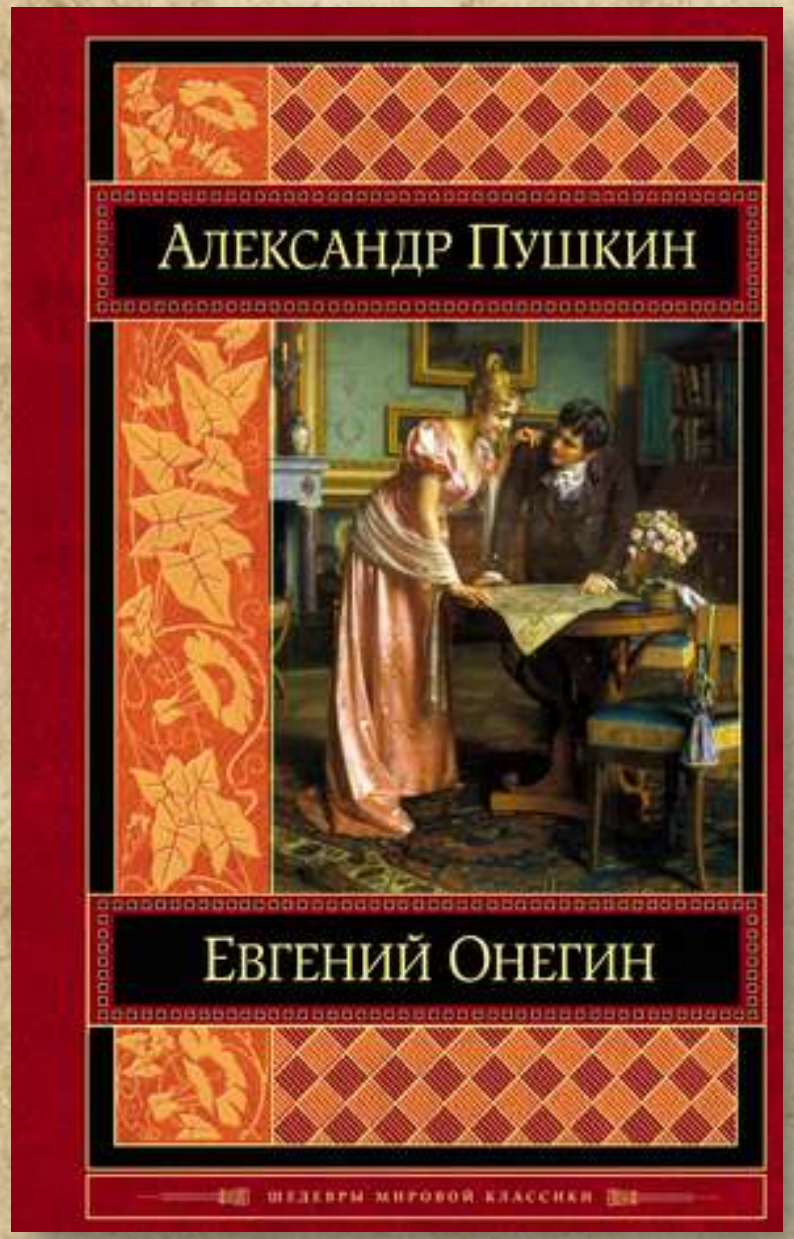
Мастер слова:
писатели России

Александр Сергеевич Пушкин

Александр Пушкин до сих пор считается самым известным русским поэтом. Это один из выдающихся литературных деятелей первой трети XIX века: драматург, прозаик, критик и теоретик литературы, историк, публицист...

Творчество Пушкина в русской литературе занимает особое место: он заложил основы русского реалистического направления; ещё при жизни поэта стали именовать гением и называть «первым российским поэтом», и сегодня именно его считают создателем современного русского литературного языка.

Он написал около 800 стихотворений: это патриотические произведения, лирические стихи о любви, воспоминания о юности и едкие эпиграммы в адрес знакомых; писал поэмы («Медный всадник», «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и др.), романы («Дубровский», «Арап Петра Великого»), повести («Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Барышня-крестьянка»): его вклад в литературу просто неоценим. А адаптации произведений Пушкина для других видов искусств просто не поддаются счёту: на их сюжеты писали картины и музыку, ставили балеты, оперы и пьесы, снимали фильмы и сериалы... Наследие Пушкина давно уже стало органичной частью нашей культуры.



«Евгений Онегин» – роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина, одно из самых значительных произведений русской словесности XIX века.

Пушкин начал работу над «Онегиным» в 1823 году, во время своей южной ссылки. Роман он писал особой «онегинской строфой»: каждая такая строфа состояла из 14 строк четырёхстопного ямба. Поэт работал над «Онегиным» около семи лет, и его создание было для Пушкина сложной задачей: сам называл роман «плодом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Поэт вдохновлялся окружающей действительностью, описывал светские салоны и модные рестораны Петербурга, деревенскую жизнь своих современников. Критик Виссарион Белинский назвал это произведение «энциклопедией русской жизни» времен царствования Александра I: роман детально отображает жизнь страны после разгрома Наполеона и до восстания декабристов. И на этом тонко прописанном фоне поэт показал драматическую судьбу лучших людей дворянской интеллигенции.

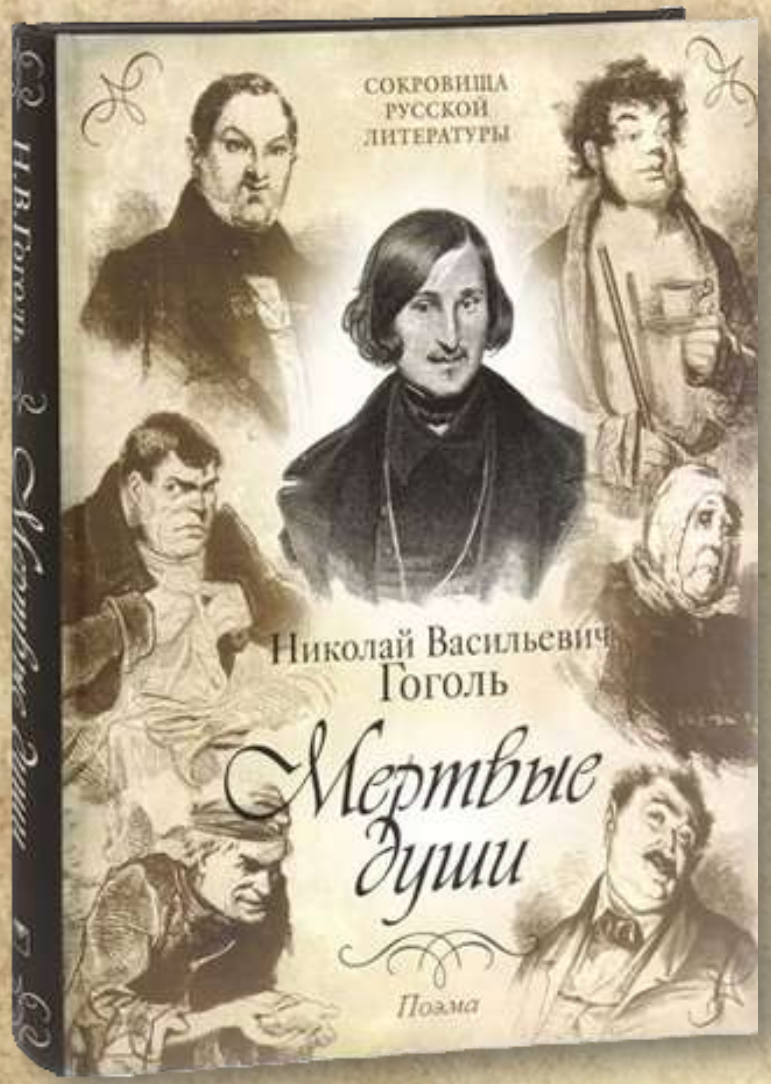
Публиковался «Онегин» отдельными главами, и выход каждой главы становился большим событием в обществе. В 1831 году роман в стихах был окончен, а через два года вышел в свет целиком, стал одним из наиболее ярких произведений эпохи и достоянием классической литературы.

