

ГОТОВИМСЯ К УРОКУ

Е.Ю. Куликова

«СКОРОПИСЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА» О МЕТАФОРЕ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Предлагаемый материал представляет собой своего рода «конспекты» уроков для преподавателей литературы, работающих с учащимися 5-7 классов. Теоретическое изложение соединяется с вопросом-ответной системой, причем в скобках дается предполагаемый вариант ответа на заданный учителем вопрос. Ответы не претендуют на абсолютную полноту и предполагают продолжение диалога с учениками.

Цель данных методических рекомендаций – дать учителю возможность заняться со школьниками основами литературоведения, ввести в их лексикон некоторые теоретические понятия, с которыми учащиеся смогут работать, рассматривая художественный текст.

Помимо анализа литературных произведений, на уроках применяется анализ произведений изобразительного искусства – картин «Женевское озеро. Глион» Ильи Машкова, «Солнечные пятна на инее» Архипа Куинджи, «Февральская лазурь» Игоря Грабаря.

Урок № 1

В поэтическом языке часто используются *тропы* – поэтические обороты, употребление слов, фраз и выражений в переносном, образном смысле.

Одним из тропов языка является *метафора*. Метафорическим выражение становится тогда, когда употребляется в переносном значении. В основе метафоры лежит неназванное сравнение предмета с другим на основании общего для них признака. Еще Аристотель писал: «Слагать хорошие метафоры – значит подмечать сходство (в природе)». Так как это образное выражение, основанное на сравнении, то можно сказать, что метафора в различных формах присутствует во всяком поэтическом тропе. Наша бытовая речь тоже пестрит метафорами: *идет дождь, он потерял голову, горящие глаза, кровь с молоком* и т.д. Поэтическая метафора отличается от бытовой метафоры своими свежестью и новизной:

Запах розы и запах локона,
Шелест шелка вокруг колен...
(М. Цветаева)

Елена Юрьевна Куликова — кандидат филологических наук, доцент Новосибирского государственного педагогического университета (г. Новосибирск).

Гребни волн поднялись в небеса...
(Н. Гумилев)

Мерцаньем призрачных *растений*
Взор лебедей заворочен...
(Ю. Терапиано)

О роли метафоры писал Б. Пастернак: человек «вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия». Для Пастернака метафора – своеобразная скоропись человеческого духа, вызванная необходимостью для поэта «написать целую вселенную», то есть вместить в поэзию весь мир.

Можно выделить такую разновидность метафоры, как *олицетворение* – это стилистическая фигура, состоящая в том, что при описании животных или неодушевленных предметов автор наделяет их человеческими чувствами, мыслями и речью:

Устало все кругом: *устал и цвет небес,*
И ветер, и река, и месяц, что родился,
И ночь, и в зелени потусклой *спящий лес,*
И желтый тот *листок,* что наконец *свалился.*
(А.Фет)

А. Фет описывает мир природы так, как будто это не просто живой, но воистину человеческий мир: «устать», оказывается, может и небо, и ветер, и река, и месяц, и даже ночь! Лес в стихотворении Фета спит, подобно человеку, а листок «сваливается», словно от усталости, с ветки дерева. Такое описание позволяет нам увидеть мир природы одушевленным, близким и переживающим то же, что и мы сами.

Рассмотрим стихотворение Н. Заболоцкого «Гурзуф», написанное в 1949 году.

В большом полукружии горных пород,
Где, темные ноги разув,
В лазурную чашу сияющих вод
Спускается сонный Гурзуф,
Где скалы, вступая в зеркальный затон,
Стоят по колено в воде,

Где море поет, подперев небосклон,
И зеркалом служит звезде, –
Лишь здесь я познал превосходство морей
Над нашей тесной землей,
Услышал медлительный ход кораблей
И отзвук равнины морской...

Вопросы и задания

• Как в стихотворении *Заболоцкого* представлены город Гурзуф, скалы, море, звезда?

