Урок 36 Поэтика стихотворений Сергея Есенина

Цели: определить особенности поэтики стихотворений Есенина (песенную основу, народно-поэтические истоки, образность); выявить влияние школы имажинизма и традиционной русской поэзии на творчество поэта; отметить богатство поэтического языка как характерную особенность произведений Есенина (цветопись, сквозные образы в лирике).

Ход урока

Его поэзия есть как бы разбрасывание обеими пригоршнями сокровищ его души.

А. Толстой

I. Проверка домашнего задания.

Слушаем чтение наизусть и анализ понравившихся стихотворений Есенина. Можно предложить к рецензии образцы работ.

Уделено ли внимание поэтике, отмечены ли изобразительные средства? (Использовать раздаточный материал.)

1. Красной нитью среди произведений Есенина выделяются стихотворения о Родине, о русской природе.

Впрочем, для русских поэтов традиционно такое близкое, родственное ощущение родных лугов, полей, лесов. Может быть, только у Есенина это все теплее, больнее, острее. И еще одно, что все-таки характерно именно для Есенина. Любовь к зверью, «братьям нашим меньшим». Любовь такая же нежная, как к родным людям.

Обычно в письмах домой передаются приветы родным, хорошим знакомым. А Есенин? В письме сестре Шуре есть необычные строки:

Ты – мое васильковое слово,

Я навеки люблю тебя.

Как живет теперь наша корова,

Грусть соломенную теребя?

Вечно ищущий дружбы бескорыстной и честной, поэт обращается к собаке: «Дай, Джим, на счастье лапу мне...» И может быть, только в этом разговоре он абсолютно уверен в полном взаимном понимании и дружеской преданности.

Есенинская любовь к миру, обостренное чувство жалости оборачиваются способностью словом передавать состояние души животных, говорить от их имени. «Песнь о собаке», «Корова», «Лисица» – не просто стихи о животных, это стихи о жестокости человека, о вине его перед «братьями меньшими».

Мое внимание привлекло стихотворение «Песнь о собаке», которое, по мнению литературоведов, отличается ювелирной техникой.

Особенно ими отмечается усиленная работа глаголов. На фоне трогательно-нежных слов: «златятся рогожи в ряд», «ласкала», «струится снежок подталый» – вдруг – грубо-просторечный глагол «поклал». Он усиливает угрюмую непреклонность, страшную жестокость в действиях хозяина, решившего утопить семерых щенков. Передавая силу материнского чувства, поэт сопровождает глаголы деепричастиями: «до ночи она их ласкала, причесывая языком», – а вот описание действия хозяина лишено деепричастий: человек оскорбляет, убивает, не задумываясь.

Ужас от совершившегося усиливается двумя метафорами: «звонко глядела» (в исступленной надежде стонущая материнская душа) и «глухо... покатились глаза собачьи» (надежды больше нет!). Боль матери, потерявшей последнюю надежду на сострадание человека, подчеркивает употребление антонимов: «звонко» – «глухо».

Страшно читать: «покатились глаза собачьи // золотыми звездами в снег». Эту метафору невозможно логически объяснить. И все же... Глаза – зеркало души. Умерла душа – глаза безжизненные, холодные, как звезды; сияют золотом от слез, страдания (желтый цвет здесь – цвет осени, умирания). Возникает ассоциация с фразеологизмом «выплакать глаза», который выражает высшую степень страдания. Какой прекрасный прием использует Есенин! Превосходные метафоры и сознательная упрощенность поэтического текста вызывают одинаково сильное переживание!

Поэт Егор Исаев пишет: «И какая ледяная тоска больно сомкнется над черной бездной проруби, поглотившей эти милые беззащитные существа! Синяя высота утреннего неба по отвесу лезвием упадет в сердце матери-собаки и высечет, выкровит оттуда горючие, как сами слезы, слова:

Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег.

Больнее не скажешь».

Заключительный аккорд стихотворения несет в себе и еще одну важную особенность: конкретную картину поэт переводит в обобщение:

Глухо, как от подачки,

Когда бросят ей камень в смех...

«Бросят» – обобщающий глагол: хозяин не исключение, таких, к сожалению, много!

Таким образом, сердечная боль автора переходит в сердца читателей.