Его изящный сюжет с печальной любовной историей, красота композиции и, конечно, поэзия вот уже больше 150 лет привлекают читателей по всей планете: роман в стихах переведен на множество языков. Пётр Чайковский написал на его основе оперу, а фильмов и телеспектаклей по нему снято больше десятка в разных странах мира.

Николай Гоголь

Николай Гоголь – русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист. Он внёс неоценимый вклад в русскую классическую литературу. Ещё при жизни он добился успеха и признания, приложив для этого немало усилий: писатель анализировал каждое свое произведение после его выхода в свет – это позволяло ему понять, каким должно быть его следующее сочинение. В итоге он стал знаменитым литератором: не каждый автор может похвастать тем, что все его произведения печатались при жизни, и каждое привлекало к себе внимание общественности и критиков.

На Гоголя смотрели, как на мистификатора, сатирика, романтика и просто удивительного рассказчика. Ему приписывали невероятные ситуации, а порой распускали нелепые слухи. Но Николай Васильевич их не опровергал: так сам образ его как писателя-мистика стал со временем легендарным. Его литературное наследие с годами не теряет актуальности: каждое поколение читателей видит в нём отражение современной России. И, конечно, произведения Гоголя всегда популярны среди режиссёров, которые создают на их основе кинофильмы и спектакли: так произведения классика обрастают новыми смыслами и вновь завоёвывают внимание и интерес читателей.



«Мёртвые души» – одно из самых масштабных и значимых произведений русской литературы.

Сюжет поэмы Николаю Гоголю подсказал Александр Пушкин: он услышал историю о том, как в одном городе несколько лет по документам не умирал никто, кроме военных. Оказалось, что помещики выдавали умерших за беглецов. Спустя несколько месяцев Гоголь уже читал поэту первые главы произведения. Он переработал этот сюжет и создал поэму о бывшем чиновнике, который выдаёт себя за богатого помещика и скупает «мертвые души». «Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении, – писал Гоголь, – начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, и наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!”»

Гоголь задумывал произведение как трехтомник: Чичиков, подобно герою «Божественной комедии» Данте Алигьери, во время путешествий должен был измениться и пересмотреть нравственные принципы. Но вторую часть Николай Васильевич впоследствии уничтожил, а третью не успел начать. Он представлял описанных в поэме помещиков душевными пороками, от которых нужно избавиться нашей стране: паразитизм, безалаберность, скупость, грубость, панибратство, мошенничество.

Но изданную в 1842 году поэму восприняли двояко. Одни пришли в совершенный восторг, увидели в ней критику помещичьей России и даже призыв к борьбе с крепостным правом, другие посчитали Гоголя врагом России, которого следовало бы в кандалах отправить в Сибирь. Сам же автор относился к «Мертвым душам» как к литературному подвигу, способному изменить судьбу России.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Михаил Лермонтов – прозаик, драматург, художник и, конечно, один из самых известных русских поэтов, получивших признание ещё при жизни. Его творчество, в котором сочетались острые социальные темы с философскими мотивами и личными переживаниями, ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало огромное влияние на поэтов и писателей XIX–XX веков.

Лермонтов – автор около 400 стихотворений и 30 поэм, драмы «Маскарад», прозаических произведений «Герой нашего времени», «Княгиня Лиговская» и др.

Его произведения (и даже образ самого поэта) получили большой отклик в живописи, театре и кинематографе, а стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического и романсового творчества: многие из них стали народными песнями.

Одно из самых знаменитых произведений Лермонтова – «Герой нашего времени». Это первый в русской прозе лирико-психологический роман, написанный в 1838-1840 годах. Он стал классикой русской литературы, гениальным воплощением «веления времени» и новым этапом в развитии романного жанра.

Лермонтов был вдохновлён романом в стихах А.С. Пушкина о судьбе Евгения Онегина, и решил создать монументальное произведение, которое со всех сторон показало бы жизнь его современника – молодого человека из дворянского сословия. При этом главный герой должен был нести в своей душе все противоречия человека своего времени. И автору удалось блестяще воплотить свой замысел. «Герой нашего времени» состоит из нескольких частей, хронологический порядок которых нарушен намеренно: их особое расположение служит художественным задачам и позволяет читателю увидеть героев с разных сторон – посмотреть на них чужими глазами и узнать о событиях романа с разных точек зрения. Лермонтову удалось показать многомерность человеческой личности, тем самым углубив представления о реальной сложности природы человеческой души в литературе.

Роман до сих пор популярен благодаря своей остросюжетности и истории судьбы незаурядного человека. Книгу многократно иллюстрировали известные художники, в числе которых Михаил Врубель, Илья Репин и Валентин Серов. Она переведена на множество языков и была экранизирована восемь раз.