Поэт показывает эти образы в виде людей: сонный Гурзуф опускает в воду темные ноги; скалы, подобно людям, «стоят по колено в воде»; море, как певец, поет; а звезда, точно кокетливая девушка, смотрит в зеркало

• Назовите метафоры и олицетворения, которые использует поэт.

«Темные ноги» Гурзуфа, сам Гурзуф «сонный»; скалы вступают «в зеркальный затон» и «стоят по колено в воде»; «море поет» и подпирает небосклон, море – зеркало для звезды; «отзвук равнины морской» – то есть вода звучит, точно музыка; у кораблей «медлительный ход».

• С какой целью *Заболоцкий* создает подобную картину, зачем использует метафоры и олицетворения?

Поэт видит, как все в природе и мире связано воедино, будто бы неживые явления – море, звезда, скалы, город – оказываются в стихотворении олицетворенными, одушевленными.

• На картине художника *Ильи Машкова* «*Женевское озеро. Глион*» изображены горы, окружающие небольшое озеро. Машков – мастер натюрмортов. Его картины всегда красочные, яркие, по расцветке порой напоминают русские расписные подносы. В пейзаже «*Женевское озеро*» тоже присутствуют фольклорные элементы. Какое впечатление создается у вас, когда вы смотрите на картину *Машкова*?

Это веселый пейзаж, яркий и эмоциональный. Он весь переливается разными красками.

• Выделите разные цвета, через которые *Машков* передает нам свое видение гор и озера.

Горы и вода – голубые, с небольшими вкраплениями белого цвета; кроны деревьев на берегу зелено-желтые, стволы – коричневые. В глубине, у самой кромки воды, виднеются крыши домов – красные, а сами домики белые. В картине *Машкова* нет ни одного мрачного оттенка, краски как будто брызжут и заражают радостью.

• Что напоминают вам зеленые кусты деревьев?

По своему они похожи на хорошо подошедшее тесто: они слегка «шевелиются», как будто «дышат».

• Как *Машков* изобразил горы?

Горы нарисованы так, будто бы это рисунок ребенка. В то же время мы понимаем, что перед нами настоящая картина.

• Могли бы вы сопоставить стихотворение *Заболоцкого* «*Гурзуф*» и пейзаж *Машкова*?

И *Заболоцкий*, и *Машков* описывают горы и воду – озеро у подножия. В стихотворении это мир загадочный, напоминающий человеческую

жизнь: *Гурзуф* опускает ноги в озеро, которое становится зеркалом для звезды. На картине *Машкова* мир видится радостным: горы кажутся, скорее, не таинственными, а светлыми, яркими, привлекательными. Чувствуется, что горы огромные, тяжелые, но не мрачные. В воде отражаются кроны деревьев и вершины гор. Эти два произведения одновременно и похожи, и не похожи. Сюжет их как будто одинаковый, но каждый автор изображает свой мир по-разному.

Задания для самостоятельной работы

1. Найдите в стихотворениях русских поэтов метафоры и олицетворения, объясните их значение.

2. Посмотрите несколько картин художников, на которых изображены горы и водное пространство – озера или реки. Могли бы вы выбрать среди них какой-либо пейзаж, более всего близкий стихотворению *Н. Заболоцкого* «*Гурзуф*»?

Урок № 2

В стихотворении *Ф.И. Тютчева* «*Чародейкою зимою...*» описывается прекрасный зимний лес. Посмотрим, какие тропы помогают читателю увидеть его внутреннюю жизнь.

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, –
Не мертвец и не живой –
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой –
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

Вопросы и задания

• Какую картину нарисовал *Тютчев*?

Поэт создал чудесную картину зимнего леса, как будто бы застывшего в своей необыкновенной жизни

• Как у читателя рождается восприятие чудесного, волшебного леса?

Тютчев с самого начала своего текста задает волшебный образ: лес «околдован *Чародейкою Зимою*». Поэт подчеркивает сказочность описания словами «чудной жизнью», «сном волшебным», дважды повторяется слово «околдован».

• Какие метафоры и олицетворения использует поэт?

