

Борщевская Марианна Юрьевна,
к.п.н., доцент кафедры словесности и культурологии
Нижегородского института развития образования,
учитель литературы гимназии № 13 г. Н. Новгорода.

На пути постижения «трехмерной метафоры» Бориса Пастернака. Урок литературы в 11 классе гимназии.

Лекция на уроке литературы – гость нечастый, но необходимый, когда требуется дать объемную информацию, сделать обзор, обобщение и т.д. И каждый лектор знает, как трудно не только удержать длительное внимание аудитории, но сделать это внимание активным, а слушание – сопереживающим. Предлагаемые нами материалы – апробированная в практике работы лекция с элементами активизации для 11 класса.

Знакомство учащихся с творчеством Б.Л.Пастернака – тема важная, она является переходной от этапа изучения поэзии Серебряного века к новейшей литературе и имеет значимость эстетическую, нравственную, историческую и, наконец, философскую (художник и мир). Сложность темы достаточно высока, что объясняется, прежде всего, своеобразием поэтического языка Б.Л.Пастернака. Предшествующий опыт обращения учеников к произведениям автора в более ранних классах носил фрагментарный характер, теорией метафоры они владеют на традиционном школьном уровне (двучленная метафора как троп, метафора лексическая, стертая, развернутая, олицетворение как вид метафоры, метафорический эпитет). Перед учителем стоит сложная комплексная задача: не только заинтересовать, увлечь учащихся произведениями, личностью поэта, отработывая попутно навыки лекционного конспектирования, но и подвести их к выдвигению гипотезы, которая послужит основанием для аналитической и интерпретационной работы с поэтическими текстами на следующих уроках.

Начать лекцию хорошо со звучащих стихов: пусть это будут любимые строки учителя или подготовленное чтение ученика, можно дать слово профессиональному чтецу (например, «Снег идет» в исполнении С.Юрского; «Страницы русской поэзии 18-20 в.в.», Всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия», 1982г.). Учитель обращается к классу с предложением: оттолкнувшись от первого впечатления, дать несколько эпитетов-характеристик лирическому герою прослушанных стихов; по необходимости помогает их найти, предлагает и свои варианты. Это первое впечатление будет проверяться и уточняться при дальнейшем знакомстве с произведениями поэта.

Только теперь открывается тема урока: «На пути постижения «трехмерной метафоры» (Д.С.Лихачев) Б.Л.Пастернака». Обратим внимание на непонятное словосочетание «трехмерная метафора» и сообщим учащимся, что, прослушав лекцию, они сами должны будут выдвинуть гипотезу о его значении; готового ответа они не получают, но в лекции будут даны намеки на

направление поиска. Такая поисковая задача должна усилить мотивацию учащихся и повысить внимание.

В качестве эпиграфов – 3 цитаты:

- 1) Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство
И дышит почва и судьба.
- 2) Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.
- 3) Жить и стогать у всех в обычае.
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к славе и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

Ученики не записывают их сразу, оставляя по просьбе учителя место в тетради, с тем чтобы каждый по окончании лекции выбрал и записал те строки, которые именно ему покажутся наиболее значительными и подходящими в качестве эпиграфа. Можно обратить внимание на то, что в основе каждого фрагмента лежит метафорический образ. Так мы постепенно включаем учащихся в интеллектуальный процесс и подготавливаем оценочное, осмысливающее, анализирующее восприятие материала. Не раз во время лекции сделаем акцент на собственное отношение к поэтическим строкам и образам, т.к. разговора о литературе (шире – искусстве), особенно о поэзии, без личностного отношения, по нашему убеждению, вообще состояться не может, и только в этом случае учитель вправе рассчитывать на ответную эмоциональную реакцию учеников.

В начале урока предлагается план лекции, облегчающий ведение записей:

1. Истоки.
2. Рождение поэта.
3. Эстетическое кредо: «Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать». Б.Пастернак.
4. Периодизация творчества Б.Л.Пастернака.

Борис Пастернак – поэт, стремившийся к целостному восприятию мира, стремившийся слиться, соединиться с ним, при этом никогда не утрачивавший себя как личность. Поэтому важно начать разговор о нем с истоков – что питало, что дало толчок к творчеству. Рождение: Москва, 10 февраля 1890 г. Отец – интеллигент, деликатный, тонкий человек, блестяще окончивший гимназию, по образованию – врач, по призванию, таланту и делу жизни – художник (Л.Толстой ценил его иллюстрации к роману «Воскресенье!»). В сущности, отец делал то, что впоследствии и сын: запечатлевал и останавливал мгновения. Мать – уже в 16 лет (!) профессор

консерватории, блестящая пианистка, раз и навсегда оставившая преподавание и сцену ради семьи и детей. Мир детства и юности (живопись, музыка, артистическая среда) напоминают мир юной Марины Цветаевой, и неслучайна будет их «встреча-невстреча» впереди, о которой она напишет: «Рас-стояние: версты, мили... /.../ нас расОрили – рассорИли, расслоили... Стена да ров. Расселили нас, как орлов...»