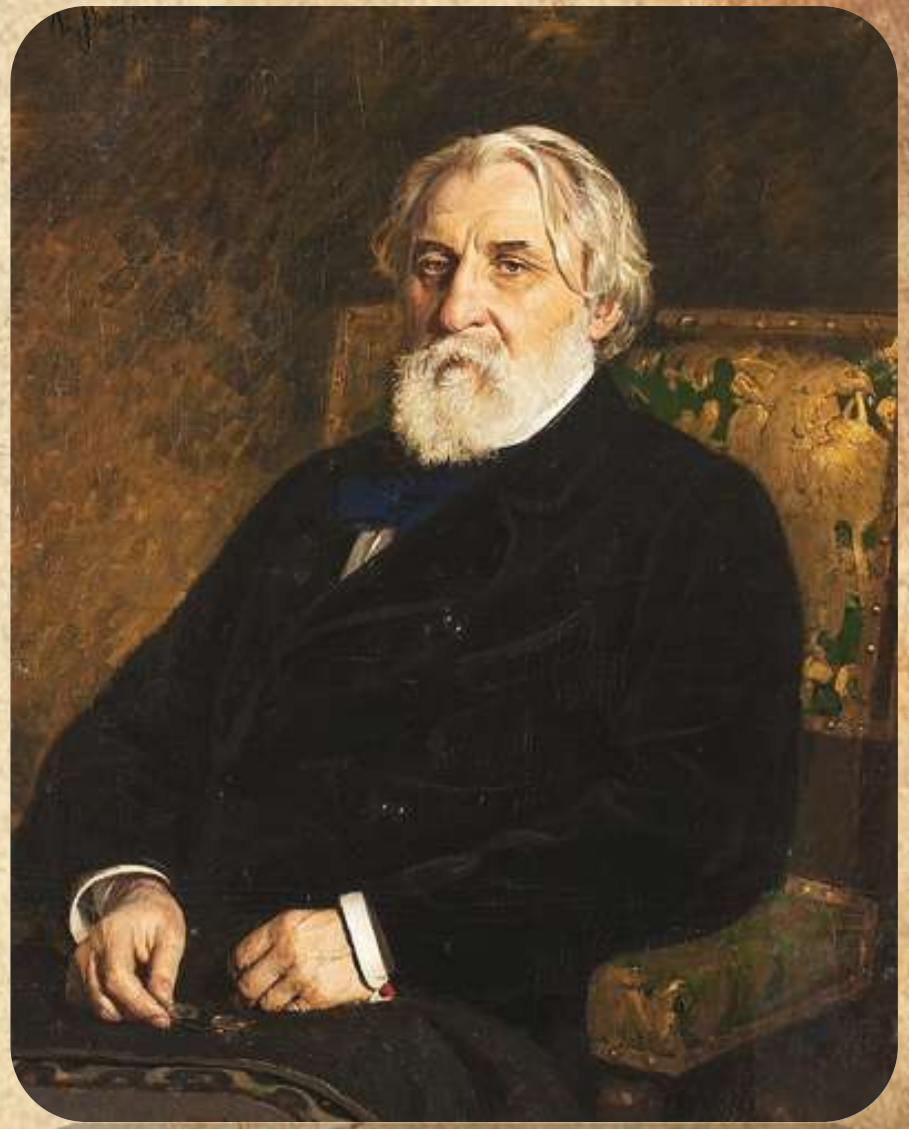
Иван Сергеевич Тургенев

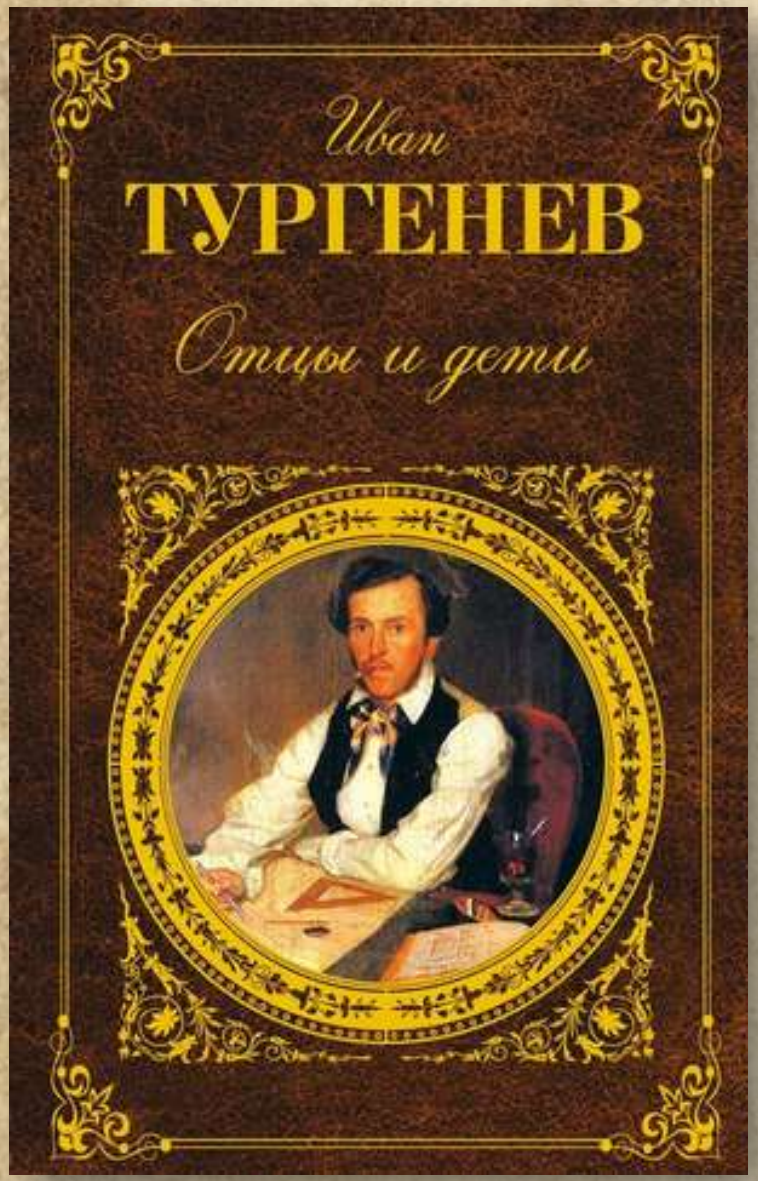
Иван Тургенев – один из классиков русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй половине XIX века.

Он первым в русской литературе начал изучать личность «нового человека» – его нравственные качества и психологические особенности. Именно благодаря ему в русском языке стал широко использоваться термин «нигилист», а на Западе стали интересоваться русской литературой и драматургией.

Тургенев создал новую художественную систему, которая изменила поэтику романа как в России, так и за рубежом. Его произведения восхваляли и жестко критиковали, а сам писатель всю жизнь искал в них путь, который привел бы Россию к благополучию и процветанию.

Многие его произведения мы знаем с детства: цикл рассказов «Записки охотника», рассказ «Муму», повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Его сочинения легли в основу теле- и кинокартин, созданных в разных странах мира.





«Отцы и дети» – одно из знаковых произведений не только Тургенева, но и всей отечественной литературы. Роман был написан в 1860-1861 годах на «злобу дня» и исследовал общественные настроения того времени – в основном взгляды нигилистически настроенной молодежи.

По замыслу Тургенева, в романе все представители передового класса намеренно показаны слабыми, вялыми или ограниченными: он верил, что Россию ждут перемены. «Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, – писал автор, – чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?»

Вышедшая в 1862 году, в разгар реформ Александра II, книга сразу стала сенсацией и привлекла к себе всеобщее внимание, а образ главного героя – Евгения Базарова – был воспринят как воплощение нового поколения и даже стал примером для подражания молодёжи 1860-х годов. Свойственные герою бескомпромиссность, отсутствие преклонения перед авторитетами и старыми истинами, приоритет полезного над прекрасным стали идеалами первого поколения пореформенной России.

