

Пахомова И.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046 г. Рязань ул. Есенина, д.112, e-mail: i.pahomova@365.rsu.edu.ru

Pakhomova I.V., associate professor, Ryazan state university named after S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046 Ryazan, Yesenina str. 112, e-mail: i.pahomova@365.rsu.edu.ru

Сомова М.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046 г. Рязань ул. Есенина, д.112, e-mail: m.somova@365.rsu.edu.ru

Somova M.V., associate professor, Ryazan state university named for S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046, Ryazan, Yesenina str., 112, e-mail: m.somova@365.rsu.edu.ru

**Литературный образ в профессиональном становлении художника
традиционного прикладного искусства**
**Literary image in the professional development of an artist of traditional
applied art**

Аннотация. В статье рассматривается литературный образ как необходимая часть формирования специальных профессиональных навыков будущих художников традиционного прикладного искусства. Авторы текста отмечают важность межпредметных связей, способствующих самоопределению в мире культуры и творческому проявлению личности. В статье на примере изучения лирики А.А. Фета представлены варианты практических заданий (анализ стихотворений, словарная работа, написание эссе), направленных на выявление сюжетно-тематическое родства произведений словесного и изобразительного искусства и определение близости их образной природы.

Ключевые слова: литературный образ, межпредметные связи, духовная культура, художественная деятельность, лирика, А.А. Фет, импрессионизм.

Abstract. The article considers the literary image as a necessary part of the special professional skills formation of future traditional applied art artists. The

authors of the text note the importance of interdisciplinary connections that promote self-determination in the world of culture and creative expression of personality. Based on the example of studying A.A. Fet's lyrics the article presents options for practical tasks (analysis of poems, vocabulary work, writing essays) aimed at identifying the plot-thematic relationship of verbal and visual art and determining the proximity of their figurative nature.

Keywords: literary image, interdisciplinary connections, spiritual culture, artistic activity, lyrics, A.A. Fet, impressionism.

Важнейшей составляющей культуры является культура художественная, «ядро» которой – произведения искусства. До определённого времени в отечественном образовании преобладали тенденции раздельного освоения разных видов художественной деятельности, изолированного изучения музыки, литературы, живописи. Однако практика показала, что при освоении искусства необходим единый культурологический подход, позволяющий изучить разные виды и типы художественной деятельности человека системно и целостно, во взаимосвязи различных её проявлений.

Обучение будущих художников традиционного прикладного искусства должно быть связано с развитием и воспитанием национальных и общечеловеческих ценностей, способствующих самоопределению в мире культуры и творческому проявлению личности.

Одним из эффективных способов организации подобного образовательного процесса являются межпредметные связи. Функции межпредметных связей разнообразны. Они являются важным критерием отбора и координации учебного материала. Образовательная функция данных связей состоит в формировании у будущих художников традиционного прикладного искусства общей системы знания о мире. Высшая цель искусства – образное воплощение явлений окружающей жизни, и, несмотря на все различия в достижении этой цели, искусства взаимосвязаны друг с другом и имеют множество точек пересечения.

У литературы и изобразительного искусства много общего. Прежде всего, это тематика, и то эмоциональное состояние, которое они вызывают в человеке. Установление связей между предметами эстетического цикла и слияние этих предметов на занятиях будет эффективным, способствующим становлению навыков полноценного художественного восприятия. Интегрированные занятия, на которых объединяются разные искусства, способствуют комплексной ориентации студентов в мире художественного творчества, осознанию его закономерностей и языка искусства. Взаимодействие искусств предполагает не только использование имеющихся знаний, но и их обогащение и расширение. Преподаватель может использовать сюжетно-тематическое родство произведений искусства и близость их образной природы.

Понятие «образ» часто используется в преподавании русского языка и культура речи, литературы, а также при выполнении работ по рисунку,

живописи, академическому и декоративному рисунку, декоративной живописи. Художественный образ – «одна из основных категорий эстетики и литературоведения, которая характеризует специфические соотношения внехудожественной действительности и искусства, процесса и результата художественного творчества как особой области человеческой жизнедеятельности. Прежде всего обращает на себя внимание конкретно-чувственная, индивидуально-предметная форма отражения объективной действительности в образе художественном» [5, с. 150].