Борис Пастернак осознает себя очень рано: есть воспоминание двухлетнего возраста (сильное впечатление от исполнявшейся дома музыки, приведшее к слезам).

Читается стихотворение «Так начинают. Года в два...» Ученики, записывая звучащие на уроке стихотворения, составляют первый рекомендательный список для чтения.

Размышляя о детстве и юности в письмах и прозе, поэт с неизменным постоянством вспоминает несколько моментов, определивших его личность и жизнь. Одно из таких воспоминаний – падение в детстве с лошади. Следствием его была «байроновская хромота», которую, став взрослым, он умел скрывать и которая навсегда наложила на него комплекс «обреченности и меты», «отъединенности» от других людей. С детства поэт искал не что он *сможет* в жизни, а что *заложено* в нем, предназначено природой и судьбой. Вначале поиски эти идут в ближнем круге. С 6 до 12 лет он упорно занимается с отцом рисунком. Не его! «Манит страсть к разрывам...» Второе серьезное увлечение – музыка. Слушал музицирование матери, домашние концерты, в которых принимали участие Р. Глиэр, С. Рахманинов. Как-то на даче услышал А.Скрябина, и в восприятии слились пение птиц, воды, дыхание трав – и музыка! Скрябин для него – божество. С его одобрения серьезно занимается музыкальной композицией. Но однажды – потрясение! – узнает, что не обладает абсолютным слухом, каким обладает мать. Она же рассказывает, что абсолютного слуха не было у многих великих композиторов, в том числе его нет у Скрябина, и Пастернак «загадал» на своем учителе: если тот в ответ на признание ученика тоже признается в отсутствии абсолютного слуха, значит, это не так страшно, а если начнет убеждать продолжать занятия музыкой и в пример будет приводить Чайковского, Вагнера и других, то... Теперь уже ясно, чем закончился этот эксперимент. К себе у поэта была бескомпромиссная, максималистская требовательность. Опять разрыв, отказ! Хотя любовь и тонкое понимание музыки – это осталось с ним на всю жизнь. Много стихов о музыке, много музыки в стихах. В музыкальной стихии он черпает образы, метафоры, сравнения.

Звучит стихотворение «Музыка» (Дом высылся, как каланча...). В двух последних строках содержится анаграмма (может быть, учащиеся даже сумеют *услышать* ее) имени Скрябина. Обратим внимание на стереоскопичность, трехмерность художественного пространства стихотворения. Внизу – «город в свисте, шуме, гаме, как под водой на дне легенд», «жизнь улиц, участь одиночек»; наверху – дом, «как каланча», туда несут рояль, «как колокол на колокольню»; есть пространство внешнее,

озвученное городским шумом, дождем, шелестом леса, и внутреннее – там, где находятся инструмент и композитор, где рождается и живет музыка. «Жилец шестого этажа» - творец, объединяющий в своем творении («мысли, хорале») человека, природу, пространство и время:

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой,
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет валькирий.

Третье серьезное увлечение Б.Пастернака, едва не ставшее делом жизни, было увлечение философией. Закончив в 1913 году философское отделение историко-филологического факультета Московского университета, он едет стажироваться в немецкий город Марбург. Философия в то время для него – серьезное занятие, тогда как поэзия еще подводное течение в его жизни. Но, как и предшествующие увлечения живописью и музыкой, философия навсегда останется его стихией и наполнит поэзию «постоянной попыткой осмыслить эстетическое познание мира» (Д.С.Лихачев).

Сопоставим одно из основополагающих положений философа Германа Когена, главы марбургской философской школы времен нахождения там поэта, с позднейшими высказываниями о Пастернаке исследователей его поэзии. Герман Коген: мышление идеи и предмет мышления тождественны. Л. Гинзбург: метафоричность для Пастернака – «выражение всеобщей сцепленности» предметов и явлений. Д.Лихачев: «Поэзия – это вторая действительность, преображенная через метафору». Влияние марбургской школы на мировосприятие поэта ощутимо. Прочитаем его стихотворение «Определение творчества»: в одном ряду оказываются образы «вещного» мира, образы космического масштаба и человеческие чувства.