Тютчев употребляет такие метафоры: лес «сном волшебным очарован», «окован цепью

пуховой», поэт указывает на «ослепительную красу» леса. Все стихотворение пронизано олицетворениями: «*Чародейкою Зимойю околдован, лес стоит*»; «Чудной жизнью он (лес) *блестит*»; лес «*очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой*»; «*солнце... мечет на него свой луч косою*»; «в нем *ничто не затрепетает, он весь вспыхнет и заблещет...*»)

- *Объясните смысл употребления метафор и олицетворений в данном тексте.*

Тютчев видит лес живым, точнее, поэт пишет: «не мертвец и не живой». Это лес застывший, заколдованный, как человек, которого зачаровала волшебница. Поэт видит Чародейку Зиму, чувствует «чуждую», тайную жизнь леса, который замер в своей стеклянной неподвижности.

- *Что обозначает слово «мечет»?*

Тютчев пишет о том, как лучи солнца падают на зимний лес. Солнце не просто мечет лучи, а именно «мечет», метает, как стрелы.

- *Как вам кажется, печальный образ создал поэт в своем стихотворении или нет?*

Прежде всего, это образ красивый. Лес поражает своей таинственностью и удивительной прелестью. Немного грустно от того, что он неподвижен и нем – его укрывает «неподвижная и немая» бахрома снега, но зато этот лес будто сказочный, поэтому необычайно привлекательный.

- *Какие цвета можно выделить в описании леса?*

Основной цвет, конечно, белый, серебристый, потому что это цвет зимы и снега: «снежная бахрома», лес «блестит», «окован легкой цепью пуховой». Но блеск и сияние лесу придает еще солнце, так в картину вторгаются золотые, яркие тона: «Солнце зимнее ли мечет на него свой луч косою»; «Он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой».

- *Как Тютчев рисует цветовую палитру текста: прямо называет оттенки или косвенно – через предметы и образы, которые несут на себе определенный цвет?*

Прямого названия цвета в стихотворении вообще нет, есть только упоминание снега, даже не снега, а «снежной бахромы» или «легкой цепи пуховой». Также образ солнца вводит золотые тона, подчеркивает сияние белого снега.

- *Почему поэт выбирает именно такой способ описания леса?*

Когда не называются конкретные цвета, в нашем воображении возникают разные картины, одна другой живописнее. И лес Тютчева – совсем не обычный зимний лес, а как будто рожденный из сказки, из чуда, из удивительного воображения поэта.

- *Посмотрим на картину Архипа Куинджи «Солнечные пятна на ивее». Эта картина нахо-*

дится в Русском музее г. Санкт-Петербурга. Художник был мастером световых эффектов, которыми заинтересовался еще в молодости, когда работал в фотографическом ателье. Илья Репин писал о Куинджи в 1913 г.: «Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи – художник света».

Куинджи предпочитал таинственность и сказочность в изображении мира: это было созвучно настроениям искусства конца XIX столетия. В пейзаже конца века ценились выражение душевного состояния и особая атмосфера одухотворенности природы.

- *«Солнечные пятна на ивее» – картина зимнего леса.*

Каким изобразил Куинджи зимний лес?

Лес на картине светлый и немного таинственный. Кажется, что солнце пронизывает его насквозь, от этого создается радостное настроение.

- *Почему картина называется «Солнечные пятна на ивее»?*

Художник подчеркивает, что его полотно посвящено не изображению зимних деревьев, а солнечному свету, который наполняет собой воздух, сугробы, поляну, верхушки деревьев. Все покрывает легкий слой ивее, сияющий под лучами солнца)

- *Как построено пространство картины?*

Куинджи углубляет пространство за счет довольно большого просвета между засыпанными снегом елями, сквозь этот просвет видны горы и дальние кроны деревьев. На переднем плане выделены крупные ветки огромных елей, укрытых снежными шапками.