Тургенев сумел запечатлеть реальные жизненные конфликты и раскрыть суть идейной борьбы между основными общественными силами в России XIX века, показав глубокие политические, философские и эстетические проблемы.

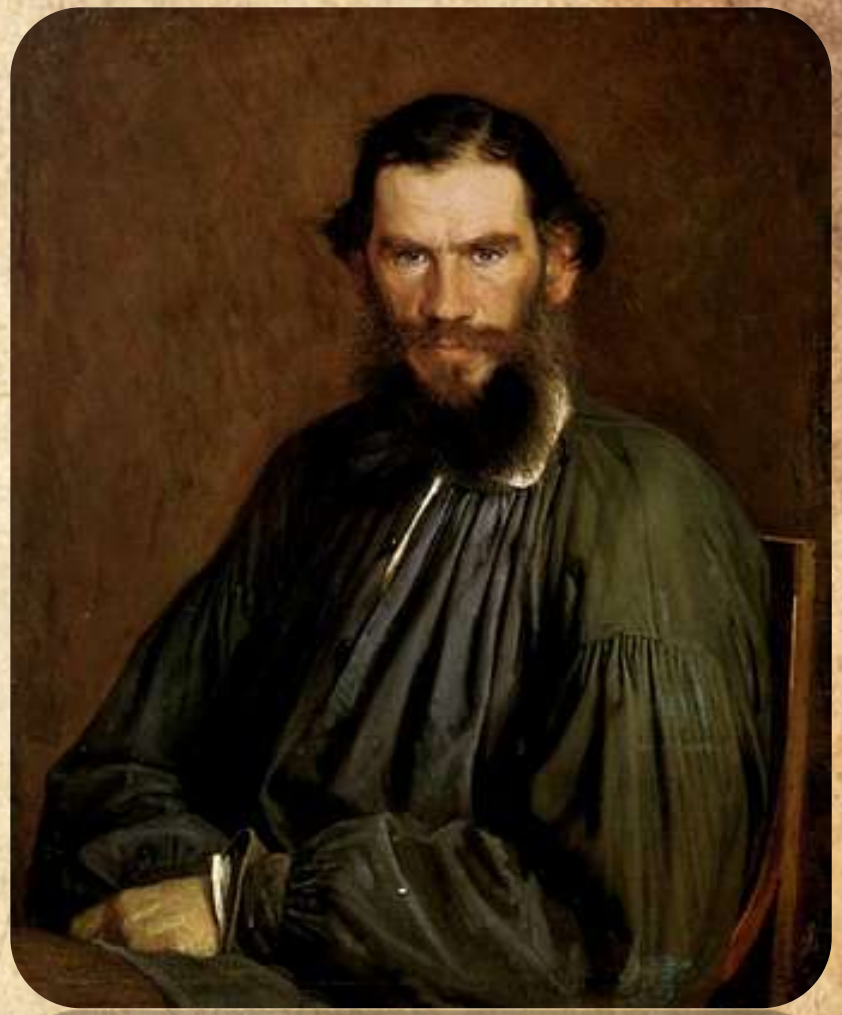
Роман интересен и сегодня, не только с литературной, но и с исторической точки зрения. «Отцы и дети» послужил основой театральных постановок, четырёх фильмов и телесериала.

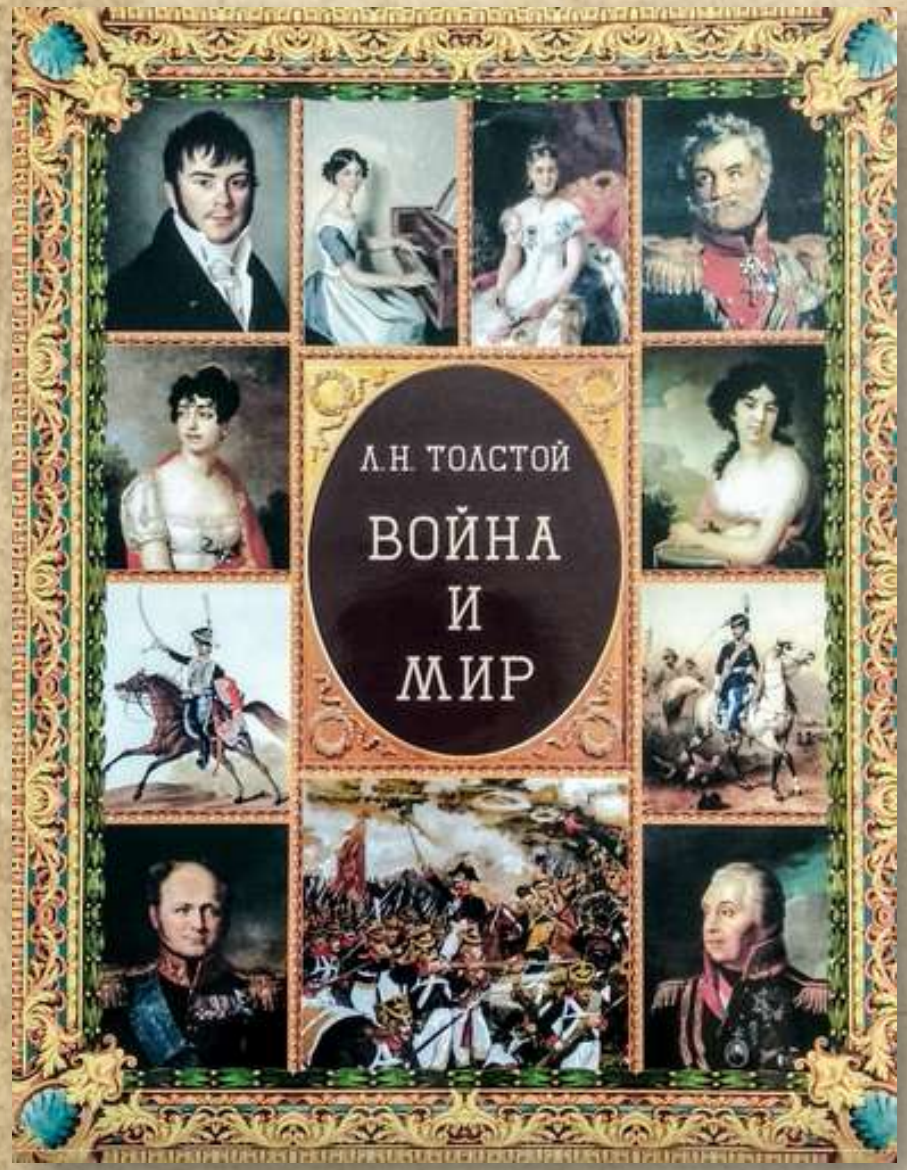
Лев Николаевич Толстой

Лев Толстой – один из самых известных русских писателей и философов в мире. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его взгляды и убеждения легли в основу целого религиозно-философского течения – толстовства. А как писатель он был признан ещё при жизни главой русской литературы: его творчество ознаменовало новый этап в развитии русского и мирового реализма, став своеобразным мостом между традициями классического романа XIX века и литературой XX века. Литературное наследие Толстого составило 90 томов художественных и публицистических произведений, дневниковых заметок и писем, а самого его не раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе и Нобелевскую премию мира.

