

Язык любви Пушкина

Урок-исследование интимной лирики Пушкина

9 класс

Эпиграфом к уроку могут послужить слова самого А.С.Пушкина: «*Мои стихи, сливаясь и журча, текут, ручьи любви текут, полны тобою*».

Цель урока: познакомить учащихся с интимной лирикой Пушкина; с помощью лингвистического анализа текста осмыслить эстетическое содержание стихотворений о любви; показать творческую лабораторию поэта; вырабатывать навыки выразительного чтения; воспитывать преклонение перед красотой.

Звучит мелодия грамзаписи «Дорога к Пушкину» (стихи В.Гоцуленко, муз. В.Быстрякова) в исполнении Н.Караченцова. Ребята зажигают свечи.

Учитель. Сегодняшний урок мы назвали «Язык любви Пушкина». Любовь к женщине, образ женщины всегда вдохновляли поэтов. Им посвящались строки стихов и поэм, их имена увековечивались для истории. На возлюбленных поэта всегда лежал отсвет таланта художника, в них, как в зеркале, отражались поэты. Пушкин... Он был дитя своего времени: влюблялся, был любим, ревновал и страдал, одаривал своих дам сердца поэтическими шедеврами и просто стихами в альбом. Легкий флирт, неразделенная любовь, глубокое чувство соседствовали. Ведь поэт всегда должен быть в состоянии влюбленности. У Пушкина даже был составлен шуточный «дон-жуанский список»: он включал много имен, среди них Закуревская, Давыдова, Ушакова, сестры Вульф, Раевская, Волконская, Воронцова, Анна Керн.

Литературное инсценирование. Салон З.А.Волконской. У рояля — хозяйка, ее немногочисленные гости. Звучит романс на стихи А.С.Пушкина «Черная шаль» (муз. М.И.Глинки).

Ученик I читает стихи.

*Среди рассеянной Москвы
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты.
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновенный.
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.*

Так писал поэт Зинаиде Александровне Волконской, посылая ей поэму «Цыганы». Они познакомились в сентябре 1826 года, вскоре после возвращения поэта из ссылки в Михайловское. В огромном доме Волконской, на правой стороне улицы Тверской, в украшенных картинами и изваяниями залах в ту пору собирался литературно-аристократический цвет Москвы. Здесь бывали вельможи, ученые, художники, выдающиеся русские поэты и писатели — Жуковский, Баратынский, Дельвиг, Вяземский. Но душой блестящих собраний была сама хозяйка салона Зинаида Александровна — писательница, певица, композитор. Ее интересовали народные песни, обычаи, легенды. После разгрома восстания декабристов в 1825 году положение Волконской весьма осложнилось. Многие ее близкие и знакомые были осуждены и сосланы в Сибирь. За Волконской был установлен тайный надзор полиции. 27 декабря 1826 года она открыто приняла у себя ехавшую в Сибирь к мужу Сергею Волконскому (брат ее мужа) Марию Николаевну Раевскую (Волконскую). Имя З.А.Волконской светлой легендой вошло в нашу историю. Оно неотделимо от судьбы Пушкина.

Каким же был язык любви Пушкина? Отметим его характерные особенности.

Беседа по вопросам учителя.

1. Почему Пушкин употребил выражение «среди рассеянной Москвы»? Как раскрывается далее его смысл?

2. Как называет Волконскую поэт? Проследите связь между словами *царица... скипетр*.

3. Прочтите характеристику Волконской. Определите роль высокой лексики.

4. Как следует понимать выражение «и вьется, и пылает гений»? В каком стихотворении мы сталкиваемся с подобным образом?

5. Какую роль в стихотворении играют эпитеты?

6. Определите роль имен собственных. Как вы понимаете выражение «игры Аполлона»?

