

Пейзаж в художественных произведениях (на примере изучения рассказа Ю. П. Казакова «Тихое утро» в 5-м классе)

Модуль 4. Дополнительный

Дополнительные материалы	<p>Из конспекта урока «Характер и функции пейзажа в литературном произведении»</p> <p>Пейзаж является одним из самых мощных средств для создания воображаемого, «виртуального» мира произведения, важнейшим компонентом художественного пространства и времени.</p> <p>«Литературный энциклопедический словарь» определяет пейзаж как «описание природы, шире — любого незамкнутого пространства внешнего мира». Хотя чаще всего мы называем пейзажем картину природы, но может быть и урбанистический (городской) пейзаж.</p> <p>Природа имеет два важнейших аспекта:</p> <ul style="list-style-type: none">• природа — вечна, постоянна (по сравнению с политическими режимами, историческими событиями), это образ Вечности, наглядно существующий для нас;• природа национально специфична (ландшафт, климат, растительный мир), это образ родины, родного «уголка земли». В истории развития пейзажа и в живописи, и в литературе прослеживается диалектика национального и общечеловеческого образа природы. Эволюция пейзажа соответствует
--------------------------	---

логике смены художественных систем.

XIX век: две тенденции в развитии русского пейзажа.

1. Пейзаж, проникнутый гражданской скорбью (Некрасов «Перед дождем»; Репин «Под конвоем. По грязной дороге»).

2. Пейзаж, воплощающий красоту родной земли (Некрасов «Зеленый шум», картины Шишкина).

Общая направленность — усиление психологизации. Первоначально пейзаж оттеняет душевное состояние человека. Затем художники научились раскрывать состояние, душу самой природы. Например, в картине В. Перова «Проводы покойника».

Холод, печальные краски зимних сумерек отвечают настроению осиротевшей семьи. Минорный колорит (оттенки серого и желтого — коричневого) создают ощущение тоски. Мотив сумерек позволил, не выписывая подробно пейзажных деталей, сосредоточить все внимание на крестьянских детях. Линии создают скорбный ритм картины: согнутая линия спины вдовы варьируется в линии спины лошади, в форму саней, в контуре одетого в тулуп мальчика, в крае гроба.

Картина В. Васнецова «Аленушка». Аленушка — одинокая, всеми обиженная сирота — показана сидящей на сером «горючем» камне в окружении родной природы — на опушке леса. Скромный и простой пейзаж с пожелтевшими березками и

осинками, трепещущими под ветром, выражает (наряду с позой и глазами героини) душевное состояние безысходной печали.

А. Саврасов «Грачи прилетели». В картине автор не просто «перечисляет» характерные признаки пейзажа (березы, ветхий забор, домики, старинная церковь). Он раскрывает «душу» природы — само течение ее жизни, свойственное ей внутренне движение, переходное состояние между двумя временами года. На первом плане — растаявший снег, вдали — чернеющие проталины, грачи, по-весеннему облачное небо с чистыми голубыми просветами. Общий колорит картины построен на сопоставлении холодных оттенков голубовато-серого снега с теплыми коричневато-серыми тонами проступающей земли.

Ранние стихи И. Бунина (вспомним по аналогии)

Еще и холоден и сыр Февральский воздух, но над садом Уж смотрит небо ясным взглядом, И молодеет божий мир. Прозрачно-бледный, как весной, Слезится снег недавней стужи, И с неба на кусты и лужи Ложится отблеск голубой.	Не налюбуюсь, как сквозят Деревья в лоне небосклона, И сладко слушать у балкона, Как снегири в кустах звенят. Нет, не пейзаж влечет меня, Не краски жадный взор подметит,
--	--

