Глава 1. Агния Барто – кто она?

* 1. **Биография Агнии Львовны Барто.**

Агния Львовна Барто (Волова) родилась в феврале 1906 года в Москве в семье ветеринарного врача Льва Николаевича Волова [Русские детские писатели ХХ века, 1998, С.48].

Вспоминать свое детство Агния Барто не любила. Домашнее начальное образование, французский язык, парадные обеды с ананасом на десерт — все эти приметы буржуазного быта не украшали биографию советского писателя [Тюкова, эл. ресурс]. Поэтому о тех годах Агния Львовна оставила самые скупые воспоминания: няня из деревни, страх грозы, звуки шарманки под окном. А еще сохранила Барто воспоминания об отце, так как, по ее признанию, они ей были чрезвычайно дороги: «Явственно слышу и сейчас голос отца, читающей мне, маленькой, басни Крылова. Он очень любил Крылова и знал наизусть почти все его басни» [Светловская и др., 1978, С.27]. Лев Николаевич также чрезвычайно любил писателя Толстого и по его детским книжкам учил дочь читать.

Судя по отрывочным воспоминаниям, Агния всегда больше любила отца. О матери она писала: «Помню, моя мать, если ей предстояло заняться чем-то для нее неинтересным, часто повторяла: «Ну, это я сделаю послезавтра». Ей казалось, что послезавтра — это все-таки еще далеко. У меня всегда есть список дел на послезавтра» [Тюкова, эл. ресурс].

Стихи Агния Львовна начала писать с четырех лет [Плешакова, эл. ресурс].

Лев Николаевич, поклонник искусства, видел будущее дочери в балете. Агния прилежно занималась танцами, но большого таланта в этом занятии не обнаруживала. Рано проявившуюся творческую энергию направляла в другое русло — стихотворное [Тюкова, эл. ресурс], начала писать озорные эпиграммы на учителей и подруг, лирические наивные подражания А. Ахматовой [Зубарева, 1989, С.284].

На выпускном вечере в балетном училище Агния под музыку Шопена со сцены читала свое стихотворение «Похоронный марш», принимая при этом трагические позы. Сидевший в зале нарком просвещения Луначарский едва сдерживал смех. А через пару дней пригласил юную поэтессу к себе и посоветовал ей всерьез заняться литературой для детей [Полозова, 1998, С.406].

Первая книга Агнии Барто «Китайчонок Ван Ли» вышла в 1925 году, когда поэтессе было 19 лет [Писатели нашего детства, 1998, С.45]. Свой творческий путь она начала с очень важной и почти не разработанной в 20-е годы интернациональной темой [Зубарева, 1989, С.284].

В середине тридцатых Агния Львовна получила любовь читателей вместе с выходом цикла стихотворений «Игрушки» в 1936 году [Тюкова, эл. ресурс; Русские детские писатели ХХ века, 1998, С.49].

Карьера детской писательницы не мешала Агнии ввести бурную личную жизнь. В ранней молодости она вышла замуж за поэта Павла Барто, родила сына Гарика, а в двадцать девять лет ушла от мужа к мужчине, который стал главной любовью ее жизни. Агния сохранила фамилию Барто, но всю оставшуюся жизнь провела с ученым-энергетиком Щегляевым, от которого родила второго ребенка — дочь Татьяну.

Барто много путешествовала в составе советских делегаций [Тюкова, эл. ресурс]. В июле 1937 года Агния Львовна поехала на второй конгресс писателей в защиту культуры, который проходил под бомбежками в столице Испании [Русские детские писатели ХХ века, 1998, С.49]. По словам поэтессы в осажденном пылающем Мадриде она впервые собственными глазами увидела, что такое фашизм [Светловская и др., 1978, С.28].

В конце тридцатых она ездила в Германию, эту «опрятную, чистенькую, почти игрушечную страну», где слышала нацистские лозунги даже от детей. Ей, искренне верящей во всемирное братство если не взрослых, то хотя бы детей, все это было дико и страшно. Но с ней самой война обошлась не слишком сурово. Она не разлучалась с мужем даже во время эвакуации: Щегляев, ставший к тому времени видным энергетиком, получил направление на Урал. Семья обосновалась в Свердловске, где Барто довелось познакомиться с Бажовым. Там же, в Свердловске, Барто получила профессию токаря второго разряда и вместе с уральскими подростками работала на оборонном заводе. Поэтесса много выступала по радио.

В столицу Барто вернулась в 1944 году.

4 мая 1945 года погиб сын Агнии Львовны, Гарик. Велосипед мальчика сбил грузовик. После смерти сына Барто обратила всю материнскую любовь на дочь Татьяну [Тюкова, эл. ресурс].

