

Алексей Константинович Толстой (1817-1875)



*«Я не чиновник,
а художник»*



Родился 24
августа (5
сентября) в
Петербурге в
знатной
дворянской
семье.



Место рождения - село Красный
Рог, Черниговская губерния (ныне в
Почепском районе Брянской
области)



Отец
граф Константин Петрович
Толстой



Мать
Анна Алексеевна Перовская

Мать Толстого сразу же после рождения ребенка оставила мужа и с шестинедельным младенцем уехала из Петербурга в Черниговскую губернию, в имение своего брата А.А.Перовского.

Вместо отца Алексея воспитывал дядя по матери А. А. Перовский, известный писатель, печатавшийся под псевдонимом Антоний Погорельский.

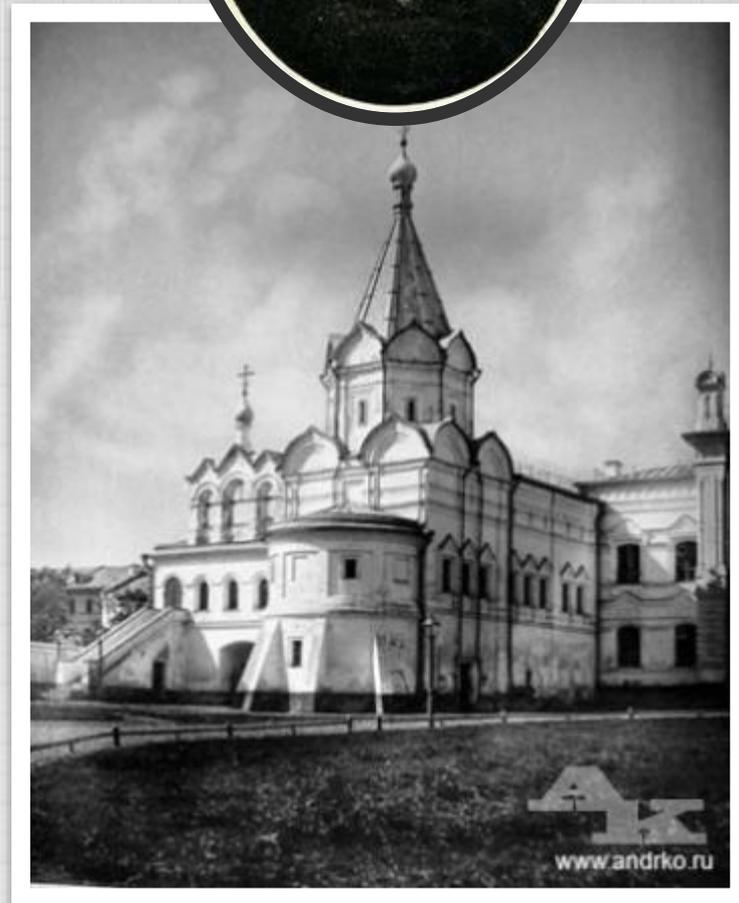


Раннее детство Алексей провёл на Украине, в имении дяди. С 10-летнего возраста мальчика возили за границу. Путешествие по Италии (1831 г.) он описал в дневнике. Толстой принадлежал к детскому окружению наследника престола, будущего Александра II.



друзья детства - граф Алексей Константинович Толстой и государь-император Александр II Николаевич Романов

В 1834 году Толстого определили «студентом» в московский архив Министерства иностранных дел. С 1837 года он служил в русской миссии в Германии, в 1840 году получил службу в Петербурге при царском дворе. В 1843 году — придворное звание камерюнкера.



- Анна Алексеевна
весьма строго
контролировала
жизнь Алексея,
старалась , чтобы он
всегда был при ней
(Алексей
Константинович возил
ее в театры и на
концерты, они вместе
посещали ее подруг),
а если он уезжал
куда-то без нее, она
не ложилась спать,
пока он не вернется.



1841- издание
фантастической
повести "Упырь"
под псевдонимом
Краснорогский.
Повесть
заслужила
благожелательный
отзыв Белинского.



- Он хотел всецело отдаться творчеству, но не мог – «как работать для искусства, когда слышишь со всех сторон слова: служба, чин, вицмундир, начальство и тому подобное». Несколько раз Толстой пытался получить отставку, но безрезультатно.



Долго не складывается и его личная жизнь. Первое серьезное чувство Толстого было к Елене Мещерской. Однако когда Алексей просит у матери позволения сделать понравившейся ему девушке предложение, Анна Алексеевна своего благословения не дает. Алексей остается холостяком.