	А то, что в этих красках светит: Любовь и радость Бытия.
--	---

Природа И. Бунина. Природа изображена очень конкретно, «здесь» и «теперь», через окно балконной двери (проем «сквозной формы» или «кулисы» способствует углублению пространства: комната — сад — небо — весь мир). Точно указано время года — февраль, неповторимость и переходность момента (оттепель, слякоть). Просты и конкретны детали (сад, снег, кусты, лужи). Звуковые (снегири звенят) и цветовые подробности (небо голубеет, отблеск голубой, снег прозрачно-бледный). Вместе с тем сиюминутное, конкретное в пейзаже соотносится с бытием природы, ее неостановимым круговоротом. Этому способствует подвижность картины: легкие светлые тона, передача игры света и цвета, «эффект растянутости мгновения». Критик А. Степун писал: «Бунинские описания совсем не картины, не декорация для глаз; и воспринимаются они не только глазами, но проливаются в легкие; его весну чувствуешь по зубу, как клейкую почку».

Пейзажи И. Левитана. Глубоким психологизмом проникнуты пейзажи Левитана. Картина «Над вечным покоем» о бессмертии и силе, могуществе природы, озера, великолепии неба. Застывшая вечность, может быть, умиротворенность. В основе картины ассиметричность (несоответствие в расположении

частей). Глубокий смысл заключается в противопоставлении вечных сил природы и кратковременности человеческой жизни.

Родство живописного и литературного пейзажей

Тесное родство живописного и литературного пейзажей позволяет при анализе словесного искусства учитывать некоторые приемы, характерные для искусства изобразительного. Но языком живописи литературовед может пользоваться только по аналогии, буквального тождества тут нет. Литература создает мир не непосредственно — зримый, а воображаемый, читатель из слов-знаков должен мысленно воссоздать картину, рисуемую писателем.

Анализ пейзажа

Композиция пейзажа, т. е. соотношение предметов и пространства (пустое или заполненное, гармонически-уравновешенное или «сдвинутое» к центру или в сторону; текстовый объем описания природы («формат» картины): развернутое, подробное или лаконическая зарисовка — это может создавать ощущение эпической масштабности или камерной интимности.

Пространственный ритм, который в картине реализуется через повторение предметов, линий, цветовых тонов. Ритм может быть плавным или нервно-напряженным, может строиться на контрасте тяжелого и легкого, грубого и изящного, больших и малых форм.

Перспектива как способ изображения пространства. Чаще используется прямая перспектива (когда удаленные предметы кажутся меньше, чем расположенные вблизи, а параллельные линии словно сходятся у горизонта в одну точку).

Пространство может быть глубоким или плоским («крупный план»), вытянутым ввысь, к небу, или низким, «сдавленным». Пространство может передаваться через изображения тумана, дыма, плывущих облаков, через падающий дождь или снег, через цвет или даже через звук и запах (у Бунина: «Помню большой, весь золотой, подсохший сад, помню кленовый аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег»).

Рисунок и линии, которые передают конструкцию предмета и его пространства, могут быть прямые или ломаные, плавные или закрученные. Характер рисунка и контуров способствует ощущению величавости или фантастичности, обобщенности или детализации, четкости или размытости картины.

Цвет как один из главных средств выразительности и колорит (соотношение цветов в картине). Цвета делятся на теплые (золотой, оранжевый, красный) и холодные (синий, фиолетовый, зеленый). Теплые цвета считаются активными, радостными; холодные — спокойные, печальные,

умиротворенные. Важно учитывать сочетание цветов (гармоничное или контрастное, или кричаще-дисгармоничное).

Две основные системы колорита — локальный и тональный. Локальный — цвет предмета воспринимается как его неизменная характеристика (река — синяя, солнце — красное, трава — зеленая: так рисуют дети); цвет прекрасно передает форму предмета.

Тональный цвет передает его тон — степень светлоты, обусловлен освещением: передает впечатление от предмета, его объективное восприятие здесь и сейчас. Порой цвет приобретает символическое значение, например в живописи и литературе символизма.