Стихотворение «Веревочка» легло в основу замысла кинофильма «Слон и веревочка», снятого режиссером И. Фрезом в 1946 году [Стихи детям, 1981, С.617]. Позже Агния Львовна написала сценарии к фильмам «Подкидыш» и «Алеша Птицын вырабатывает характер».

В 1947 году она опубликовала поэму «Звенигород» — рассказ о детях, потерявших родителей во время войны [Тюкова, эл. ресурс] (подробнее об этом произведении будет написано в других разделах курсовой работы).

В 1950 году А. Барто стала лауреатом Государственной премии за книгу «Стихи детям» [Стихи детям, 1981, С.617].

В 1958 году Агния Львовна написала большой цикл сатирических стихов для детей: «Лешенька, Лешенька», «Дедушкина внучка», «Леночка с букетом» и другие. Позже она продолжала развивать детскую сатиру в своих стихотворениях: в 1962 году вышла книжка «Кого считать красивым», в 1966 – «Что с ним такое?» [Светловская и др., 1978, С.28].

В 60-е годы в течение девяти лет А. Барто вела на радиостанции «Маяк» передачи «Найти человека», с помощью которых искали детей, потерянных в годы Великой Отечественной войны [Полозова, 1998, С.409].

В 1970-м умер ее муж, Андрей Владимирович Щегляев [Тюкова, эл. ресурс].

В 1972-м за сборник «За цветами в зимний сад» писательница удостоена Ленинской премии.

В 1976 г. Барто выпустила книгу «Записки детского поэта», обобщающую многолетний творческий опыт поэтессы [Писатели нашего детства, 1998, С.46].

Среди наград Агнии Барто также — орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», орден Октябрьской революции, медаль Льва Толстого «За заслуги в деле создания произведений для детей и юношества» [Стихи детям, 1981, С.617]. Агния Львовна была членом Международного совета по детской литературе, президентом Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей Союза Советских обществ дружбы с народами зарубежных стран [Полозова, 1998, С.409].

Поэтесса много путешествовала (в послевоенные годы бывала в Болгарии, Исландии, Японии, Англии), даже в пожилом возрасте играла в теннис, танцевала, в том числе на своем 75-летии.

Ее не стало 1 апреля 1981 года [Тюкова, эл. ресурс].

* 1. **Три главных учителя А. Барто.**

Сама А.Л. Барто и исследователи ее творчества не раз отмечали, что у нее были три главных учителя: В.В. Маяковский, К.И. Чуковский и С.Я. Маршак [Полозова, 1998, С.406]. Они по-разному отразились в ее творчестве [Сивоконь, 1990, С.245].

Решающую роль в литературной судьбе Агнии Львовны Барто, по ее признанию, сыграл В. Маяковский [Арзамасцева, 2001, С.283]: «В первые годы моей работы у меня было немало сомнений: писать ли мне для детей или пора уже становиться «взрослым» поэтом? …Но мне посчастливилось встретиться с Маяковским на первом празднике детской книги… Маяковский говорил о том, как нужна нашим детям принципиально новая поэзия, обращенная к ребенку… Встреча с Маяковским многое для меня прояснила… я окончательно утвердилась в своем желании писать для детей» [Жизнь и творчество Агнии Барто, 1989, С.10; Разова, 1978, С.360].

Влияние Маяковского на творчество молодой поэтессы сказалось, прежде всего, на интересе к общественно-политическим темам в раннем творчестве. От него идет ритмическая свобода стиха и не очень характерная для других советских поэтов ассонансная рифма [Разова, 1978, С.360; Сивоконь, 1990, С.245; Русские писатели ХХ века, 1998, С.48]. От Маяковского же идет у Барто интерес к изучению детских писем, в том числе почты «Пионерской правды». По материалам детских писем вырастали целые циклы стихов. Особенно – сатирических. К слову сказать, сатирическая струя в ее творчестве тоже обязана влиянию Маяковского [Сивоконь, 1990, С.246].

Своим интересом к фольклору, к звучащей детской речи поэтесса обязана К.И. Чуковскому [там же]. Вслед за ним А. Барто вносила в «детский стих» самые различные формы, бытующие в детской речи, - такие, как считалки, дразнилки, прибаутки, придавая такому языку живость, энергичность, ритмическую напряженность, стремительность движения [Соловьев, Мотяшов, 1979, С.173].

В стихотворениях Барто, даже сатирических, всегда присутствует мягкая лирическая интонация. В этом также сказалось влияние Корнея Чуковского, дававшего ей уроки мастерства. Он требовал от молодой поэтессы лиричности («…только лиричность делает острословие юмором», - писал он ей), тщательной отделки формы рифм [Арзамасцева, 2001, С.284].