Софья Андреевна Миллер



Зимой 1850/1851
года Толстой
влюбился в жену
конногвардейского
полковника Софью
Андреевну Миллер.



- Жизнь была к ней неласкова, да и сама она, не считавшаяся с предрассудками своей среды, была слишком смела для той церемонной эпохи. Трагически завершилась любовная связь юной Софи Бахметевой с князем Вяземским, который соблазнил её, но женился на другой. Брат покинутой девушки Пётр Бахметев вызвал обидчика на дуэль и был убит. Всю жизнь Софья Андреевна считала себя виноватой в несчастьях и бесчестии своей семьи.

- Впервые Толстой и Софья повстречались на балемаскараде в Петербургском Большом театре. Он сопровождал туда наследника престола, будущего царя Александра II



Она появилась на маскараде потому, что после разрыва с мужем искала случая забыться и рассеяться.

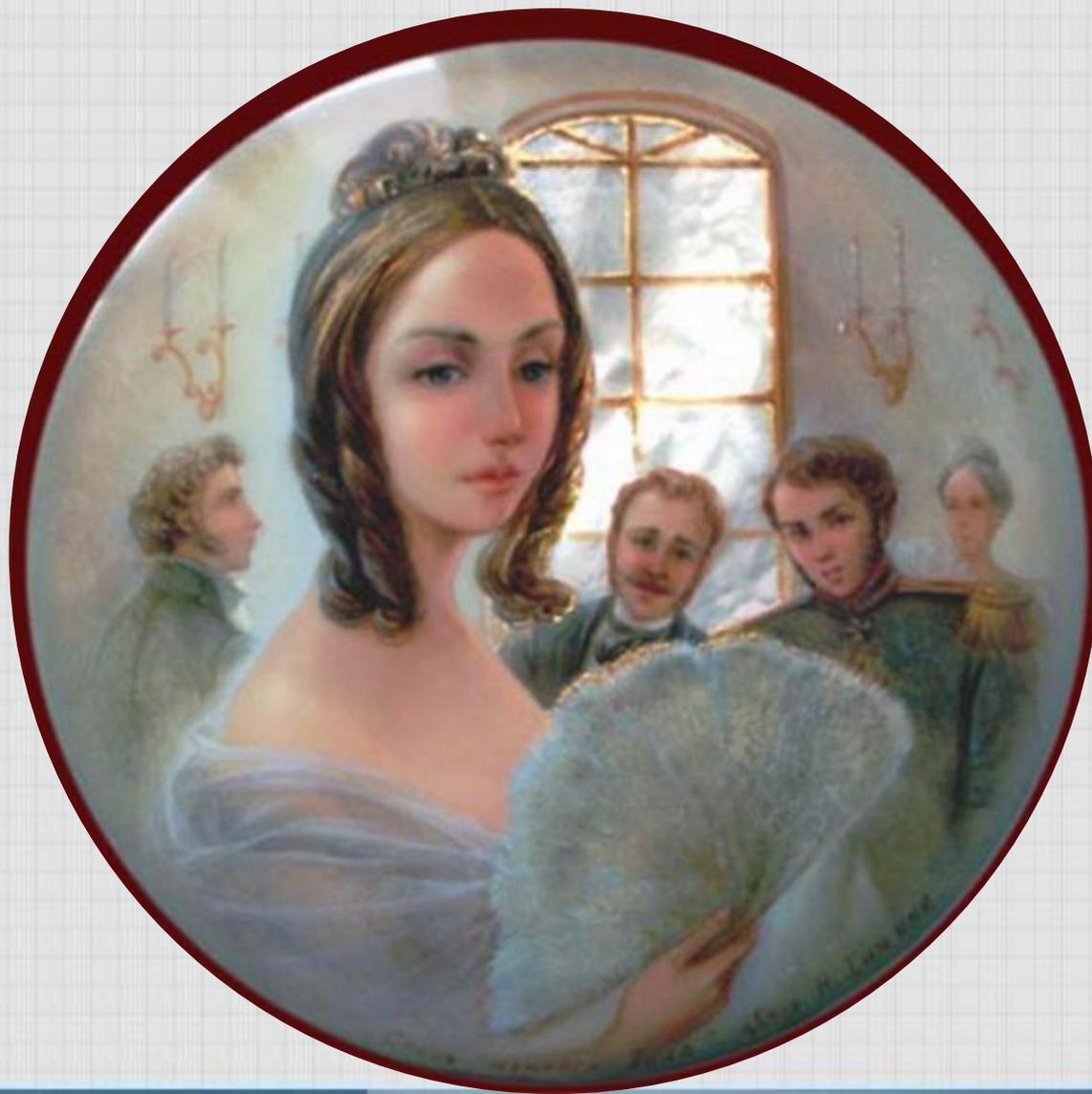




Маска скрывала ее лицо. Но серые глаза смотрели пристально и печально. Прекрасные, пепельные волосы венчали голову. Она была стойка и изящна. Голос ее завораживал. Они говорили недолго. Она, конечно, узнала его. Тщетно он попросил ее открыть лицо, снять маску...



Но его визитную карточку она взяла, дав лукавое
обещание не забывать его.





СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА, СЛУЧАЙНО
В ТРЕВОГЕ МИРСКОЙ СУЕТЫ,
