

Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана»

Жуковский вошел в историю русской поэзии не только как поэт, но и как баллажник. Жанр баллады появился в русской литературе задолго до Жуковского, но именно он сделал его популярным, создав русскую романтическую балладу.

История создания

Жуковский был гениальным переводчиком, и главный его переводной жанр — баллада. Он создал 39 баллад, большинство из которых переводные. Жанр баллады пришел из европейских литератур и был связан с историческим преданием, фольклором, народной песней, устной поэтической традицией. Содержанием баллады стали фантастические, исторические или героические предания и мифы.

Следует сказать, что баллады Жуковского — скорее не переводы, а новые литературные произведения. В его переводе меняются сами образы, темы, проблемы, сюжетные ходы, авторские оценки и т. д.

Первая европейская литературная баллада появилась в 1771 году. Это была баллада Г. А. Бюргера «Ленора», основанная на немецких народных легендах о мертвом женихе, забирающем к себе тоскующую невесту (русский фольклор этого сюжета не знает). Первая баллада Жуковского «Людмила», написанная в 1808 году, — это вольный перевод бюргеровской «Леноры». Поскольку «Людмила» и «Светлана», написанная позже, являются своеобразной дилогией (дилогия — два произведения, связанные между собой тематикой, проблематикой, системой персонажей и т. д.), то необходимо сказать несколько слов и о первом из этих произведений.

В «Людмиле» Жуковский перенес действие в Россию XVI века, героев немецкой легенды превратил в русских «девиц» и юношей, изменил имя героини. В центре авторского внимания находится девушка, возроптавшая на Бога из-за гибели жениха. Постепенно в балладе сгущается атмосфера таинственного, нарастает ожидание чего-то страшного: Людмила ропщет на Бога, несмотря на предупреждения матери и приближение «полночного часа» (в полночь, как известно, вступает в свои права нечистая сила). В результате Людмила была наказана за то, что восстала против Божией воли: мертвый жених забрал ее с собой в могилу.

Жуковский, видимо, остался недоволен первым вариантом сюжета и почти сразу, в 1808 году, начинает работу над новым вариантом и заканчивает его в 1812 году. В 1813 году «Светлана» появляется в журнале «Вестник Европы» с посвящением Александре Воейковой, младшей сестре горячо любимой поэтом Маши Протасовой). Эта баллада стала более популярной, чем «Людмила», и Жуковского часто называли «певцом Светланы».

Жанр и сюжет

«Светлана» — это романтическая баллада.

Сюжет. Время действия «Светланы» — современность, и все, происходящее в ней, — сон, навеянный сказочной атмосферой святочных гаданий. С первой же строфы читатель погружается в мир народных поверий и ритуалов, которые сопровождают русские зимние праздники:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали...

Затем в балладу входит мотив тоски по милому другу. Дальнейшее развитие сюжета ведет к тому, что Светлана с помощью гаданий на зеркале вызывает жениха. Он зовет девушку ехать к венчанию. Но уже во время путешествия «сердце вещее» внушает Светлане тревогу. Она удивлена и насторожена долгим молчанием жениха. В храме влюбленные видят гроб, и происходит не венчание, а обряд отпевания. Однако кони почему-то проносят молодых мимо храма. Затем из-за поднявшейся метели они сворачивают к одинокой хижине, где жених внезапно исчезает вместе с лошадьми. Светлана входит в хижину и видит гроб с покойником. Покойник оживает, но он не в состоянии причинить вред Светлане, потому что ее спасает молитва перед иконой Спаса. В результате покойник оказывается возлюбленным Светланы (то же самое происходит и в «Людмиле»), а все происходящее — сном (в отличие от «Людмилы»). Затем из чудесного мира героиня возвращается в мир реальный и встречается со своим возлюбленным. Идея баллады состоит в том, что вера спасла девушку от жениха-оборотня, который пытался увлечь Светлану с собой в потусторонний мир:

Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.

Таким образом, Жуковский оставляет своим героям право выбора, они вольны сами творить свою судьбу; борьба добра и зла всегда происходит лишь в их душе. Получается, что Бог не наказывает их, а, наоборот, исполняет их волю. Не Бог, а сами герои становятся вершителями своих судеб.

Национальные черты баллады

Как уже было сказано, «Светлана» — это вольный перевод «Леноры» Бюргера. Однако под пером Жуковского «Светлана» стала подлинно национальным русским произведением. Автор использует стиль народного сказочного повествования, о чем свидетельствует зачин: «Раз в крещенский вечерок...». Фольклорное начало отражено в традиционных для сказок словосочетаниях типа «перстень золотой». Поэт воспроизводит черты русского национального быта, народных обычаев, обрядов, приводит подлинные тексты гадальной песни в обработанном виде и т. д.

Главная героиня баллады — Светлана. В ее образе Жуковский намечает характерные черты идеального русского женского типа: верность, покорность, кротость, поэтичность. Героиня для автора — «милая Светлана» (автор ни разу не назвал так Людмилу), рисуется в окружении других девушек — таких же милых. И вообще все, связанное с этим девичьим миром, вызывает восторг поэта: башмачок, песенки, вечерок, подруженьки и т. д.

Но при своей кротости и мягкости Светлана тверда в своей вере в Бога. Она не ропщет на жизнь, как Людмила, а лишь просит ангела-утешителя утолить ее печаль о погибшем женихе, потому и судьба ее складывается не так, как у Людмилы. Светлана, как и Людмила, тоже с нетерпением ждет встречи с любимым и гадает в «крещенский вечерок», надеясь получить желанную весть. Как и Людмила, она скачет на коне с женихом. Но если Людмила нарисована на фоне черной, видимо, летней ночи (темнота, освещенная тусклым светом), то «Светлана» выдержана скорее в белом цвете (снег, само имя героини), второй контрастный цвет — не черный, а темный. Кроме того, эта баллада наполнена огоньками (огонек свечи, которую зажгла Светлана, начиная гадать, свет в распахнувшихся дверях церкви, свеча в страшной хижине). Это произведение заканчивается счастливо: также оказавшись в ситуации выбора, Светлана полагается на Бога, а не восстает против него; в результате страшная ночная скачка с женихом оборачивается сном, а утром героиня встречает своего настоящего суженого.