Его произведения многократно экранизировались и инсценировались в СССР и за рубежом, а пьесы ставились на сценах всего мира.

«Война и мир» – вершина творчества Толстого, произведение, отражающее глубину его мироощущения и философии. С самого выхода эпопея пользовалась небывалым успехом: впервые отрывок из романа под названием «1805 г.» появился в «Русском вестнике» 1865 году, а в 1868 году вышло несколько его частей, за которыми последовали остальные.





«Война и мир» стала уникальным явлением как в русской, так и зарубежной литературе. Признанная критикой всего мира величайшим эпическим произведением новой европейской литературы, она поражает даже с чисто технической точки зрения размерами своего беллетристического полотна: это произведение вобрало в себя всю глубину и сокровенность психологического романа с размахом и многофигурностью эпической фрески. Только в живописи можно найти некоторую параллель в огромных картинах Паоло Веронезе в венецианском Дворце дожей, где сотни лиц выписаны с удивительной точностью. В романе Толстого представлены все классы общества, от императоров и королей до простых солдат, все возрасты, все темпераменты людей, живших во время царствования Александра I.

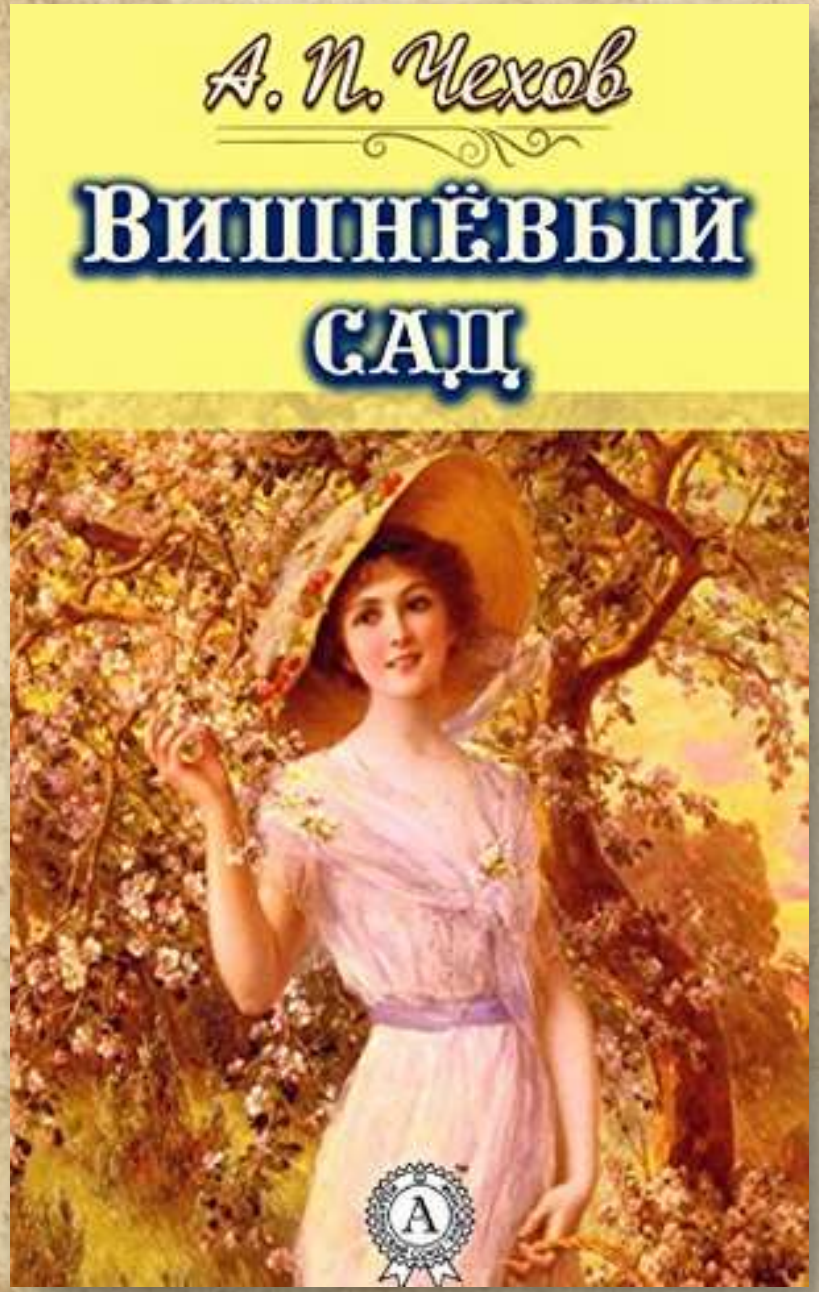
Толстой изобразил войну России с наполеоновскими войсками как всенародную войну: люди из разных слоев населения объединились в сопротивлении иноземному нашествию чтобы защитить свою землю. Эта сплочённость и создала почву для эпопеи, где автор без показной героики показал спокойную веру людей в справедливость, скромное достоинство и мужество простых солдат, перекрещение человеческих судеб в трудные времена и, конечно, несравненные картины русской природы.

Это роман о жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве и героизме, о славе и подвиге, о русской душе и о вечных вопросах, которые приходится решать каждому человеку наедине с собой. Поэтому неудивительно, что это произведение занимает важное место в мировой литературе.

Антон Павлович Чехов

Антон Павлович Чехов – великий русский писатель, талантливый драматург, почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности и врач по профессии.

Он начинал с небольших рассказов, которые публиковал в юмористических журналах под псевдонимами «....въ», «Антоша Чехонте», «Человек без селезёнки», «Врач без пациентов», «Дяденька»: всего таких псевдонимов было около пятидесяти. И вскоре превратился в одного из самых успешных и плодовитых авторов, а чеховский рассказ стал новым явлением в русской литературе. Позже появились его повести и пьесы: за 25 лет творчества Чехов создал более пятисот произведений, многие из которых стали классикой мировой литературы. Особенное внимание обратили на себя «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Дом с мезонином», «Душечка», «Попрыгунья», «Рассказ неизвестного человека», «Мужики», «Человек в футляре», «В овраге», «Детвора», «Драма на охоте» и пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад». Произведения Чехова ставят в театрах и экранизируют не только в России, но и за рубежом.



Последним произведением драматурга стала лирическая пьеса в четырёх действиях «Вишневый сад» – она же стала и одним из самых известных его произведений.