Выводы учащихся. В ходе анализа установлено, что, употребляя выражение «среди рассеянной Москвы», Пушкин, возможно, имел в виду Москву как центр культуры, средоточие литературных и музыкальных салонов. Известно, что Пушкин любил Москву. Дальнейший текст стихотворения раскрывает смысл первой фразы: «При толках виста и бостона, при бальном лепете молвы...» Поэт называет Волконскую «царицей муз и красоты», ведь она была образованной женщиной, красавицей. Скипетр — символ самодержавной власти, поэтому связь слов *царица* и *скипетр* несомненна. Далее читаются строки, дающие характеристику Волконской, со слов «царица муз...» до «...и вьется, и пылает гений», поэт имел в виду ум и высокое душевное благородство З.А. Волконской. Слово *гений* станет частым в поэзии Пушкина («Я помню чудное мгновенье»). В стихотворении характерны традиции употребления поэтической лексики, в частности — имен собственных (эту традицию узаконил М.В. Ломоносов как черту высокого стиля), поэтому слова «игры Аполлона» следует понимать как легкий флирт, любовная игра, распространенная во времена Пушкина. Эпитеты *волшебная, рассеянная, нежная, задумчивый* дают поэтическую характеристику слову, уточняя его значение. Они метки и избирательны.

Ученик 2. Мария Николаевна Раевская, будущая княгиня Волконская, — дочь прославленного генерала, героя войны с Наполеоном. Мать ее, Софья Алексеевна, была внучкой Ломоносова. От нее унаследовала дочь и темные глаза, и темные волосы, и гордую статью. Два ее брата — друзья Пушкина. Ранняя юность Марии Николаевны Раевской отмечена встречами с Пушкиным в годы его южной ссылки.

«Приехав в Екатеринослав, — писал поэт брату Льву в сентябре 1820 года, — я поехал кататься по Днепру: выкупался и схватил горячку по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в корчме, в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада. Сын его предложил мне путешествие по кавказским водам». Совместная поездка в Гурзуф, восторженные стихи «Погасло дневное светило», прогулки и беседы на морском берегу. «Мой друг, счастливые минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского», — это из письма к брату. «Я помню море пред грозюю. Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам!» — это из его стихотворения. С того давнего 1820 года юная Мария навсегда войдет в стихи, в поэмы и письма, в сердце первого поэта России, она станет черкешенкой в его «Кавказском пленнике», ей будут посвящены строки из «Бахчисарайского фонтана» и поэмы «Полтава».

Ученик 3. Елизавета Ксаверьевна Воронцова появилась в Одессе через два месяца после приезда Пушкина. Красивая утонченной красотой, в тридцать один год она выглядела очень молодо. Воронцова в обществе не появлялась, и Пушкин «открыл» прекрасную польку не сразу. Позже они виделись довольно часто — на приемах, которые устраивала у себя Елизавета Ксаверьевна, в театре, на балах у Ланжерона. Тогда поэт и был «могучей страстью очарован». Тогда и почувствовал, что тоже любим.

И вдруг, как гром среди ясного неба, — Пушкина высылают из Одессы. Были, несомненно, встречи перед расставанием. В один из этих дней Елизавета Ксаверьевна подарила поэту старинный перстень-талисман с надписью: «Симха, сын почтенного раба Иосифа, да будет благословенна его память». Другой такой же оставила себе. И, может быть, в пути, на тряских дорогах или уже под сенью тригорских лип родилось стихотворение:

*Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи,
Храни меня, мой талисман.
В уединенье чуждых стран,
Храни меня, мой талисман.
Священный, сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман...
Пускай же в век сердечных ран*

Не растравит воспоминанье.

Прощай, надежда; сти, желанье;

Храни меня, мой талисман.

Как свидетельствовала сестра поэта, Ольга Сергеевна, Пушкин в Михайловском получал письма, запечатанные сургучом с оттиском старинного перстня. Одно из них сжег:

*Прощай, письмо любви!
Прощай, она велела.
Как долго медлил я!
Как долго не хотела
Рука предать огню
все радости мои!
Но, полно, час настал.
Гори, письмо любви.*

Беседа по вопросам учителя:

1. Какой смысл вкладывает Пушкин в глагол *храни*? От чего должен охранять поэта талисман?
2. Что подразумевает поэт под выражением «*во дни гоненья, во дни раскаянья, волненья*»?
3. Определите переносный смысл слов «*в день печали*».
4. Как определяет любовь поэт?
5. Какими словами передается восторг, упоение от любви?
6. Определите роль рефрена.

