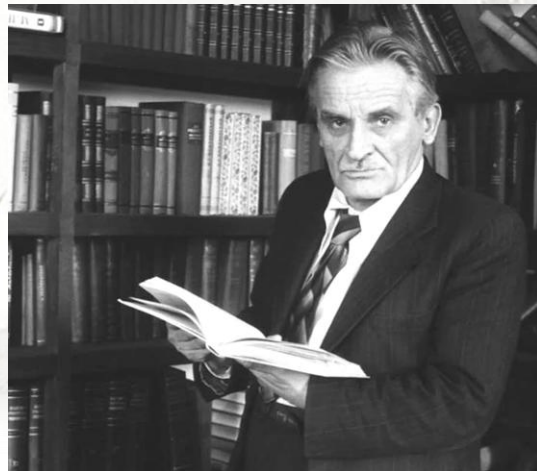

Одесский сказочник

к 120-летию писателя Ю. К. Олеша
(3 марта 1899 г. – 10 мая 1960 г.)

«Очень мало было авторов, писавших сказки. Поэты этого рода – действительно редкое и удивительное явление. Здесь не может быть подделки, и здесь поэзия и выдумка первоклассны, здесь индивидуальность автора исключительна».

Ю. К. Олеша
(сказка «Три толстяка»)

Родился в городе Елисаветграде, однако своей малой родиной Юрий Олеша считал Одессу, так как именно в этом городе прошли его детство и юность. Позже он неоднократно опишет любимый город в своих произведениях.

«Я детство и юность провел в Одессе... Улицы там были обсажены акациями и платанами. Прекрасное дерево платан! Думаю, что его можно назвать антилопой растительного мира... Мне повезло: я родился в те годы, когда исполнялись фантастические мечты человечества... За городом сияло поле. Там никому неведомые люди, странные сообщники моего детства, производили то, что считалось детской забавой: начинали авиацию...»

Юрий Олеша в детстве с сестрой Вандой

В 11 лет Олеша стал учеником Ришельевской гимназии. В годы учёбы Юрий играл в футбол за команду гимназии. Однако из-за проблем с сердцем юноше пришлось оставить любимое хобби. Но скоро он нашёл новое – сочинения стихов. В этот период он увлекается классической русской поэзией и поэзией символистов.

Литературный дебют начинающего поэта состоялся в газете «Южный вестник»: редакция взяла в печать стихотворение «Кларимонда» (1915). Свои стихи 1915-1917 гг. Юрий Олеша включил в рукописный сборник «Виноградные четки».

Насыщенная культурная жизнь Одессы способствовала воспитанию будущего писателя.

«Литература началась для него очень рано – с одесских поэтических альманахов, с собственных стихов, которые ещё 16-летним гимназистом он видит напечатанными в журналах, с многочисленных в Одессе тех лет вечеров поэтов, сильнейшим образом его интересовавшим. Стихи Олеши весьма занимали тогда «поэтов Одессы», их с «восхищением читали, имитируя его манеру декламации – медлительно – торжественную и протяжно – певучую», – вспоминает один из его современников.

Окончив гимназию, в 1917 году Олеша поступил в Одесский университет на юридический факультет. Однако юристом он так и не стал. Биография Юрия Олеши была изменена Революцией 1917 года и последовавшими за ней переменами в общественном укладе страны.

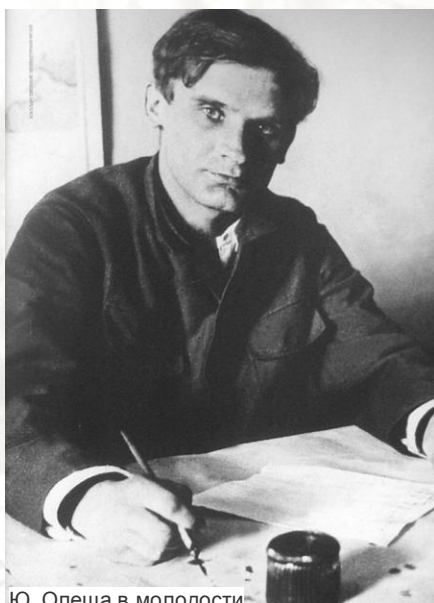
Радикальные политические и художественные настроения начинающего литератора выразились в фельетонах «Новейшее путешествие Онегина по Одессе», «Красный альбом Онегина» и др., которые печатались почти во всех одесских литературных журналах и газетах.

Помимо поэзии, Олеша увлекается и другими литературными жанрами: три его рассказа выходят на страницах журналов «Огоньки» и «Южный огонёк» в 1918 г.; политические карикатуры в журнале «Бомба» в 1917-1918 гг.; киносценарии, причём написанные по своим же рассказам.

В 1920 году Олеша вместе с молодыми литераторами Эдуардом Багрицким, Валентином Катаевым и Ильей Ильфом образовал группу «Коллектив поэтов». Это объединение просуществовало два года. За это время в его рядах побывало около двадцати известных литературных деятелей (включая Владимира Сосюру, Веру Ибнер и Зинаиду Шишову).

