Лекція 3.

ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ЕПОС. ПОЕМА ГОМЕРА «ІЛІАДА»

Поемам Гомера в курсі античної літератури відводиться особливе місце. Це перші великі літературні пам'ятки, високі зразки словесного мистецтва, що стали основою вікової епічної традиції. Це твори, за словами Платона, що «виховали усю Грецію». Своєю величчю і благородством вони задали не лише грецькій, але і усій європейській культурі гуманістичний імпульс.

При вивченні гомерівських поем важливо скласти загальне уявлення про епос, а також відчути своєрідність епічного стилю Гомера. При визначенні суті епосу як роду літератури уявляється можливим виходити з формули, запропонованої О.Ф. Лосєвим, що вбачає специфіку епічного стилю в «приматі загального над індивідуальним». Цей принцип знаходить відображення передусім в епічній фабулі. В її основі – події загальнозначущі, що становлять священний переказ народу, дбайливо збережений в його пам'яті. Принцип дотримується і стосовно епічного героя, що виступає виразником рис колективного ідеалу: фізичної і моральної доблесті, дотепності, красномовства і так далі. Вказаний принцип очевидний і при оцінці художніх засобів, виявляючись у традиційності і стандартності багатьох з них.

Водночас очевидною є і своєрідність гомерівського епосу. З корпусу троянських оповідей Гомер виділяє події, необхідні для його задуму, добиваючись при цьому їх детальнішої розробки, відповідної композиційної побудови. Що стосується героїв гомерівських поем, то вони також не вичерпуються епічним «богатирством». Майже в кожному з головних героїв можна побачити зародження індивідуальної характеристики. В основі своєрідності вигляду епічного героя лежить градація, міра тієї або іншої якості. Так, наприклад, Агамемнон перевершує усіх повноваженнями покладеної на нього влади, Паріс – прихильністю до жінок, Одіссей – дотепністю та ін. Можна сказати, що ніхто з героїв не обділений, виділяючись однією якоюсь якістю і поступаючись в інших властивостях. Сказане не виключає, однак, «епічного двійництва». Серед героїв зустрічаються взаємодоповнюючі один одного за тими або іншими якостями епічні пари. Приміром, Ахілл і Патрокл, Гектор і Полідамас. Подібна спорідненість героїв буває мотивована їх одночасним народженням, спільним вихованням та ін.

Гомерівські характери досить численні, але не повторюють один одного, мають індивідуальні особливості. Пихатий Агамемнон, пря­модушний і сміливий Аякс, дещо нерішучий Менелай, палкий Діомед, досвідчений Нестор, хитромудрий Одіссей, хоробрий і впевнений у собі Ахілл з печаткою трагізму, легковажний красень Паріс, стійкий захисник міста й ніжний сім'янин Гектор, обтяжений літами й негодами старий Пріам – кожен із цих героїв глибоко індивідуальний, чітко окреслений образ. Такими є і жіночі образи – Гекуби, Андромахи, Єлени. Риси характерів і почуття ге­роїв у творі виявляються переважно у вчинках чи подаються в авторських характеристиках. Слід зазначити, що, при всій їх різно­манітності, персонажі поеми не протиставляють себе суспільству, залишаючись у межах колективної етики. Військова доблесть, що приносить славу та багатство, стійкість і витримка, мудрість у по­радах і ораторське мистецтво, вихованість у стосунках з людьми й пошана до богів – усі ці ідеали родової епохи властиві й гомерівсь­ким героям, які постійно змагаються між собою, прагнучи перевер­шити один одного в чеснотах.

Однак, при всій життєвості й людяності гомерівських образів, вони статичні, позбавлені внутрішнього розвитку. Характер героїв зафіксований у небагатьох основних рисах і показаний у дії, але при цьому він не змінюється протягом усієї поеми. Аналіз внут­рішніх переживань у грецькому епосі відсутній. Коли герой ва­гається і, нарешті, робить свій вибір, поет ніяк не вмотивовує й нічим не пояснює його рішення. Ось, наприклад, сцена з першої пісні «Іліади», коли обуреного Ахілла охоплює бажання вбити Ага­мемнона, хоча він ще вагається. Герой уже витяг свого меча, але потім знову вклав його в піхви. Щоб якось пояснити цю раптову зміну настрою, поетові знадобилося втручання богів: до Ахілла незримо з'явилася Афіна й примусила його стриматись. Переживання ге­роїв прості й наївні. У цьому їх своєрідність і привабливість. Читачі наступних епох легко заповнюють ці переживання, не розкриті ху­дожником, але правильно зафіксовані в їхніх зовнішніх виявах, внутрішнім змістом.

Гомер захоплюється зображенням деталей, незалежно від їхньо­го значения для твору загалом. У «Іліаді» багато описів боїв, але це не масові сцени, а низка окремих поєдинків, про які оповідається повільно й послідовно. Загальна ж картина складається із зістав­лення окремих моментів. Надзвичайно детально описуються в по­емі окремі предмети, наприклад щит Ахілла.

Велику роль у розвитку сюжету поеми має «божественне втручання». Але боги Гомера більш олюднені, ніж це насправді бу­ло в грецькій релігії тих часів, коли ще зберігався культ фетишів, поклоніння тваринам тощо. В поемі вони мають не лише людський вигляд, а й людські пристрасті. Характери богів такі ж індивіду­альні, як і людські. Небожителі в Гомера мають багато негативних рис: вони дріб'язкові, примхливі, жорстокі, несправедливі, бру­тальні в стосунках між собою. Зевс, наприклад, часто погрожує Гері та іншим богам.

Міф для античної людини був сферою зразкового, особливо значного, тому гомерівський епос, що в основних своїх рисах но­сить міфологічний характер, відрізняється урочистістю стилю. Ще грецький письменник І ст. н.е. Діод Хрисостом говорив, що Гомер прославляє усе – тварин і рослини, воду й землю, зброю й коней... Навіть Терсіта – єдиного, кого поет висміює, він називає «громогласним вітією».

У стилі поеми багато елементів, які нагадують пісенну традицію. Це типові місця або повтори, наприклад, в описі бою, бенкету чи плавання корабля. Усі об'єкти зображення в поемі – від богів до речей – маютьсвої епітети, які часто переходять в постійні неза­лежно від їхньої доцільності в контексті. Так, небо у Гомера «зоря­не» навіть удень. Епітетів у творі дуже багато, наприклад, для ха­рактеристики Ахілла їх використано 46. Зевс у «Іліаді» «хмаротворець», «егідодержавний», «громовий», «темнохмарний»; Афіна – «яснозора»; Гектор – «ясний»; джерела – «многоводні», «темно­водні», «плавкі»; земля – «многоплідна»; корабель – «добропалубний», «крутобокий» і т.п. Часто повторювані епітети такого типу набувають значення постійної, незмінної риси персонажа.

Проте при характеристиці гомерівських героїв важливо виявити в них якості виняткові, індивідуальні, такі, що не повторюються в інших в подібній мірі. Так, найзлощаснішим між усіма мужами представлений в другій поемі Одіссей, мудра тямущість і тверезий розрахунок відрізняють з усіх жінок Пенелопу, Навзикая приваблює юною красою і сором’язливістю. Індивідуальність героїв може відбиватися у їх зовнішньому вигляді, поведінці, жестах. Так, Одіссей, що перетворився на жебрака, представлений абсолютно лисим, без єдиного волоса. Радник Нестор при усій своїй мудрості дуже балакучий і не бере участь у битві, оскільки сили вже залишили його. Могутній, схильний до жорстокості Ахілл здатний вибухнути сльозами або іноді прорікати філософські сентенції. Старий Пріам цілує руки вбивці, аби лише дістати тіло померлого сина. У наведених прикладах ми зустрічаємося з несподіваними, нестандартними проявами, що не мають аналогій в поведінці інших героїв.

Епос, для якого характерна переважна увага до зовнішньої сторони подій, в гомерівському психологізмі знаходить вираження в тому, що автор передусім представляє зовнішні прояви поведінки людини: її жести, рухи, вчинки, промови та ін. Герої нерідко виражають свої почуття бурхливими рухами тіла: Гекуба розриває на собі одяг, Пріам посипає голову пилом, Антиной кидає в Одіссея лавою та ін. Описи Гомера надзвичайно рухливі, наочні, він украй сприйнятливий до пластики рухів тіла. Особливо очевидно це при описі поранень або смертей героїв.

Важливу роль в гомерівській оповіді відіграють боги. Розвиток подій здійснюється в двох паралельних планах: на Олімпі і на землі. При цьому перший план може бути позначений як вищий, оскільки саме там зумовлюється нерідко хід подій, що потім розгортаються на землі. Приміром, Зевс не раз зважує на своїх вагах долю героїв, і залежно від підсумку цього зважування складається потім поєдинок героїв на землі. Правда, світи ці не ізольовані в тому відношенні, що боги часто спускаються з Олімпу і приймають безпосередню участь у битвах.

Своєрідність гомерівських богів у тому, що вони наділені багатьма людськими властивостями і слабкостям: сваряться, готують один одному підступи і так далі. Гомер часто зображує їх у понижених, гумористичних ситуаціях.

Є, проте, сила, якій підвладні і боги і люди всемогутній і безособовий рок і мойри, що втілюють його. Головні герої «Іліади» Ахілл і Гектор діють в поемі з відчуттям зумовленості своєї долі, хоча це знання і не робить їх пасивними. Внутрішня сила героїв виявляється в тому, як мужньо вони рухаються назустріч своїй високій, але трагічній долі. Боги також визнають верховенство долі, але, на відміну від людей, прагнуть упізнати її веління і виступити ніби в ролі її вершителів.

Невблаганна сила року особливо яскраво виявляється при описі воєнних подій. Дуалістична картина життя як картина «світу і війни» пронизує всю оповідь Гомера. Попри те, що його герої відчувають іноді «захват у бою», в цілому для гомерівської поеми характерний антивоєнний пафос. З болем і подивом передає Гомер процес руйнування і знищення людських тіл, тугу душі, що відлітає до Аїда. Жодна з воюючих сторін не отримує у Гомера морального підвищення над іншою. Авторові дорога думка про спільність людської долі, важкої і сумної, такої, що знаходиться у залежності від вищих сил. Високо цінує Гомер в героях прагнення до прояву, незважаючи на обставини, вільної волі і особливо волі до милосердя. У світлі сказаного надзвичайно важлива для уважного читання і обговорення зустріч Ахілла і Пріама. В той же час, незважаючи на усі людські печалі і страждання, гомерівські поеми пройняті пристрасною прихильністю людини до земного життя, особливо його мирних форм. Показово також переважне звернення Гомера у своїх порівняннях до образів з мирного життя. Симптоматичні в цьому відношенні і картини, представлені на щиті Ахілла. У зафіксованому на ньому вигляді всесвіту мирні сцени явно переважають.