

Мастер-класс
«Лаборатория словесности.
От художественного образа - к поэтическому смыслу стихотворения»

Теоретический материал урока.

1. Происхождение слова лирика.

В Древней Греции поэты исполняли свои произведения под аккомпанемент музыкального инструмента - лиры. Дополняя друг друга, стихи и музыка помогали поэтам более полно передавать свои чувства, их оттенки и изменения, вызывали ответный отклик в душе слушателей. Слово “лирика” происходит от греческого *lyrikas* - произносимый под звуки лиры.

2. Особенности лирики как рода литературы:

Предмет изображения.

Лирика - один из родов литературы (эпос, лирика, драма¹). Предмет изображения в лирике - впечатления, переживания, размышления автора об огромном, разнообразном, таинственном мире. Чувства передаются поэтом не как нечто застывшее - они развиваются, изменяются, переходят одно в другое. Поэт в стихах выражает то, что его “занимает, волнует, радует, печалит, улаживает, мучит, успокаивает, тревожит”¹, то, на что откликнулось его душа.

Художественное обобщение в лирике.

Выражая глубоко личные, индивидуальные, чувства и мысли, настоящий поэт в то же время создает произведение общечеловеческого содержания: переданное им посредством художественных образов переживание созвучно эмоциональному опыту многих людей. Сила художественного обобщения такова, что изображенное чувство кажется знакомым читателю, как будто это написано о нем, о тайных движениях его души, о волнениях его сердца.

Лирический сюжет.

Сюжета, как он понимается в эпосе (художественно осмысленная последовательность событий), в лирике по сути нет. Иногда говорят о лирическом сюжете, имея в виду развитие чувств героя стихотворения.

Лирический герой.

Герой стихотворного поэтического произведения называется лирическим. Мы слышим его голос, понимаем его состояние, даже можем догадываться о чертах его характера. Но мы никогда не знаем, как он выглядит, что было до события-переживания, что будет после...

3. Лирический герой и автор.

Лирический герой - посредник между автором и читателем. Об авторе всегда можно сказать больше, чем о лирическом герое: автор живет в определенное историческое время, у него своя судьба (биография), свой круг знакомых, разнообразные интересы. Автор - творец, художник слова, его мир всегда богаче, шире, многограннее изображенного им в одном стихотворении мира лирического героя. Лирический герой - лишь “часть” автора, грань его сознания, средство выражения авторского “я”.

4. Поэтическое слово.

Литература - это искусство слова, и поэт - художник, создающий образы посредством слова. Поэтическое слово может не только изображать предмет или явление, признак, действие и пр., но и отражать особенности художественного восприятия мира автором, выражать его отношение к изображаемому, вызывать читательские ассоциации.

5. Лирика и стихотворная речь.

¹ Иногда выделяют четвертый род литературы - лиро-эпiku.

¹ Слова принадлежат В.Г.Белинскому.

Любое лирическое произведение принято называть стихотворением в широком значении этого слова. В этом случае под стихотворением подразумевается произведение в стихотворной форме, в котором выражаются впечатления поэта о мире и человеке и его переживания.

Лабораторная работа

Мотивация учащихся на работу с текстом художественного произведения.

Вопрос:

Случалось ли с вами такое: читаете стихотворение и, может быть, не совсем понимаете то, что написано, а оторваться от текста не можете, будто какая-то магическая сила притягивает вас, властвует над вами? Что же происходит? (Самостоятельные размышления учащихся.)

Обобщение учителя размышлений учащихся над читательским опытом:

Нас пленяет мелодия стиха, ритмическая повторяемость строк, созвучия, вызывающие ассоциации - близкие нам по личному опыту ощущения. Незаметно и постепенно нам передается настроение, которым наполнено лирическое произведение: сожаление, грусть, тревога, отчаяние, негодование, радость, веселье, восторг...

Выразительное чтение учеником стихотворения Б.Л.Пастернака (1890-1960) “Ночь” (текст стихотворения имеется у каждого ученика).

Методика обучения размышлению над стихотворением в процессе читательской деятельности школьников.