Выводы учащихся. Учащиеся приходят к выводу, что глагол *храни* имеет глубокий смысл: хранить можно только ценную вещь, святыню. Вместе с тем *храни* употреблено в значении *охранять, оберегать*. Талисман должен хранить поэта от «бурь и тревог», «в уединенье чуждых стран», «на лоне скучного покоя». Пушкин пишет стихотворение, находясь в ссылке в Михайловском. Он и волнуется, и раскаивается, ведь разлука всегда сопряжена с душевной болью, с мукой. «Днем печали» он нарекает день расставания, соединив и наложив смыслы слов «*расставанье — печаль*». Любовь поэт называет «священным, сладостным обманом», «сердечной раной», а восторг, упоение от любви — «души волшебное светило». Стихотворение венчает рефрен «Храни меня, мой талисман», который поэт повторяет как заклинание, и это усиливает торжественность.

Ученик 4. Волшебная Анна Керн. Ей посвятил Пушкин стихотворение, которое волнует нас глубиной чувства. Это было зимой 1819 года. На бал к Е.М.Олениной, тетке А.П.Керн, приехал двадцатилетний Пушкин, молодой, веселый, остроумный. Здесь перед ним и появилась Анна Керн, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Весь вечер поэт танцевал с ней. Закончился бал. Гости стали разъезжаться. Пушкин, без шубы, выбежал на мороз и стоял на крыльце. Но чего стоит это первое мгновенное очарование с бурей чувств, налетевших на него в Михайловском в июне 1825 года, когда он узнал: Анна Керн здесь, на берегу Сороти, у сестер Вульф в Тригорском...

«Однажды, — вспоминала позже Анна Керн, — Пушкин приехал в Тригорское со своей большой черной книгой... Мы сели вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган». Никогда не забуду того восторга, который заполнил мою душу». Потом были прогулки в Михайловском. Погода была чудесная. Лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Ни раньше, ни после этого Анна Керн не видела поэта таким волшебным, веселым и приятным. «Он подал мне руку, — рассказывала Керн, — и побежал быстро-быстро, как ученик, который вдруг получил разрешение погулять». Глубокой ночью Пушкин сидел за своим столом. Рядом с листком бумаги лежал камень, о который Анна споткнулась во время прогулки (Пушкин поднял его), и сорванный цветок. На лист ложились гениальные строки:

*Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.*

(Звучит романс «Анна Керн» в исполнении Н.Караченцова).

Утром дорогая гостья уезжала. Пушкин подарил ей первую главу «Евгения Онегина». Между неразрезанных страниц лежал листок с написанным ночью стихотворением «Я помню чудное мгновенье».

Беседа по вопросам учителя:

1. Какими словами подчеркивает поэт мимолетность встречи?
2. Определите роль глагола *явилась*.
3. Какой смысл вкладывается в образ «гений чистой красоты»?
4. Найдите строфы, подчеркивающие автобиографичность.
5. Определите роль абстрактной лексики.
6. Обратите внимание на употребленное дважды выражение: *божество, вдохновенье, жизнь, слезы, любовь*. Какую роль выполняют служебные слова?
7. Что свидетельствует о музыкальности стиха Пушкина? Какие строки служат музыкальным рефреном?
8. Как следует читать 2-ю часть стихотворения? В чем видит поэт упоение?

Выводы учащихся. Пушкин говорит о мимолетности первой встречи с А. Керн: чудное мгновенье», «мимолетное виденье». Говоря о женщине, он употребляет глагол *явилась*: являться могут лики святых, образ Христа. Образ «гений чистой красоты» взят поэтом у В.А. Жуковского из стихотворения «Лала Рук» (1821), но если у Жуковского это чудесное, бесплотное, небесное виденье, то у Пушкина это облик земной женщины, явившейся перед поэтом во всем блеске и очаровании своей красоты. Вместе с тем, «гений чистой красоты» — это обобщенный образ идеальной, прекрасной женщины.