Словесный пейзаж отличается от живописного

Главное отличие заключается в том, что образ природы в литературном произведении может не столь отчетливо реализоваться зрительно. Характеристика художественного времени обязательно должна присутствовать в анализе: длительность или мгновенность, статика или динамика, последовательность, связность или разобщенность (состояний, событий).

Лирическая проза И.Бунина

Через пейзаж

писатель выражал

неостановимость и

«Утро. Выглядываю в кусочек

окна, не зарисованный

морозом, и не узнаю леса.

	<p>вечность жизни природы. Рассказ «Сосны»</p>	<p>Какое великолепие и спокойствие!</p> <p>Над глубокими свежими снегами, завалившими чащи елей, — синее, огромное и удивительное свежее небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зеленым бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа смелым и четким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под голубым небом»</p>
<p>Время природы не дробится на части, на отдельные моменты. Запечатлен миг, который включает в себя прошлое и будущее состояние: «Солнце еще за лесом... на вершинах уже играет золотистый солнечный свет» (эффект «растянутости» мгновения). Состояние природы от ночи ко дню, от</p>		

зимы к весне — афанасьевские морозы, поэтому в пейзаже намечена градация от холодного синего к теплему золотистому цвету. Пространство слито со временем, приобрело его изменчивость. Воздушную перспективу подчеркивает мотив окна, а также сосны, сквозь которые видна просека. Более светлый передний план, задний — более темный. Пространство разворачивается вдаль и вверх, дом и двор вписаны в безграничный простор леса и неба. Царственный покой леса, подобный храму («сосны, как хоругви»): действительно, стволы сосен похожи на колонны в храме, сосновый запах напоминает запах ладана, формы сосен подобны и свече, и хоругви. Лирический повествователь, созерцающий природу, ощущающий ее внутренний ритм, слышит, как «шум сосен сдержанно и неумолимо говорил и говорит о какой — то вечной и величавой жизни».

Основные функции пейзажа

Образ природы в литературном произведении определяется не только принципами творческого метода писателя (классицизм, романтизм, символизм и т. д.) и не только приемами живописи. Пейзаж — компонент в структуре произведения, поэтому смысл и характер пейзажа зависят от той функции, которую он выполняет в составе целого произведения. Основные функции: во-первых, характеристика места и времени сюжетного действия, психологическая функция.

Например, пейзаж, открывающий повествование,

«привязывает» его к определенному месту (в России, Италии, к городу или деревне) и времени (историческому и природному). Так, пейзаж осуществляет ввод читателя в художественный мир. «Рудин» Тургенева: «Было тихое летнее утро. Солнце уже давно высоко стояло на чистом небе; но поля еще блестели росой, из давно проснувшейся долины веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и не шумном, весело распевали весенние птички...» Пейзаж в начале произведения создает определенный эмоциональный настрой у читателя. Иногда пейзаж в начале произведения играет роль экспозиции, намечает проблематику. Например, глава 3 «Отцы и дети» Тургенева — безотрадная картина пореформенной России.

Психологическая функция пейзажа состоит в том, что картина природы помогает в раскрытии внутреннего мира героя, создавая мажорную или минорную эмоциональную атмосферу (иногда контрастную эмоциональному состоянию персонажа). Так, Тургенев помогает читателю понять, что сильная натура Базарова глубже его поверхностных рационалистических и нигилистических взглядов, сопровождая сцену признания Базарова в любви очарованием «темной ночи».

В произведениях Толстого пейзаж становится важным компонентом в раскрытии «диалектики души» героев.

Нередко пейзаж выражает авторскую позицию, философские взгляды писателя. Таков образ высокого неба, открывшегося князю Андрею после ранения в Аустерлицком сражении. В финале рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско» вокруг гигантского корабля бушует вьюга с «траурными от серебряной пены» валами волн и гудящая «как погребальная месса». Этот пейзаж выражает мысль Бунина об обреченности современной цивилизации, зашедшей в тупик.

План анализа пейзажа в литературном произведении.

