Интерпретация визуальных и звуковых образов в произведениях русской классической литературы

Проблема синтеза вербального, музыкального и изобразительного текстов является постоянным предметом внимания и эстетической теории искусства, и психологии творчества. Музыка, литература и изобразительное искусство имеют множество точек соприкосновения от определенной генетической общности до сознательных взаимообогащений. Л.С. Выготский, основоположник культурно-исторической направления психологии, в известной монографии «Психология искусства» исследует особенности рецепции художественных образов, отмечая, что читатель всегда своей фантазией дополняет образную картину: «… основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты, переживаемые нами со всей реальностью и силой, но на- ходящие себе разряд в той деятельности фантазии, которой требует от нас всякий раз восприятие искусства… На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство. (1: с. 269-271)

В связи с этим возникает настоятельная потребность метапредметного подхода к преподаванию литературы в рамках среднего школьного образования. Но еще более важным и значимым является принцип метапредметности в изучении литературы студентами СПО творческих специальностей. Учет профильных профессиональных интересов обучающихся в процессе преподавания литературы открывает и для преподавателя, и для обучающихся новые возможности при обращении к тексту художественного произведения. Преподавание литературы с учетом специфики осваиваемой студентами профессии способствует не только более эффективному усвоению учебного материала, но и успешному профессиональному образованию обучающихся. Изучение литературы, ориентированное на профессиональные интересы студентов, помогает сформировать культуру восприятия художественного текста, способствует развитию образного мышления, формированию художественного вкуса и раскрытию творческих способностей обучающихся.

В настоящей статье представлен опыт практического применения комплексного литературоведческого анализа художественного текста, выявляющего связь словесного образа с музыкальными и изобразительными формами. Преподавание литературы студентам отделения «Декоративно-прикладное искусство» показывает, что наибольший интерес вызывался заданиями, основанными на визуализации образной словесной картинки, например, создание устного портрета героя пьесы, так как именно в пьесах отсутствуют портретные характеристики (необходимо дописать внешний облик персонажа, дополнить текст ремарками, описывающими интерьер и т.д.). Возможен и игровой вариант решения данной задачи: собрать из представленного студентам изобразительного ряда предметов единый образ. Например, предложить «разобрать» по персонажам пьес А.Н. Островского «Гроза» (Дикой) и «Бесприданница» (Кнуров) отдельные детали внешнего облика героев (картуз, трость, газета, кушак, галстук, косоворотка, лакированные туфли, сапоги, цилиндр, сюртук, карманные часы, нательный крестик). Таким образом происходит визуализация персонажей, что, в свою очередь, поможет студентам приблизиться к пониманию сути конфликта данных произведений.

Изменение во внешнем облике русских купцов говорит о кардинальных переменах, произошедших в русской пореформенной жизни за 20 лет, о необратимости и неотвратимости тех перемен, о которых заявлял А.Н. Островский в «Грозе». Дальнейший ход анализа должен быть направлен на то, чтобы выявить авторскую оценку изменениям, что которые разрушили традиционный патриархальный строй жизни русского человека. Кнуров по сравнению с Диким выглядит по-европейски респектабельно, цивилизованно, но цена такой европеизации, по мнению автору, непомерно высока: обезличивание человека, выхолащивание души. Из русской жизни вытесняются подлинно национальные характеры - купцы с их необузданной натурой, страстями, дикими порывами и в то же время с религиозным сознанием. На замену им приходят холодно-сдержанные, беспринципные, бесстрастные дельцы, у которых вместо души голый расчет, а вместо нательного креста дорогие часы на цепочке в нагрудном кармане.

Продуктивными в плане дальнейшего осмысления художественного текста можно считать и вопросы, направленные на анализ иллюстраций к тексту, обложек к книге того или иного автора. Большим потенциалом обладают творческие задания: создание иллюстраций к произведению. Например, задание проиллюстрировать футуристическое стихотворение, в котором отсутствует наглядный предметный образ, потребует от студента не только глубокого понимания текста стихотворения, но и самостоятельной попытки визуальной интерпретации лирического сюжета. Защита самостоятельных иллюстраций к стихотворению поставит студента перед необходимостью сформулировать идею поэтического текста, словесно выразить его художественный пафос, определить передаваемое в картинке авторское настроение. Так визуализация вербальных текстов становиться мостиком, по которому студент переходит к литературоведческому анализу изучаемого произведения.

Изучение литературы студентами музыкального образовательного профиля («Хоровое дирижирование», «Инструментальное исполнительство», «Музыкальное искусство эстрады»), несомненно, требует особого внимания к звуковому и ритмическому облику художественного текста, а также более детализированного рассмотрения звуковых и музыкальный образов, тем и мотивов, содержащихся в произведении. Художественные произведения дают богатый материал заданий, направленных на выявление такого рода взаимодействий. Для истинного художника слова, а к ним можно отнести всех русских классиков, включенных в программу учебного курса «Литература», звуковое оформление текста значимо не менее его семантического наполнения. Имеются в виду не только ассонансы и аллитерации, создающие звуковую фактуру художественного текста, но и звуковые образы, анаграммы, которые требуют чуткого слуха для расшифровки значения. Например, в стихотворении М.И. Цветаевой «Стихи к Блоку» поэт ни разу, кроме заглавия, прямо не назван, автор стихотворения как будто бы играет с читателем, предлагает ему разгадать некую загадку:

Имя твое — птица в руке,

Имя твое — льдинка на языке.

Одно единственное движенье губ.

Имя твое — пять букв.

Мячик, пойманный на лету,

Серебряный бубенец во рту. (3: 127)

Но в заключительных строках стихотворения имя поэта, которому посвящено стихотворение, раскрывается в звуковой анаграмме:

Ключевой, ледяной, голубой глоток.

С именем твоим — сон гЛуБОК. (3: 127)

Последнее слово стихотворения дает ответ на загадку, так как заключает в себе звуковой образ имени «Блок» и рифмуется с ним. Так в стихотворении происходит семантизация звукового ряда: поэзия Блока в поэтическом сознании М.И. Цветаевой ассоциируется с образом глубины и тайны. Такого рода наблюдения над художественным текстом формируют эстетическую культуру читателя, которая включает в себя в числе прочих способностей и умение «слышать» звуковое наполнение поэтических строк, переводя ассоциативный ряд, порожденный звуками, в смысловое пространство художественного текста.

Не менее эффективными для формирования эстетического вкуса и читательских компетенций является анализ фрагментов литературного произведения, в которых описывается музыка либо передается впечатление от нее.Например, анализируя финал рассказа А.И. Куприна «Гранатовый браслет» можно предложить студентам прослушать тот фрагмент 23 сонаты Бетховена (Арраssiопаtо), который слушает Вера Николаевна, чтобы прикоснуться, ощутить трагическую высоту и глубину чувства главного героя рассказа А.И. Куприна.

При изучении романа И.А. Гончарова «Обломов» целесообразно остановить внимание студентов музыкального образовательного профиля на сцене знакомства Ольги Ильинской и Обломова, когда автор описывает пение Ольги: «лицо [Ольги] было в тени: слышался только мягкий, но сильный голос, с нервной дрожью чувства. Она пела много арий и романсов,…в одних выражалось страдание с неясным предчувствием счастья, в других — радость, но в звуках этих таился уже зародыш грусти» (2: с. 286). В качестве самостоятельной работы можно предложить студентам составить тот репертуар «арий и романсов», которые, по их мнению, могла петь Ольга и которые соответствуют данному в тексте описанию. Такого рода задания, рассчитанные на музыкальную культуру студентов, особо уместно использовать при изучении поэтических текстов. Знакомство со стихотворением А.А. Фета «Сияла ночь, луной был полон сад…» можно сопроводить прослушиванием музыкального произведения, предложенного студентами, а впечатление лирического героя от музыки сравнить с состоянием души Обломова, когда он слушал пение Ольги Ильинской: «От слов, от звуков, от этого чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни… Обломов вспыхивал, изнемогал, с трудом сдерживал слезы, и еще труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик» (2: с. 287). Нетрудно заметить общность эмоционального состояния героев А.А. Фета и И.А. Гончарова, в передаче высшей степени душевного волнения и поэт, и писатель обращаются к одном и тем же мотивам: «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, // Как и сердца у нас…» (Фет) — «…билось сердце, дрожали нервы» (Гончаров). «Ты пела до зари, в слезах изнемогая» (Фет) — «Обломов … изнемогал, с трудом сдерживал слезы» (Гончаров), «И веет, как тогда, во вздохах этих звучных // Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь» (Фет) — «сердце жаждало жизни» (Гончаров). Является ли стихотворение А.А. Фета аллюзией на роман И. А. Гончарова, либо общность мотивов вызвана общностью образа-переживания и общностью романной ситуации с лирическим сюжетом стихотворения А.А. Фета — об этом студенты могут поразмышлять на уроке литературы.

В заключение хочется подчеркнуть, что основной целью преподавания литературы в учреждениях СПО является пробуждение у молодого поколения интереса к русской литературе, а в формировании у студентов потребности в чтении классических произведений преподавателю необходимо опираться на профессиональные интересы обучающихся.

Литература

1. Выготский Л. С. [Психология искусства](http://teatr-lib.ru/Library/Vygotsky/Psychology_art/) / Общ. ред. В. В. Иванова, коммент. Л. С. Выготского и В. В. Иванова, вступит. ст. А. Н. Леонтьева. 3-е изд. — М.: Искусство, 1986. — 573 с. — ISBN 0302060000-168

2. Гончаров И.А. Обломов. — М.: АСТ, 2022. — 640 с. — ISBN: 978-5-17-151125-8

3. Цветаева М.И. Стихотворения — Издательство Эксмо, 2023. —352 с.
— ISBN: 978-5-04-095564-0