Последние строфы стихотворения автобиографичны, но эмоциональность не утрачивается, не снижается. Поэт вспоминает годы петербургской жизни, прошедшие в «томленьях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты», воссоздает настрой чувств в период южной ссылки («Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты»), говорит о мраке заточенья михайловской ссылки. Здесь он дважды употребляет одно и то же выражение, вкладывая в него разный смысл — отрицание и утверждение: «без божества, без вдохновенья»... «и божество, и вдохновенье»... Огромную роль играет абстрактная лексика. С ее помощью создается высокий поэтический идеал. Стихотворение буквально насыщено существительными на *-енье*. Строки полны гармонии, меланхолических раздумий. Музыкальным рефреном звучит дважды повторенный эпитет *нежный*. Стихотворение приобретает оттенок песенности, романсовости. Во второй части эта гармония взрывается. Тихая нежность уступает место бурной страсти. Убыстряется темп чтения стихотворения. Вновь возрождаются чувства поэта, вновь прилив жизненных сил, творческого вдохновенья. И звучит упоение всепоглощающей любовью, красотой. Ведь без любви нет жизни, нет божества, нет вдохновенья.

(Далее кто-то из учеников, подготовленных заранее, читает стихотворение современной поэтессы Луизы Савинской).

*Староарбатской стороною,
Сентиментальной стариною,
Быть может, я себя настрою на ту волну,
Что возвела дух к аналою,
Поэта с юною женою
Согрела, зыбкой тишиною держа в плену.
Венчанье в Храме Вознесенья.
Случайность? Предостереженье?
Свеча угасшая, паденье кольца, креста...
Тот их Арбат — пора спасенья
От бесприютности, смятенья.
В душе покой, и вдохновенье, и чистота.
Дом как корабль в счастливой бухте,
Беспечный миг на перепутье
Для возмечтавших о приюте... Вхожу в Арбат,
Еще молчащий о минуте,
Той, нереальной в черной сути.
Мадонна. Свет. Нет места смуте. Поэт — женат.*

Ученик 5. Но, несомненно, милым идеалом Пушкина была Наталья Гончарова, его Натали. Пушкин был очарован ее красотой, полюбил ее душу. Какой же была Наталья Николаевна, горячо любимая жена Пушкина? Как женщина, как личность?

Истинный портрет ее нарисовал сам Пушкин. Деловую сметку и энергию Натали Николаевны поэт заметил чуть ли не сразу: «Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счета... Ай-да хват баба! Что хорошо, то хорошо», — писал поэт жене из Москвы 3 октября 1832 года.

Вникала Наталья Николаевна и в отношения мужа с книгопродавцами. Благодаря находчивости и сообразительности в делах, Наталья Николаевна вполне справлялась в отсутствие мужа с хозяйственными делами «Современника».

Юная Натали писала стихи. «Стихов твоих не читаю, — ответил Пушкин на письмо с ее стихотворными опытами. — Черт ли в них, и свои надоели». Однако вряд ли строки эти ее обидели,

потому что выше было написано: «Тебя, мой ангел, люблю так, что выразить не могу...» Не одобряя стихотворные опыты жены, Пушкин поощрял остроумие, проскальзывавшее в ее письмах.

Она была редкостной красавицей. В юности застенчивость, даже робость придавали ей особое очарование. После дуэли в приливе горя и раскаяния она превратилась в тень красавицы.

(Звучит песня «Саша», стихи и музыка А.Градского).

Пушкин любил жену, зная о ней все. «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив», — писал он ей 8 июня 1834 года. По предсмертному завету Пушкина 24-летняя Наталья Николаевна, мать четверых детей, уехала из Петербурга к брату, в Полотняный завод. Почти два года прожила она с детьми в уединении. А следом за ней шла великосветская клевета. Она скончалась 26 ноября 1863 года, прожив 51 год. Пушкин запечатлел ее облик в сонете «Мадонна».

*Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель.
Внимая важному суждению знатоков.
В простом углу моем, средь медленных трудов
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный Спаситель
— Она с величием, Он с разумом в очах
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона,
Исполнились мои желания.
Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.*

(Звучит вальс, учащиеся танцуют).

Беседа по вопросам учителя:

1. Почему стихотворение называется «Мадонна»?
2. С чем сравнивается облик любимой женщины? Определите роль сравнения в тексте.
3. Определите роль глагола *украсить*.
4. Как вы понимаете образ «чистейшей прелести чистейший образец»?

