

XXI международная детско-юношеская научная конференция
«Пушкин, Санкт-Петербург. Царское село и мировая культура»

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Пушкинская школа»

Исследовательская работа

«Творчество – дорога избранных

или путь пробуждения личности?»

(анализ рассказа Дины Рубиной «Всё тот же сон!..»)

Автор:

Никитенкова Яна, 9 класс

Педагог-руководитель:

Быстрова Оксана Юрьевна

Новомосковск

2019 год

Введение

«Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего пола»¹ – эти известные слова В.Г. Белинского, сказанные почти двести лет назад, остаются актуальными для каждого поколения. Как и то, что через Пушкина «умнеет всё, что может поумнеть»² (А.Н. Островский). Поэт будит наше воображение, показывает высокие идеалы дружбы и любви, воспитывает и возвышает. По словам академика Д.С. Лихачёва, «Пушкин – это гений возвышения, величайший преобразователь русских культурных идеалов».³ Ведь если в повседневной жизни мы говорим об идеале дружбы («Друзья мои! прекрасен наш союз») или любви («Как дай Вам Бог любимой быть другим») – вспоминаем Пушкина, говорим о патриотизме, уважении к истории и своим предкам («Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»; «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие») – и здесь без Пушкина не обходимся, размышляем о жизни, о бедах и радостях – слова Пушкина приходят на ум («Что пройдёт, то будет мило»).

Несомненно, Александр Сергеевич Пушкин был величайшим творцом. Что же такое творчество? В толковом словаре С.И. Ожегова даётся следующее определение:

ТВОРЧЕСТВО, -а, ср. Создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей. Художественное т. Народное т. Т. Пушкина. Т. новаторов. II прил. творческий, -ая, -ое. Т. дар. Т. путь писателя.⁴

Как мы видим, в качестве одного из примеров культурных ценностей приводится творчество Пушкина, являющееся эстетическим и нравственно-духовным образцом для многих художников слова.

В «Словаре языка Пушкина» даётся другое определение:

Творчество (3). 1. Способность создавать, созидать, творить что-н. (1). Бертольд. Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому...

2. Творческое воображение, фантазия (2). Делаю слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет для молодого лицеиста. В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства. *Пс* 592.6. Гомер Неизмеримо выше Пиндара – ода, не говоря уже об элегии стоит на низших ступенях поэзии, трагедия, комедия, сатира все более ее требуют творчества (*fantaisie*), воображения – гениального знания природы. *Ж* 42.5.(в тексте издания, ошибочно «степенях поэм»).⁵

В жизни нам встречается употребление слова «творчество» и в первом значении, и во втором. Часто говорят о развитии творческих способностей у ребёнка, но далеко не все становятся великими писателями, художниками, композиторами.

Многие русские поэты и писатели признавали огромную роль Пушкина в своей жизни и его влияние на становление их творческого мировоззрения: Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева и другие. Но сила пушкинского гения влияет не только на мастеров слова, но и на обычных людей. В рассказе современной писательницы Дины Рубиной⁶ «Всё тот же сон!..», написанном в 1985 году, раскрывается роль Пушкина в пробуждении творческой личности. Встреча с трагедией «Борис Годунов» меняет жизнь героев-подростков, которые в дальнейшем становятся писательницей и режиссёром.

Цель данной работы – проследить по тексту рассказа Дины Ильиничны Рубиной «Всё тот же сон!..», как происходит становление творческой личности и какую роль в этом играет драма А.С. Пушкина «Борис Годунов». Выполнив анализ рассказа, попробуем ответить на вопрос: творчество – это дорога избранных или путь пробуждения личности?

Анализ рассказа Дины Рубиной «Всё тот же сон!..»

В рассказе «Всё тот же сон!..» Дина Ильинична Рубина раскрывает, как зарождается талант: в этот момент внешне незначительные события жизни становятся судьбоносными, заставляют героев пережить внутреннее потрясение. В результате наблюдается не только резкое изменение в мироощущении героев, но и кардинально изменяются их жизненные интересы, обуславливающие в дальнейшем профессиональный выбор.

