

Школа «чистого искусства» в русской поэзии XIX века. Художественное совершенство лирики Ф. Тютчева и А. Фета

Валентина Снегирева, старший научный сотрудник отдела обучения языкам национальных меньшинств и зарубежной литературе Института педагогики Национальной академии педагогических наук Украины, кандидат педагогических наук, г. Киев

В начале декабря 1847 года Белинский писал своему другу Боткину, будущему теоретику «чистого искусства», о различии их убеждений: «Стало быть, мы с тобою сидим на концах. Ты, Васенька, сибарит, сластена – тебе, вишь, давай поэзии, да художества – тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мне поэзии и художественности нужно не больше как настолько, чтобы повесть была истинна, т. е. не впадала в аллегория и не отзывалась диссертациею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление».

Однако концепция «чистого искусства» или «искусства ради искусства» в русской литературе XIX века все больше получала популярность. Признаки стремления к этой концепции можно найти в литературе разных стран. Еще древние понимали, что формальная красота – абсолютно бессмысленна с точки зрения утилитарного подхода, но она очень высоко цениться, потому что предназначена для души. В эстетике XIX века были популярны идеи И. Канта о «независимости суждений вкуса». Романтики придерживались мнения о свободе вдохновения. Именно в эпоху романтизма появился термин – «искусство ради искусства». Одним из первых его употребил Т. Готье.

Подобно «парнасцам» и Т. Готье, русские поэты А. Григорьев, А. Майков, Я. Полонский, А. Фет, Ф. Тютчев и многие другие склонялись к художественному совершенству произведений и избегали политики. Они противопоставляли свои произведения произведениям революционно-демократической направленности, авторами которых были Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев, Н. Некрасов, М. Салтыков-Щедрин.

Данная статья содержит материал по организации учебной деятельности десятиклассников по изучению темы «Русская поэзия “чистого искусства”»: художественные и литературно-критические тексты, а также вопросы и задания к ним, которые учитель может использовать по своему усмотрению. В разработке заданий учтены деятельностный и компетентностный подходы к обучению. Материал рассчитан на 2 урока.

Анализируем, комментируем

Прочитайте отрывок критической статьи русского философа Владимира Соловьёва о поэзии Фёдора Тютчева.

Ему не приходилось *искать* душу мира и безответно приветствовать отсутствующую: она сама сходилась с ним и в блеске молодой весны, и в «светлости осенних вечеров»; в сверканье пламенных зарниц и в шуме ночного моря она сама намекала ему на свои роковые тайны. И без греческой мифологии мир был полон для него и величья, и красоты, и красок. В этом нет еще ничего особенного. Живое отношение к природе есть существенный признак поэзии вообще, отличающий ее от двоякой прозы: житейско-практической и отвлеченно-научной ... у Тютчева, как я уже заметил, важно и дорого то, что он не только *чувствовал*, а и *мыслил*, как поэт, – что он был *убежден* в объективной истине поэтического воззрения на природу...

Не то, что мните вы, природа –
Не слепок, не бездушный лик:
В ней *есть* душа, в ней *есть* свобода,
В ней *есть* любовь, в ней *есть* язык.

II. О каком отношении Тютчева к природе говорит В. Соловьев?

III. Почему свою мысль философ иллюстрирует известным четверостишием поэта?

IV. Рассмотрите портрет Фёдора Тютчева работы С. Александровского (1876). Отвечает ли он описанию поэта одним из его близких знакомых: «О наружности своей он вообще очень мало заботился: волосы его были большею частью всклокочены и, так сказать, брошены по ветру, но лицо было всегда гладко выбрито; в одежде своей он был очень небрежен и даже почти неряшлив... роста был небольшого; но этот широкий и высокий лоб, эти живые карие глаза, этот тонкий выточенный нос и тонкие губы, часто складывающиеся

в пренебрежительную усмешку, придавали его лицу большую выразительность и даже привлекательность...»?

Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873)

I. Прочитайте текст. Какие биографические сведения о Тютчеве содержатся в нём?

Федор Иванович Тютчев был современником Пушкина и пронес через десятилетия самобытное видение красоты мира и глубин души человека. Критики отмечали его необыкновенную силу лирического пафоса и лирическую смелость и называли его «поэтом мысли».

Он происходил из старинного дворянского рода и отличался тонкой и изящной духовной организацией. Блестяще образованный и остроумный, одинаково хорошо писавший по-русски и по-французски (у него есть цикл французских стихотворений), Тютчев был заметной фигурой в светских и литературных салонах своего времени. Поэта знали и ценили Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой, а его отзывы об их романах были метки и оригинальны. Острые и парадоксальные афоризмы поэта впоследствии составили особый сборник - «Тютчевяну». Французские его письма и статьи также литературны, полны отточенных афоризмов и острот, глубоких суждений о политике и литературе. Но главной в его жизни остается лирика как великое открытие и наследие Ф. Тютчева. «Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто почти каждое его стихотворение. Большею частью мысль и образ у него нераздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, свободно

проникавшего во все глубины знания и философских соображений, в высшей степени замечателен. Он, так сказать, *мыслил образами*», – писал исследователь его творчества Иван Аксаков.

Лирик-мыслитель Тютчев был непревзойденным мастером малой поэтической формы, его лучшие стихотворения обычно коротки, состоят из одной-трех строк. Л. Толстой, высоко ценивший Тютчева, ставил перед его стихами пометы: Глубина, Красота, Чувство. Эти характеристики отражают преобладающее в стихотворении начало. Они могут служить своеобразной классификацией лирики Тютчева. Глубина преобладает в философской лирике, красота – в лирике природы, а страстное чувство сильнее всего выражено в стихах о любви.

По В. Сахарову

II. Почему Тютчева называют «поэтом мысли»?

III. Каковы главные особенности поэзии Фёдора Тютчева? Как характеризовал его стихотворения Лев Толстой?

Литературоведческий комментарий

I. Прочитайте текст. Определите его значение для вашей учебной деятельности. Составьте основные тезисы текста.

Об анализе и интерпретации лирического текста

Отличительная черта лирики – это художественное оформление мысли и чувства поэта в *образ-переживание*, который находит воплощение в особом словесном выражении. В лирическом образе, выраженном в слове, сохраняется «душевное движение», пафос, мысль автора. Кроме того, лирика и самый субъективный род литературы, так как поэт делится с читателями своими мыслями и чувствами, и самый «всеобщий», так как лирическое стихотворение способно разбудить ответное чувство и в читателе-современнике, и в последующих поколениях.

Художественный, а в особенности лирический текст, порождает вокруг себя поле возможных толкований. Чем значительнее, глубже произведение, чем дольше живет оно в памяти человечества, тем шире расходится угол возможных в читательском восприятии интерпретаций. Но интерпретации

художественного текста должен предшествовать его анализ. Только изучив лирический текст в смысловом и в историко-культурном контексте, можно добиться более глубокого понимания и более оригинальных и самостоятельных интерпретаций.

Универсального «ключа» к любому стихотворению нет, и задача читателя в том, чтобы в каждом отдельном случае найти такой «ключ». Даже самые подготовленные читатели не могут до конца исчерпать смысл лирического текста, и каждое следующее поколение способно открыть в шедеврах поэзии что-то новое.

Единственным общим принципом анализа поэтического произведения является тип его композиции. Композиция стихотворения связана с его темой и подчинена задаче раскрытия его художественной идеи. Содержание лирического стихотворения включает в себя последовательное изображение чувства и мысли, выбор и расположение слов, повторы слов, фраз, синтаксических конструкций, стиль речи, деление на строфы или их отсутствие, соотношение деления потока речи на стихи и синтаксического членения, звуковая инструментовка, способы рифмовки, характер рифмы и т. д.

В лирическом стихотворении литературоведы находят и «*лирический сюжет*», понимаемый как движение лирического образа, и материальный мир, то есть вещи, природу, людей. Но они не изображаются сами по себе, а рождают у поэта мысли, чувства, ряд ассоциаций, составляющих *лирический образ*.