Я думаю, что есть еще одна особенность этого произведения – это двоякое его прочтение.

Стихотворение, о котором идет речь, написано в 1915 году. Идет Первая мировая война, а поэт вроде и не замечает, пишет совсем о другом. А может, мы не так внимательно читаем? Разве в «Песне о собаке» не сказалась трагедия войны? О чем это, одно из самых сильных, а потому и популярное есенинское стихотворение? О матери, которая теряет своих детей. Трагедия матери. А что такое война? Трагедия матерей, трагедия страны, теряющей своих сыновей.

Так тесно переплетаются темы природы и Родины в поэзии Есенина. Мир человека и мир природы в произведениях этого поэта единый и неделимый, он наполнен огромной человеческой любовью. В одном из самых первых некрологов-откликов на есенинскую смерть можно прочитать: «Лучащаяся из его стихов любовь – не абстрактно-надменная любовь к человечеству, – к «дальнему» через голову ближнего, а к близкому, к любимой женщине, к матери, к белой липе, к собаке, к земле...»

2. «...Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую... мы зовем высшим моцартовским началом...», – писал Пастернак в очерке «Люди и положения».

Я прочитал стихотворение Есенина «Синий май. Заревая теплынь...», написанное в 1925 году. В нем меня привлекло мастерство автора, то «моцартовское начало», о котором говорил Пастернак.

Несбывшиеся надежды, личная неустроенность, долгая поэтическая работа на пределе чувств и сил вдруг обращают 30-летнего поэта к теме угасания, прощания с молодостью, завершенности: «Мир тебе, отшумевшая жизнь».

И все же в лирике позднего Есенина нет отчаяния. Поэт принимает жизнь такой, какая она есть.

Стихотворение «Синий май...» относится к философской лирике Есенина. Автор в нем размышляет о жизни, о себе, не отрекается от прожитого:

Ничего не могу пожелать,

Все, как есть, без конца принимая.

В этом произведении поэт предстает как непревзойденный мастер пейзажа:

В деревянные крылья окна

Вместе с рамами в тонкие шторы

Вяжет взбалмошная луна

На полу кружевные узоры.

Но пейзаж у него лирический. Всепоглощающий лиризм – главная особенность поэзии Есенина. Выражение чувств через явления природы – одна из самых характерных особенностей его стихов.

Для Есенина природа – это вечная красота и гармония мира. Природа, по его мнению, врачует людские души:

В этот вечер вся жизнь мне мила,

Как приятная память о друге.

Мир поэзии Есенина переливается всеми цветами радуги. Присущи цвета и этому стихотворению: «синий май», «заревая теплынь», «белая накидка». Цветовая гамма этого произведения способствует передаче тончайших состояний человеческой души:

Сад полышет, как пенный пожар,

И луна, напрягая все силы,

Хочет так, чтобы каждый дрожал

От щемящего слова «милый».

Стихи Есенина пронизаны поэтичными метафорами: «Спит черемуха в белой накидке», «…вяжет взбалмошная луна на полу кружевные узоры»; яркими эпитетами: «пенный пожар», «веселый май», «голубая прохлада». Есенин утверждает идею жизнелюбия через антитезу: «...все явись, в чем есть боль и отрада».

Лирический герой стихотворения необычайно близок герою народных песен ощущением крепкой связи с природой, с жизненным укладом деревни. Читая стихотворение, мы представляем чистую горницу в деревенском доме, окруженном цветущим садом. Да и по ритмике это произведение напоминает народную песню, такое же напевное и мелодичное.

Стихотворение «Синий май...» необычно. Оно радостно и печально одновременно. Строки отмечены такими задушевными интонациями, что, кажется, писались они самой нежностью, самим сердцем. Стихотворение наполнено большой любовью к жизни, к Родине, России. Эта любовь понятна всем читателям Есенина, истинно российского поэта.

…Он так любил, что мы забыть не в силах

Тоску поэта, радость и печаль,

Ведь главная любовь его – Россия –

Земля добра и голубая даль, –

написала о нем наша современница Т. Зубкова.

II. Работа по теме урока.

В своих домашних работах вы уже старались определить некоторые особенности поэтики языка Есенина. Надеюсь, что наш урок поможет вам лучше разобраться в образности стихотворений этого поэта, а значит, по-настоящему насладиться есенинским словом.