В основе сюжета этого произведения Дины Рубиной – рассказ о школьной постановке спектакля по трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». Героиня-рассказчица, от имени которой ведется повествование, – восьмиклассница, непосредственная участница всех событий, описываемых в произведении. Писательница создаёт яркие и колоритные характеры: несколько набросков, характерных штрихов, гибких и изящных фраз – и портрет готов. Например, главного героя она описывает так: «Роль монаха Пимена досталась моему однокласснику, шпане большого полета Сеньке Плоткину. Сколько помнила я Сеньку, чуть ли не с первого класса он, как боевой самолет, всегда был «на вылете»... На недавнем комсомольском собрании решено было на Плоткина влиять, и при распределении ролей сочли, что лучше Пушкина вряд ли кто сможет повлиять на Сеньку».⁷ Сеньку назначили на роль монаха Пимена, а героиню-рассказчицу – на роль Самозванца Гришки Отрепьева, так как она была худенькой, с мальчишеской стрижкой и лучше всех училась по литературе. Руководит постановкой учительница литературы Елизавета Семёновна, которой дети дали прозвище Баба Лиза.

Сенька Плоткин, вечный кандидат «на вылет», из-за чего и рекомендованный на роль монаха Пимена в пушкинской трагедии, сначала не проявляет не только никакого творческого вдохновения, но даже элементарного интереса к предстоящему действию: «Сенька был демонстративно безразличен и туп».

«...На первой читке, взглянув в столбцы убористых строк, Сенька обезумел от горя.

– На фиг!! – орал он дурным голосом. – Я такого за сто лет не выучу! Здесь все слова непонятные!»

Но в дальнейшем развитии характера героя мы увидим разительную перемену как в его поведении, так и в отношении к сценическому воплощению своей роли.

Заключительные слова Пимена (сцена в келье): «Подай костыль, Григорий...». В контексте пушкинской трагедии реплика никак не влияет на понимание содержания «Бориса Годунова». Однако в рассказе именно с этой незначительной фразы начинается внутреннее движение в характере героя и его перевоспитание.

«Наконец, Сенька дополз до заключительных слов Пимена: «Подай костыль, Григорий...» Он заржал и, подняв голову, заинтересованно спросил:

– А где костыль-то?

– Какой костыль? – Баба Лиза вздремнула, возглас Сеньки ее пробудил.

– Ну вот написано: «Подай костыль, Григорий», – значит, она мне должна костыль подать, и я похромаю отсюда.

– Обойдешься без костыля.

– Почему? – неожиданно возмутился Сенька. – Если Пушкин про костыль написал...

– Ну, швабру возьмешь, – примирительно посоветовала я Сеньке.

– Еще чего – швабру! А они, в зале, что – дурные? Швабру от костыля не отличат?

Сенька очень воодушевился. На переменах подбегал ко мне и повторял на разные лады: «Подай костыль, Григорий!» – то грозно, то устало-дружелюбно, то слезно-умоляюще... За весь день он так осточертел мне с этим костылем, что, когда на алгебре больно ткнул ручкой мне между лопаток, прошипев восторженно: «Подай костыль, Григорий», – я взвыла и, крикнув: «На!», стукнула Сеньку портфелем по башке».

С этого момента Плоткин начал меняться, выпросил у дедушки костыль, в конце сцены уходил, кряхтя и наваливаясь на этот костыль. И «когда наконец выучил наизусть роль Пимена, стали происходить с Сенькой странные вещи». Изменения в герое показывают глубокие творческие силы, не подозреваемые даже им самим. Перед нами образ талантливой личности в самом истоке ее зарождения. В развитии сюжета прослеживается постепенное пробуждение творческого потенциала в духовной организации человека. Вчерашний шпана, вечный кандидат «на вылет», Сенька Плоткин, который даже многих слов из своей роли не понимал, стал постигать внутреннюю жизнь трагедии и вникать в природу характеров пушкинских героев.

Герой советует девочке, как надо играть её роль: «Нет, правда, Григорий. Ты же проснулась. Ты со сна еще не понимаешь, где сон, где жизнь, где ты лежишь... Ты это... бормотать должна...»