- *Можно ли назвать поляну, нарисованную Куинджи, сказочной?*

Поляна и окружающие ее ели, шапки снега, ивеей, который покрывает как будто весь мир, солнце, освещающее этот чудесный уголок, – все это кажется сказочным и волшебным. Можно подумать, что добрая фея так украсила лес.

- *Напоминает ли вам картина Куинджи стихотворение Тютчева «Чародейкою зимою...»?*

Эти два произведения похожи светлым настроением, с которым переданы впечатления от зимнего леса. И поэт, и художник освещают свои картины солнечным светом. Оба леса – не мрачные и застывшие, а какие-то легкие, почти воздушные. У Тютчева лес «окован легкой цепью пуховой», а у Куинджи покрыт нежным, сияющим от солнца слоем ивеей.

- *Рассмотрим картину Игоря Грабаря «Февральская лазурь», написанную в 1904 г. Картина находится в Третьяковской галерее в Моск-*

ве. Одна из особенностей творчества Грабаря – то, что художник не смешивал краски на палитре, а раздельно накладывал их на холст.

Какой цвет определен уже в названии пейзажа Грабаря?

Лазурный цвет доминирует над всеми цветами картины. Хотя все полотно необыкновенно яркое и солнечное.

• *Проанализируйте цветовую гамму полотна.*

Грабарь изобразил березовую рощу. Фоном для картины служит лазурный – насыщенно-синий цвет, цвет неба, которому много места уделено в картине. Снег показан нежно-голубым, с белыми пятнами, тени от деревьев голубые, немного ярче снега. Стволы у берез бело-розоватые, а кроны – красновато-багровые. Кое-где на стволах виднеются маленькие черные пятнышки. Иней на деревьях можно сравнить с розовым жемчугом, застывшим на ветках. Лес на заднем плане будто багряный от лучей солнца

• *Почему краски на картине такие яркие, и солнце настолько сияющее?*

Это февраль – последний месяц зимы, и природа уже не такая грустная и тусклая, как наступающей зимой. Февральская лазурь – почти весенняя лазурь.

• *Как организовано пространство картины?*

Большая часть холста заполнена изображением лазурного неба, на фоне которого показаны высокие березы с багряными кронами. Лес вдали кажется маленьким, но очень ярким, густым, залитым солнечным светом. Такое ощущение, что художник рисовал картину, стоя прямо под березами и глядя вверх и вдаль.

• *Как изображены березы на холсте?*

Березы прорисованы отчетливо, видна каждая веточка, почти каждая чешуйка на коре. Куинджи рисует совсем не так, у него мы видим

шапки снега, очертания предметов мягкие и размытые. Грабарь же все очертания делает удивительно четкими.

• *Как вы считаете, какой из двух пейзажей ближе стихотворению Тютчева «Чародейкою зимою...»?*

Каждая из картин по-своему напоминает стихотворение Тютчева. У Грабаря пейзаж более открытый, менее таинственный, но зато более яркий и более наполненный светом: каждая березка будто переливается от лучей солнца, и последние строки стихотворения созвучны этой картине («Солнце зимнее ли мечет на него свой луч косой – в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красотой»). Зато у Куинджи лес более загадочный, «околдованный» Чародейкою Зимою. Так и чувствуется, что «под снежной бахромою, неподвижною, немою, чудной жизнью он блещит».

Задания для самостоятельной работы

1. Найдите зимние пейзажи у русских художников (например, в творчестве Н. Гончаровой, Н. Крымова, К. Юона, И. Левитана и др.).

2. Проанализируйте особенности стиля выбранных вами художников. Как видят они русскую зиму, какие детали на их полотнах кажутся вам значимыми?

Обучая школьников анализу метафор и олицетворений в художественном тексте, учитель вводит детей в мир тропов поэтического языка, помогает им глубже погрузиться в произведение, увидеть оригинальность каждой фразы и отдельного слова. А умение смотреть на картины и выделять в целостных пейзажах элементы, образы, детали, изобразительные эпизоды не только расширит кругозор учеников, но и откроет им необыкновенный мир живописи.