Временем рождения Поэта считается 1912 год. Эстетическое кредо его складывается сразу и явственно ощутимо в стихотворении «Февраль. Достать чернил и плакать!» Здесь все: живопись, музыка, философия. Черно-белая

графика февраля накануне весны (чернила, «слякоть весною черною горит», «обугленные груши грачей», срывающихся с черных ветвей деревьев, снег и проталины). Музыка: «грохочущая слякоть», «клик колес», благовест, шум птичьих крыльев. Все – в движении, в перемещении от предмета к чувству («Достать чернил и плакать!», «ливень еще шумней чернил и слез»), от внешнего пространства – к внутреннему («тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют и ветер криками изрыт...»). Вот она, всеобщая «сцепленность явлений», основа метафорического взгляда – природная связь уподобления и уподобляемого объектов. Стихи Пастернака завораживают еще и тем, что ты словно *входишь* в картинку, видишь, слышишь, осязаешь жизнь, на ней изображенную, проникаешь в чувства лирического героя, т.к. нет грани между внешним и внутренним мирами, и начинаешь мыслить, как он, парадоксально, диалектически, философски: «И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд». Это стихотворение - действительно ключ к пониманию поэзии Б.Пастернака. Позднее он не любил своих ранних произведений, вычеркивал из сборников, вымарывал, правил, но это оставлял неизменным и включал в свои новые книги.

Весьма условно можно выделить 3 периода в творчестве Б.Пастернака.

1. 1912-1929г.г. Это книги «Близнец в тучах», «Поверх барьеров», «Сестра моя – жизнь», «Заняты философией». Люди, природа, вещи, чувства никогда не бывают в состоянии покоя, они окружены глаголами, образами действия. И снова: линии, краски, звуки и попытка открыть тайну бытия и творчества:

Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и cedру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызгана листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи...

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, - подробна.

Исследователи (Д.Лихачев, Л.Озеров, Д.Быков) сходятся во мнении: у Пастернака почти нет стихотворений об исторических событиях, его эпохе,

но они пропитаны духом времени, а психология поэта, его лирического героя могла сложиться только в условиях нашей жизни. Поэтому строки из поэмы «Лейтенант Шмидт» приобретают особое значение в историческом контексте времени жизни и творчества поэта:

Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим – кончать Голгофой...

Как непомерна разница
Меж именем и вещью!
Зачем Россия красится
Так явно и зловеще!

2. 1930-1945 г.г. Период зрелости. Одна из центральных тем отечественной литературы - тема «лишнего человека» - в новый исторический период звучит в поэме «Спекторский». Поэт переживает кризис, почти не создает оригинальных стихов, зато много и успешно работает над переводами: Гете, Шекспир, Верлен, Табидзе, Бараташвили... Андрей Вознесенский вспоминал, как по окончании спектакля по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» публика настойчиво требовала *автора* на сцену, и смущенному Пастернаку пришлось выйти. Шекспир в переводе Пастернака звучит естественно, легко: «Как свет зарниц, который погасает, едва сказать успеешь «свет зарниц»... Находились и такие, кто обвинял поэта в том, что он делает не переводы, и пишет собственные стихи. По-видимому, высоко развитое артистическое чувство Пастернака позволяло ему ощущать абсолютную свободу в стихии другого поэта (своего рода перевоплощение).

Можно предложить учащимся маленький эксперимент на проверку стилистического слуха: угадать, где перевод стихотворения Верлена, сделанный Пастернаком (более естественный, органичный), а где – другим поэтом (И.Эренбургом):

1. Сердце плачет, сердце плачет,
С утра идет мелкий дождь,
Но он ничего не значит,
А сердце плачет...

2. И в сердце растрava, и дождик с утра.
Откуда же, право, такая хандра?
Она ниоткуда – на то и хандра,
Что и не от худа, и не от добра...

Большинство учащихся обычно верно указывают на второй стихотворный фрагмент.

Изменения в стиле Пастернака заметны в стихотворении этого периода «На ранних поездах»: стиль становится более строгим, отсутствует перенасыщенность метафорическими образами, утяжелявшая стихи, при этом не утрачивается глубина и эмоциональная напряженность. В этот

период много пережито: война (из-за хромоты в армию не годен, рыл окопы, тушил зажигалки, с бригадой писателей ездил на фронт), семейные невзгоды. (Необходимо заметить, что в этой лекции мы умышленно избегаем темы личной жизни поэта, отдельные краткие комментарии по необходимости будут даны к лирическим текстам на уроках, посвященных анализу и интерпретации.)