В ходе лекции учащиеся делают соответствующие записи.

1. Есенин и имажинизм.

Вы, наверное, удостоверились, что у Есенина много стихов такого рода, где он хочет бесстрашно поведать о себе, поделиться с кем-то своей печалью, озарением, воспоминанием. Да, их немало.

Но есть и совсем другие. Их можно было бы определить строкой самого поэта: «Буйство глаз и половодье чувств». Проявляется нагнетаемая, все усиливающаяся в молодости образность поэта, идущая поначалу от чисто «зрительной жадной внимательности» *(К. Ваншенкин).*

Вот один из его первых опытов:

Там, где капустные грядки

Красной водой поливает восход,

Клененочек маленький матке

Зеленое вымя сосет.

Или другое:

Ягненочек кудрявый – месяц

Гуляет в голубой траве.

Трогательно: клененочек, ягненочек. С ними поэту неохота расставаться – с ними и со своей молодой наблюдательностью. Это вообще могло превратиться в игру, но врожденный инстинкт самосохранения таланта уберег его.

«В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом», – писал Есенин в заметке «О себе».

Имажинизм, думается, схож с английским имажинизмом не только названием (*image* – образ). Эта английская школа начала века, объединившая ряд значительных поэтов Англии и Америки, воспринимала стихотворение как *цепочку образов.*

За несколько лет до обнародования манифеста имажинистов Есенин уже сочинил такие стихи:

О красном вечере задумалась дорога,

Кусты рябин туманней глубины.

Изба-старуха челюстью порога

Жует пахучий мякиш тишины.

Об этой особенности стихов Есенина К. Ваншенкин рассуждал так:

«Рассудочный эксперимент, наглядно показывающий, как образ, изначально лишенный органичности, начинает смахивать на пародию.

А ведь главная сила Есенина именно в глубинной естественности.

...Пожалуй, в большинстве написанного им классическая стройность и ясность meсно соседствуют и чередуются с бурной образностью».

Так сказалось некоторое влияние школы имажинизма.

2. Сквозные образы лирики Есенина.

Образность, действительно, – неотъемлемая часть стиля Есенина, что проявилось уже в раннем творчестве. В юности душевный мир поэта находился в относительной гармонии с миром природы. И оттого ему в этом мире

Хорошо и тепло,

Как зимой у печки.

И березы стоят,

Как большие свечки.

Интересно, что в этом одном из ранних стихотворений Есенина уже появился самый любимый его образ. **Береза.** И уж, конечно, не случайно дебютировал в печати Есенин стихотворением, которое так и называлось.

Учитель читает стихотворение наизусть.

Сейчас его все школьники России учат наизусть. Вот такой дебют. Стихотворение, ставшее хрестоматийным, было напечатано в начале 1914 года в московском журнале для детей «Мирок». Уже в этом произведении сказалась изначальная настроенность поэтического зрения Есенина на восприятие радостного, яркого, светлого, светящегося в неброской русской природе. И серебро, и золото, и снежное кружево сверкают и переливаются на пушистых ветках заснеженной березы. И красота эта не меркнет, не осыпается, не тускнеет, потому что

...Заря лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.

В стихах Есенина пейзажи с русскими березами оживают, звучат, вспыхивают ярким светом:

Улыбнулись сонные березки,

Растрепали шелковые косы.

Шелестят зеленые сережки,

И горят серебряные росы.

«Бывают поэты, у которых любимая метафора разрастается, становится из единичного роста-образа большим, разветвленным деревом, и тогда, чтобы понять точный смысл каждой детали стихотворения, нужно держать в голове всю образную систему, выработанную поэтом; пристально разглядывая одну только веточку, мы рискуем не добраться до сути произведения – нужно отойти на большое расстояние и окинуть взглядом все могучее дерево», – предупреждает Ефим Эткинд. Это касается и образности Есенина.

Послушайте стихотворение 1920 года.

Заранее подготовленный ученик читает наизусть.

По-осеннему кычет сова

Над раздольем дорожной рани.

Облетает моя голова,

Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,

Здравствуй, мать голубая осина!

Скоро месяц, купаясь в снегу,

Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,

Звоном звезд насыпая уши.