Сложнее всего развивались отношения Барто с третьим ее учителем – С.Я. Маршаком, который долго и упорно не хотел признавать ее успехов. Влияла на его отношение к Барто и ревнивая конкуренция московской и ленинградской школ детской литературы (Маршак в ту пору принадлежал к ленинградской) [Сивоконь, 1990, С.247].

И все же творчество Маршака являлось для поэтессы той «школой стиха», уроки которой сказались и в ее собственном творчестве [Дановский, 1997, С.296]. По собственному ее признанию, Барто училась у Самуила Яковлевича «завершенности мысли, цельности каждого, даже небольшого стихотворения, тщательному отбору слов, а главное – высокому, взыскательному взгляду на поэзию».

В главе «У кого я училась писать стихи» в книге «Записки детского поэта» Барто, говоря о влиянии на ее творчество В. Маяковского, К. Чуковского, С. Маршака, тщательно отграничивает понятие творческой учебы от бездумного подражания [Записки детского поэта, эл. ресурс].

Итак, главных литературных учителей у Барто было трое, и у каждого из них она успешно училась. Чужие уроки растворились в ней, обогатив ее творческую личность и удержав от подражательства. В результате она стала самой собой – Агнией Барто [Сивоконь, 1990, С.247].

* 1. **«Найти человека».**

В 1947 году, в первые послевоенные годы, Агния Барто пишет поэму «Звенигород» о ребятах, оставшихся без родителей во время войны и воспитывавшихся в детских домах, которая вызвала своеобразную «цепную реакцию», послужила толчком к новой, очень важной общественной работе Барто [Стихи детям, 1981, С.9; Русские детские писатели ХХ века, 1998, С.50].

Одна из взрослых читательниц поэмы – Софья Гудьева много лет разыскивала свою дочь Нину, пропавшую в годы войны. Прочитав произведение, она подумала: «А вдруг моя Нина живет вот в таком детском доме?!». Написала Агнии Львовне, та навела справки – и почти невероятное стало реальным: Нина нашлась. Заметку об этом напечатал журнал «Огонек», и писательница стала получать письма людей, потерявших друг друга в войну.

Так начались регулярные выступления Агнии Барто по радио в передаче «Найти человека» [Сивоконь, 1990, С.251]. Барто нашла оригинальный способ поиска – по деталям детских воспоминаний [Русские детские писатели ХХ века, 1998, С.50]. Писательница ездила в детские дома страны, общалась с потерянными детьми, а потом по радио зачитывала их рассказы. Благодаря этой работе, в которую включились жители не только республик СССР, но и соседних стран, воссоединились 927 семей [там же; Полозова, 1998, С.409; Сивоконь, 1990, С.251].

По материалам своих поисков и встреч с их участниками в течение пяти лет Барто писала книгу «Найти человека» [Сивоконь, 1990, С.251], в которой скрупулезно и документально точно рассказывает о том массовом движении по поиску людей, которое она организовала.

К.М. Симонов писал об этой книге ее автору: «Ваша книга «Найти человека», по-моему, - чудесная книга, добрая, умная, благородная… в ней есть коллективный портрет множества людей, принявших участие в большом общественном деле. Эта книга – свидетельство высокого нравственного поведения сотен и тысяч людей… И в этом ее очень большое значение…» [Жизнь и творчество Агнии Барто, 1989, С.70].

* 1. **Барто – теоретик детской литературы. «Записки детского поэта».**

Агния Львовна оставила свой след и как теоретик и исследователь детской литературы. Страницы публицистики Барто, ее статьи и речи на всевозможных конференциях и съездах писателей и, конечно, «Записки детского поэта» хранят много любопытных наблюдений над работой детского писателя [Сивоконь, 1990, С.252].

В своих статьях А. Барто не однократно говорила о необходимости создавать для детей хорошие книги, написанные просто и правдиво [Путилова, 1982, С.78]. Но простота и ясность образов, языка, обращенного к детям, - это ни в коем случае не упрощенчество, не адаптация «взрослого» стиха. «Простота» детского стиха, - замечает Барто в теоретической статье «О поэзии для детей», - достигается не обеднением языка поэта, а умением простыми средствами достичь большей выразительности [Сивоконь, 1990, С.253].

Работа для детей, в понимании Барто, - линия не наименьшего, как думают многие «взрослые» писатели и критики, а наибольшего сопротивления [там же, С.252].

Еще в 1934 году Барто вместе с Кассилем и Огиевым выступила с обращением к критике. Каждый из них поделился трудностями, испытываемыми в работе над детской книгой, которая требует особенного мастерства, так как, в отличие от «взрослой» книги, здесь нельзя рассчитывать на то, что вывезет интересный материал. Беспрерывное избирательство, безукоризненный вкус, огромная кропотливая работа – вот что требуется от писателей, которым предстоит еще долгий путь, чтобы дорасти до детской литературы [Путилова, 1982, С.74-75].