В воспоминаниях Ю. Олеши есть такие строки:

«Существовал в Одессе в 1920 году «Коллектив поэтов». Это был своего рода клуб, где, собираясь ежедневно, мы говорили на литературные темы, читали стихи и прозу, спорили, мечтали о Москве. Отношение друг к другу было суровое. Мы все готовились в профессионалы. Мы серьёзно работали. Это была школа».

Ю. Олеша в молодости

На собраниях «Коллектива поэтов» его участники читали собственные произведения, а также декламировали стихи Маяковского, который был для них эталоном поэзии нового времени.

Помимо литературных вечеров, Олеша с товарищами занимались образовательной деятельностью: они распространяли книги среди простых людей, а также создали собственную библиотеку. Эта активная и весьма плодотворная деятельность будет замечена в Москве, и к 1922 г. многих членов «Коллектива поэтов» них пригласят переехать в столицу СССР или работать в других важных городах страны.

Юрий Олеша в Одессе

А пока в городе на берегу Черного моря кипела литературная жизнь: одно за другим возникали поэтические объединения. Юрий Олеша вместе с Валентином Катаевым и Ильей Ильфом влился в «Коммуну поэтов». В 8-й аудитории университета по четвергам проходили творческие вечера талантливых одесситов. Кумирами молодежь называла Николая Гумилева, Александра Блока, Игоря Северянина.

Первый драматургический дебют Олеша состоялся также в любимом городе писателя. Члены литературных кружков поставили его пьесу под названием «Маленькое сердце» (1921). Текст сочинения затерялся, но в творческой биографии автора

пьеса сыграла роль: Юрий услышал первые восторженные отклики.

Весной 1921-го Олеша и Катаев по приглашению В. Нарбута перебрались на работу в Харьков. Юрий Олеша печатал свои стихи в газетах, был журналистом, а также работал в театре «Балаганчик». Биографию его в тот период можно кратко описать как: работа и ещё раз работа. Произведения Юрия Карловича в то время становятся всё более популярными.

В 1922 году Юрия Олешу переводят в столицу. В Москве одессит работает в газете железнодорожников «Гудок», на страницах которой вместе с Ильфом, Булгаковым, Гехтом, Катаевым подписывает общим псевдонимом Зубило многочисленные фельетоны. Писатель называл «гудковский» период лучшим в жизни.

Успех на литературном поприще и признание властей заставляет писателя задуматься над написанием крупной прозы.

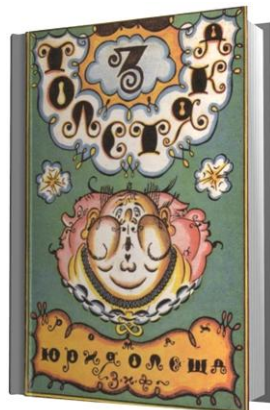
Первым крупным произведением Юрия Карловича Олеши стал роман-сказка «Три толстяка» (1924).

Идея написать сказку возникла у Юрия Олеши в общежитии «Гудка» (это его комнату без мебели за хлипкой перегородкой Ильф и Петров описали в «12 стульях»). В окне напротив писатель разглядел юную красавицу, сидевшую на подоконнике и увлечённо читавшую какую-то книгу (это были сказки Андерсена). Девушку звали Валентина Грюнзайд. Ему захотелось написать романтическую сказку и преподнести её соседке в подарок.

В тесной редакции «Гудка» на рулонах бумаги он начал писать роман для детей «Три Толстяка». Это было в 1924 г. Книга, прекрасно изданная, оформленная художником Мстиславом Добужинским, вышла в 1928 г.

«Это хрустально-прозрачная проза, насквозь пронизанная огнём революции, книга европейского масштаба».

О. Мандельштам о «Трёх Толстяках»

Как говорил сам автор, сказка является отражением гигантских событий в жизни общества. В романе происходят события, чрезвычайно похожие на те, очевидцем которых был сам писатель (революция, Гражданская война).

Жанр этого произведения представляет собой синтез романтического авантюрно-приключенческого романа, элементов романа-фельетона и прозаического сценария театрально-циркового представления, кроме того, в произведении сочетаются образы и мотивы «серебряного века» с приёмами авангарда. Оказали влияние на поэтику романа-сказки и популярные в 20-х годах городские театрализованные праздники, немые киноленты.

Система героев в «Трёх Толстяках» построена на контрастах и параллелях: рабочие и буржуа, актёры и гвардейцы, мальчишки и взрослые, учёный чудак Гаспар Арнери и учёный мастер Туб, старый клоун Бризак и силач Латипуп, учитель танцев Раздватрис и продавец воздушных шаров, повара и поварята, девочка Суок и мальчик Тутти. Явно стремление писателя продемонстрировать в сказке-игре работу социально-исторического механизма, называемого революцией.