В поэтическом произведении существует *лирический зачин*, который настраивает читателя на определенную эмоциональную волну. В центральной части стихотворения обычно развиваются тематические образы. Их можно разделить на три основных типа: сопоставление двух образов; развитие одного центрального образа; логическое рассуждение.

Важнейший элемент композиции лирического стихотворения – его концовка – то есть разряжение нараставшего эмоционального напряжения, вывод из размышления, обобщение частного случая.

На этапе общения с текстом рождаются собственные раздумья читателя, его первые оценки, начинается синтез появившихся наблюдений, причем, чем глубже был внутренний анализ текста, чем больше «уровней» сумел в нем обнаружить читатель, тем выше его понимание произведения и многограннее связанное с ним ощущение эстетической картины мира.

После чтения и анализа следует личностная *интерпретация текста*, то есть высказываются читательские идеи, оценки, чувства, которые стали результатом переживаний, переосмыслений, связанных с восприятием лирики.

По В. Холшевникову

II. Раскройте понятие *образ-переживание*.

III. Поразмышляйте, почему художественное произведение, а лирическое особенно, может иметь множество интерпретаций (толкований). Какова роль при этом анализа художественного текста?

IV. Какой общий принцип анализа поэтического произведения? Что значит «*найти ключ*» к лирическому тексту?

Читаем, размышляем, интерпретируем

Прочитайте стихотворения. Ф. Тютчева. Ответьте на вопросы и выполните задания к ним.

***

Она сидела на полу
И грудю писем разбирала —
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала —

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела —
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

О, сколько жизни было тут,
Невозвратно-пережитой!

О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени, —
И страшно-грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.

1. Это стихотворение, написанное Ф. Тютчевым в 1858 году, посвящено его второй жене – Эрнестине Дернберг. Какое событие в жизни поэта могло стать поводом к его появлению?

2. Обратите внимание на картину, описанную в первых двух строфах. Как помогают понять настроение лирической героини найденные поэтом сравнения?

3. Прокомментируйте эпитеты третьей строфы. Какие чувства они передают?

4. Каким показан лирический герой в стихотворении? Поразмышляйте, почему образ любимой женщины представляется ему «милой тенью».

Летний вечер

Уж солнца раскалённый шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.

Уж звёзды светлые взошли
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли
Своими влажными главами.

Река воздушная полней
Течёт меж небом и землёю,
Грудь дышит легче и вольней,
Освобождённая от зною.

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды.

1. Как изображён летний вечер в этом стихотворении? Можем ли мы назвать его пейзажной зарисовкой? Ответьте на эти вопросы, проанализировав метафоры первых двух строф.

2. Литературовед Дмитрий Бак считает, что ключевая ситуация в поэзии Тютчева – это встреча человека и природы, причём природа у него обладает многими свойствами человека, его характера и даже его тела. Прокомментируйте в этой связи третью и четвёртую строфы. Приходилось ли вам испытывать подобное наслаждение летним вечером? Поделитесь своими впечатлениями с одноклассниками.

День и ночь

На мир таинственный духóв¹,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
День – сей блистательный покров
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день – настала ночь;
Пришла – и, с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,

---

¹ Здесь: ду'хов. Ф. Тютчев использует устаревшую форму этого слова с ударением на втором слоге.

И нет преград меж ей и нами –

Вот отчего нам ночь страшна!

1. О чем размышляет поэт в этом стихотворении? Какие художественные образы привлекли ваше внимание?

2. С помощью каких изобразительных средств создаётся образ дня и образ ночи? В чём философский смысл противопоставления этих образов? Почему нам «*страшна*» ночь?

3. Какой образ является связующим, ключевым в стихотворении? Прокомментируйте его. Как он помогает нам раскрыть идею, воплощенную автором?

4. Обратите внимание на поэтическую лексику, использованную Тютчевым: к какому стилю речи относятся слова *златотканый, сей, роковой* словесные формулы *человеков, духóв, меж ей и нами*? С какой целью употребляет их поэт?