Тогда же, в 1934 году, Барто сказала: «Чтобы растить ребенка, надо все время расти самому, расти во всех отношениях, изучать и мир, который мы ребенку открываем, и самого ребенка…» [Сивоконь, 1990, С.252].

В своей статье «Почему вы пишете для детей?» пренебрежительным отзывам собратьев по перу она противопоставляла совершенно определенную мысль: «Чем меньше ребенок, тем труднее писать для него» [Путилова, 1982, С.81].

Книга «Записки детского поэта» была выпущена в 1976 году. Над этой книгой А.Барто работала в течение 1974-1975 годов. Но фактически она складывалась всю жизнь поэтессы [Жизнь и творчество Агнии Барто, 1989, С.24]. Эта книга – является значительным вкладом в расширение представлений о детстве и литературе для детей [Русские детские писатели ХХ века, 1998, С.51].

Своеобразной канвой «Записок» стали отрывки из писательских дневников Барто 1974 года. «Записки» Агнии Барто – о том, как, чем и во имя чего живет детский поэт [Жизнь и творчество Агнии Барто, 1989, С.24]. Книга подводит итоги размышлений и богатого опыта поэтессы.

В формулировании своих педагогических и эстетических взглядов Барто обращается к классическому наследию русской эстетики и педагогики: она приводит высказывания Белинского, Гоголя, Тургенева, Чехова и др. При этом выделяет главное для себя: «Разве не главное – детей надо изучать. Охранять их нравственную чистоту. Отвечать на их интерес к современности. Раскрывать им мир, обращаясь к их воображению»; «…детям нужна вся гамма чувств, рождающих человечность» [Арзамасцева, 2001, С.289; Записки детского поэта, эл. ресурс].

Слово «детскость» не сходит со страниц книги. Основываясь на собственном поэтическом опыте, Барто вносит существенный вклад в его понимание. «Каковы же особенности творчества детского поэта? – спрашивает она в главе «Отдельный разговор». – Прежде всего, он должен обладать детскостью. Это дар природный, и заменить его ничем нельзя. По нескольким строчкам, пусть незрелым, несовершенным, можно понять, обладает ли поэт таким даром».

Но бывает и так, замечает Барто, «дар детскости есть, а знания современных детей нет». Отсюда – мелкотемье, бедность, ограниченность содержания, вторичность литературной формы. Подлинное знание детей, их жизни незамедлительно проявляется, как пишет Барто, «в умении увидеть новое, воодушевиться им, привлечь жизненный материал, найденный тобой самим», в результате чего даже «одна и та же тема будет решена разными поэтами по-разному».

В процессе творчества пришло к Агнии Львовне еще одно важное открытие: «…Детское стихотворение надо писать «на рост»…в детских стихах должен присутствовать подтекст. Если стихи понравились ребенку, они остаются у него в памяти надолго. А ребенок растет с каждым днем и, возвращаясь к стихотворению, понимает его глубже, по-новому. Очень увлекательно писать для растущего человека, обращаясь сегодня к сознанию ребенка, одновременно писать как бы впрок».

«Современность, гражданственность и мастерство» - таковы, по мысли автора «Записок», «три кита», на которых стояла и будет стоять литература. Конечно, не обязательно, «чтобы каждый детский рассказ или стихотворение были значительными по теме. Мастерски сделанный пустячок всегда кстати в большом писательском хозяйстве. Но если писатель в своем творчестве довольствуется одними, хотя бы и блестящими, пустячками, они могут приглушить его стремление к значительной мысли…»

С другой стороны, и самая значительная тема не избавляет писателя от заботы о совершенной художественно форме. Качество труда детского писателя – это вопрос профессиональной чести художника [Записки детского поэта, эл. ресурс; Жизнь и творчество Агнии Барто, 1989, С.26-27] .

Вывод. Последнее прижизненное, далеко не полное, собрание сочинений А. Барто в 4-х томах включает свыше 700 стихотворений, 6 пьес и киносценариев, 2 книги прозы, десятки рассказов, статей, выступлений. Но, написав многие сотни произведений, поэтесса ни разу не повторила себя, настойчиво искала и открывала новое в жизни, в детях, в содержании и форме детского стиха. Сюда же прибавить ее огромную общественную и научную работу. Как сказал Расул Гамзатов: «Из одного поэта Барто можно было бы сделать многих детских поэтов». Наверное, это и есть первый секрет творчества поэтессы – неуемная жизненная энергия и умение направить эту энергию в нужное русло.