ТЕБЯ Я УВИДЕЛ, НО ТАЙНА
ТВОИ ПОКРЫВАЛА ЧЕРТЫ.

ЛИШЬ ОЧИ ПЕЧАЛЬНО ГЛЯДЕЛИ,
А ГОЛОС ТАК ДИВНО ЗВУЧАЛ,
КАК ЗВОН ОТДАЛЕННОЙ СВИРЕЛИ,
КАК МОРЯ ИГРАЮЩИЙ ВАЛ.

МНЕ СТАН ТВОИ ПОНРАВИЛСЯ ТОНКИЙ
И ВСЕ ТВОИ ЗАДУМЧИВЫЙ ВИД,
А СМЕХ ТВОИ, И ГРУСТНЫЙ И ЗВОНКИЙ,
С ТЕХ ПОР В МОЕМ СЕРДЦЕ ЗВУЧИТ.

В ЧАСЫ ОДИНОКИЕ НОЧИ
ЛЮБЛЮ Я, УСТАЛЫЙ ПРИЛЕЧЬ
Я ВИЖУ ПЕЧАЛЬНЫЕ ОЧИ,
Я СЛЫШУ ВЕСЕЛУЮ РЕЧЬ:

И ГРУСТНО Я ТАК ЗАСЫПАЮ,
И В ГРЕЗАХ НЕВЕДОМЫХ СПЛЮ...
ЛЮБЛЮ ЛИ ТЕБЯ - Я НЕ ЗНАЮ,
НО КАЖЕТСЯ МНЕ, ЧТО ЛЮБЛЮ!

*‘Какое русское сердце не
дрогнет, не встрепенётся,
слушая романс П. И.
Чайковского ‘Средь шумного*

Брак их был официально оформлен только в 1863 году, так как ему препятствовали, с одной стороны, муж Софьи Андреевны, не дававший ей развода, а с другой — мать Толстого, недоброжелательно относившаяся к ней. После отставки со службы в 1861 году Толстой только изредка наезжал в столицу. Жил в усадьбе Пустынька на берегу реки Тосны под Санкт-Петербургом.





Последние годы жизни матери Алексей Константинович разрывался между ней и Софией. Когда в 1857 году Анна Александровна умерла, Алексей был безутешен. Но ее смерть наконец позволила соединиться влюбленным – они стали жить вместе. Однако муж дал Софии развод только спустя несколько лет – они обвенчались в 1863 году. Своих детей у влюбленных не было

