г. Дзержинск
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов»

секция литературы

Миф о странствиях Одиссея в интерпретации Э.Э.Шмитта (по роману "Улисс из Багдада").

Выполнила:
Ученица 9 «А» класса
Грызлова Ксения Александровна
Научный руководитель:
Смирнова И.Л.

 2020

 Содержание.

1. Введение. Автор и его роман. Что такое реминисценция.

Цель и задачи работы. Актуальность. 2

1. Главная часть.
2. Странствия Одиссея и Саада. 3
3. Тема войны в романе. 6
4. Тема отцов и детей в романе. 7
5. Выводы. Вечные темы в современной интерпретации. 10
6. Источники. 10

 Введение.

 Для исследования нами взят роман «Улисс из Багдада», написанный Э.Э. Шмиттом. Эрик-Эмманюэль Шмитт родился в 1960 году, в детстве с большим увлечением занимался музыкой, играл на фортепиано. Намеревался стать композитором, но оставил эту затею, поступив в коллеж, где преподаватели заметили и поощряли его литературный талант. Свою литературную карьеру он начал с театра. Зрительские симпатии и признание критики ему принесли первые пьесы: «Ночь в Валони» и «Посетитель». Успех пьесы «Посетитель» стал решающим событием в карьере Шмитта. Он полностью посвятил себя литературе. С тех пор спектакли по его произведениям не сходят со сцен многих театров мира, в том числе и России.

 На просторах интернета не много информации об авторе, больше видеоинтервью, в одном из которых он признаётся: «В своих книгах я всегда стараюсь показать, что жизнь гораздо богаче воображения. Я пишу о людях, которые думают, что они что-то знают. Затем дверь отворяется, входит жизнь и говорит: "Послушайте, все не так просто».

 Читая роман «Улисс из Багдада», многое начинаешь переоценивать и понимать: жизнь всегда преподносит человеку множество трудностей и испытаний, сумеет ли он достойно выдержать их, и кто поможет или, наоборот, будет чинить только препятствия.

 Произведение очень необычное. Само заглавие романа заставляет вспомнить, в первую очередь, название романа писателя двадцатого века Джойса «Улисс» и, конечно же, Улисса – Одиссея, царя Итаки, участника Троянской войны, в течение десяти лет не могущего вернуться на родину к жене и сыну.

 На протяжении всего повествования автор использует приём реминисценции. В разных ситуациях, в которые попадает его герой, Шмитт обращается к поэме Гомера «Одиссея». Возникает ощущение, что, читая о странствиях главного героя современного романа, попутно вспоминаешь гомеровский эпос или хотя бы миф о возвращении Одиссея домой. В учебнике по теории литературы Хализева В.Е. параграф третий полностью посвящён рассмотрению этого приёма. Мы воспользуемся следующим определением: « этим термином обозначаются присутствующие в художественных текстах «отсылки» к предшествующим литературным фактам; отдельным произведениям или группам, напоминания о них. Реминисценции, говоря иначе, - это образы литературы в литературе». ( )
 Цель - определить роль реминисценций в романе "Улисс из Багдада".

 Задачи:

 - сопоставить события странствий Одиссея и Саада;

 - проанализировать тему войны в романе;

 - рассмотреть тему отцов и детей в сопоставлении Одиссей-Телемак и отец-Саад.

 Актуальность. Роман «Улисс из Багдада» переведен на 16 языков. Однако мы не смогли обнаружить интересных работ, связанных с его анализом. Сам автор тоже неохотно рассказывает об этом произведении.

Наше исследование будет являться попыткой самостоятельного осмысления романа современного автора с определённой точки зрения.

Главная часть.

Странствия Одиссея и Саада.

 Сюжет романа Шмитта настолько увлекателен, а повороты его настолько неожиданны, что невозможно предугадать, что будет дальше. «Меня зовут Саад Саад, что означает по-арабски Надежда Надежда, а по-английски – Грустный Грустный…» (3, стр.7) – так начинается произведение. Главный герой, от чьего лица ведется повествование, молодой парень, которому жизнь предоставила множество испытаний. Когда начинается война в Ираке, случайно погибает его любимый отец, и мать настаивает, чтобы он покинул Родину. Так начинаются его «приключения» - путешествие, затянувшееся на долгие годы. Вспомним, как Одиссей в поэме Гомера в течение 10 лет пытается вернуться на Родину к жене и сыну. Множество испытаний предстоит ему пройти, так же, как и нашему герою, но, в отличие от Одиссея, Саад не возвращается домой, а бежит из дома. «Три тысячи лет назад один человек – Улисс – мечтал вернуться домой после войны. Я же мечтал покинуть родину, охваченную войной. Я стал противоположностью Улисса. Он возвращался, я иду вперед. Мой путь - туда, его – обратно. Он стремился в дом, который любил, - я отдаляюсь от хаоса, который ненавижу. Он знал, где его дом, я же ищу его» (3, стр. 379). Сын Одиссея Телемак по настоянию матери отправляется на поиски отца, Саад же по настоянию матери покидает дом, чтобы начать новую жизнь в стране, где нет войны, а именно в Англии. (Может быть, поэтому автор переводит его имя на два языка – как Одиссей и Улисс).