Замысел её возник у Чехова в начале 1901 года, а завершена пьеса была спустя два года. К.С. Станиславский в своих воспоминаниях о А.П. Чехове писал, что драматург пришёл к нему и объявил, что нашёл чудесное название для пьесы. «Не Ви́шневый, а Вишнёвый сад», – писал Станиславский. – В первую минуту я даже не понял, о чём идет речь, но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук ё в слове «Вишнёвый», точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: «Ви́шневый сад» – это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растёт и цветёт для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого».

Именно этот сад и стал в пьесе главным героем – символом дворянской России, которая неизбежно должна была измениться. Впервые пьеса была поставлена в МХТ в 1904 году, а позже она появилась в репертуаре многих театров России и всего мира.

Николай Некрасов

Николай Некрасов – известный поэт, прозаик, публицист, признанный классиком русской литературы. Он был руководителем литературного и общественно-политического журнала «Современник» и редактором журнала «Отечественные записки», а как литератор стал знаменит после публикаций своих произведений «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Тройка», «Дедушка Мазай и зайцы», «Поэт и гражданин».

Николая Некрасова называют «самым крестьянским поэтом матушки-России», ведь именно он первым обратил внимание читателей на трагедию крепостного строя и использовал поэзию как средство борьбы за свободу угнетенного народа.

Он стал исследователем духовного мира русского крестьянина, строки его произведений пронизаны болью и безысходностью простого человека. А еще он остался в истории как поэт-новатор, наполнивший отечественную поэзию богатством народного языка и фольклора, широко используя в своих произведениях прозаизмы и речевые обороты простого народа. Его поэзия оказала сильное влияние на развитие русской классической, а позже и советской поэзии.

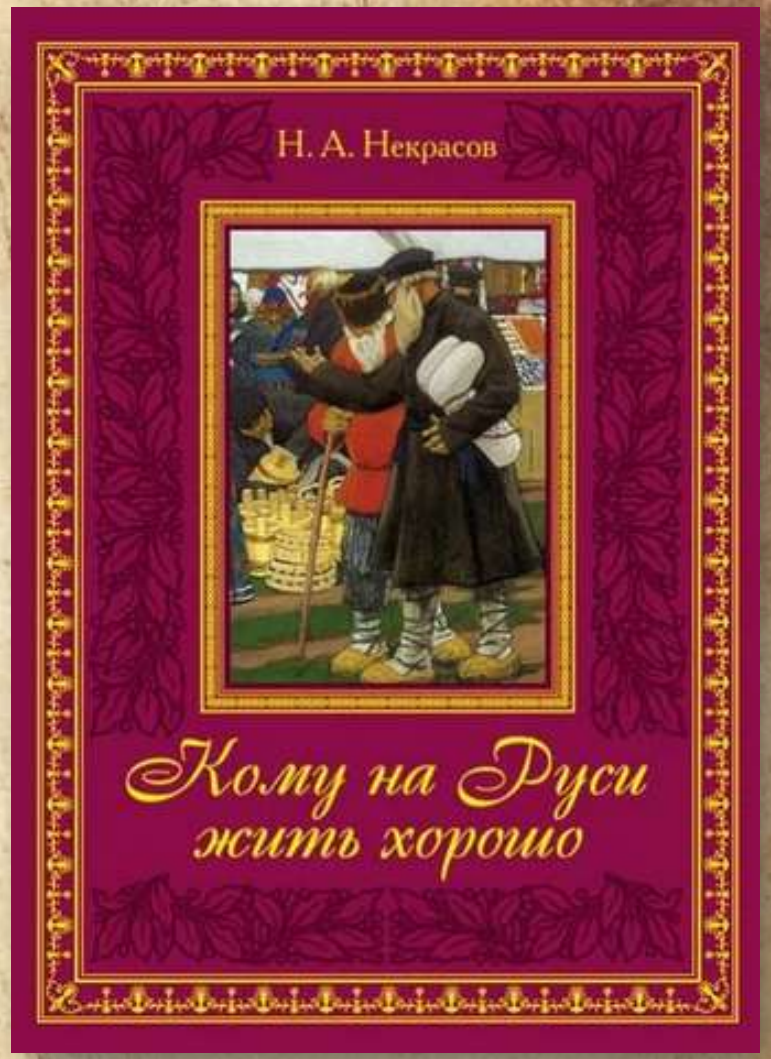
«Кому на Руси жить хорошо» – самое знаменитое произведение Некрасова – итог всего его творчества, вершина его литературного наследия. Это поэма о том, как семеро крестьян отправляются на поиски счастливого человека на Руси.

История создания поэмы начинается в конце 1850-х годов, когда Некрасову приходит в голову замысел масштабного произведения-эпопеи, суммирующего весь его творческий и жизненный опыт поэта-революционера. Он долгое время собирал материал, как на основе как своего личного опыта, так и литературного наследия своих предшественников. До Некрасова к жизни простого народа в своих произведениях обращались многие авторы: например, «Записки охотника» И.С. Тургенева стали одним из источников образов и идей для поэта.

По задумке автора, поэма должна была стать своеобразной эпопеей, демонстрирующей жизнь российского народа с разных точек зрения. При этом Некрасов целенаправленно пользовался для ее написания не «высоким штилем», а простым языком, приближенным к народным песням и сказаниям.

В 1863 году, после отмены крепостного права и земельной реформы, он принялся за работу. Вскоре после того, как первая часть была закончена, пролог поэмы был опубликован в январском номере журнала «Современник» за 1866 год. Но печать поэмы растянулась на четыре года и сопровождалась цензурными гонениями. К продолжению работы над произведением писатель приступил лишь в 1870-х.

Работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» заняла у Некрасова почти 14 лет. Но даже за этот срок он не успел воплотить свой замысел в полной мере: помешала тяжелая болезнь, приковавшая его к постели. Поэт планировал написать ещё четыре части поэмы, но, чувствуя приближение смерти, был вынужден закончить поэму открытым финалом.



Фёдор Михайлович Достоевский

Федор Михайлович Достоевский – мыслитель, философ, публицист и один из величайших русских писателей. В своих произведениях он затрагивал острые жизненные вопросы, выражал безмерность страданий униженного и оскорбленного человечества.

Достоевский с детства мечтал стать писателем. Первый же его роман «Бедные люди» высоко оценили Николай Некрасов и Виссарион Белинский, а четыре поздних произведения вошли в список «100 лучших книг всех времен».

Однако Достоевский был новатором в русле традиций русского реализма, и это не позволило ему получить должную оценку гениальной прозы при жизни. После смерти же он был признан классиком русской литературы и стал одним из лучших романистов мирового значения. Его считают первым представителем персонализма в России, а его творчество оказало сильное воздействие на мировую литературу: он повлиял на становление экзистенциализма и фрейдизма в литературе, а также на творчество многих лауреатов Нобелевской премии по литературе.