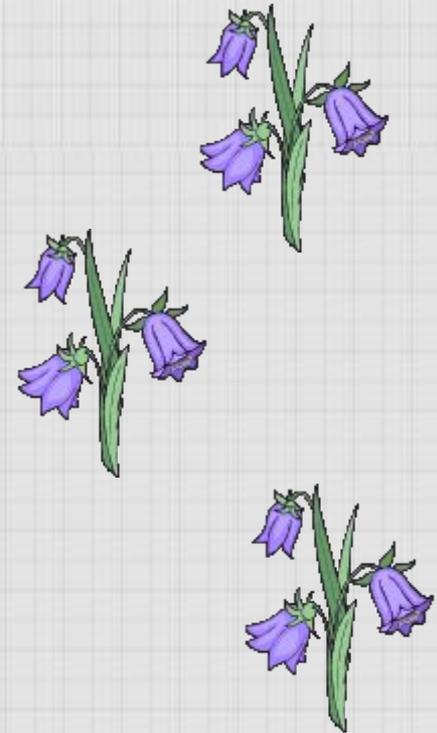
ТВОРЧЕСТВО

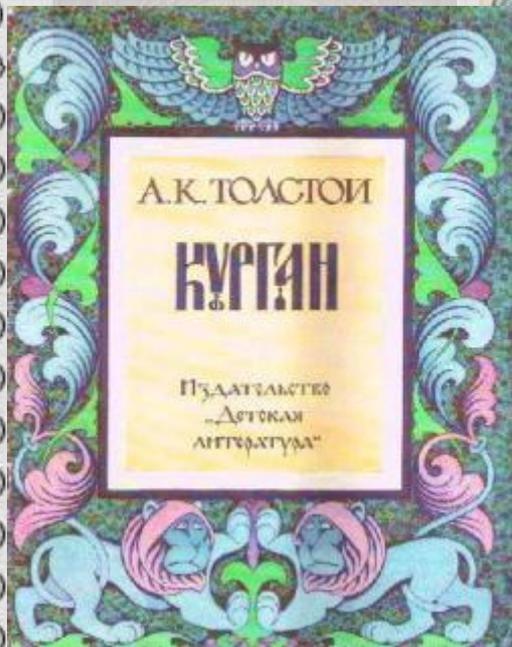
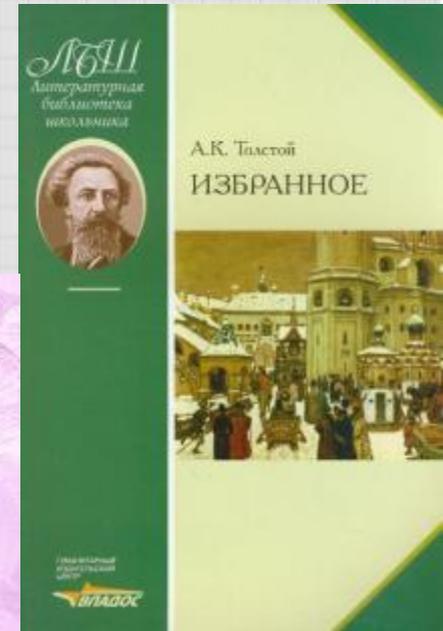
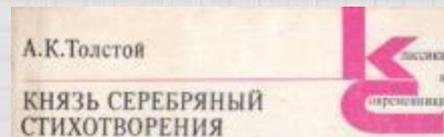
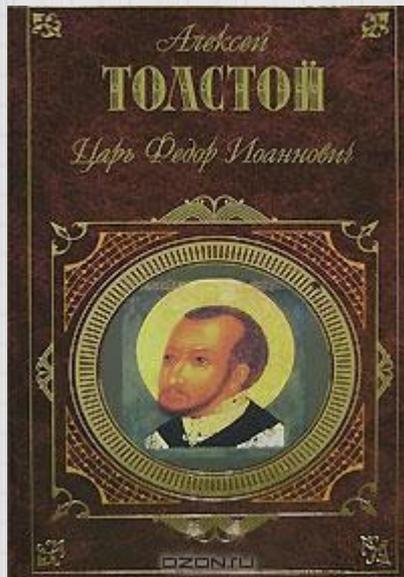
- Стихи Толстой начал сочинять очень рано. Мастерством стиха Толстой дорожил всегда, хотя критики иногда и упрекали его то за «плохую» (неточную) рифму, то за неудачный, слишком прозаический, на их взгляд, оборот речи. Между тем именно благодаря этим «недочетам» и создается впечатление импровизации, поэзия Толстого приобретает особую живость и задушевность.

С публикацией своих стихов Толстой не спешил. Первая крупная подборка его стихотворений появилась только в 1854 г на страницах некрасовского «Современника», а единственный прижизненный сборник вышел в 1867г. В него вошли многие теперь широко известные стихи



*Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что смотрите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошенной травы
Головой качая?*





- Создатель баллад, сатирических стихотворений, исторического романа «Князь Серебряный» (опубликован в 1863 году), драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Фёдор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870). Автор проникновенной лирики, с ярко выраженным музыкальным началом, психологических новелл в стихах («Среди шумного бала, случайно...», «То было раннею весной»).

Любовь для Толстого не тихое безмятежное чувство.