- Указать место пейзажа в композиции и сюжете произведения.
- Определить функцию пейзажа (место и время действия, средство раскрытия психологии героя, выражение авторского миропредставления).
- В чьем восприятии дана картина (безличного автора — повествователя, рассказчика, героя), способ соотношения с героем: как окружение или как кругозор.
- Степень развернутости или лаконизма, детализированности или обобщенности.
- Какова общая эмоциональная (тональность) пейзажа.
- Выявить отношение психологизма и изобразительности.
- Анализ пространства и времени: картина

	<p>динамичная или статичная; локальная или замкнутая; цветовые и звуковые детали; детали — лейтмотивы или детали — доминанты.</p> <p>Мастерство писателя в изображении природы: выразительные средства (эпитеты, метафоры, гиперболы и т. д.) и ритмико-интонационный рисунок (плавный, замедленный или, наоборот, сжатый, напряженный). Особенности синтаксического строя текста. Соотнести характер и функции пейзажа с общей концепцией произведения, авторским мироощущением, с представлением писателя о гармонии или дисгармонии социального, вечного и исторически-конкретного, общечеловеческого и индивидуально-неповторимого, земного и небесного.</p> <p style="text-align: right;">Автор публикации Шаповал Н. П. https://urok.1sept.ru/articles/503929</p>
Рекомендуемая литература	<ol style="list-style-type: none"> 1. Воронин Р.А. Виды и функции пейзажных описаний в литературе / Р.А. Воронин. // Филология и лингвистика в современном мире: материалы I Междунар. науч. конф. (Москва, июнь 2017 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/conf/phil/archive/235/12589/ — М.: Буки-Веди, 2017. — С. 1–4. 2. Пигарев К.В. Русская литература и изобразительное искусство: очерки о русском национальном пейзаже середины XIX в. — М.: Наука, 1972. — 125 с. 3. Себина Е.Н. Пейзаж. Введение в

литературоведение: учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др. — Под ред. Л.В. Чернец. — М.: Высшая школа, 2004. — С. 264–275.

4. Тамарченко Н.Д. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. — М.: Изд-во Кулагиной, 2008. — 358 с.
5. Эпштейн М.Н. Природа, мир, тайник вселенной: система пейзажных образов в русской поэзии. — М.: Высшая школа, 1990. — 303 с.

Интернет-ресурсы

1. Казаков Ю.П. Биография. [Электронный ресурс]. URL: <https://spadilo.ru/biography/yurij-kazakov/>
2. Ю. П. Казаков «Тихое утро». Методическая разработка. [Электронный ресурс]. URL: <https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/04/29/yup-kazakov-tikhoe-utro>
3. Пейзаж. Виды литературных пейзажей. [Электронный ресурс]. URL: <https://helperia.ru/a/pejzazh-vidy-literaturnyh-pejzazh>
4. Роль пейзажа в литературных произведениях. [Электронный ресурс]. URL: <https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/rol-peizazha-v-litieraturnykh-proizviedieniiah-iz-opyta-raboty>
5. Творческий проект учащихся 5-го класса «Литературный пейзаж». [Электронный ресурс].

	<p>URL: https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-uchaschihsya-klassa-literaturniy-peyzazh-2719267.html</p> <p>6. Урок литературы в 5-м классе по теме: «Ю.П. Казаков. Рассказ “Тихое утро”». [Электронный ресурс]. URL: https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/urok_literatury_v_5_klasse_po teme_iu_p_kazakov_rasskaz_tikhoe_utro</p> <p>Энциклопедии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Большой энциклопедический словарь. [Электронный ресурс]. URL: https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/50207-ПЕЙЗАЖ 2. Литературная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://rus-literature-enc.slovaronline.com/4122-Пейзаж 3. Современная энциклопедия, 2000. [Электронный ресурс]. URL: https://rus-modern-enc.slovaronline.com/8499-ПЕЙЗАЖ
Информация об авторах - разработчиках материалов	Валентина Максимовна Шамчикова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории филологического общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»