Выводы учащихся: Стихотворение названо так не случайно. Автор проводит аналогию с картинами выдающихся мастеров живописи эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи, Рафаэля (очевидно, поэт любит рафаэлевскую «Мадонну» и икону, изображающую Божью Матерь с младенцем). В основу стихотворения положено сравнение, оно двупланово — с одной стороны, это лик, запечатленный на «картинах старинных мастеров», с другой — лик Христа и Божьей Матери («Пречистая и наш божественный спаситель»). Этим подчеркивается святость образа, которому «суеверно дивился посетитель», ведь перед иконой снимали шапки, крестились, т.е. ей поклонялись как образцу, ею украшали дом. Отсюда в конце стихотворения и возникает образ «чистейшей прелести чистейший образец», исходя из которого, женщина (жена) для поэта — это символ чистоты и святости, того, что негленно. Стихотворение изобилует поэтической лексикой, в основе которой старославянизмы, в основном — существительные и глаголы, которые несут печать торжественности и красоты.

Игра в буриме. После серьезного анализа стихотворений можно устроить шуточное состязание в сочинении стихов по заданным рифмам-буриме, предварительно объяснив значение этого слова (буриме от фр. *bout* — конец и *rimé* — рифмованный). Смысл значения слова — салонная игра, состоящая в составлении стихов на заданные рифмы.

Задаются рифмы: **затих — стих, роза — проза; цветы — ты, мука — разлука**, составляются стихотворения-четверостишья, лучшие учащиеся поощряются.

Примеры творческих работ учащихся:

*Лишь только шум дневной затих,
Ты расцвела, как в мае роза,
И уступает место
проза,
Звучит чарующий мой
стих.
Антон С.*

*Я умираю каждый вечер
И воскресая поутру.
Бог сотен тысяч превращений
— Я сам не свой. Я частью там,
Где дышит мой незримый гений
В такт неудавшимся мечтам,
А часть меня всегда с тобою,
Хочу ли я того иль нет:
Мне так назначено судьбою
На миллиарды долгих лет.*

Дмитрий К.

*Уж отцвели в саду цветы,
Недолго длились мои муки,
Не вынес я минут разлуки,
Всему виною только ты.*

Сергей Н.

Подведение итогов урока. «Язык любви» Пушкина многогранен. Употребляя поэтическую лексику Пушкин обращается к такому ее пласту, как старославянизмы. Именно они несут на себе печать торжественности, затрагивают высокие струны души еще со времен Ломоносова. Большую эмоциональную нагрузку несут части речи. Причем у поэта преобладают глаголы и существительные. Ведь, как известно, Пушкин избегал описательности. Глубоки и емки по своему значению глаголы, они высоки и торжественны. Среди имен существительных преобладают абстрактные, они в основном старославянского происхождения. Среди художественно-образительных средств — эпитеты, сравнения, метафоры. Эпитеты Пушкина — точные, меткие характеристики, они свежи и задушевы. Некоторые стихотворения, например, «Мадонна», построены исключительно на сравнении, что помогает создать художественный образ. Пушкин прибегает к развернутому сравнению и даже использует прием «сравнение в сравнении». Пушкинские метафоры легко запоминаются, они яркие и образны. «Язык любви» имеет сходство с языком звуков: нежны, мелодичны строки, они затрагивают высокие струны человеческой души. Не случайно поэтому большинство из стихов Пушкина положены на музыку и исполняются как романсы.

Подводя итоги, можно предложить учащимся составить небольшую таблицу.

Язык любви Пушкина

лексические средства		морфологические средства		тропы	
название	примеры	название	примеры	название	примеры
старославян измы	вдохновенный, чело, взирать	глаголы	внимать, от- вергать, взирать	эпитеты	нежный чуждый скучный
высокая лексика	божество вдохновенье	существительные с абстрактным значением	уединенье, желанье, волненье	сравнения метафоры	«Мадонна» гений чистой красоты

Конкурс одного стихотворения:

В безумном мраке плачут свечи,

Их слезы — звезды на ветру.

Домашнее задание. Подготовиться к чтению и самостоятельному анализу одного из стихотворений Пушкина, предлагаемых программой.

Галина Козуб
кандидат филологических наук
преподаватель зарубежной литературы
Полтавского национального лицея