Она приносит влюбленным не только радости, но и горькие переживания, заставляя их тосковать в разлуке, мучиться от напрасной ревности. Страшиться людского осуждения любовь, несмотря на все сопутствующие ей горечи и терзания, - главный источник творческого вдохновения и единственное спасение от «пошлой жизни» с ее «житейским вихрем»

**Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!**

**Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!**

A vertical spiral binding on the left side of a white grid-patterned page.

Минула страсть, и пыл ее тревожный
Уже не мучит сердца моего,
Но разлюбить тебя мне невозможно!
Всё, что не ты, - так суетно и ложно,
Всё, что не ты, - бесцветно и мертво.
(«Минула страсть, и пыл ее
тревожный...»)

- Обращение поэта к былине, к излюбленному романтиками жанру баллады также во многом объясняется его вниманием к русской народной поэзии, к ее древним корням. В былине «Илья Муромец» (1871г) Толстой воскрешает образ знаменитого богатыря, «дедушки Ильи», жаждущего даже в старости свободы и независимости и поэтому покидающего княжеский двор Владимира Красное Солнышко



- Алексей Константинович Толстой пробовал свое перо не только в жанре поэзии. Образ Козьмы Пруткова и его знаменитых афоризмов – это Толстой с двоюродными братьями Алексеем, Александром и Владимиром Жемчужниковыми.



Музей-усадьба
Алексея Толстого
расположена в
Красном Роге (ныне
Почепский район
Брянской области).
Здесь граф провёл
детские годы,
неоднократно
возвращался в эти
места в зрелом
возрасте, здесь же
и был похоронен.



28 сентября (10 октября) 1875 г. Толстой скончался на 58-м году жизни в Красном Роге от передозировки морфия, который употреблял для облегчения страданий от астмы, грудной жабы и невралгии с тяжелыми головными болями. Похоронен он там же, вместе с ненадолго пережившей его Софьей Андреевной, в склепе у Успенской церкви.



Лирика

Алеша Попович
Б. М. Маркевичу
Благовест
Благоразумие
Я люблю тот ручей, я люблю
ту страну...
В совести искал я долго
обвиненья...
В стране лучей, незримой
нашим взорам...
Вздываются волны как
горы...
Вновь растворилась дверь...
Когда являлася весна...
Волки
Где гнутся над омутом лозы...
Горними тихо летела душа
небесами...
Господь, меня готовя к бою...
Государь ты наш батюшка...

Не верь мне, друг...
Не ветер, везя с высоты...
Нет, уж не ведать мне,
братцы...
О друг, ты жизнь влачишь...
О, если б ты могла...
О, не пытайся...
О, не спеши туда...
Обнявшись дружно,
сидели...
Одарив весьма обильно...
Ой стоги, стоги...
Ой, честь ли то молодцу лен
прясти?...
Осень. Обсыпается...
Острою секирой ранена
береза...
По гребле неровной и
тряской...
Порой, среди забот...

Ты не спрашивай, не распытывай,
Умом-разумом не раскидывай:
Как люблю тебя, почему люблю,
И за что люблю, и надолго ли?
Ты не спрашивай, не распытывай:
Что сестра ль ты мне, молода ль жена
Или детище ты мне малое?
И не знаю я и не ведаю,
Как назвать тебя, как прикликати.
Много цветиков во чистом поле,
Много звезд горит по поднебесью,
А назвать-то их нет умения,
Распознать-то их нету силушки.
Полюбив тебя, я не спрашивал,
Не разглядывал, не распытывал;
Полюбив тебя, я махнул рукой,
Очертил свою буйну голову!

Я задремал, главу понуря,
И прежних сил не узнаю;
Дохни, господь, живящей бурей
На душу сонную мою.

Как глас упрека, надо мною
Свой гром призывный прокати,
И выжги ржавчину покоя,
И прах бездействия смети.

Да вспряну я, тобой подъятый,
И, вняв карающим словам,
Как камень от удара млата,
Огонь таившийся издам!

Жанровое многообразие лирики А.К. Толстого

Главным в лирике Толстой считал красоту и любовь, которые присутствуют в обыденной жизни. Стихи пронизаны тоской по прекрасному, грустью по неповторимой ценности земного, реальной человеческой любви - "Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре..." (1858), "В стране лучей, незримой нашим взорам" (1856), "Среди шумного бала, случайно..." (1851) и другие.

Историческая тема также волнует Толстого. В своих произведениях много внимания он уделяет эпохе древних Киева и Новгорода и эпохе Ивана Грозного. Это роман "Князь Серебряный", трагедия "Смерть Иоанна Грозного" (1866), "Царь Федор Иоаннович" (1868), "Царь Борис" (1870).