I

Задание:

Прочитайте самостоятельно начало стихотворения и охарактеризуйте настроение читателя:

Идет без проволочек

И тает ночь, пока

Над спящим миром летчик

Уходит в облака.

(Самостоятельные размышления учеников.)

Обобщение учителя:

Строки короткие, наполнены звуками мотора [о], [р] и ночными шорохами [с], [ч'], [щ']. Начало стихотворения Б.Пастернака “Ночь” создает у нас тревожное настроение.

Вопрос:

О чем это четверостишие? (Самостоятельные размышления учеников.)

Обобщение учителя:

Конечно, о летчике. Мы можем зрительно представить самолет, мелькающие земные огоньки, черное ночное небо, звезды... Мы видим нарисованную поэтом картину: летчик один в ночи, его окружает темнота, только он не спит, летит ввысь, в неизвестность.

Мы “перевели” на привычный язык поэтический текст, передали в форме прозаической речи содержание четверостишия так, как его поняли.

Задание:

Понаблюдайте за текстом фрагмента, чтобы понять различие между поэтическим и обычным словом. Для этого объясните смысл выражений *идет без проволочек*, *тает ночь*, *спящий мир*.

(Самостоятельные размышления учеников.)

Объяснение учителя:

Слова *идет без проволочек* - не мешкая, не задерживаясь, не останавливаясь - и *тает* по отношению к слову *ночь* употреблены не в прямом, а в переносном значении - это

метафора (сравним: идет без проволочек поезд, то есть строго по расписанию, без задержек; тает снег, то есть превращается в воду). В поэтическом произведении слова часто теряют свое прямое значение, вступают в неожиданное взаимодействие, придавая всему высказыванию новый смысл. Первые две строки стихотворения помогают читателю ощутить неумолимое и необратимое движение времени - в этом их поэтический смысл.

Поэтическим смыслом называют выраженное в образах и воспринимаемое читателем содержание строки, четверостишия или стихотворения в целом.

Словосочетание спящий мир тоже иносказание. Поэт видит мир затихшим, сонным, недвижимым. Обратим внимание на художественное преувеличение - гиперболу - не над городом, не над страной, а “над ... миром летчик уходит в облака”.

Каждое из четверостиший раскрывает многообразие и противоречия мира, мы словно охватываем взглядом не только нашу планету, но и Вселенную.

Задание:

Прочитайте стихотворение Б.Пастернака далее и понаблюдайте самостоятельно, как поэт создает впечатление отдаляющегося от земли самолета, как создается космический пейзаж. (Самостоятельные размышления учеников.)

Обобщение учителя:

Поэт рисует универсальную картину познания человеком мира: летчик бесстрашно стремится в неведомое; его жизнь - движение, познание, открытие (это, на первый взгляд, поэтический смысл стихотворения).

Задание:

Перечитайте еще раз последнее четверостишие и подумайте, к кому обращается поэт. Изменяется ли смысл стихотворения?

Не спи, не спи, художник,

Не предавайся сну.

Ты - вечности заложник -

У времени в плену.

(Самостоятельные размышления учеников.)

Обобщение учителя:

Все, что сказано о летчике, мы теперь соотносим с художником, новым героем стихотворения. Художник познает мир иным способом - он творчески воссоздает его в художественном произведении посредством слова, красок и линий, музыки и др. Художник открыт миру и силой воображения стремится проникнуть в тайны бытия, познать законы жизни человека и Вселенной.

Но только постоянный труд души и творчество, осмысление культурного наследия разных поколений и своего высокого назначения помогут настоящему художнику выразить свои мысли и чувства “о времени и о себе”.

Таким образом, поэтический смысл стихотворения расширяется, стихотворение становится аллегорией творческой деятельности человека.

II

Слово учителя:

Вы, конечно, замечали, что при чтении стихотворения в воображении возникает живая картина изображенного поэтом. Поэтическое произведение по-разному воспринимается каждым отдельным человеком, но в то же время в нем скрыт объективный смысл - то, что именно поэт хотел поведать читателю. Можно сказать, что каждое стихотворение - тайна, открываемая лишь внимательному, чуткому читателю.