Однако в процессе преподавания мы чаще всего имеем дело с литературным образом. Литературный образ «является одним из существенных элементов композиции художественного произведения, связанным с его узловыми событиями и проблемами, выполняет психологическую, эстетическую и философскую функцию, раскрывая сложные взаимоотношения литературного героя с миром и с самим собой. Он представляет собой, своего рода, “связующее звено” между литературным героем и происходящими событиями и благодаря ему в сознании читателя формируется психологический портрет литературного героя» [1, с. 12].

Образ – ключевое явление в искусстве, художник мыслит образами и пишет картину при помощи образов. Поэтому при анализе художественного произведения мы оперируем такими понятиями, как образ природы, образ красоты, образ родины и т. д. На занятиях по русскому языку и литературе мы также используем понятие образа на языковом уровне, и в этом смысле говорим о тропе, т.е. о метафоре, эпитете, аллегории, литоте, гиперболе, сравнении, иронии. Тропы усиливают образность поэтического и в целом художественного языка. В то же время образ героя также является литературным образом, т.к. представляет собой «художественный образ, отражающий человеческую индивидуальность в жизненной судьбе, поступках, размышлениях о самом себе, других персонажах, об окружающей действительности» [3, с. 47].

Образами в произведении искусства выступают не только люди, но и природа, неодушевленные предметы, отдельные черты характера и свойства личности. В изобразительном творчестве образами художника являются пейзажи, цветовая гамма, предметы натюрморта. Так, на иллюстрациях И.Я. Билибина к русским сказкам гармонично соединяется волшебный мир сказки с миром реальности. Художественные образы сказочных персонажей Ивана-царевича, Василисы Прекрасной сливаются с лирическими образами природы. Орнаментальные детали усиливают эмоциональное состояние сцены, апеллируют к воображению зрителя.

Очевидно, что будущие художники традиционного прикладного искусства опираются в своём профессиональном становлении на то же восприятие образа, что и художники слова. Литературный образ близок им и воспринимается как необходимая часть постижения специальных профессиональных навыков.

Рассмотрим, как литературный образ может быть представлен на занятиях. В рамках дисциплины литература обучающиеся высшего образования по направлениям подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в течение двух часов изучают лирику А.А. Фета. Главные темы поэта – любовь и природа. Неброская красота русской природы отражена в поэзии А.А. Фета тонко и с любовью, он «рисует» словами мимолётное, неуловимое и невыразимое. Используя приёмы звукописи и словесного пейзажа, поэт создаёт картины переходного состояния природного мира.

Поэты-модернисты конца XIX – начала XX века, в частности, А.А. Блок, неслучайно воспринимали его своим учителем и поэтом-предтечей [6]. В XX веке поэзию А.А. Фета назовут «поэзией импрессионизма». Понятие «импрессионистичности» и «импрессионистического стиля» используется также и в изобразительном искусстве. «Импрессионизм в поэзии – это изображение предметов не в их целостности, а в мгновенных, случайных снимках памяти; предмет не изображается, а фиксируется обрывками и не складывается в цельную картину» [2, с. 51]. Характерно, что приём олицетворения чаще всего встречается в стихах А.А. Фета, явления природы одушевляются и сливаются с внутренним состоянием лирического героя. Чтобы рассмотреть поэтику импрессионизма, стоит обратиться к стихотворению А.А. Фета «Я пришел к тебе с приветом...» и сравнить его пейзажные зарисовки с картинами русских художников-импрессионистов (рис. 1²⁵, 2²⁶).

«Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листьям затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;
Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что́ буду
Петь – но только песня зреет».

А. А. Фет [7, с. 70].

²⁵ Рис. 1. – «После дождя» // LIVEJOURNAL. – URL : <https://marfanikitina4.livejournal.com/1041621.html> (дата обращения 25.02.24).

²⁶ Рис. 2. – Открытое окно в сад (картина) – Николай Петрович Богданов-Бельский // Картинная галерея. Каталог известных художников : [проект]. – URL : <https://gallerix.ru/album/Bogdanov-Belsky/pic/glrх-9784> (дата обращения 25.02.24).

Очевидно, что это стихотворение бессобытийно, его невозможно пересказать. Есть ключевые слова: привет, солнце, весна, лес, душа. Эти образы вызывают сильный эмоциональный отклик в читателях, они связаны с чувством радости, веселья, счастья. Состояние лирического героя сливается с образами внешнего мира, стихотворение произносится как будто на одном дыхании. Всё в этом поэтическом мире светится, переливается и находится в движении.