Создавая свои идеалы, Толстой не заботится об исторической достоверности, прибегая к свободному домыслу, поэтому получались не столько картины истории, сколько красочные поэтические легенды. Одновременно с реально существовавшими лицами в былинах и балладах выступают герои преданий - Илья Муромец, Алеша Попович, Садко и другие. Все персонажи созданы по одному принципу, границы между историей и фольклором намеренно стерты.

Стиль А. К. Толстого отличается легкостью и ясностью, пластичностью. Очень часто он использовал народный песенный ритм, сочетание стиха и прозы. Благодаря мелодичности лирических стихов Толстого более половины их положено на музыку (романсы Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и др.).

Мотивы лирики Алексея Константиновича Толстого.

Формирование мировоззрения, эстетических взглядов и литературных вкусов Толстого относится к 30-м годам, когда, несмотря на огромные завоевания русской реалистической литературы, влияние романтических идей было еще весьма значительно. Толстой придерживался идеалистического понимания сущности и задач искусства. Искусство для него — мост между земным миром и «мирами иными», а источником творчества является не окружающая художника действительность, а «царство вечных идей». Целостное познание мира, которое недоступно науке, изучающей якобы только отдельные, раздробленные явления природы; иррациональность, независимость от практических целей и злобы дня, — вот, в понимании Толстого, так же как Фета и ряда других его

современников, черты подлинного искусства. «Тенденция — смерть для искусства»;² «назначение поэта — не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасному, которая сама найдет себе применение безо всякой пропаганды», — писал Толстой. ¹ В 50—60-е годы подобная оценка общественных задач литературы и ее активного участия в общественной борьбе была обращена против революционной демократии, которой Толстой и его единомышленники приписывали полное отрицание искусства. Но у Толстого, в отличие, например, от Фета, стремление к независимости художника было вместе с тем направлено и против сковывающих его поэтическую деятельность цепей современного общества и государства. Это и определило прогрессивные тенденции его творчества.

Не только теоретические взгляды, но и поэтическая практика Толстого связана с романтизмом. В концепции мира романтиков искусство играло первостепенную роль, и поэтому тема художника, вдохновения нередко фигурировала в их произведениях. То же мы видим и у Толстого. Сущности и процессу творчества посвящено одно из его программных стихотворений «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!...». Это апофеоз «душевного слуха» и «душевного зрения» художника, который слышит «неслышимые звуки» и видит «невидимые формы» и затем творит под впечатлением «мимолетного виденья». Здесь и в некоторых других стихотворениях Толстой рисует состояние вдохновения как полусон, во время которого поэт сбрасывает с себя все связи с людьми и окружающим его миром социальных отношений. Другой мотив поэзии Толстого также связан с одним из

положений романтической философии — о любви как некоем божественном мировом начале, которое недоступно разуму, но может быть прочувствовано человеком в его земной любви. В соответствии с этим Толстой в своей драматической поэме превратил Дон Жуана в подлинного романтика: Дон Жуан искал в любви то чувство, которое помогает ему проникнуть в «чудесный строй законов бытия, явлений всех сокрытое начало». Этот мотив нашел свое отражение и в ряде лирических стихотворений Толстого. Однако еще более существенны не эти отдельные мотивы, а круг настроений и общий эмоциональный тон лирики Толстого, для значительной части которой — не только для любовных стихов — характерно романтическое томление, неудовлетворенность земной действительностью и тоска по бесконечному. Грусть, тоска, печаль, уныние — вот слова, которыми поэт наиболее часто определяет свои собственные

переживания и переживания любимой женщины: «И о прежних я грустно годам вспоминал», «И думать об этом так грустно», «Грустно жить тебе, о друг, я знаю», «И грустно я так засыпаю», «Что за грустная обитель», «И очи грустные, попрежнему тоскуя», «В пустыню грустную и в ночь преобразуя», «К сердцу сызнова грусть обычная», «О, если б эта грусть могла пройти порывом» и т. д. Пассивность, примиренность, а подчас и налет мистицизма давали повод для сопоставления Толстого с Жуковским, но дело не столько в непосредственной связи с ним, сколько в некоторой общности философских и эстетических позиций — их близости к реакционному направлению в романтизме. «Хорошо в поэзии не договаривать мысль, допуская всякому ее пополнить по своему», — писал Толстой жене в 1854