Давайте вместе понаблюдаем, как создается С.А.Есениным (1895-1925) художественный образ родины в стихотворении “Там, где капустные грядки...” и какие чувства и мысли он у нас вызывает. (Текст произведения имеется у каждого ученика.)

Чтение учителем стихотворения С.А.Есенина “Там, где капустные грядки...”:

Там, где капустные грядки

Красной зарей поливает восток,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Вопрос:

С.А.Есенин родился и вырос в селе Константинове Рязанской области, его иногда называют “крестьянским поэтом”. Какие же особенности родного края приметил поэт? Что он увидел?

(Самостоятельные размышления учеников.)

Обобщение учителя:

Грядки капусты, восход солнца, клен и молодую поросль вокруг него каждый день видели и односельчане, но обостренное художественное зрение поэта позволило ему увидеть все иначе, по-особому. Как?

Стихотворение удивительно живописно. Почитаем его медленно и последим за работой нашего воображения.

Чтение каждой строки стихотворения в отдельности и размышление о том, какой и как художественный образ создает поэт):

Чтение первой строки:

Там, где капустные грядки...

(Самостоятельные размышления учеников.)

Объяснение учителя:

Уже по этой детали пространства мы поняли, что речь пойдет не о городе, это там с последующим уточнением “места действия”, уносит наше воображение к огородам за околицей деревни, зеленовато-синим полям до горизонта (обратим внимание на такую тонкость живописи С.Есенина: не “грядки капусты” - это наверно было бы очень предметно, почти как фотография, но- капустные грядки - главным в изображении становится признак, благодаря чему возникают цветовые представления читателя).

Чтение второй строки:

...Красной зарей поливает восток...

(Самостоятельные размышления учеников.)

Объяснение учителя:

Мы видим красноватое утреннее небо, солнышко, роняющее свои теплые лучи на землю, на капустные грядки. Свет золотисто- розовыми бликами скользит по земле...

В сознании поэта ежедневный восход солнца отождествляется с утренним крестьянским ритуалом: поливом грядок. Такие же ассоциации слово *поливает* может вызвать и у читателя: поток света словно льется на землю. Солнце дает жизнь тому, что растет и движется, всему земному, солнце - символ мира и благополучия.

Чтение третьей строки:

...Клененочек маленький матке...

(Самостоятельные размышления учеников.)

Объяснение учителя:

Мы удивляемся найденному поэтом слову, не существующему ни в одном словаре, - клененочек. Оно образовано по законам русского языка и удивительно точно выражает чувства поэта: умиление и любовь к родным местам, бережное отношение к природе, к “братьям нашим меньшим”. Клененочек маленький тянется к матери (так видится поэту большой клен), как человеческое дитя. В этом порыве желание защиты и благодарность за подаренную жизнь, уважение материнства.

Вопрос:

На что, по-вашему, похож лист клена? (Самостоятельные размышления учеников.)

Чтение есенинской строки:

...Зеленое вымя сосет.

Объяснение учителя:

А по мнению поэта, лист клена похож на вымя коровы. Есть корова в деревенском доме - есть достаток в семье. Как теленок (сравни: теленочек - клененочек) сосет вымя матки-коровы, так и молодая кленовая поросль питается силой клена-матери. Человек и природа для С.Есенина едины.

Таким образом, только знание особенностей деревенской жизни породило в сознании поэта эти ассоциации.

Заключительное слово учителя:

Подведем итоги нашим наблюдениям за текстом стихотворения.

Отдельные детали - капустные грядки, восход, клененочек с маткой - в поэтическом сознании С.Есенина и в нашем воображении соединяются в единый образ родины с ее просторами, зорями, русской природой, деревенским бытом, традициями. Этот образ создан по законам обобщения: художественное мышление поэта отразило типичные, хорошо знакомые каждому деревенскому жителю “приметы родины”. При всей необычности ассоциаций поэта образ Родины реалистичен (правдив). В нем нашли свое воплощение:

авторский отбор художественного содержания произведения (предметные детали деревенской жизни);

выражение авторского отношения к миру (олицетворение природы в стихотворении С.А.Есенина, тождественность и единство жизни природы и человека);

личные ассоциации поэта, основанные на опыте деревенской жизни;

особенность соединения поэтом художественных деталей и вызывающих их ассоциаций в единую образную картину;

цветовое ощущение поэтом мира (прямое название цвета или употребление слов, вызывающих цветовые ощущения читателя).