 Выехать из страны очень сложно, и единственный шанс, используемый Саадом, это перевоз наркотиков. Спутники Саада ему не знакомы, дорога длинна, поэтому во время отдыха Хабиб и Хатим, употребив наркотики, забывают о цели своей поездки. А через некоторое время и вовсе не желают отправляться дальше. Наркотики делают с ними то же самое, что и лотос со спутниками Одиссея на острове лотофагов. Именно на это и намекает Сааду отец, рассказывая ему целый эпизод из путешествия Одиссея: «На десятый день Улисс и его спутники оказались в стране пожирателей цветов, и звали их лотофаги. Эти люди едят лотос во время трапезы. Но кто попробует этот плод, сладкий как мед, тот не захочет больше возвращаться домой и давать о себе вести, но будет упорствовать и останется с лотофагами, поглощая лотос, предав забвению дорогу назад» (3 стр.141)

И действительно, ситуация, в которой оказался Саад, требует от него быстрого и правильного решения: воздействие лотоса хоть и сопоставимо с наркотическим, но ситуация гораздо сложнее и опаснее. Не на ту дорогу встаёт он, в отчаянии пытаясь покинуть дом. Именно на это и намекает отец. Поэтому, в отличие от Одиссея, который силой возвращает спутников на корабль, Саад бросает Хабиба и Хатима, потому что помочь им уже невозможно. Необычна связь отца и сына: после смерти отец, с которым Саад связан крепкой дружбой и любовью и со смертью которого не может смириться, начинает разговаривать с сыном в самые трудные моменты его путешествия и помогает принять правильное решение.
 Далее Саад попадает в посольство, где должен взять справку, доказывающую, что он беженец, и попадает, как и все, на приём к « доктору Цирцее». Вспомним, как волшебница Цирцея у Гомера обратила спутников Одиссея в свиней. Доктор Цирцея не волшебница, но в её власти судьбы сотен беженцев, и она со своими помощниками распоряжается их жизнями: кому-то выплачивают пособия и предоставляют крышу над головой, а кого-то лишают такой возможности, как это и произошло с Саадом и многими другими. В отличие от Гомера дальнейшего общения с Цирцеей у Саада не было, он вынужден сам искать возможность заработка, чтобы снова отправиться в путь.
 Теперь жизнь сводит его с рок-группой «Сирены». «Любой, кто присутствовал на их концерте, понимает, что их название объясняется, главным образом, пронзительностью звука» (3 стр.198) - вот что говорится в «Улиссе из Багдада». В «Одиссее» читаем: «Прежде всего, ты сирен повстречаешь, которые пеньем всех обольщают людей… звонкою песнью своею его очаруют сирены» (1 стр. 432). Но музыка группы «Сирен» представляла собой хрип, вой и хаос звуков и никак не напоминала сладкозвучное убаюкивание гомеровских сирен, поэтому Шмитт, скорее, использует реминисценцию в ироническом плане, хотя и это тоже вынужденная остановка-задержка на пути к цели. С этой «ловушкой» судьбы Саад справляется, попросту сбежав, потому что понимает, что скоро оглохнет и сойдёт с ума.

