

Колосова Светлана Николаевна
Svetlana Kolosova

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования Российской академии образования»

Doctor of philological sciences; the leading research fellow of the Federal State Research Institution «Institute of art education and of the Russian academy of education»
e-mail: kolosovacn@mail.ru

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ

**The problem of understanding tradition of folk poetry in the process of
learning to analyze works of art in literature classes in high school**

Ключевые слова: народная культура, патриотическое воспитание, традиция, анализ художественного произведения, образ, тема, портрет, деталь, сюжет, композиция, эпитет, идея.

Keywords: folk culture, Patriotic education, tradition, analysis of the literary work, image, theme, portrait, detail, plot, composition, epithet the idea.

Аннотация. Народно-поэтическая традиция оказала существенное влияние на формирование стилей большинства русских художников слова. В статье рассматривается необходимость развернутого изучения народно-поэтической традиции на уроках литературы в старших классах в связи с освоением учащимися навыков анализа художественного произведения. На примере разбора одного из стихотворений С.А. Есенина демонстрируется актуальность исследовательской работы со словом, в процессе которой не только осуществляется обучение ключевым навыкам анализа произведения, но и воспитание патриотических чувств, расширение культурологических знаний.

Abstract/ Folk-poetic tradition had a significant influence on the formation of styles of the majority of Russian artists of the word. The article discusses the need for expanded study of the tradition of folk poetry in literature classes in high school in connection with the development of skills of analysis of works of art. On the example of analysis of one of the poems by S. A. Yesenin demonstrates the relevance of research work with the word, in which not only is the key skills of analysis works, but also the education of patriotism, the expansion of cultural knowledge.

Первостепенной задачей изучения литературы в школе должно стать духовно-нравственное воспитание, стремление научить школьников понимать мировоззрение изучаемых авторов, их философию с тем, чтобы сформировать в диалоге или полемике свою собственную жизненную позицию, нравственные ценности. Поэтому актуальность исследования продиктована необходимостью не столько показать, что обращаться со словом, понимать его глубинное содержание,

контекстное значение, уметь адекватно пользоваться им в устной и письменной речи – первостепенная задача современного учителя-словесника, сколько определить наиболее эффективные пути решения данной задачи в условиях современной школы и требований ФГОС.

Жанры и образы фольклора, во многом определившие одну из основных традиций русской литературы, позволяют не только приобщить учащихся к народной культуре, но в значительной степени раскрыть особенности национального менталитета, а работа с народно-поэтическими образами на уроках литературы может стать не только перспективным методом освоения анализа художественного произведения, одной из основных учебных компетенций, но и крайне значима в процессе патриотического воспитания школьников.

Обращение к народным корням, к традициям народной культуры – это не просто основа патриотического воспитания, это ключевая позиция в становлении личности, ее нравственной зрелости. Однако дидактика, назидание и нарочитое заучивание конкретной информации может привести к обратному эффекту, поэтому крайне важно строить процесс приобщения к народной культуре с акцентом на понимание глубинных фундаментальных знаний, связанных с реалиями народной жизни, обрядовой поэзией, мифологией и т.д.

Заметим, что понятие «традиция» – одно из ключевых и в процессе анализа художественного произведения – играет важную роль, поскольку позволяет вписать рассматриваемое произведение в тот или иной исторический, культурный контекст. Очевидно, что формирование стиля любого автора происходит под определенным влиянием: будь то влияние античной культуры, или традиций эпохи Возрождения, или каких-либо иных. В этой связи фольклорная традиция и ее влияние на творчество авторов различных эпох весьма значимы. Важно объяснить ученику, что большой художник формируется в процессе диалога с культурой предыдущих эпох, что обращение к исторической памяти народа, к корням в творчестве писателей, – закономерно. А грамотно прочесть произведение, понять его глубинное содержание без учета этого влияния невозможно.

Так, С.А. Есенин в статье «Ключи Марии» подчеркивал, что задача поэта – воссоздать в творчестве живописный калейдоскоп, подобный русскому народному узору. «Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь» [1]. В поэтических образах народного быта поэт находит источник для творческого переосмысления, его авторский стиль оттачивается под влиянием народной культуры: «Мы увидели бы, как лежит бревно на бревне образа, увидели бы, как сочетаются звуки, постигли бы тайну гласных и согласных, в спайке которых скрыта печаль земли по браку с небом. Мы полюбили бы<...> и познали бы самую правдивую тропинку мудрости, на которой каждый шаг словесного образа делается так же, как узловая завязь самой природы». [1]

Поэзия самого С.А. Есенина, которая формировалась под таким

непосредственным влиянием фольклорной традиции, целостно прочитывается, если понимать всю многогранную метафоричность, создаваемую использованием народно-поэтических образов, которые гармонично вплетаются в произведения и создают уникальное кружево авторской образности.