Все произведение - развернутая метафора, при чтении стихотворения детали воспринимаются не в отдельности, а последовательно, соединяясь в сознании читателя, как красочные штрихи в целостную картину художника. Этому способствует построение стихотворения как синтаксического и интонационного целого (одно сложное предложение). С.А.Есенин восхищен красотой родного края, бережно любит его, уважает материнство, утверждает мир добра и благополучия, слитность, единство жизни природы и человека (так можно истолковать поэтический смысл стихотворения).

III

Слово учителя:

Владимир Хлебников (1885-1922) - “Колумб новых поэтических материков”, по определению В.В.Маяковского, - вел неустроенную, полубродячую жизнь и мало заботился о сохранности своих поэтических творений. Стремясь найти числовые закономерности истории, создать “звездный” язык, “азбуку ума”, он был погружен в исследование языка и законы мира. Обостренно чувствуя Природу и персонифицируя в себе идею всепроникающего человеческого разума, он называл себя Председателем Земного шара. О судьбе своих произведений он не заботился...Произведения В.Хлебникова сохраняли и отдавали в печать его друзья.

Давайте вместе понаблюдаем, как и какой художественный образ создает В.Хлебников в стихотворении “Мне мало надо!..”, какие чувства, ассоциации и мысли он у нас вызывает (текст произведения имеется у каждого ученика).

Выразительное чтение учеником стихотворения В.Хлебникова:

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!

Задание:

Посмотрите на первую строку стихотворения. Какие читательские ожидания у вас возникают?

(Самостоятельные размышления учеников.)

Объяснение учителя:

В первой строке поэт говорит о скромности своих желаний, нетребовательности: ему мало надо. Категоричность высказывания подчеркивается главным словом первого предложения *надо* и интонацией восклицания (в конце строки мы видим восклицательный знак). Мы ожидаем развития мысли поэта: подтверждения его непритязательности.

Задание:

Прочитайте две следующих строки, оформленных как одно предложение. Какие читательские ассоциации у вас вызывают эти строки:

Краюшку хлеба

И каплю молока.

(Самостоятельные размышления учеников.)

Вопрос:

Что же надо поэту?

(Самостоятельные размышления учеников.)

Обобщение учителя:

Действительно, на первый взгляд, поэту надо совсем мало, так мало, что и не верится... А не предложил ли нам загадку автор? Неприхотливость желаний, подчеркнутая словом *краюшка* и словом *капля* в значении “чуть-чуть, очень мало” оказывается обманчивой. Поэт использовал синекдоху (синекдоха - изобразительно-выразительное средство языка, троп, обозначение целого по его части) намеренно, чтобы читатель сам додумал, дополнил произведение личными ассоциациями. Автор предлагает нам сотворчество.

Какие же в нашем сознании возникают ассоциации (представления), когда мы читаем эти строки? Хлеб и молоко как пища дают силу человеку для жизни. Хлеб также символ дома, добра, благополучия, мира. Молоко - символ материнства. За двумя художественными деталями, отражающими в сознании поэта реальный мир, скрыт глубокий смысл.

Задание:

Прочтите две последние строки стихотворения. Какая картина возникла в вашем воображении?

Да это небо,

Да эти облака!

(Самостоятельные размышления учеников.)

Обобщение учителя:

Возможно, вы увидели сияющее голубое небо, легкие, скользящие по нему облака. Возможно, вы представили себе весь мир...

Вопрос:

Каким цветом наполнена картина?

(Самостоятельные размышления учеников.)

Обобщение учителя:

Это голубовато-белый цвет молока и облаков, синева неба, золотистый цвет только что испеченного хлеба или поля колосьев. Краски светлые, праздничные, радостные.

Вопрос:

А чувствуем ли мы запахи?

(Самостоятельные размышления учеников.)

