

Поэма

Поэма (греч. ποιήμα, от ποιέω — делаю, творю) — крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом. Поэмой называют также древнюю и средневековую эпопею («Махабхарата», «Рамаяна», «Илиада», «Одиссея»). Известно много ее жанровых разновидностей: героическая, дидактическая, сатирическая, бурлескная, романтическая, лирико-драматическая. Поэмой также называют и произведения на всемирно-историческую тему («Энеида» Вергилия, «Божественная комедия» Данте, «Потерянный рай» Мильтона, «Генриада» Вольтера, «Мессиада» «Россияда» Хераскова и др.). Широкое распространение получили в прошлом поэмы с романтическим сюжетом («Витязь в тигровой шкуре» Руставели, «Шахнаме» Фирдоуси, «Неистовый Роланд» Аристо).

В эпоху романтизма поэмы приобретают социально-философский и символично-философский характер («Паломничество Чайльд Гарольда» Байрона, «Медный всадник» Пушкина, «Дзяды» Мицкевича, «Демон» Лермонтова, «Германия, зимняя сказка» Гейне). Для романтической поэмы характерно изображение героя с необычной судьбой, но непременно отражающего какие-то грани духовного мира автора. Во второй половине XIX века, несмотря на спад жанра, появляются отдельные выдающиеся произведения, например «Песнь о Гайавате» Лонгфелло в переводе Бунина. В основе произведения — сказания индейских племен о полубогатырском вожде, мудром и любимом Гайавате.

Поэма — жанр сложный, нередко трудный для восприятия. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать несколько страниц «Илиады» Гомера, «Божественной комедии» Данте или «Фауста» Гёте, попытаться ответить на вопрос о сути «Медного всадника» Пушкина или «Двенадцати» Блока.

Поэма требует знания исторического контекста, заставляет задуматься о смысле человеческой жизни, о смысле истории. Без этого нельзя постигнуть во всей полноте и такие известные всем со школьной скамьи поэмы, как «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Василий Теркин» Твардовского и др.

Что же позволяет считать поэмами многие непохожие произведения, подчас имеющие авторские подзаголовки, не соответствующие этому определению? Так, «Фауст» Гёте — трагедия, «Медный всадник» Пушкина — петербургская повесть, а «Василий Теркин» Твардовского — книга про бойца. Их объединяет широта охвата явлений действительности, значительность этих явлений и масштабность проблем. Развитой повествовательный план соединен в поэме с глубоким лиризмом. Интимные переживания в поэме соотносятся с великими историческими потрясениями, частные события возводятся в космический масштаб. Например, в «Медном всаднике» пространство конкретного города — Петербурга преобразуется в бесконечное, безбрежное пространство всемирного потопа, «последнего катаклизма»:

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Народ

Зрит божий гнев и казни ждет.

Время и пространство поэмы огромны и беспредельны.

В «Божественной комедии» сначала по кругам Ада, а потом по Чистилищу автора поэмы сопровождает великий римский поэт Вергилий, живший на тринадцать веков раньше Данте. И это не мешает Данте и его провожатому общаться в едином времени и пространстве «Божественной комедии», вступать в контакт с грешниками и праведниками всех времен и народов. Конкретное, реальное время самого Данте сосуществует в поэме с совершенно иным типом времени и пространства грандиозного загробного царства.

Проблемы наиболее общего, вечного затрагиваются в каждой поэме: смерть и бессмертие, конечное и вечное, встреча и столкновение их — это зерно, из которого поэма возникает.

Глава «Смерть и воин» — центральная в поэме Твардовского «Василий Теркин». Это как бы поэма в поэме, точно так же как сцена «столкновения» Евгения и памятника Петру I в «Медном всаднике» Пушкина. Автор поэмы смотрит на мир с особой точки зрения, которая позволяет ему, человеку конкретной эпохи, так взглянуть на события своего времени, чтобы в них увидеть то, что может помочь высветить суть эпохи и художественно эту суть сформулировать: Евгений и скачущий памятник Петру I, Василий Теркин и Смерть.

Таким образом, в отличие от повестей и стихов, от романов в стихах, многочисленных поэм-подражаний и поэм предварительных и лабораторных (например, ранние поэмы Лермонтова), поэма — это всегда художественное осмысление современности в контексте длящегося времени.

Многосюжетность, часто многогеройность, композиционная сложность, смысловая насыщенность как целого, так и отдельных эпизодов, символичность, своеобразие языка и ритма, многоплановость — все это делает чтение поэмы столь же трудным, сколь и увлекательным.