Рис. 1. А.М. Герасимов. «После дождя (Мокрая терраса)». 1935 г.
Государственная Третьяковская галерея

Рис. 2. Н.П. Богданов-Бельский. «Открытое окно в сад». 1911 г.
Частная коллекция

Также стоит прочесть стихотворение А.А. Фета «Шёпот, робкое дыханье...», в нем наиболее ярко проявился прием импрессионистичности:

«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!..»

А.А. Фет [7, с. 98].

Это стихотворение по праву называется шедевром фетовской поэзии. Его трудно отнести к какой-либо тематической разновидности лирического произведения, в нем одновременно сливаются пейзажная и любовная лирика. Через случайный, казалось бы, набор звуков, зрительных образов выстраивается последовательная картина. Перед читателем трепетная

встреча влюблённых, счастье любви, а затем утро, слёзы расставание. Стихотворение состоит только из назывных предложений, в нём нет ни одного глагола, но при этом оно всё наполнено движением. Главный художественный приём стихотворения – параллелизм, мир природы сливается с миром человеческих чувств. Обозначены только предметы и явления внешнего мира: соловей, ручей, тени, лицо, роза, заря, слово «любовь» в тексте не звучит. Но читатель ясно понимает, что стихотворение о любви. Так поэту удаётся вынести за слова смысловое поле произведения.

Обучающимся предлагается ответить письменно или устно на вопросы:

Как переданы подробности описаний происходящих изменений в природном мире? Как читатель понимает состояние влюбленных? Для чего перечисляются предметы и явления природы? В чем необычность формы этого стихотворения?

Выделите характерные художественные приёмы стихотворения, как они передают изменяющуюся картину природы и человеческих отношений?

При анализе лирики А.А. Фета целесообразно выявить и записать следующие характерные особенности: игра цветотени, передача полутонов, нюансов; глубокий психологизм, изображение тончайших движений души; импрессионистичность стиля, отражение субъективного впечатления; фиксация неповторимого мгновения картин природы и жизни лирического героя.

Важным заданием в рамках преподавания гуманитарных дисциплин является письменная творческая работа. Целесообразно предложить написание эссе по картине художника-импрессиониста (обучающиеся её выбирают самостоятельно) «В чем я вижу творческую переключку выбранного стихотворения А.А. Фета и картины художника-импрессиониста».

В рамках изучения дисциплины русский язык и культура речи обучающиеся в течение четырех академических часов изучают темы «Многозначность слова и её типология: метафора, метонимия, синекдоха. Ирония, гипербола, литота», «Практикум по лексике». Уместно рассмотреть теоретический материал на примере литературных образов стихотворения А.А. Фета «Шёпот. Робкое дыханье...».

При изучении данной темы целесообразно предложить словарную работу с опорой на «Энциклопедический словарь юного филолога» [8] и «Литературный энциклопедический словарь» [4]:

- выпишите из стихотворения эпитеты;
- назовите метафоры;
- перечислите лексические повторы, встречающиеся в тексте стихотворения. С какой целью употребляет их автор?
- укажите лексемы, несущие колористическую семантику. Какие это части речи? Подберите к ним синонимы цвета;
- как передан в стихотворении звук? Можете ли вы назвать музыкальные произведения, созвучные данному стихотворению?

- стихотворение представляет собой ряд однородных членов, связанных только интонацией. Лишь две заключительные строки содержат повторяющийся союз. Это случайно? Или автор вкладывает в финал стихотворения особый смысл?

Задания помогут сформировать комплекс необходимых профессиональных знаний, умений, навыков будущих художников традиционного прикладного искусства, позволят умело использовать литературные образы в решении художественных задач и реализации собственных творческих проектов. В целом, литературные образы расширяют картину мира, усиливают творческое воображение будущих художников и способствуют формированию эстетического стиля и вкуса.

Литература

1. Габриелян Л. М. Литературный образ и его основная характеристика / Л. М. Габриелян – Текст : электронный // Text. Literary work. Reader: materials of the IX international scientific conference on May 20-21, 2021. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2021. – С. 10-16. – ISBN 978-80-7526-530-2. – URL: http://sociosphera.com/files/conference/2021/k-05_20_21.pdf (дата обращения: 20.02.24).