Без меня будут юноши петь,

Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,

В новом лес огласится свисте.

По-осеннему сыплет ветр,

По-осеннему шепчут листья.

– О чем это стихотворение? *(На первый взгляд об осени.)*

– Как представлен лирический герой?

Речь идет как бы от лица дерева, с которым поэт себя отождествляет. Можно ли не заметить эту главную метафору в стихотворении, от которой ответвляются прочие: голова облетает – «куст волос золотистый вянет», голубая осина – мать, голые ветки дерева – «редкие кудри сына».

Но во второй части стихотворения дерево отходит на второй план, а перед нами сам поэт, который исповедуется читателю, говоря о предстоящей смерти. Какая же это смерть – физическая или творческая? Здесь вступают в свои права воображение читателя, его поэтический талант.

Итак, стихи Есенина не только об осени, но и о смерти.

Но давайте дальше разберемся в связи образов данного стихотворения с теми, которые разработаны автором в лирике. Например, надо помнить, что поэт видел таинственную связь между осенью и своей судьбой; как ему кажется, в его имени спрятан образ: *осень – есень – Есенин.*

А почему «мать голубая осина»? В чем смысл эпитета «голубой» в лирике Есенина? Обращаясь к Руси, он говорит:

По голубой долине,

Меж телок и коров,

Идет в златой ряднине

Твой Алексей Кольцов.

(«О Русь, взмахни крылами», 1917)

В другом стихотворении – о будущем родины, когда трактор вытеснит коня, столь милого сердцу поэта, мы читаем:

На тропу голубого поля

Скоро выйдет железный гость.

(«Я последний поэт деревни», 1919)

«Голубая долина», «голубая степь», «голубое поле»... А вот, наконец, и обобщение, оно позволит нам все до конца понять:

Я покинул родимый дом,

Голубую оставил Русь.

… … … … … … … … … …

...Я не скоро, не скоро вернусь!

Долго петь и звенеть пурге.

Стережет голубую Русь

Старый клен на одной ноге...

(1918)

«Голубая» – это эпитет Руси, матери-родины. Вот, оказывается, почему в рассматриваемом нами стихотворении объединены образы матери и голубой осины – они продолжают развитую по всей лирике Есенина 1918–1920 годов метафору «голубой Руси».

Интересно значение еще одного образа этого произведения. Клен Есенина. «Старый клен на одной ноге» – это ведь сам поэт. В одном из его стихов можно прочитать:

И я знаю, есть радость в нем

Тем, кто листьев целует дождь,

Оттого, что тот старый клен

Головой на меня похож.

Золотая голова клена – еще один постоянный образ есенинской поэзии. Иногда о его сходстве с поэтом говорится прямо, как вы только что слышали, иногда косвенно, осложненно:

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

… … … … … … … … … …

Все мы, все мы в этом мире

тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь...

(1921)

Послушайте еще одно из самых известных стихотворений Есенина.

Заранее подготовленный ученик читает наизусть стихотворение «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...»

Таким образом, сопоставление с другими стихотворениями проясняет нам образы Есенина, позволяет понять, что они входят в целостную художественную систему его песенной лирики.

Совершенно справедливо заключила исследователь лирики Есенина Алла Марченко: *«Лирику Есенина объединяет система сквозных лирических образов – клен, черемуха, береза, осень. Это не случайность, а эстетический принцип, который сам Есенин объяснил как «узловую завязь человека с миром природы», то есть единство мира растительного, животного и человеческого, а следовательно, и объяснение жизни своих героев через жизнь природы, сопоставление своих отношений, поступков, настроений с процессами, происходящими в природе».*

Надеюсь, что дальнейшее знакомство с творчеством этого поэта как в классе на уроках, так и дома самостоятельно позволит вам разобраться и в значении других сквозных образов его лирики (Русь, дом, мать и др.).

3. Цветопись в поэзии Есенина.

Большое значение для грамотного понимания стихов Есенина имеет не только система образов, но и цветопись. Расскажите, какими цветами раскрашены картины в стихах, которые вы приготовили к сегодняшнему уроку (см. домашнее задание).

Произведения этого поэта-лирика, поэта-романтика пестрят всеми цветами радуги, но и среди красок есть те, которые играют ведущую роль. Поговорим о некоторых из них.

Цвет не только живописен, с ним связан в лирике Есенина эмоциональный, оценочный, философский смысл. Это цвета вышивок, древней живописи, русской иконы. Синий цвет – цвет родной Оки, неба, Родины. Особенно богаты у Есенина цвета желтый и красный. Это цвета осени, они говорят о краткости и красоте жизни. С мыслью о неизбежности смерти связан белый цвет.

Красный, синий, желтый – классическое трехцветие русской иконописи. Очень характерно пристрастие поэта к желто-золотому. И это не случайно. В образе его «языческой» фамилии (осень – ясень – есень – весень) Есенин видел как бы указание на свое предназначение в мире. Чаще всего один из основных, красный или желтый, а иногда и красный, и желтый, складывается из множества оттенков... Сгущая синеву вечера, поэт сообщает желтизне яркость (золотые), повышая активность цвета. Для Есенина синий – это не только «дополнительный», но и «доминирующий» цвет, устанавливающий перекличку с другими. Синий считался по традиции цветом не бытовым, а как бы символическим, означающим «божественность».

Следовательно, эпитеты в лирике Есенина не просто обозначают внешние качества: они активны, наделены экспрессией.

Литературовед К. А. Кедров также отмечает три главных цвета в древнерусской живописи и в поэзии Есенина: алый, синий, золотой. «Белый – символ чистоты, голубой и синий – символ устремленности к небу, то есть к чему-то недосягаемому, золото – изначальный свет и красный – цвет любви, горения, страсти» (Есенин и современность: сб. статей. – М., 1975. – С. 178).

В стихотворении «О Русь, взмахни крылами...» возникает странный, на первый взгляд, образ:

По голубой равнине

Меж телок и коров

Идет в златой ряднице

Твой Алексей Кольцов.

Один из критиков раздраженно писал об этих стихах: «Почему г. Есенину кажется, что Кольцов «гулял» меж телок и коров, а не гонял баранов на салотопенные заводы, так же не понятно, как и то, что на нем была «златая ряднина», а вокруг «голубая долина».

Он совершенно не понял, что цветопись есенинской строфы отсылает прежде всего к русской иконе. «Голубой» и «златой» – «чистые» цвета, выражающие условно-символический мир, в котором нет и не может быть места салотопенным заводам. «Ряднина» (рядно – простая, грубая холстина) «златится» не только от солнца, ибо она является как бы жреческим одеянием крестьянского святого – Алексея Кольцова. Идеальное и материальное просвечивают сквозь друг друга.

Следы иконописной цветности можно найти и в других есенинских стихах.

...Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне, –

читаем в стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу...» (1922). Иконы на сюжет Флора и Лавра дают нам широкую возможность увидеть и красных, и розовых коней самых разных оттенков, так что «телки и коровы», окружающие Кольцова, отсылают нас к миру русской религиозной живописи.

Но есенинское «чувствование» не было заимствовано из книг. В его основе – народные истоки: жизнь и быт крестьян, народные приметы, загадки, песни, христианская религия. Это подтверждается органичностью образного мышления поэта.

Дома самостоятельно постарайтесь пристально вчитаться в одно из наиболее характерных есенинских стихотворений начальной поры – «Осень» (1916) (раздаточный материал):

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.

Осень – рыжая кобыла – чешет гриву.

Над речным покровом берегов

Слышен синий лязг ее подков.

Схимник-ветер шагом осторожным

Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту

Язвы красные незримому Христу.

Задание:

1. Выявите элементы цветописи в произведении.

2. Определите, как выражена связь поэтического мира Есенина с реальным крестьянским миром.

III. Итог урока.

Учащиеся комментируют свои записи в тетрадях, получившиеся по ходу лекции.

Домашнее задание.

1. Подготовить устный рассказ на тему «Поэтика лирики Есенина» на основе лекции и статей учебника «Открыватель «Голубой Руси» (с. 243–249) и «Жизнь образа огромна и разливчата». Особенности метафоризма С. Есенина (с. 251–253).

2. Проанализировать по предложенным вопросам стихотворение «Осень».

3. Индивидуальное задание: сообщение на тему «Любовь в жизни и стихах Есенина».