Восприятие революции как, счастья свойственно всем положительным героям – циркачке Суок, гимнасту Тибулу, оружейнику Просперо, доктору Гаспаро Арнери. Вымышленный красивый, сказочный город чем-то неуловимо напоминает милую автору Одессу: похожие на большие шары фонари, большие часы во дворце, где пряталась Суок – своеобразная копия других часов-великанов с Дерибасовской улицы, романтическая башня – городская достопримечательность.

Надо отметить, Юрий Олеша обладал всеми качествами прирожденного писателя-сказочника. Поразительно меткий, изящный, поэтический язык! Ведь сказка не может обойтись без волшебных красок, не может быть серой и одноцветной. Читателей восхищает, какими красками он рисует картины природы, как описывает одежду и вещи, быструю езду, аппетитные запахи дворцовой кухни, зверей и птиц, какие штрихи и чёточки выбирает для описания своих героев. А попробуй писатель пренебречь образной речью, метафорами, юмором – одним словом, всем тем, что составляет богатство Олеши-художника, «Три толстяка» и читались бы по-другому, с меньшим увлечением.

«Его стиль – это какой-то литературный кубизм, методы современной конструктивистской живописи, перенесённые в литературу и воплощённые в слове со всей яркостью и сочностью художественной плоти», – писал в 20-х годах критик Д. Тальников об авторе «Трёх толстяков».

Сказка «Три Толстяка» вызвала огромный читательский интерес. Дети и взрослые восхищались фантазией автора, своеобразием его метафоричного стиля. В 1930 году Юрий Карлович сделал инсценировку «Трёх толстяков» по заказу МХТа, позже она была переведена на 17 языков мира и до наших дней успешно идёт на многих мировых сценах. А в 1966 году Алексей Баталов с Иосифом Шапиро сняли художественный фильм «Три толстяка».

В 1927 году в «Красной нови» впервые публикуется роман Олеши – «Зависть» (1927), который был очень тепло встречен критиками и читателями.

Главный герой романа, интеллигент, мечтатель и поэт Николай Кавалеров, стал героем времени, своеобразным «лишним человеком» советской действительности, в нём во многом угадываются черты самого автора. «Зависть» насчитывала 300 черновых начал, Юрий Олеша остановился на 301-ом. Позже, в середине 1930-х Абрам Роом снял по роману драму «Строгий юноша».

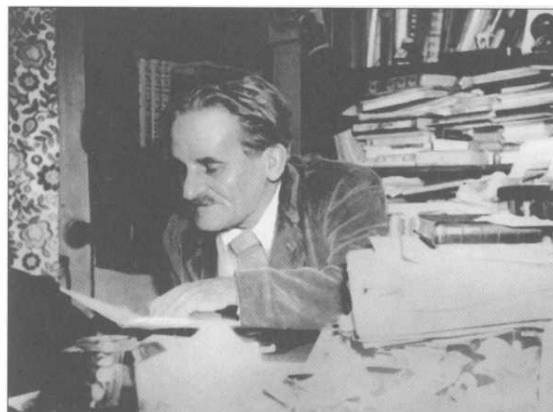
В начале 1930-х годов Олеша написал по роману «Зависть» пьесу «Заговор чувств», но цензура разглядела в ней критику строя и запретила. Писатель переделал произведение, назвав его «Список благодеяний». В 1931-м пьесу взял в театральный репертуар Всеволод Мейерхольд. Постановка шла три сезона в переполненных зрительских залах. Казалось бы, писатель всё выше должен был подниматься на волне своего успеха, но вскоре пьеса попала под запрет, а за нею и роман «Зависть»... В начале 30-ых годов Юрий Карлович Олеша надолго замолчал.

В 1948 году вышел сборник стихов Олеши для детей «О лисе», поэтика которых уже достаточно далека от авангардизма. Юрий Карлович писал также сценарии для мультфильмов.

Писатель не раз обращался к теме детства в своей «взрослой» прозе: рассказы «Цепь», «Лиомпа», «Я гляжу в прошлое», записи «Ни дня без строчки». Образ ребёнка всякий раз связывался художником с мотивами стремительной смены исторических эпох, с идеей «нового мира».

Судьба Олеши – одна из самых трагических в советской литературе, и в то же время одна из типичных судеб эпохи. Свою писательскую славу, к которой относился очень ревностно, он подкреплял пересказами замыслов, публикациями коротких рассказов и очерками, пьесами, сценариями. Он привык работать над рукописью, сидя перед огромным окном в

кафе «Националь». Иные, видевшие Олешу тогда, говорили, что он был похож на Бетховена, иные – что на короля Лира или на Чарли Чаплина. Его записи под названием «Ни дня без строчки» были изданы после его смерти. Замечено ли биографами пророчество собственной судьбы? В 1928 году в «Трёх толстяках» у доктора Гаспара Арнери «лопнуло сердце». Сердце же «лопнуло» в мае 1960 года и у создателя бессмертного романа-сказки.

<https://www.youtube.com/watch?v=aANqvVuW8zQ>