Обобщение учителя:

Да, конечно. Это ароматы хлеба или плодоносящей земли, молока, свежий непередаваемый словами запах простора.

Задание:

Прочитайте стихотворение еще раз (обратите внимание на восклицательный знак).
Какое чувство передает поэт?

(Самостоятельные размышления учеников.)

Объяснение учителя:

Возможно, у вас возникло радостное чувство сопричастности доброму миру. Миру без границ, как не имеет границ небо, миру бесконечно меняющемуся, как меняются плывущие облака, миру, наполненному красками и запахами.

Мысль первой строки стихотворения опрокинута всем последующим содержанием. Поэту на самом деле надо много: дом и жизнь, простор и движение, родину и целый мир (так можно истолковать поэтический смысл стихотворения).

Заключительное слово учителя:

Это маленькое стихотворение - гимн жизни, свету, простору. Художественные детали, отобранные для поэтического текста автором, создают единый образ Мира. Этот образ создан по законам обобщения: художественное мышление поэта отразило типичные, хорошо знакомые каждому "приметы" Мира; они правдивы, жизнеподобны. В образе Мира нашли свое воплощение:

авторский отбор художественного содержания произведения (предметные детали пространства);

выражение авторского отношения к миру:

радость от ощущения полноты мира и сопричастность ему;

личные ассоциации поэта;

особенность соединения поэтом художественных деталей и вызывающих их ассоциаций в единую образную картину;

цветовое ощущение поэтом мира;

ощущение запахов мира.

При чтении стихотворения словесные образы воспринимаются как единое целое. Этому способствует и построение стихотворения:

а) тезис-утверждение и последующее разъяснение мысли, путем перечисления желаемого для поэта от малого (краюшка хлеба) к великому (небо);

б) короткие стихотворные строки и анафора в трех последних строках, создающие динамичный мелодический ритм, лаконично выражающие чувство и мысль поэта;

в) одинокая первая строка и созвучие конца четырех строк из пяти, что помогает нам воспринимать перечисления как единое желание поэта;

г) восклицательная интонация двух смысловых частей стихотворения как выражение чувства радости поэтом.

IV

Итог занятия - осмысление и запись в тетрадь по литературе последовательных действий для определения способов создания художественного образа и истолкования поэтического смысла произведения:

Чтобы понять, как создается художественный образ в поэтическом произведении и каков его поэтический смысл, нам необходимо:

- ❖ Внимательно прочитать текст стихотворения.
- ❖ Охарактеризовать чувства поэта, выраженные в стихотворении.
- ❖ Охарактеризовать особенности отбора художественного содержания автором и определить основной художественный образ произведения.
- ❖ Выделить предметные детали изображаемого поэтом мира, дать им характеристику и установить соотношение между ними.
- ❖ Охарактеризовать особенности построения художественного образа произведения (жизнеподобие или фантастичность изображаемого, подробность или обобщенность, тождество или контраст, предметность или символичность).

- ❖ Определить изобразительно-выразительные средства языка автора и объяснить их роль в создании художественного образа.
- ❖ Объяснить авторские и свои, читательские, ассоциации (предметные, цветовые, звуковые и др.) и их роль в создании художественного образа произведения.
- ❖ Объяснить приемы построения стихотворной формы произведения и их влияние на читательское восприятие художественного образа (деление произведения на части, строфы, особенности членения поэтической речи на предложения, стихотворный размер, специфику рифмы и рифмовки, звукопись).
- ❖ Охарактеризовать особенности передачи автором поэтической идеи (смысла) произведения посредством художественного образа.

Заключение

Таким образом, в процессе коллективной читательской деятельности на уроке в форме “лаборатории словесности” школьники знакомятся с приемами работы с поэтическим произведением и практически овладевают последовательными аналитическими операциями, способами читательской деятельности, что позволяет им в дальнейшей самостоятельной работе успешно применять полученные знания и умения. Уроки в форме “лаборатории словесности” методически обеспечивают последующую практику анализа и интерпретации произведений школьниками.

Результативность процесса преподавания литературы во многом определяется наличием и разработанностью моделей как отдельных уроков, так и системы занятий для 5-11 классов.