Самые знаменитые его произведения образуют «великое пятикнижие»: это романы «Преступление и наказание», «Игрок», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Сочинения Достоевского многократно экранизировались и инсценировались в театрах разных стран, по ним существуют даже балетные и оперные постановки.

«Преступление и наказание» ознаменовало высший этап творчества Достоевского. Это произведение стало новой ступенью в мировой литературе – так появился «полифонический» роман.

Его называют социально-философским, психологическим и идеологическим произведением. И неспроста: Достоевский показал в нём столкновение характеров, воплощающих разные идейные принципы, борьбу теории с жизнью в душе каждого одержимого человека. Он соединил сюжет с собственным исследованием политических взглядов и философских теорий.

Замысел «Преступления и наказания» созревал у Достоевского в течение многих лет, а центральной темой стала идея главного героя об «обыкновенных» и «необыкновенных» людях. Приступив к работе над произведением, Достоевский объединил черновики двух незавершённых романов, один из которых был задуман как откровение каторжника. В итоге в основу сюжета легло преступление студента Родиона Раскольникова, убившего старуху-процентщицу. При этом криминальная история стала для писателя ещё и поводом для размышлений о социальных обстоятельствах, толкающих человека на преступления, а также возможностью показать, какие сложные «химические» процессы происходят в душах людей. Одним из образов романа стал большой город второй половины XIX века, в котором жизнь полна конфликтов и драм. В произведении есть узнаваемые приметы времени, и даже точно воспроизведена петербургская топография.

Впервые роман был опубликован в 1866 году в журнале «Русский вестник» и сразу вызвал бурную полемику в литературном сообществе России – отзывы о нём варьировались от восторженных до абсолютно негативных. А уже в 1880-х годах произведение было переведено на многие языки, и в Европе появились романы-«спутники», продолжавшие развитие темы, заданной Достоевским.

Максим Горький

Максим Горький – знаменитый русский писатель, драматург и поэт, основатель литературы социалистического реализма. Он был пять раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, стал инициатором создания Союза писателей СССР и его первым главой.

На рубеже XIX и XX веков Горький прославился как автор произведений в революционном духе. Он подарил России мечту о «новых людях» – бесстрашных и свободных, умных, сильных и смелых, способных добиться великих целей – и этим вдохновил несколько поколений читателей.

Сам писатель много лет жил в бедности и не понаслышке был знаком с «босяками», которые стали главными героями его книг. Он рассказывал про тяготы их жизни, полной мучений, и их надежды. Первые произведения молодой автор Алексей Пешков публиковал под псевдонимом Иегудиил Хламида (с греческого плащ и кинжал), но вскоре он выбрал себе другое имя – Максим Горький: писатель хотел рассказывать людям «горькую» правду и показывать «горькую» жизнь народа. И ему это удалось: после революции его признали «главным пролетарским писателем», защищающим социальное, политическое и культурное достояние России.

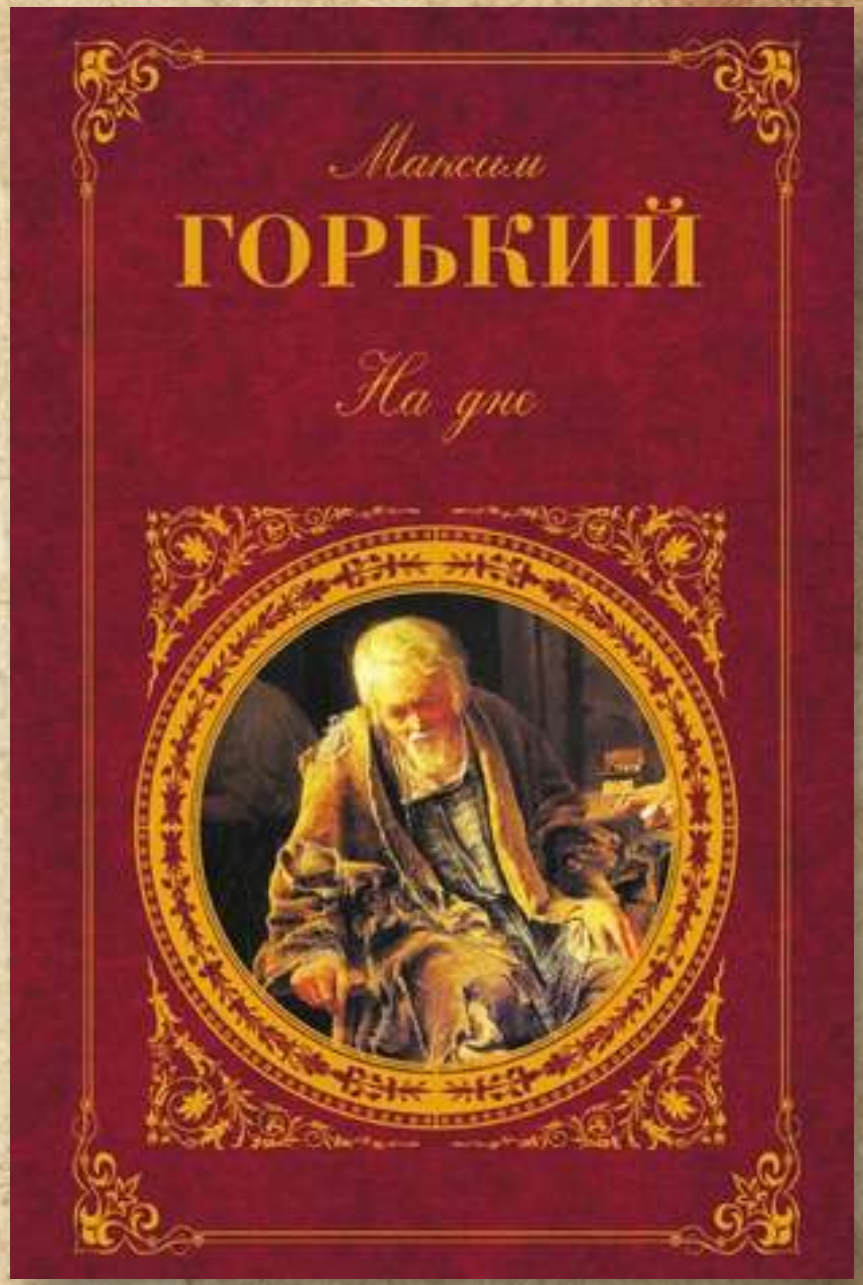
В честь Горького назвали Тверскую улицу в Москве и Литературный институт, писатель стоял во главе трёх крупнейших издательств и был самым издаваемым в СССР советским писателем, оказавшим огромное влияние на жизнь страны.

«На дне» – пьеса, рассказывающая о жизни обитателей ночлежного дома. Максим Горький написал её в 1902 году как социально-философскую драму, и жанр этот стал новаторским: в пьесе нет традиционного сюжета – действие развивается в диалогах персонажей.