Герой Дины Рубиной пытается понять и раскрыть внутреннюю природу характера Пимена, уяснить истинные мотивы летописной версии монаха о Борисе Годунове. Сомнения Сеньки возникли не без оснований, он доказывает героине, что «Годунов не убивал царевича Дмитрия», и обоснования у него серьезные: «Я читал. Я все воскресенье в библиотеке просидел. И еще пойду». Теперь для Сеньки эта была не просто роль, которую ему в воспитательных целях «навязали» играть, а нечто новое, близкое его душе: «...я старика так любить начал в последнее время... И даже ...в Бога верить начинаю...».

Однажды, незадолго до премьеры, Сенька вызвал героиню на серьёзный разговор. Разговор восьмиклассников показывает, как глубоко затронуло их произведение Пушкина и сколько ещё мучительных вопросов их ждёт. Плоткин учит, как надо играть Самозванца:

«Ты сирота, – говорил Сенька проникновенным полусшепотом. – С малых лет по монастырям шатаешься. Думаешь, сладко? Спишь где попало, месяцами не моешься... Дадут поесть – поешь, не дадут – голодный. А ты

такой молодой, Григорий, так жить тебе охота... И сон проклятый один и тот же снится, снится; проснешься – сердце от него колотится: что за сон? К чему он? Он не знает, какая дикая и страшная судьба его ждет, но ты-то знаешь: значит, должна играть, вроде он предчувствует и бросается в эту судьбу, как с башни потом бросился... ».

Как мы видим, попытки понять характеры Самозванца и Пимена пробуждают в мальчике актёрский и режиссёрский талант, он продумывает детали, переживает за то, чтобы всё было наиболее достоверно.

«Сенька бормотал сбивчиво, все пытался объяснить мне, что мучает его:

– Как, как, Григорий, как мне его играть? Вот он сидит и пишет, но я-то знаю, что он вранье пишет. Может, от его вранья люди столько веков Борису Годунову это мокрое дело шили.

– Дурак, Сенька! – горячилась я. –Его же не существовало! Его же Пушкин придумал, этого Пимена!

– Выходит, Пушкин врал?

– Да нет, Пушкин верил тем историческим сведениям!

– Но мы-то не верим! Значит, что же – я знаю, что человек не убивал, и я же в этой дурацкой привязанной бороде сижу и долдоню: «Владыкою себе цареубийцу мы нарекли!»

– Сенька! Это нельзя всерьез принимать, это же искусство! Лит-те-ра-ту-ра!

– Плевал я на твою литературу! – крикнул он измученно. – Вот откажусь играть, и все!

– Сумасшедший, ты ж и так на вылете!

– Плевал я на все! – он повернулся и пошел прочь по темному двору, но вдруг вернулся, подбежал ко мне. – Вот как хочешь, а Пимена можно только тронутым играть. Вроде он слегка тронулся от долгого сидения в монастыре и эта фигня с убиенным Димитрием ему в воспаленных мозгах

привиделась. Только так! – И добавил отчаянно: – Или пусть меня из школы выгоняют!»

Мы видим, как растёт творческий потенциал Сеньки под влиянием Пушкина. Вместе с ним меняется и героиня. Раньше она никогда не возвращалась домой поздно, а теперь родители её наказывают за то, что она пришла без четверти три ночи, и не верят что можно было столько времени говорить о Пушкине и спектакле.

Наконец настал день Сенькиного триумфа. Он играл гениально (это был «не Сенька вовсе, а старый старик, больной, хромой...»), «был настолько Пименом и никем больше»), но героиня забыла костыль в учительской, и финал сцены был провален. Сенька не услышал предупреждения девочки, потому что он находился в состоянии вдохновения, когда художник, «дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн», не воспринимает окружающее: «Мешаешь, Григорий!».

В финале спектакля Сенька-Пимен настойчиво требует костыль.

«– Увы, Пимен, его здесь нет... – выдавила я. Вдруг из зала послышался старческий голос:

– Вот те на! Куды ж он девался?

В зале прыснули и насторожились.

–Должно, монахи сперли, – предположила я извиняющимся тоном. Неожиданный диалог с залом несколько приободрил меня. Сенька же смотрел на меня с ненавистью.

–Тогда я так пойду... – хрипло и угрожающе обронил он.

–Иди, – разрешила я упавшим голосом.

И Пимен похромал за кулисы».