В качестве примера рассмотрим фрагмент анализа стихотворения «Никогда я не был на Босфоре» (1924), в котором главная тема тоски по родному краю и канва лирического сюжета вводится через женский портрет. Опосредовано, ассоциативно, через мотив отражения в облике героини черт другой женщины, которая является для героя олицетворением родины, вводится основной мотив разлуки.

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем [2, 255].

Глаза героини, в которых герой видит морскую глубину, огонь страсти, становятся для него отражением его собственных чувств по отношению к далекой родине. Заметим, что голубой цвет, определяющий поэтику этого стихотворения, является символом души, родного края [3]. В этом произведении через динамику цвета очень выразительно передается движение лирического чувства, а вместе с ним и движение сюжета: «Я в твоих глазах увидел море,/ Полыхающее голубым огнем» [2, 255]; «Разве ты не хочешь персиянка,/ Увидать далекий синий край?» [2, 255]; «Все равно – глаза твои, как море,/ Голубым колышутся огнем» [2, 256]. Образный ряд глаза – край – глаза, подчеркнутый цветовыми эпитетами, обозначает характерную для творчества С.А. Есенина параллель: женский образ – образ родины. Не случайно в стихотворении возникает два противопоставленных женских образа, один из которых, «персиянки», образ чужбины, страстной разлучницы, чувственно «прописан» и композиционно закольцован, а другой, «дальней северянки», олицетворяющей родину, лишь упоминается. Существенно также, что и о родном крае, и о северянке автор говорит как о «далекой», «дальней» и объединяет эти два образа «далеким именем – Россия». Обозначение названия страны категорией имени заставляет по-иному видеть очевидную, казалось бы, любовную коллизию. Как известно, понятие имени имело особое, «магическое», значение в культуре начала XX века [4], и обозначение образа России категорией имени и выделение его интонационно и графически позволяет именно в нем видеть смысловой центр стихотворения. Более того, мотив утраты, мотив расставания с родным краем подчеркивается и через последовательное отрицание («никогда», «не был», «не спрашивай», «не ходил», «не возил», «не вздыхал», «не думал», «не скучал» и др.), и через голос родины, звучащий в душе «тоской тальянки».

В раскрытии этой темы «голубой огонь» в глазах персиянки становится для лирического героя «дыханием свежих чар», одновременно и напоминанием о родине и способом забыть о неодолимой тоске по ней.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напой дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке

Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре –

Я тебе придумаю о нем.

Все равно – глаза твои, как море,

Голубым колышутся огнем [2, 256].

Особое место в раскрытии художественного содержания стихотворения имеет одна, на первый взгляд, не первостепенная, портретная деталь – «лебяжьи руки». Эпитет «лебяжьи» невольно отсылает к образу лебедя, который довольно часто используется С.А. Есениным: скажем, в стихотворении «Лебедушка» (1913-1915,) полностью стилизованном в духе народно-поэтической образности, лебедушка вообще является центральным образом. Однако в рассматриваемом стихотворении, в котором фольклорное влияние не столь очевидно, важно научить увидеть в конкретном элементе текста существенное содержательное расширение.

Безусловно, работа со словарями – необходимая часть анализа произведения: толковый словарь, словарь символов, мифологический словарь помогают во всей многогранности понять избранный автором образ. В данном случае работа с комментированием эпитета должна стать исследовательским аспектом в понимании всей глубины стихотворения.

Итак, обнаруживаем, что образ лебедя в культуре в целом имеет множество толкований. «<...> в Древней Греции лебедь был атрибутом как богини любви и красоты Афродиты<...>, так и Аполлона, бога поэзии, прорицания и музыки. Древнегреческое поверье, что лебеди поют единственный раз в жизни перед смертью и песня эта неземной красоты, укрепило ассоциацию лебедя как с поэзией, так и со смертью»[5, 187]. С лебедем связан и миф о Зевсе, представшем красавице Леде в образе лебедя. «Вследствие подобных мифов за лебедем закрепились символика удовлетворенной страсти и угасающей или утерянной любви»[5, 188]. Часто с лебедем связывают образ обнаженной женщины, целомудренной наготы[6, 285-286]. С лебедем же связана и средневековая легенда о Рыцаре Лебедь – Лоэнгрине[7, 114]. Однако важную роль играет образ лебедя и у славян: «У славянских народов славится и почитается именно женский аспект образа лебедя, как выражение девичества, красоты»[7, 114]. У А.Н. Афанасьева, облака и туманы как небесные одежды связываются со «сказанием о чудесных сорочках, в которые облачаются воздушные девы, прилетающие в образе лебедей»[8, 133]. Важно, что С.А. Есенин переносит этот символический образ на характеристику портретной детали, тем самым «вписывая» его многозначность и в «обрисовку» женского облика и образа, вобравшего в себя и чувственность, и страсть, и поэтическое вдохновение, и в сюжетную канву. «Лебяжьи руки» можно толковать и как образ летящей души, обращенной к родине, и как символ верности «далекому синему краю» (представления о лебединой песне), и как символ разлуки, подобной смерти, и как символ самой смерти.

