

Приемы анализа художественного пространства

Парадигма автор-текст-читатель знакома всем, кто имеет отношение к слову. Эта схема фиксирует лишь этапы диалога, не отвечая на вопрос, как его организовать. Поиски решения – это размышление учителя о том, как творческое воображение автора воссоздает картину мира, приемлема ли читательская интерпретация, каковы возможности урока литературы в воспитании ученика-читателя.

А.А. Леонтьев выделяет четыре направления руководства чтением с социально-психологической точки зрения: воспитание потребности в чтении; расширение содержания чтения и направленности читательских интересов; совершенствование культуры чтения; организация информационного потока, целевая ориентация определенного типа книги на определенную категорию читателей. Эти направления оказываются тесно связанными, т.к. невозможно говорить о формировании читательских предпочтений и совершенствовании культуры чтения, не сформировав потребность в чтении.

Методическая наука предлагает приемы активизации читательской деятельности, среди которых называет внетекстовые приемы (выставку книг, заочную экскурсию, рассказ о писателе), приемы, связанные с другими видами искусства (словесное рисование, драматизацию и др.), приемы литературного творчества.

Безусловно, успех урока во многом будет определен стратегией учителя и выбором оптимального сочетания заявленных приемов, мотивированность применения которых определяется и уровнем подготовки класса, и психологическими особенностями современных подростков в целом. Изучение художественного произведения, грамотно организованное учителем на уроке, предполагает кропотливую работу с лексикой, акцентирование внимания на тех средствах, которые создают художественный образ. Однако организовать подобную работу на уроке становится все сложнее и сложнее, т.к. «способ мышления современного подростка уже воспитан другой стихией». По мнению А. Гугова¹, это стихия визуальности. Принимая это как данность, мне кажется возможным переход от «слова звучащего» к «слову видимому». Отчасти эти задачи решает предмет МХК, который удачно сочетает визуальные искусства с вербальными. Подобный путь я предлагаю использовать и на уроках литературы.

Мы предложили систему, основанную на моделировании словесных и наглядных приемов работы с материалом. Используя формулы, графики, учащиеся включаются в процесс познания. При неизбежной реконструкции

---

¹ Гугов А.Г. О словесном и визуальном в обучении//Литература в школе. – 2007. – № 9. – С.25-26.

свойств и качеств наблюдаемого предмета или явления может оказаться очевидным расхождение позиции автора художественного произведения и субъективной оценки учащегося, что можно преодолеть при вербальной интерпретации произведения.

В 6 классе для чтения и обсуждения предложены стихотворения Ф. Тютчева, Я. Полонского, А. Фета. Анализ стихотворения Ф. Тютчева «С поляны коршун поднялся...» начинаем с обращения к теме стихотворения. Это задание сформулировано в учебнике. Разделившиеся мнения заставляют учащихся перечитать произведение, но к ответу на вопрос их не подводят. Предлагаем нарисовать стихотворение. В тетрадях учащихся появляются поляна, небо. Фигура коршуна рисуется коллективно. Птица размещается в середине рисунка так, чтобы одно крыло было обращено к небу, а другое – к земле. И тогда выражение «природа-мать» обретает смысл: птица рождена, чтобы соединить две категории: верх и низ. Находим на рисунке место и человеку. Он на земле, но при этом поэт называет его царем. Поиски ответов на поставленные вопросы вновь приводят учащихся к тексту, заставив обратить внимание на эпитет «мощный», который характеризует крылья птицы, на хищничество коршуна, которому, кажется, дана невероятная сила в соединении пространств. При этом именно человек назван царем, и эта торжественность подчеркнута устаревшей формой существительного «земли». Царственность заключается не в предметах державной власти. Она спрятана в воле человека. Понимание философского размышления Ф. Тютчева о человеке поможет организовать выразительное чтение произведения и при помощи интонации передать глубину раздумий поэта.

В 7 классе учащиеся читают стихотворение И.А. Бунина «Родина». Биографической справки в учебнике по-прежнему нет, статья о писателе помещена перед рассказом «Цифры», который изучается позднее. Предполагается, что учащиеся имеют начальное представление о творческой манере Бунина. Наша задача – развить его.

Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.
Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.

Семиклассники пробуют представить увиденное в виде схемы-рисунка. Вверху находится небо, внизу – снежная пустыня. Добавляем в схему краски, работаем над эпитетом «мертвенно-свинцовый». Антитезу ученики видят сразу: верх-низ, серый-белый. Но, оказывается, конфликта нет. Почему? На схеме появляется туман, который сглаживает противоречие между небом и землей. И выбор цвета легко объясняется учениками: туман молочно-синий, потому что синий цвет связан с небом,

а молочный – со снежной пустыней. Потом спрашиваем учеников, есть ли в этой картине место для человека. Все замечают, что «далеко до деревень». Человек не исключен из картины мироздания Бунина, не случайно туман, примиряющий небо и землю, сравнивается с кроткой печалью человека. И тогда разговор переходит от созерцания картины природы к философскому осмыслению жизни. Разговор получается очень живой, ученики замечают, что день меркнет, а не заканчивается, что бесконечность подчеркивается лексическими средствами («нет конца», «далеко») и синтаксическими (повторение союза «и»).

Прием использования звуковых ассоциаций особенно эффективен при изучении небольших произведений, предлагая учащимся еще один возможный путь постижения произведения. Найти «звук» произведения, а именно к этому призывал своих читателей И.А. Бунин, предлагается учащимся 9 класса при изучении рассказа «Темные аллеи». Записываем название рассказа на доске, читаем первый абзац вместе с учениками и просим найти слово, фонетически созвучное слову «аллеи», прозвучавшему в названии рассказа. От звуковой ассоциации (ученики без труда называют слово «колеи», которое записывается на доске) переходим к смысловой. Что такое аллеи в контексте произведения? Учитель помогает учащимся сформулировать основные положения и оформить их в виде кластера: 1) липовые аллеи в дворянских усадьбах; 2) что-то неизведанное; 3) любовь; 4) воспоминания о молодости. Ученикам предлагается найти объяснение, почему слово «аллеи» ассоциируется со словом «колеи». Для этого можно мысленно представить аллею: ряды деревьев, дорожка. Аллеи названы автором темными. Учащиеся замечают, что листва настолько густая, что свет не проникает сквозь нее. Указание на темноту – это не прямое указание на цвет. Аллеи на самом деле зеленые. Созвучие слов аллеи и колеи обращает читателя к поиску не только сходства между реалиями окружающего мира, но и различий: что изменилось с годами там, где прошла молодость героев. Исчезли липы, потому что теперь «колеи», а не «аллеи», и даже цвет назван иначе. Учитель просит учащихся найти прилагательное, которое характеризует колеи, записать его рядом с существительным и подумать, есть ли что-то общее в описании предметов. Первым итогом исследования станет указание на цвет. Обращая внимание на возможности синонимии, ученики увидят, что аллеи темные, а колеи черные. При синонимии слов «черный» и «темный» автор выбирает первое слово. Учащиеся делятся мыслью, что данное прилагательное несет в себе дополнительную нагрузку.

В результате анализа обнаруживаются связи между цветом и смыслом рассказа. И.А. Бунин ностальгирует по молодости, прошедшей в России, по ярким чувствам, которые не имеют продолжения, потому что любовь – это миг, «солнечный удар», шире – по стране, которой уже не вернешь. Сопоставление звуковых и лексических ассоциаций помогает учащимся установить неуловимую связь между содержанием рассказа

и мироощущением И.А. Бунина, в основе которого бесконечная любовь к России. «Звук» рассказа – нежность и грусть по несбывшейся любви.

Уроки в 5 классе по рассказу И.С. Тургенева «Муму» очень сложные. Они требуют понимания эпохи (крепостное право), работы воображения. Рисуя словесно портрет Герасима, учащиеся обращают внимание на богатырское сложение героя и его умение работать. Я предлагаю усложнить задание и прошу включить в пересказ сравнения, которые использует И. С. Тургенев. Записанные на доске и в тетрадях учащихся, они и становятся «предметом» анализа. Учитель просит ребят найти общее в зафиксированных фразах. Сравнение Герасима со зверем, быком, деревом, гусакотом отсылает учащихся к образам природы, задает направление развитию мысли. Учащиеся отмечают, что Герасим – природный человек, т.е. естественный. Таким образом, в самом начале знакомства с произведением мы учим детей вступать в диалог с автором.

После текста произведения находим вопрос: «Какова была его каморка и зачем ее так подробно описывает Тургенев?» Очевидно, что учащиеся должны обратить внимание на детали, которые при наличии навыка анализа должны подвести их к определенному выводу. Предложим учащимся записать в тетрадях названия предметов, которые они видят, а рядом – их характеристику. «Богатырский характер» кровати, стола, стула учащиеся отмечают сразу. Попробуем организовать диалог через визуализацию пространства произведения. Обведем названные предметы линией и напишем слово «каморка». Какое противоречие подчеркнуто соединением слов? Учащиеся осознают несовместимость богатыря Герасима и ограниченного пространства.

Однако на этой стадии урока «богатырство» Герасима понимается учащимися как внешняя черта. Через анализ эпизодов «История замужества Татьяны», «Прощание с Татьяной», «Герасим находит Муму» и др. учитель должен показать внутреннюю красоту героя. Одной из ключевых в этом отношении станет сцена, когда челядь отправляется к Герасиму, чтобы озвучить волю барыни. Обратим внимание на сочетание «целая толпа людей», на мальчишек, «из которых половина набежала чужих». Автор подчеркивает праздность окружавших Герасима людей, любопытство, ничем не подкрепленное. Графически обозначим в тетради и на доске положение Герасима и нарисуем лестницу, ведущую в каморку. Прочитаем фрагмент текста, соответствующий нашему рисунку: «Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим смотрел на этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока...»². Только что мы были свидетелями, как люди сначала взбирались по лестнице, вскарабкивался Степан, а потом «челядь кубарем скатилась с лестницы». Созданная схема позволяет наглядно представить превосходство Герасима: он стоит наверху, а толпа внизу. Попытка челяди

---

² Леонтьев А.А. Психология чтения// Проблемы социологии и психологии чтения. – М.: Книга, 1975. – С. 39-46.

взобраться на ту высоту, на которой находится герой, оказывается неудачной. В качестве вывода могут прозвучать слова автора «Он казался каким-то великаном перед ними» в интерпретации учителя: «Они был великаном перед ними».

Очень важно сделать акцент на этих словах, т.к. финал рассказа принимается не всеми пятиклассниками. Учащиеся видят противоестественность хода событий, пытаются предложить варианты развития действия. Слово учителя должно прозвучать убедительно. Только потеряв самое дорогое, что у тебя есть, человек становится сильнее, пытается осознать причины трагедии. Финал рассказа читается на уроке. Учитель просит учащихся обратить внимание на тональность повествования и выписать слова, которые передают настроение: радостная решимость, спешил без оглядки, глаза жадно устремились вперед и т. д. Организуя беседу по прочитанному, обратимся к учащимся: «Как связано настроение Герасима с образом дороги?» Слово дорога в данном фрагменте повторяется несколько раз. Работая с текстом, пятиклассники отметят, что автор описывает дорогу домой, поэтому герой спешит. Дорога знакома герою, потому что этим путем он попал в Москву. А теперь учитель просит нарисовать эту дорогу. Внимательные ученики изображают прямую линию и находят объяснение в тексте: И.С. Тургенев вновь использует сравнение: дорога прямая, как стрела. Спросим учащихся, чем стрела отличается от палочки. Наличие наконечника является обязательным, он направляет полет стрелы. Значит, Герасим уже не свернет со своего пути, он видит цель.

Акцентирование внимания учащихся на художественных деталях, на средствах выразительности, фиксация фрагментов урока на доске и в тетрадях помогают учащимся не только ориентироваться в художественном пространстве, но и задают логику анализа, приближая ребят к позиции автора. Ребенку не просто удержать в памяти подробности, многие из которых не являются актуальными для понимания замысла автора. Пересказы учащихся получаются сбивчивыми, с постоянным возвращением к озвученному, при этом они не отличаются глубиной. В тексте рассказа много слов, значение которых учащимся неизвестно. Попробуем использовать игровой момент для запоминания этих слов. Запишем на доске первые и последние буквы слов, а толкование слов озвучим.

Сочетание вербальных и визуальных приемов работы позволяет не только сделать урок живым, расширить словарный запас учащихся, но и организовать работу по формированию орфографических навыков.

Вариативность предложенных маршрутов в постижении мира художественного произведения формирует у учащихся навыки самостоятельной работы с текстом, приближает их к собственной интерпретации прочитанного.