 Саад, арестованный пограничниками, попадает в камеру предварительного заключения, где всем заправляет «одноглазый генерал». Читатель, привычный к невольным отсылкам к Гомеру, понимает, что Шмитт намекает на пребывание Одиссея на острове великанов-циклопов и на самого кровожадного из них - циклопа Полифема. И циркуль, который видит среди ручек, линеек и карандашей Саад во время допроса, и его ответ на вопрос одноглазого в камере, кто он («Никто»), и сам побег из камеры, когда одноглазый хочет схватить Саада, а тот вынужден использовать припрятанный циркуль – все эти рассыпанные по эпизоду намёки очень хорошо напоминают всем известную сцену. Автор, на наш взгляд, специально строит этот эпизод так, чтобы любой читатель сразу вспомнил и одноглазого великана, и способ, который помог Одиссею бежать из его пещеры.
 Саад лежит на берегу без сознания, и его находит девушка по имени Виттория. Он не хочет называть себя, поэтому девушка говорит: «Поскольку я нашла тебя на пляже, как Навсикая, обнаружившая нагого Улисса среди камышей, я буду звать тебя Улисс» (3 стр.259). В «Одиссее» читаем: «Бросила мяч Навсикая в подружек, но, в них не попавши, он в волны шумящие прянул, громко они закричали, их крик пробудил Одиссея» (3 стр. 398). По желанию Афины, помогающей Одиссею вернуться домой, его находит дочь царя Алкиноя Навсикая и приводит во дворец, где его радушно встречают. Во время пира Одиссей и рассказывает историю своего странствия. Он, действительно, скоро окажется дома. Путь его завершён по воле богов. Сааду же предстоит ещё испытать глубокое и сильное чувство Виттории, которая полюбит его, ведь так не хватает любви и заботы о близком человеке. Он будет переживать о том, что вынужден обманывать её и в конечном итоге покинуть, но прежняя любовь и желание найти её и обрести дом окажутся сильнее. Он снова в пути.

 Вспомним, что говорит отец Сааду в начале его странствий: «Одиссея», сынок, первый рассказ о путешествии в истории человечества. Странствие описано слепцом, Гомером, что доказывает, что лучше описывать воображаемое, чем увиденное воочию» (3 стр. 141). История человечества состоит из историй отдельных людей, и в них оказывается много общего. Мы всегда будем покидать отчий дом и стремиться к отчему дому, нас всегда будут ждать трудности и испытания, мы будем встречать на своём пути друзей и врагов. Боги ли будут препятствовать или помогать нам, зависит от нас самих и времени, когда мы отправляемся в путь. «Одиссея» - вечная книга, поэтому она прорастает в других, написанных после неё. История странствия Саада оказывается гораздо страшнее, чем история странствий Одиссея: здесь и наркотики, и побеги, и преследования, и тюрьма, и лагерь беженцев. Современное странствие-побег страшнее, чем странствие-возвращение. По воле богов Одиссей вынужден так долго возвращаться домой. Его находчивость и сами боги помогают(или мешают) ему. Читая о странствиях Одиссея, мы всё равно понимаем, что рано или поздно они счастливо закончатся. Одиссей расплатится за ошибки и будет возвращён на родину. Саад никаких ошибок не совершал, кроме того, что вынужден неправедным путём бежать из страны. А испытания его оказываются гораздо более жестокими и справляться должен он сам. Возникает чувство, что Шмитт как будто ужесточает все, происходящее с Одиссеем, перекладывая на плечи современного юноши, пытающегося найти своё место в жизни.

 Тема войны в романе.

 Тема войны в романе Шмитта занимает важное место. Более 3 тысячелетий отделяют две войны. Сравнивая события обеих, мы снова приходим к некоторым аналогиям. Троянская окончилась в 1260 году до н.э. В 1990 году началась война Ирака с Кувейтом, которая привела к блокаде ООН Ирака (длившейся 10 лет), и закончилась вводом американских войск в Ирак. «После двадцати шести дней боев президент Буш объявил себя победителем. Официальные сражения прекратились» (3 стр. 67). Осада Трои тоже длилась 10 лет. Может быть, это просто совпадение, а может, именно такие совпадения и приводят автора к замыслу нового произведения.

 Множество боёв и длительная осада Трои, а затем быстрый исход войны, когда хитроумный план Одиссея сработал и ликующие троянцы уже праздновали снятие осады и окончание десятилетней войны, очень напоминают события в Багдаде, когда молодые люди (и Саад в их числе) ждали с нетерпением прихода американцев, которые должны были принести избавление от режима Саддама Хусейна: «Я был бы рад разделить эту иллюзию счастливцев…, но это блаженство было вырвано у меня войной, диктатурой, хаосом, тысячами страданий, избытком смертей» (3 стр. 8).

 В итоге один из богатейших городов Азии был уничтожен, а в Ираке началась гражданская война, приведшая людей к нищете, потере родных и близких, а страну – к страшному кризису.

 Самый счастливый человек в Трое – Парис, ведь та, в которую он влюблён, рядом. Самый счастливый человек в Багдаде – Саад, влюблённый в Лейлу. Их чувства разгораются по мере нарастания военных действий: чем страшнее вокруг, тем сильнее они. «А вот тебе, Саад, что нужно, чтобы осмелиться и открыть свою любовь женщине?»- спрашивает отец. -Война!» (3 стр. 49) «Не было для меня ничего более возбуждающего, чем эта война!» (3 стр. 55). Чувства молодого человека можно понять, ведь и то, и другое связано с переменами, и так хочется верить, что они будут самыми прекрасными. С окончанием войны оба героя теряют своих возлюбленных. Мы знаем, что Парис погибает ещё до окончания войны, но и Саад говорит, что с войной «окончилось его счастье». Почему Саад стремится именно в Англию? Потому что, когда ему сообщили, что дом Лейлы разбомблен, он вспомнил, как она хотела когда-нибудь поехать в Англию. Он стремится туда в безумной надежде найти возлюбленную, как стремится домой к любимой и верной Пенелопе Одиссей. Подумаем о стечении обстоятельств, случае или роке в обоих произведениях. Не похить Парис Елену или исправь ошибку (отдай законному мужу Менелаю), не началась бы Троянская война. Миф объясняет причину войны спором богинь, то есть волею богов. Шмитт устами главного героя произносит следующее: «… откуда возникают войны? Причины конфликтов – это «мы»: «мы» одного сообщества, против другого, если это мы отражает определенные признаки и оправдывает агрессию против людей с другими признаками» (3 стр. 336). В результате войны, которой как избавления ждала молодёжь Багдада, погибает от рук союзников отец Саада и он теряет ту, которую любит. Что это как не расплата за безумные желания! Мотив потерь постоянно присутствует и в возвращении Одиссея, когда он постепенно теряет всех своих друзей и остаётся один.

Когда Саад думает над тем, что случилось с ним и его современниками, он приходит к выводу: «Наверно, это и есть современная война, война без победителей и проигравших» (3 стр. 313). «Я хочу, чтобы мир стал космополитичным. Я мечтаю о том, чтобы «мы», которое я однажды произнесу, означало сообщество умных людей, стремящихся к миру» (3 стр. 337). Второе высказывание вполне могло бы прозвучать из уст Одиссея.

 Тема отцов и детей в романе.

Эта тема, на наш взгляд, является главной в романе. Она берёт начало в войне, всегда и навеки разделяющей родных и любящих, и разворачивается в полную мощь во время странствия Саада, когда его отца уже нет в живых, но он становится таким же важным участником действия, как и сын, а может быть, и важнее. Без помощи отца, мы считаем, Саад не сумел бы преодолеть все трудности своего «путешествия».

Телемаку 18 лет. Его воспитывала мать(как, мы не знаем), потому что он не видел и не знает отца. Он любит мать и защищает её от притязаний женихов. Не зная ничего о судьбе отца, он отправляется в путь, чтобы узнать хоть что-нибудь. Сааду – 20, он очень любит мать, но воспитывал его отец, и мы наблюдаем за тем, как он это делает, тогда, когда его уже нет в живых. Просто он начинает разговаривать с Саадом в самые страшные и, казалось бы, безвыходные моменты его жизни. Или же Саад вспоминает,что говорил отец, как называл его, как относился к нему. Выполнив свою роль и миссию, отец исчезнет. Как Телемаку в его поисках помогает Афина, принявшая облик Ментора (друга его отца), так Сааду помогает отец, человек начитанный, прекрасно разбирающийся в философии и литературе. Они спорят, обижаются, ссорятся, как будто живут рядом. А разве это не так? Разве может отец оставить сына без защиты и помощи? Разве может сын забыть любимого отца?

Самые запоминающиеся страницы романа связаны именно с этими появлениями – встречами и разговорами с отцом. Он, словно живой, шутит, острит, язвит и издевается, учит жить – подсказывает правильное решение вместе с Гомером.

В «Одиссее» главное действующее лицо – отец, его долгое странствие становится пищей для размышлений читателя. Он никак не связан и не контактирует с сыном (мы становимся свидетелями их встречи, когда Одиссей вернулся домой), в «Улиссе из Багдада» главное – взаимоотношения отца и сына, их внутренняя, духовная, связь. Когда Саад думает о том, откуда появляется отец, он отвечает ему: «Это место внутри тебя, Саад. Я иду из твоего тела, из сердца, из привычек. Ты мой сын. Я вписан в тебя, в твою память так же прочно, как твои гены» (3 стр. 226).

Проследим развитие этой темы в романе. Саад был «вскормлен отцом на старинных легендах». Отец знал их множество и постоянно возбуждал его любопытство. Сын обожал общество отца, потому что он всегда выражался красиво, с ним любая беседа «шла поворотами и зигзагами, и надо было уметь смаковать саспенс». Вот как отец называл сына: «плоть от плоти моей, кровь от крови моей, испарина звезд», «чудеснейший из двуногих, что так прекрасно читает мои мысли». Что это как не единение двух родственных душ.

И когда один погибает, пытаясь помочь людям, другой не может смириться с потерей. «Не раз хотелось мне снова стать ребенком в его объятиях – тем мальчиком, которого, он думал, не умеет утешать и которого утешал так прекрасно». Именно поэтому душа отца и «проросла» в сыне. Внутренняя боль Саада внешне выражается в появлении бородавок, мешающих ему ходить. Когда боль становится невыносимой, и появляется отец: « Бородавки – это цветы, которыми прорастает на коже человека измученная душа». Чем тяжелее испытание, тем нужнее совет отца: и в истории с наркотиками, и в пересыльной камере. Когда Саад совсем упал духом, отец начинает иронизировать:

«Взять что ли, и прыгнуть? Но можно ли утопиться в Ниле?

-Нет, сынок, глубины мало. А течение далеко не унесет. Послушай, сынок, не будем стенать всю ночь напролет. Есть проблема – значит, есть выход.

-Выход – взять и утопиться в Ниле!

-А можно еще зарезаться ножом, которым намазывают масло. Он хихикнул и добавил:

-Или до смерти упиться отваром ромашки» (3 стр. 188).

И когда Саад, воодушевлённый словами отца, говорит, что добьётся своего во что бы то ни стало, потому что выбрал цель, отец ,радуясь, восклицает: «Что бы ни случилось, я с тобой!» И действительно, на протяжении всего романа мы видим, как отец и сын идут рядом.

Мудрые советы или слова отца всегда вспоминает Саад. Чаще всего отец обращается к Гомеру; и ситуации, из которых приходилось выпутываться Одиссею, очень напоминают те, в которых оказывается его сын. Когда, в очередной раз, сын возмущается, доказывая отцу, что в литературе всё совсем не так, как в жизни и советы его не годятся, отец, в обиде за мудрого слепца, произносит: «Сын, со мной ты можешь говорить как угодно, лучшего я не стою, но про великих гениев, пожалуйста, говори с уважением» (3 стр. 370).

Читая страницы романа, раскрывающие тему отцов и детей, кажется, что отец Саада так же мудр, как Гомер, что древний автор настолько глубоко постигнут современным читателем – отцом Гомера, что невозможно не верить им обоим в понимании жизни.

Выводы.

Вечные темы в современной интерпретации.

«Упомянув притчу об Улиссе, я подсказал тебе решение». Эти слова отца Саада можно взять эпиграфом к нашей работе.

 Миф об Улиссе лёг в основу романа современного автора. Мы знаем миф из первоисточника – «Одиссеи» Гомера. Кто сейчас будет его читать? Вопрос важный, так как наступило время, когда первоисточники могут стать не нужны, потому что их будет некому читать. Этот «образ» ушедшей в далёкое прошлое «литературы» и воскрешает на своих страницах современный автор.

 Данное Хализевым Е.В. метафорическое определение реминисценции как «образа литературы в литературе» и стало предметом нашего исследования. Э.Э.Шмитт берёт «вечный сюжет» странствия и растворяет его в современной жизни, показывая, что миф вечен, так как вечны темы войны, любви, отцов и детей. И если в трактовке темы войны авторы, разделённые тысячелетиями, сходятся, то, размышляя о связях современных отцов и детей, Шмитт утверждает важность и нерасторжимость их духовного родства.

 Образ ушедшей в далёкое прошлое литературы оказывается очень современным. Это образ мудрого старца-отца: слепого старца Гомера, создавшего бессмертные произведения, и погибшего случайно отца Саада, знающего их и понимающего, что древний автор может дать ответы на все современные вопросы и помочь сыну в его странствиях, ведь «только великий художник может сделать мимолётное вечным». Мудрым же человек становится тогда, когда хранит в себе великие творения человеческого духа, помогающие жить и «обогащать свои сюжеты».

 Источники.

1. Гомер, перевод В.А.Жуковский «Одиссея» // Госуд. изд. худож. лит-ры 1960 С.783
2. Н.А.Кун «Легенды и мифы древней Греции» // М.: Просвещение 1975 С. 445
3. Э.Э.Шмитт «Улисс из Багдада» // Азбука 2013 С. 381