Горький несколько раз менял названия драмы, желая подобрать более точное – «Без солнца», «Ночлежка», «Дно», «На дне жизни». Окончательный вариант «На дне» ему посоветовал выбрать писатель Леонид Андреев.

Основной вопрос пьесы Горький сформулировал так: «Что лучше: истина или сострадание? Что нужнее?» Он хотел изобразить в ней людей, которые ищут своё место в жизни и думают о своей роли в ней. Нужна ли им утешительная ложь? И появится ли у них возможность изменить собственные жизни? Неоднозначность поставленных вопросов и, конечно, необычный выбор главных героев драмы сразу привлекли к ней внимание.

Премьера «На дне» прошла с успехом, билеты на спектакль было трудно достать. Однако в правительственных изданиях пьесу критиковали, и даже запретили играть в провинциальных театрах без специального разрешения, но этим лишь подстегнули интерес к ней. Так, начиная с триумфальной премьеры в МХТ в декабре 1902 года, драма обошла театральные сцены всего мира, получив особое признание в Европе и США.



Михаил Афанасьевич Булгаков

Михаил Булгаков – один из лучших авторов первой половины XX века: писатель, драматург и театральный режиссёр. Он писал романы, повести и рассказы, создал множество фельетонов, пьес и инсценировок, киносценариев и оперных либретто.

Михаил Булгаков написал более 200 произведений, многие из них популярны и сегодня: «Собачье сердце», «Записки юного врача», «Театральный роман», «Белая гвардия», «Роковые яйца», «Иван Васильевич»; а роман «Мастер и Маргарита» принёс писателю мировую известность.

Сам Булгаков считал, что его творчество в чёрных и мистических красках описывало малопривлекательный быт русского народа, а язык его пропитан ядом. Но ему была свойственна боль за человека, будь то незаурядный мастер или никем не замеченный делопроизводитель: гуманизм стал идейным стержнем его произведений. При жизни писателя его пьесы запрещали к постановке, повести и романы были запрещены к печати, а те, что публиковались, вызывали ожесточенную критику. Однако он не изменил своим принципам: Булгаков был убежден, что неблагополучие мира может быть преодолено нравственными ценностями – любовью, добром, честью и творчеством.

Его произведения во многом повлияли на развитие литературы, а их сюжеты стали достоянием мировой культуры.

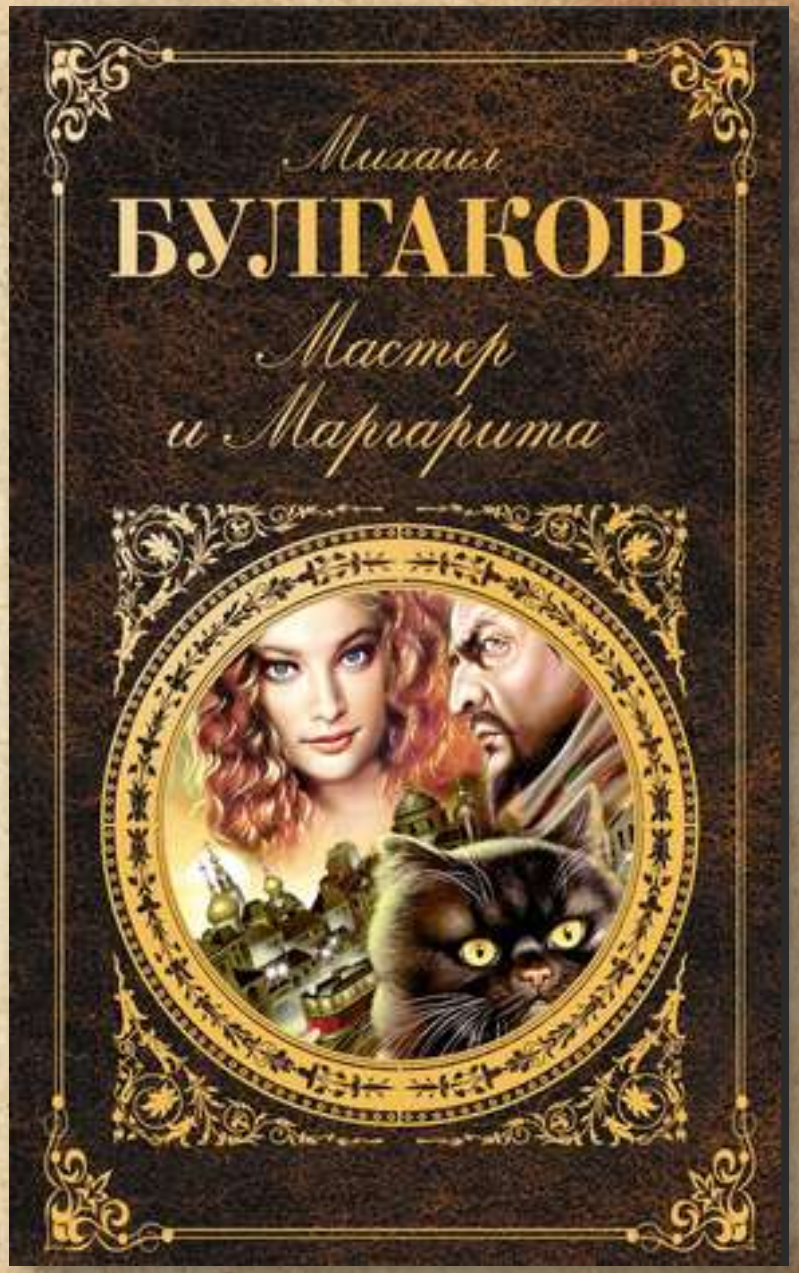
«Мастер и Маргарита» – один из самых читаемых романов, написанных в XX веке.

Булгаков работал над ним долго и тщательно: он начал писать в конце 1920-х годов и продолжал вплоть до своей смерти. Редактирование и сведение воедино черновых записей осуществляла уже вдова писателя – Елена Сергеевна.

У первой версии романа было несколько названий – «Копыто инженера», «Чёрный маг», «Гастроли Воланда» и другие, но писатель уничтожил её в 1930 году. Позже, в уже написанном произведении, отчаявшийся мастер тоже будет жечь свою рукопись, но его остановит Маргарита, а работу позже вернет Воланд, произнеся ставшую афоризмом фразу: «Рукописи не горят»!

Через два года Булгаков снова взялся за роман и уже не бросал его: даже истощённый болезнью, он диктовал поправки своей жене, всецело поглощенной работой над последним произведением мужа.

Окончательное название – «Мастер и Маргарита» – появилось в 1937 году. Впервые роман был опубликован в сокращённом виде в 1966 году в журнале «Москва», а полное издание книги на русском языке вышло в 1967 году в Париже. Книга стала знаменита на весь мир и была неоднократно экранизирована и инсценирована.



Эти и другие книги Вы всегда можете прочесть в нашей библиотеке!

Спасибо за внимание!

Презентацию подготовила Русина М. А. – библиотекарь отдела читальных залов Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина