Лорка жив! Он смотрит свысока,

Насмешливыми умными глазами,

Его влекут ветра и облака,

И звезды над туманными холмами;

А смуглая сестра из озорства

С отвесных скал ныряет прямо в море,

Душа полна восторга, торжества,

Еще не зная, что в разлуках — горе...

Старухи сумасшедшей милый бред,

Предчувствие любви — пьянящей, странной,

И надо всем — неповторимый свет

Долин и бухт родного Ампурдана;
Один сюжет для тысячи холстов —
Мелькнувшее, как наважденье, лето,
Где каждый юн и к подвигам готов,
И видит лишь хорошие приметы;
А ночью — луны, песни, голоса,
Судьбе уже не быть обыкновенной!
Сошлись часы, планеты, полюса
В одной прекрасной, замкнутой вселенной!
Я не дышу: пускай продлится миг,
Где все они — романтики, повесы,
Которых жизнью напоил родник
Исчезнувшего с ними — Кадакеса.
[№13;С;№42]

Библиография

1.Алексеев М. П. Пушкин на Западе // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. — [Вып.] 3. — С. 104—151.

2.И.Андронникова (Инда Романы-чяй). Литература на цыганском языке, изданная в СССР в 1927-38 гг. (Библиографический указатель, хранящийся в Российской национальной библиотеке, СПб.).

3.А.П.Баранников. 1929. Об изучении цыган СССР. Л.: Издательство Академии Наук СССР.

4.А.П.Баранников. 1931. Цыгане СССР. М.: Центриздат.

5.Н.Бессонов, Н.Деметер. 2000. История цыган. Новый взгляд. Воронеж.

6.Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. / А.А. Блок. — М.; Л., 1960. — Т. 3. — С. 474.

7.Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

8.С.Бугачевский. 1971. Цыганские народные песни и пляски. М.: Советский композитор.

9.Т.В.Вентцель. 1964. Цыганский язык (севернорусский диалект). М.: Наука.

10.Виппер Ю.Б. Проспер Мериме – романист и новеллист // Виппер Ю.Б. Творческие судьбы и история. – М., 1990. – С. 262-284.

11.Гацак В.М.. 1981. Примечания. В: Р.С.Деметер, П.С.Деметер. Образцы фольклора цыган-кэлдэрарей. М.: Наука, с.228-241.

12.Германо А..1935. Ганка Чямба и ваврэ роспхэныбэна. М.: Художественная литература. 102 с.

13.Германо А. 1931. Цыгане вчера и сегодня. М.: Учпедгиз.

14.А.В.Германо и Н.А.Панково. 1933. Хрестоматия пиро литература. Ваш трито бэрш сыкляибэ. М.: Государственно учебно-педагогическо издательство. 112 с.

- 15.Гюго В. Собор Парижской Богоматери. – М.: ИД «Фактор». – 2007. – 276 с.
- 16.Деметер П.С., Деметер Р.С. 1981. Образцы фольклора цыган-кэлдэрарей. М.: Наука.
- 17.Деметер Н.Г. История цыган: новый взгляд / Н.Г. Деметер, Н. Бессонов, В. Кутенков. – Воронеж: ИПФ «Воронеж». - 2000. – 334 с.
- 18.Добровольский В.Н. 1908. Киселевские цыганы. СПб.
- Друц Е., Геслер А. 1985. Сказки и песни, рожденные в дороге: цыганский фольклор. М.: Наука.Агентство печати им. Сабашниковых. 78 с.
- 19.Друц Е., Геслер А.1993. Цыганские сказки. М.: "Крон-Пресс", "Ключ". 141 с.
- 20.Истомин (Патканов) П.. 1900. Цыганский язык: грамматика и руководство. М.
- 21.Калинин В, А.Русаков. Обзор цыганской литературы бывшего Советского Союза, стран СНГ и Балтии.
- 22.Кимова Л. Образ сильной личности в новеллистике Проспера Мериме 10 кл / / Зарубежная литература в средних учебных заведениях Украины - 2001 - № 6 - С 19-21
- 23.Ю.М. Лотман. Современность между Востоком и Западом. Знамя. - М., 1997, № 9
- 24.Мериме П. Кармен. Повести. – М.: Эксмо. – 2011. – 480 с.
- 25.Мирский Д. С. Пушкин // Мирский Д. С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. — London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. — С. 135—159.
- 26.Сапогов В.А. Сюжет в лирическом цикле / В.А. Сапогов // Сюжетосложение в русской литературе. – Даугавпилс, 1980. – С.94-96.
- 27.М.В.Сергиевский 1931. Цыганский язык. М.
- 28.Ив. Ром-Лебедев. 1931. Кхам дрэ блата. Пиеса дрэ дуй действиё и пандж патрин. М.: Центриздат. 32 с.

29. А.Тараново. 1932. Амари зор. Общественно джиныбэн ваш 3 бэрш. М.: Учпедгизо. 200 с.
30. Трескунов М.С. Виктор Гюго. Очерк творчества. – М.: Наука. – 1961. – 342 с.
31. Храповицкая Г.Н. История зарубежной литературы: западноевропейский и американский реализм (1830 – 1860-е гг) / Г.Н. Храповицкая, Ю.П. Солодуб. – М. – 2005. – 540 с.
32. Л.Н.Черенков. 1975. Цыганская литература. В: Литературная энциклопедия. т.8. М.: Советская энциклопедия. Ст.408-410.
33. Э.Шолок. 1964. Германо, А.В. В: Литературная энциклопедия. т.2. М.: Советская энциклопедия. Ст.138.
34. Э.Шолок. 1968. Панков, Н.А. В: Литературная энциклопедия. т.5. М.: Советская энциклопедия. Ст.572-573.
35. Э.Шолок. 1971. Ром-Лебедев, И.И.. В: Литературная энциклопедия. т.6. М.: Советская энциклопедия. Ст.391.
36. Т.Щербакова. 1984. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России. М.: Музыка.
37. <http://www.belcanto.ru/carmen.html>
38. <http://www.garcia-lorca.ru/poet/ciganskoe-romancero.html>
39. М. Courthiade. "L'internationale" en Romani. Etudes Tsiganes N4/90.
40. Романы зоря. 1927, N 1; 1929, N2; 1930, N3-4.
41. <http://что-такое-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/10636-stixi-o-garsia-lorke>
42. <http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/752/> (Фаина Гримберг, 27.09.2008)