олотарёва И. В. Поурочные разработки по Русской литературе XIX века. 10 класс 2-ое полугодие / И. В. Золотарёва, Т. И. Михайлова. – Москва : ВАКО, 2002. – 336 с.

нигин И. А. Словарь литературоведческих терминов. – Саратов : Лицей,

итературный энциклопедический словарь / [подгот. Е. И. Бонч-Бруевич и др.] ; под общей редакцией В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 752 с.

озтика : словарь актуальных терминов и понятий / главный научный редактор Н. Д. Тамарченко. – Текст : электронный. – Москва : Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – 358 с. – ISBN 978-5-903955-01-5. – URL: nyh-terminov-i-ponyatij.-2008 (дата обращения: 15.02.24).

тародубцева Ю. Н. Творчество А. А. Фета в восприятии А. А. Блока (по материалам библиотеки А.А. Блока) / Ю. Н. Стародубцев. – Текст : электронный // Новый филологический вестник. – 2010. – № 2 (13). – С. 26-36. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-a-a-feta-v-vozpriyatii-a-a-bloka-po-materialam-biblioteki-a-a-bloka> (дата обращения 02.03.2024).

ет А. А. Соловьиное эхо: повесть Н. П. Суховой о жизни и творчестве Фета и избранные стихотворения поэта / А. А. Фет. – Москва: Детская литература, 05 с. – ISBN 5-08-00409.

нциклопедический словарь юного филолога / составитель М. В. Панов. – Текст электронный. – Москва : Педагогика, 1984. – 352 с. – URL:

References

1. Gabrielyan L. M. Literaturny`j obraz i ego osnovnaya xarakteristika / L. M. Gabrilyan – Tekst : e`lektronny`j // Text. Literary work. Reader: materials of the IX international scientific conference on May 20-21, 2021. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2021. – S. 10-16. – ISBN 978-80-7526-530-2. – URL: http://sociosfera.com/files/conference/2021/k-05_20_21.pdf (data obrashheniya: 20.02.24).
2. Zolotaryova I. V. Pourochny`e razrabotki po Russkoj literature XIX veka. 10 klass 2-oe polugodie / I. V. Zolotaryova, T. I. Mixajlova. – Moskva : VAKO, 2002. – 336 s.
3. Knigin I. A. Slovar` literaturovedcheskix terminov. – Saratov : Licej, 2006. – 272 s. – ISBN 5-8053-0481-3.
4. Literaturny`j e`nciklopedicheskij slovar` / [podgot. E. I. Bonch-Bruevich i dr.] ; pod obshhej redakciej V. M. Kozhevnikova i P. A. Nikolaeva. – Moskva : Sovetskaya e`nciklopediya, 1987. – 752 s.
5. Poe`tika : slovar` aktual`ny`x terminov i ponyatij / glavny`j nauchny`j redaktor N. D. Tamarchenko. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Izdatel`stvo Kulaginoj; Intrada, 2008. – 358 s. – ISBN 978-5-903955-01-5. – URL: https://studylib.ru/doc/2228662/poe-tika.-slovar._-aktual._nyh-terminov-i-ponyatij.-2008 (data obrashheniya: 15.02.24).
6. Starodubceva Yu. N. Tvorchestvo A. A. Feta v vospriyatii A. A. Bloka (po materialam biblioteki A.A. Bloka) / Yu. N. Starodubcev. – Tekst : e`lektronny`j // Novy`j filologicheskij vestnik. – 2010. – № 2 (13). – S. 26-36. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-a-a-feta-v-vospriyatii-a-a-bloka-po-materialam-biblioteki-a-a-bloka> (data obrashheniya 02.03.2024).
7. Fet A. A. Solov`inoe e`xo: povest` N. P. Suxovoj o zhizni i tvorchestve Feta i izbranny`e stixotvoreniya poe`ta / A. A. Fet. – Moskva: Detskaya literatura, 2005. – 205 s. – ISBN 5-08-00409.
8. E`nciklopedicheskij slovar` yunogo filologa / sostavitel` M. V. Panov. – Tekst e`lektronny`j. – Moskva : Pedagogika, 1984. – 352 s. – URL: <https://djvu.online/file/hF6XsesOQyrip> (data obrashheniya: 17.02.24).