После представления Плоткин, не выдержав разочарования, даже ударил героиню толстой книгой с ятями по голове. Однако на представлении участвовал руководитель молодёжной театральной студии при университете, которого по удивительному стечению обстоятельств звали Александр Сергеевич (к тому же он был курчавый, невысокого роста). Режиссёр

удивлён трактовкой характера Пимена: «Это ваша версия с Пименом? Вы действительно считаете его чуть ли не рычагом всей драмы? И сошедшим с ума политиканом?». Сеньку приглашают заниматься в студию.

Так встреча с Пушкиным и его произведением меняет судьбу героя. Сенька из шпаны и неуча перерождается в талантливого режиссёра. Но судьба Сеньки – типичная судьба художника. Его гениальные идеи не все принимают и понимают. Героиня встречается с ним через пятнадцать лет после окончания школы, они прогуливаются, беседуют, Плоткин признаётся, что он и сейчас «на вылете», у него напряжённые отношения с директором театра.

Но самое главное признание он делает при расставании. Оказывается, Сенька в школе был влюблён в героиню и ради неё согласился на роль Пимена.

«Двери сошлись, троллейбус качнулся.

– Что ж ты молчал, костыль несчастный? – воскликнула я, но Сенька меня уже не слышал. Он стоял, улыбаясь вслед троллейбусу – руки в карманах, – шпана неотесанная... »

Улыбка на лице героя говорит о чувствительной и открытой миру душе героя, это улыбка творца, глядящего на сотворённый им мир, человека, проживающего счастливую, богатую внутреннюю жизнь, несмотря на внешнее неблагополучие. («Иногда по ночам думаю: здоровый мужик – на что жизнь кладу?»)»

Последняя фраза героини («Что ж ты молчал, костыль несчастный?») вызвана досадой оттого, что признание запоздало, о чувствах же самой героини мы так и не узнали (звучит мотив несостоявшейся любви).

В рассказе показывается перерождение не только Сеньки Плоткина, но и главной героини, которая в итоге становится писательницей.

Рассказчица и героиня выступают в одном лице. Воспоминания героини о детстве составляют сюжет рассказа. В экспозиции взрослая героиня с иронией вспоминает: «Моя никчёмность стала очевидна годам к

уже к тринадцати». В отрочестве её одолевает «зуд благородной деятельности». Своей главной особенностью героиня называет любовь к литературе, она мечтает сыграть в трагедии роль Марины Мнишек, но Баба Лиза поручает ей роль Григория. По мере развития сюжета девочка начинает остро чувствовать свою бездарность по сравнению с проснувшимся талантом Сеньки. Героиня, одухотворённая, страдающая от несообразности реальной действительности и некоего ощущаемого, но невысказанного идеала, также готовится к перерождению, как и Сенька. Неудовлетворённость порождает самокритичность, а врождённое чувство прекрасного и стремление к гармонии ведут к поиску себя. Перерождение героини в писателя вынесено за рамки рассказа и представлено уже как итог прожитой жизни. Но главное, оно состоялось. И это тоже влияние творчества Александра Сергеевича Пушкина.

Герои произведения Д. Рубиной предстают перед нами одновременно в образах и подростков-школьников, и взрослых, состоявшихся, творческих людей. Отличительной особенностью рассказа является тесное переплетение смешных и грустных, юмористических и лирических эпизодов.

Название «Всё тот же сон!..» имеет два значения. Во-первых, оно представляет собой цитату из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»; во-вторых, указывает на воспоминания о детстве, которое многими воспринимается как счастливый сон и о котором мы никогда не забываем.

Заключение

Творчество – особое состояние человека, и поэтому встреча героев в рассказе Дины Рубиной не была случайной. Судьбы героев, «сведённые однажды промозглой ночью под испуганно шелестящей чинарой, разлетелись врозь...», очень похожи. Он – драматург, режиссёр, она – писатель. Оба имеют отношение к творчеству. Героев связывает жажда поступка, самореализации, и поэтому судьбоносна их встреча с Пушкиным, ставшая началом духовного перерождения и становления творческой

личности. Именно в творчестве заключается смысл жизни. Даже если человек не станет великим, прикоснувшись к тайне творчества, всё равно его жизнь будет освещена высоким идеалом.