3. 1946 -1960г.г. Радость победы в войне возрождает надежды на обновление. Это всеобщее чувство переживает и Б.Пастернак, начиная работу над романом «Доктор Живаго», духовной автобиографией. Если позволит время урока, можно дать цитату из романа (об истории – «великолепной хирургии» или другую), чтобы показать метафоричность прозы, роднящую ее с поэзией автора, и дать рекомендации для самостоятельного чтения романа: читать, как стихи. Пусть такая рекомендация вызовет вопросы, не на все вопросы сразу можно найти ответ – это важно в общении с искусством. Можно упомянуть высказывание В.Шаламова: «Еще два таких романа, и русская литература будет спасена». Пусть учащиеся задумаются над этими словами.

Итак, что же происходит с метафорой как наиболее яркой чертой стиля Пастернака? Что происходит с самим поэтом? Вместо готового ответа учитель предлагает обратиться к двум стихотворениям: «Пирь» (1913, 1928 г.) и «Нобелевская премия» (1959 г.). Комментарии почти излишни, стоит разве кратко рассказать историю присуждения и неполучения престижной премии («За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы»). Сам поэт отвечает: «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту», но от метафоры как таковой не отказывается, это его поэтическая душа и плоть. В этом стихотворении ощущение загнанности, неминуемой физической гибели сочетается с осознанием своей значимости, с верой в торжество добра и гармонии.

В качестве выводов можно предложить ученикам выборочный диктант с заданием: выписать лишь те положения, которые имеют отношение к творчеству Б.Пастернака.

1. Динамичность, изменчивость мира и его образов.
2. Сплав музыки, живописи, философии.
- (3.) Противопоставление внутреннего мира человека статике предметного бытия.
4. Взаимное истолкование вещей и явлений.
- (5.) Противостояние жизни и искусства.
6. Нелинейное изображение времени и пространства.
7. Метафора живет в самой природе, в самой действительности.
- (8.) Постепенное усложнение образного языка.
9. Очеловечивание «бездушных» явлений и самостоятельность, активность ощущений.

Номера лишних, не относящихся к нашей теме положений (они указаны в скобках) можно назвать в конце диктанта. Такая итоговая работа с

самопроверкой не займет много времени, но позволит расставить некоторые важные акценты и частично проверить качество восприятия и понимания учащимися прослушанного материала.

Домашнее задание:

1. Сформулировать свою гипотезу о «трехмерности» метафоры Пастернака, аргументировать примерами из произведений.
2. Почему Д.Лихачев настаивал на «медленном чтении» стихотворений Пастернака?
3. Подобрать стихотворения и цитаты на одну из тем по выбору:
 - а) Виды метафор и метонимий в лирике поэта.
 - б) Эволюция метафорического мышления поэта.
 - в) Метафора как способ постижения мира.

Отметим, что цель первого задания – не угадать, о какой «трехмерности» говорил Д.Лихачев, рассматривая метафорический язык Б.Пастернака (пусть это будет слияние трех стихий – живописи, музыки, философии, или стереоскопичность, объемность образа в пространстве, или тройное истолкование смысла какого-либо сложного метафорического образа, или что-то иное). Цель – побудить ученика к чтению, фантазии, интеллектуальному движению, сподвигнуть его на сочувствие и сотворчество, без которых нет настоящего чтения и эстетического удовольствия от него. Ответ на второй вопрос также обратит внимание юных читателей на стиль поэта, апеллирующий к ассоциативному мышлению и воображению, включающему зрительные, слуховые, тактильные представления, помогающие воспринять и осмыслить образы его стихов. Третье задание покажет учителю, на каком уровне работает ученик (репродуктивном или творческом), и поможет в дальнейшем эффективнее выстроить уроки по анализу и интерпретации лирических произведений Б.Пастернака.

Литература

1. Быков Д. Борис Пастернак. – 9 издание – М.: Молодая гвардия, 2008.
2. Вознесенский А. Прорабы духа. – М.: Советский писатель, 1984.
3. Гинзбург Л. О лирике. – М.: Интрада, 1997.
4. Лихачев Д. Размышления над романом Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго»/ Пастернак Б. Доктор Живаго: Роман. – М.: Советский писатель, 1989.
5. Озеров Л. Страницы русской поэзии 18-20 в.в. Б.Л.Пастернак. – М.: Мелодия, 1982.
6. Пастернак Б. Избранное. В 2-х т. Стихотворения и поэмы./ Вступительная статья Д.С.Лихачева; Сост., подгот. текста и коммент. Е.В.Пастернак и Е.Б.Пастернака. – М.: Художественная литература, 1985.
7. Цветаева М. Избранные произведения. – Мн.: Наука и техника, 1984.