Конечно, эпитет «лебяжьи руки» не единственный элемент стихотворения, в котором просматривается связь с фольклорной традицией: имеет смысл рассмотреть и мотив песни, и использование традиционных для народно-

поэтической речи оборотов и словоформ. Но нам важно было продемонстрировать на данном примере, насколько необходимо формировать у учащихся навык видеть, как народная культура влияет на авторский стиль, отражается в нем и как в самом процессе использования элементов отражается трогательное признание, любовь к родному, национальному. Подобного рода анализ произведения позволяет учителю не только показать учащимся тонкости в создании художественного содержания, но и предоставить возможность прочувствовать глубоко интимное признание поэта в любви к родине. Другими словами, таким образом осуществляется не только процесс обучения ключевым навыкам работы с произведением, но и процесс патриотического воспитания, расширение культурологических знаний.

Итак, в процессе анализа художественного произведения важно выделять наиболее значимые для каждого отдельного произведения элементы. Например, для разбора стихотворения С.А. Есенина «Никогда я не был на Босфоре» на уроке литературы в 11 классе следует рассмотреть следующие позиции:

- тема тоски по родному краю;
- женские образы: персиянка – северянка;
- антитеза как ведущий прием построения произведения;
- портретные детали;
- значимость имен собственных;
- мотивы огня, песни;
- семантика цвета (голубого, синего (иконописная традиция));
- роль эпитета;
- фольклорные элементы;
- роль отрицаний;
- другие художественные приемы и их функции (сравнение, риторические вопросы и т.д.).

Безусловно, скрупулезное внимание к слову остается приоритетным на уроке литературы и с точки зрения интерпретации произведения, и с точки зрения владения речью, устной и письменной. Целесообразно вспомнить высказывание известного фольклориста А.Н. Афанасьева, который в книге «Поэтические воззрения славян на природу» писал: «Богатый и, можно сказать, единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями» (выделено нами – С.К.). [8, 133]. И слово народно-поэтическое, как мы уже видели, не просто воспринятое поэтом, но «переплавленное» в собственном творчестве одновременно приобретает новое звучание, но в то же время сохраняет прочную связь с традицией.

Именно поэтому крайне важно сформировать у школьников представления о народно-поэтической традиции, более того, научить видеть ее проявления в произведениях писателей, поэтов, драматургов. Существенной педагогической победой учителя-словесника станет умение его учеников анализировать художественные тексты с учетом образов, мотивов, связанных с народной мифологией, пониманием функционирования малых фольклорных жанров или стилизации речевых оборотов в оригинальных авторских произведениях. Открытие

истоков в произведении приводит ученика к глубине понимания народных корней и невольно, без напряжения и излишней дидактики внушает уважение и к сделанному им самим открытию, и к сохраненной веками традиции, к которой он прикоснулся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Есенин С.А. Ключи Марии. - <http://ilibrary.ru/text/1300/p.1/index.html>
2. Есенин С.А. Полное собрание сочинений. В 7-ми томах. Т.IV. – М.: Наука: Голос, 1996. – 543 с.
3. «Синий для Есенина – это не только «вечный дополнительный», но и «доминирующий цвет, устанавливающий переключку с другими»<...> Ведь Есенин считал, сто в самом имени Россия спрятано «синее что-то». Так и говорил Вс.Рожественскому: «Россия! Какое хорошее слово... И «роса», и «сила», и «синее что-то!»»// Марченко А.М. Поэтический мир Есенина. – М., 1989. С.14.
4. «И если наиболее высокою степенью синтетичности обладают из всех слов – имена, личные имена, то естественно думать, что на последующей <...>ступени магической мощи стоят личные имена»//П.А.Флоренский. Магичность слова// П.Флоренский У водоразделов мысли – Библиотека «Вехи». 2000. http://www.vehi.net/florensky/vodorazd/P_46.html
5. Тресиддер Д. Словарь символов. – М., 1999.
6. Керлот Х.Э. Словарь символов. – М., 1994.
7. Копалинский В. Словарь символов. – Калининград, 2002.
8. Афанасьев А.Н. Древо жизни. Избранные статьи. – М., 1983.
9. Юдушкина О.В. Структура лирического произведения и инновационные технологии.// Педагогика искусства: электронный научный журнал. – 2015 – №1. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/struktura-liricheskogo-proizvedeniya-i-innovacionnye-tehnologii>
10. Стукалова О.В. Педагогические особенности изучения литературных текстов XX века в современной школе.// Педагогика искусства: электронный научный журнал. – 2015 – №2. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/pedagogicheskie-osobennosti-izucheniya-literaturnyh-tekstov-hh-veka-v-sovremennoy>
11. Лыкова И.А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребенка.// Педагогика искусства: электронный научный журнал. – 2016 – №2. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/sushchnost-kulturnyh-praktik-i-ih-znachenie-dlya-razvitiya-rebenka>