Прочитав рассказ Дины Рубиной «Всё тот же сон!..», я пришла к следующим выводам:

- в юном возрасте может произойти событие, от которого будет зависеть вся дальнейшая жизнь;
- пробуждение творческого начала в героях происходит под влиянием творчества Пушкина;
- судьбы героев оказались очень похожи, так как они творческие люди, а судьба настоящего поэта, художника чаще всего складывается непросто (вспомним судьбу самого Александра Сергеевича Пушкина);
- герои, несмотря ни на что, смогли сохранить себя, свой внутренний мир, желание отстаивать своё мнение;
- воспоминания о детстве сопровождают нас всю жизнь.

Меня очень взволновало восприятие мира героев. Я поняла, что повзрослевший Сенька Плоткин, ставший режиссёром, оторван от жизни, погружён в творчество, поэтому он обречён на одиночество, как это часто бывает с настоящими художниками. У него свой взгляд на мир и на творчество, который часто не совпадает с общепринятым. А ведь всё началось с фразы «Подай костыль, Григорий... »!

Среди нас есть люди, которые живут в другом, необычном мире, и никто не знает, о чём они мечтают. Мечты же иногда сбываются, и из «шпаны неотёсанной» рождаются гении! Главное – вовремя встретить произведение, которое перевернёт твой внутренний мир, как это происходит в рассказе Дины Рубиной «Всё тот же сон!..».

Так что же такое творчество? Если говорить о людях искусства, нужно помнить, что это – путь избранных. Не все мы становимся писателями, музыкантами, художниками, артистами... Но при счастливом стечении

обстоятельств для каждого ребёнка с признаками одарённости соприкосновение с творчеством может стать началом пробуждения, духовного перерождения и становления личности. Получается, что творчество открывает свои двери для тех, кто в них стучится, кто верит в себя и не боится меняться.

Примечания

¹Белинский, В.Г. Эстетика и литературная критика. В 2 т. Т. 2/В.Г. Белинский – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. – С. 349.

²России сердце не забудет: Русские писатели – А.С. Пушкину/ Сост., подгот. текста и примеч. И.Т. Трофимова; Предисл. С.С. Гейченко. – М.: Дет. Лит., 1986. – С. 152.

³Лихачёв, Д.С. Раздумья о России/ Д.С. Лихачёв. – СПб.: Издательство «Logos», 1999. – С. 385.

⁴Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 791.

⁵Словарь языка Пушкина: В 4 т. Т.4/Отв.ред.акад. АН СССР В.В. Виноградов./Российская академия наук. Ин-т рус.яз. им. В.В. Виноградова. – 2-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 2000. – С. 507-508.

⁶Дина Ильинична Рубина (родилась 19 сентября 1953 года в Ташкенте) – русская писательница и сценарист, автор романов «Почерк Леонардо», «Синдром Петрушки», «Белая голубка Кордовы», сборников «Двойная фамилия», «Астральный полёт души на уроке физики» и др.

⁷Здесь и далее цитаты по тексту рассказа Д. Рубиной «Всё тот же сон!...» (Рубина, Д. Когда же пойдёт снег?: Повести и рассказы. – М.: Эксмо, 2006. – С. 181 - 217)

Список литературы

1. Белинский, В.Г. Эстетика и литературная критика. В 2 т. Т. 2/ В.Г. Белинский – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. – С. 349.
2. Лихачёв, Д.С. Раздумья о России/ Д.С. Лихачёв. – СПб.: Издательство «Logos», 1999. – С. 385.
3. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 791.
4. России сердце не забудет: Русские писатели – А.С. Пушкину/Сост., подгот. текста и примеч. И.Т. Трофимова; Предисл. С.С. Гейченко. – М.: Дет. Лит. ,1986. – С. 152.
5. Рубина, Д. Когда же пойдёт снег?: Повести и рассказы. – М.: Эксмо, 2006. – С. 181 - 217.
6. Словарь языка Пушкина: В 4 т. Т.4/Отв.ред.акад. АН СССР В.В. Виноградов./Российская академия наук. Ин-т рус.яз. им. В.В. Виноградова. – 2-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 2000. – С. 507-508.