5. Порассуждайте, почему стихотворение «День и ночь» относится к философской лирике.

Домашнее задание

6. Используя результаты анализа стихотворений Тютчева в классе, создайте письменную интерпретацию одного из них (по выбору).

7. Выберите и самостоятельно проанализируйте другие стихотворения Ф. Тютчева о природе. Прочитайте их одноклассникам и обоснуйте свой выбор.

8. Найдите информацию в Интернете о стихотворениях «Денисьевского цикла». Представьте её в классе в форме видеопрезентации.

Анализируем, комментируем

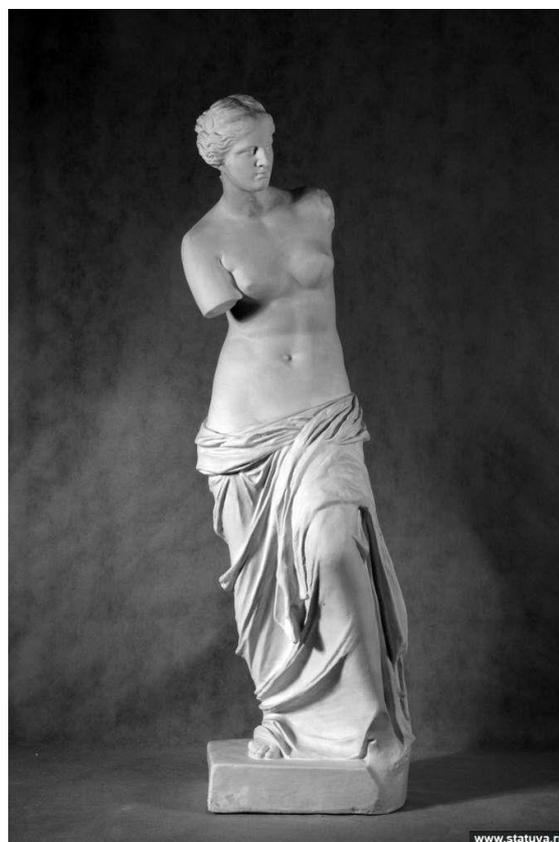
I. Прочитайте отрывок из статьи литературоведа Лии Розенблюм. О каком событии в жизни Фета говорится в нём?

В путевых очерках «Из-за границы» (1856—1857) Фет говорит о тех потрясающих впечатлениях, которые пережил он в Дрезденской галерее перед «Сикстинской Мадонной» Рафаэля и в Лувре перед статуей Венеры Милосской. Главная мысль Фета — о непостижимости этих вершинных явлений искусства для рационалистического познания, о совсем иной природе поэтической идеи. «Когда я смотрел на эти небесные воздушные черты, — пишет Фет о Мадонне, — мне ни на мгновение не приходила мысль о живописи или искусстве; с сердечным трепетом, с невозмутимым блаженством я веровал, что Бог сподобил меня быть соучастником видения Рафаэля. Я лицом к лицу видел

тайну, которой не постигал, не постигаю и, к величайшему счастью, никогда не постигну». И далее — о Венере: «Что касается до мысли художника, — ее тут нет. Художник не существует, он весь перешел в богиню <...> Ни на чем глаз не отыщет тени преднамеренности; все, что вам невольно поет мрамор, — говорит богиня, а не художник. Только такое искусство чисто и свято, все остальное — его профанация²». И наконец — как обобщение: «Когда в минуту восторга перед художником возникает образ, отрадно улыбающийся, образ, нежно согревающий грудь, наполняющий душу сладостным трепетом, пусть он сосредоточит силы только на то, чтобы передать его во всей полноте и чистоте, рано или поздно ему откликнутся. Другой цели у искусства быть не может...»

Рафаэль. Сикстинская мадонна (1513 – 1516)

Венера Милосская (ок. 130-100 г. до н.э.)

II. В чем, по мнению поэта, состоит предназначение произведения искусства?

III. Как вы понимаете выражение А. Фета «Бог сподобил меня быть соучастником видения Рафаэля»?

Афанасий Афанасьевич Фет (1820 – 1892)

² Профанация - невольное искажение чего-либо невежеством, оскорбительным обращением, отношением; опoшление, осквернение, кощунство.

Прочитайте текст.

Фет родился, чтобы поэтически воплотить стремление человека к красоте, в этом и заключалась «тайна его личности». «Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты», — признавался он.

В 1843 году в журнале «Отечественные записки» появилось стихотворение тогда ещё никому не известного 23-летнего поэта «Я пришёл к тебе с приветом...», где он возвещал о радостном блеске солнечного утра и страстном трепете молодой весенней жизни, о жаждущей счастья влюблённой душе и неудержимой песне, готовой слиться с веселием мира. *«Подобного лирического весеннего чувства природы мы не знали во всей русской поэзии!»* - воскликнул тогда критик Василий Боткин, автор одной из лучших статей о творчестве Фета.

Фет всегда тяготел к темам так называемого «чистого искусства»: темам природы и любви. Искусство для него связано лишь с вечным идеалом красоты. В своих статьях он развивал эти идеи: «единственная задача искусства — передать во всей полноте и чистоте образ, в минуту восторга возникший перед художником, и другой цели у искусства быть не может».

Шепнуть о том, пред чем язык немеет

Усилить бой бестрепетных сердец —

Вот чем певец лишь избранный владеет,

Вот в чем его и признак и венец!

Ничему грубому, жестокому, вульгарному, безобразному доступа в мир фетовской лирики нет. Она соткана только из красоты. *«У всякого предмета, - пишет Фет, - тысячи сторон, но художнику дорога только одна сторона предметов: их красота...»*

Эту красоту Фет видел в самых обычных будничных предметах. Современник Фета, поэт Яков Полонский вспоминал: «Юный Фет,

бывало, говорил мне: «к чему искать сюжеты для стихов: сюжеты эти на каждом шагу, - брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты».

Устало всё кругом:

устал и цвет небес.

И ветер, и река, и месяц, что родился...

Критики недоумевали: как может цвет небес устать? Как может минувшее улыбаться? При таком словоупотреблении стуживается основное значение слова, а на первый план выступает его эмоциональная окраска. Эпитет уже не столько характеризует предмет, сколько выражает настроение поэта. Редакторы ставили на полях его рукописей пометки: «не понимаю», «что это значит?», «чушь!» И это непонимание сопровождало Фета всю жизнь.

Особенности художественной манеры Фета – в стремлении передавать те чувства и озарения, которые невозможно определить точным словом, а можно только «навеять на душу» читателя. В умении уловить неуловимое, дать название тому, что до него было лишь смутным, мимолётным ощущением души человеческой.

*Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
хватает на лету и закрепляет вдруг
и тёмный бред души, и трав неясный запах...*

С лирической дерзостью связан и такой момент фетовской лирики, как её музыкальность. Когда цель стиха — не смысловое сообщение, а передача настроения, чувства. Однажды в письме Льву Толстому Фет, в очередной раз сокрушаясь, что в словах передать ничего нельзя, написал: «*Всё понимается музыкой груди*». Музыкальность Фета — это и есть мучительная и сладкая музыка груди, задевающая сердечные струны читателя, чтобы исторгнуть из них ответный звук.

По Н. Кравченко

II. Какие задачи поэтического искусства ставил в своем творчестве А. Фет?

III. Каковы темы его лирики? В чем ее необычность?

IV. Почему поэзия Фета была непонятна многим его современникам?

Читаем, размышляем, интерпретируем

Прочитайте стихотворения А. Фета. Ответьте на вопросы и выполните задания к ним.

***

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь – но только песня зреет.

***

Шепот, робкое дыханье.

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

***

Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнет нигде волна,
Как тишиною грудь полна!
Полночный свет, ты тот же день:
Белей лишь блеск, чернее тень,
Лишь тоньше запах сочных трав,
Лишь ум светлей, мирнее нрав,
Да вместо страсти хочет грудь
Вот этим воздухом вздохнуть.

Ефим Волков. «Теплый вечер» (1913)

1. Поделитесь впечатлениями с одноклассниками после прочтения стихотворения «Какая ночь! Как воздух чист...». В чем «созвучно» оно с картиной Е. Волкова «Теплый вечер»?

2. Что главное в стихотворениях Фета: изображение картин природы или чувств и настроений лирического героя? Ответьте на этот вопрос, составив лексический комментарий к стихотворению «Я пришел к тебе с приветом...».

3. Какое событие поэтически воплощено в стихотворении «Шёпот, робкое дыханье...»? В чём необычность его грамматической и синтаксической форм?

4. Литературовед Александр Архангельский, анализируя это стихотворение Фета, подчеркивал: «Это стихи о любви. А о любви человек должен говорить без остановки, на одном дыхании, не «уходя в глаголы», называя вещи своими именами». Согласны ли вы с этим мнением? Подготовьте выразительное чтение этого стихотворения.

5. Проанализируйте звуковой строй этого стихотворения. Ознакомьтесь в связи с этим с оценкой поэзии Афанасия Фета его современником – критиком Дмитрием Минаевым:

«Муза г. Фета задалась грациозной работой подбирать звучные, мелодические слова, которые, будучи подобраны вместе, производят эффект своей музыкальностью. Весь процесс ее творчества состоит в том, что она ловит картинные выражения и из них лепит одну общую мозаику, вовсе не беспокоясь о том, будет ли смысл в целом произведении». Дайте собственную оценку прочитанным вами стихотворениям Фета.

6. Поразмышляйте, почему стихотворения Фета относят к поэзии «чистого искусства»?

Расширяем культурный кругозор

Прочитайте текст. Какое свойство поэзии Фета в нём характеризуется?

Из общего характера поэзии А. Фета вытекает еще одно ее свойство – музыкальность. Не случайно Фет считал, что «нет музыкального настроения – нет художественного произведения». Использование разных типов фразовой интонации, разнообразных словесных повторов очевидным образом ориентирует стихотворения Фета «на романс, написанный в традиции романса и в той же традиции прежде всего воспринятый». Композитор Пётр Чайковский писал: *«Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область. Это не просто поэт, а поэт-музыкант»*.

Чайковский создал несколько романсов на его стихи. Один из самых известных и пленительных: «Сияла ночь. Луной был полон сад...»

Среди наиболее известных романсов следует также назвать "На заре ты ее не буди" А. Варламова, "Сад весь в цвету" А. Аренского, "Не отходи от меня", "Певице", "Серенада", "Свеж и душист твой роскошный венок" Н. Римского-Корсакова, "В дымке-невидимке" С. Танеева и др.

(По О. Охрименко)

1. Какие особенности поэзии Фета «ориентируют» её «на романс»?
2. О каких известных романсах говорится в тексте? Какие из них вы слышали?

Домашнее задание

1. Представьте, что вы готовитесь к дискуссии о предназначении поэзии. Выберите, какую позицию вы будете отстаивать: защитников или критиков «чистого искусства». Составьте и кратко запишите ваши аргументы.

2. Подготовьте аудиопрезентацию одного из романсов на стихи Фета, сопроводив её рассказом об истории создания музыкального произведения.

3. А. Фета часто пародировали. Прочитайте его стихотворение «Чудная картина» и одноимённую пародию Д. Минаева. Какие особенности фетовской лирики осмеял критик? Прокомментируйте пародийный приём *птицы ж щебетали*.

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

А. Фет

***

Чудная картина!
Грезы всюду льнут:
Грезит кустик тмина,
Грезит сонный пруд,
Грезит георгина,
Даже, как поэт,
Грезит у камина
Афанасий Фет.

Грезит он, что в руки
Звук поймал, - и вот
Он верхом на звуке
В воздухе плывет,
Птицы ж щебетали:
«Спой-ка нам куплет
О «звнящей дали»,
Афанасий Фет».

Д. Минаев