

Свободный пейзаж в лирике Пушкина

- **Пейзажная лирика всегда занимала особое место в творчестве А.С.Пушкина. Он был первым русским поэтом, который не только сам узнал и полюбил чудесный мир природы, но и открыл для читателя удивительную прелесть пейзажей родины. Родная природа дорога поэту, с помощью пейзажей Пушкин описывает внутреннее состояние души, настроение, переживания. На протяжении всего своего творчества Пушкин обращается к пейзажной лирике! Для Пушкина природа была источником вдохновения.**

- **Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры...**
- **В.Г.Белинский**

- 1-Большое место в творчестве Пушкина занимает пейзаж. В разные периоды своего творчества Пушкин по-разному изображал природу. На протяжении всего творческого пути функция пейзажа в его лирических произведениях усложнялась.
- 2-В раннем творчестве Пушкина находится пейзаж, который описывался в основном поэтически, с характерными условными образами. Времена года его не оформлены в самостоятельную тему. Пейзаж в таких стихотворениях порой является символическим фоном для размышлений лирического героя.
- 3-Более поздняя поэзия Пушкина реалистична, поэтому в описании пейзажа неизменно есть детали, указывающие на время года.
- В поэзии Пушкина яркими красками нарисованы лето, осень, зима, весна.

- **Пейзаж в поэзии Пушкина менялся вместе в самим поэтом. В разные периоды своего творчества Пушкин по-разному изображал природу. На протяжении всего творческого пути усложнялась функция пейзажа в лирических произведениях поэта.**

Заполните таблицу

Период творчества	Название стихотворения	Художественные средства	Способ отражения темы

1817 – 1820.

- В раннем творчестве Пушкин закрепил достижения предыдущих поэтов в разработке таких эстетических канонов, как пейзажи - идеальный, бурный, мрачный ("оссиановский"), придав каждому из них художественное совершенство ("Воспоминания в Царском Селе", 1814; "Городок", "Осгар", "Мечтатель", 1815).

- Проявление традиций сентиментализма в пейзажной лирике лицейского периода. Стихотворения «Осеннее утро», «Певец».
- Пейзаж – средство создания общего фона, на котором изображаются чувства лирического героя.

«Деревня» (1819 г).

Художественные средства

- **«Деревня»** - это рассказ о реальной деревне, о подлинных страданиях крестьян, которым поэт выражает сочувствие.
- **Композиционно стихотворение делится на две части**, содержащие контрастные части – и композиционно, и лексически, и интонационно – и оттого особенно яркие образы.
- **Контраст** между двумя частями стихотворения подчеркнут композиционно, лексически, интонационно.
- **Слова прямо и точно определяют предметы** («темный сад», «нивы полосаты») и т.п.)

- **Певец**
- Слыхали ль вы за рощей глас ночной
- Певца любви, певца своей печали?
- Когда поля в час утренний молчали,
- Свирели звук унылый и простой
- Слыхали ль вы?
- Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
- Певца любви, певца своей печали?
- Следы ли слез, улыбку ль замечали,
- Иль тихий взор, исполненный тоской,
- Встречали вы?
- Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
- Певца любви, певца своей печали?
- Когда в лесах вы юношу видали,
- Встречая взор его потухших глаз,
- Вздохнули ль вы?
- Свернуть

• ДЕРЕВНЯ

- Приветствую тебя, пустынный уголок,
- Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
- Где льется дней моих невидимый поток
- На лоне счастья и забвенья.
- Я твой - я променял порочный двор Цирцей,
- Роскошные пиры, забавы, заблужденья
- На мирный шум дубров, на тишину полей,
- На праздность вольную, подругу
- размышленья.

- Я твой - люблю сей темный сад
- С его прохладой и цветами,
- Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
- Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
- Везде передо мной подвижные картины:
- Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
- Где парус рыбака белеет иногда,
- За ними ряд холмов и нивы полосаты,
- Вдали рассыпанные хаты,
- На влажных берегах бродящие стада,
- Овины дымные и мельницы крилаты;
- Везде следы довольства и труда...

- Я здесь, от суетных оков освобожденный,
- Учуся в истине блаженство находить,
- Свободною душой закон боготворить,
- Роптанью не внимать толпы
- непросвещенной,
- Участьем отвечать застенчивой мольбе
- И не завидывать судьбе
- Зависая на губах, в волненьи несправном

- Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
- В уединенны величавом
- Слышнее ваш отрадный глас.
- Он гонит лени сон угрюмый,
- К трудам рождает жар во мне,
- И ваши творческие думы
- В душевной зреют глубине.

- Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
- Среди цветущих нив и гор
- Друг человечества печально замечает
- Везде невежества убийственный позор.
- Не видя слез, не внемля стона,
- На пагубу людей избранное судьбой,
- Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
- Присвоило себе насильственной лозой
- И труд, и собственность, и время земледельца.
- Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
- Здесь рабство тощее влачится по браздам
- Неумолимого владельца.
- Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
- Надежд и склонностей в душе питать не смея,
- Здесь девы юные цветут
- Для прихоти бесчувственной злодея.
- Опора милая стареющих отцов,
- Младые сыновья, товарищи трудов,
- Из хижины родной идут собой умножить
- Дворовые толпы измученных рабов.
- О, если б голос мой умел сердца тревожить!
- Почто в груди моей горит бесплодный жар
- И не дан мне судьбой витийства грозный дар?
- Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
- И рабство, падшее по манию царя,
- И над отечеством свободы просвещенной
- Взойдет ли наконец прекрасная заря?
- 1819

Способ отражения

темы

- Лирический герой находит счастье и свободу на лоне природы, где нет ни суеты, ни заблуждений, ни порока.
- Любящему взору во всем видятся следы довольства, мир природы восхищает гармонией сочетания цветов, запахов и звуков.

1820 -1824гг. Южная ссылка.

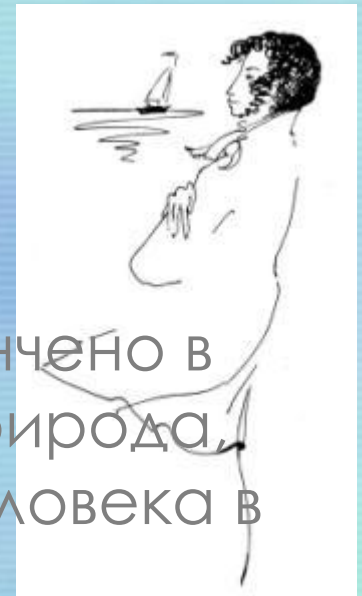
- **Творческий метод писателя** - романтизм. Несвободному человеку противопоставляется свободная природа - бурная или грозная стихия. **Стихотворения** «Погасло дневное светило...», «На холмах Грузии...», «Ненастный день потух...», «Кто, волны, вас остановил?..», «Узник», «К морю».
- **Особенности:** в стихах этого времени встречаются образы-символы ночи, моря луны, звезд, гор, ветра. Любимый жанр - элегия.

- Погасло дневное светило;
- На море синее вечерний пал туман.
- Шуми, шуми, послушное ветрило,
- Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
- Я вижу берег отдаленный,
- Земли полуденной волшебные края;
- С волнением и тоской туда стремлюсь я,
- Воспоминаньем упоенный...
- И чувствую: в очах родились слезы вновь;
- Душа кипит и замирает;
- Мечта знакомая вокруг меня летает;
- Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
- И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
- Желаний и надежд томительный обман...
- Шуми, шуми, послушное ветрило,
- Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
- Лети, корабль, носи меня к пределам дальным

- По грозной прихоти обманчивых морей,
- Но только не к берегам печальным
- Туманной родины моей,
- Страны, где пламенем страстей
- Впервые чувства разгорались,
- Где музы нежные мне тайно улыбались,
- Где рано в бурях отцвела
- Моя потерянная младость,
- Где легкокрылая мне изменила радость
- И сердце хладное страданью предала.
- Искатель новых впечатлений,
- Я вас бежал, отчески края;
- Я вас бежал, питомцы наслаждений,
- Минутной младости минутные друзья;
- И вы, наперсницы порочных заблуждений,
- Которым без любви я жертвовал собой,
- Покоем, славою, свободой и душой,
- И вы забыты мной, изменницы молодые,
- Подруги тайные моей весны златая,
- И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
- Глубоких ран любви, ничто не излечило...
- Шуми, шуми, послушное ветрило,
- Волнуйся подо мной, угрюмый океан...
- 1820

- **В период южной ссылки (1820-1824)** Пушкин узаконил в русской поэзии экзотические - кавказский и крымский, горный и морской - пейзажи, которые раньше выступали только в единичных стихотворениях Державина, Жуковского, Батюшкова. У Пушкина они стали выражением целостного мироощущения, символом романтического свободолюбия.
- **Пушкин-романтик восхищался морем,** бескрайним пространством, свободной, ни от кого не зависящей стихией. Больше всего он любил морскую бурю, в которой видел романтический бунт.

Стихотворение «К морю»

- Одно из этапных (Начато в Одессе, закончено в Михайловском). **Антитеза:** свободная природа, стихия противопоставлена несвободе человека в обществе.
- **Один из мотивов** - мотив прощания: автор прощается с романтизмом, морем, югом. Прощание с романтизмом связано со смертью двух романтических гениев - Наполеона (1821) и Байрона (1824).

- К МОРЮ
- Прощай, свободная стихия!
- В последний раз передо мной
- Ты катишь волны голубые
- И блещешь гордою красой.
- Как друга ропот заунывный,
- Как зов его в прощальный час,
- Твой грустный шум, твой шум призывный
- Услышал я в последний раз.
- Моей души предел желанный!
- Как часто по берегам твоим
- Бродил я тихий и туманный,
- Заветным умыслом томим!
- Как я любил твои отзывы,
- Глухие звуки, бездны глас,
- И тишину в вечерний час,
- И своенравные порывы!
- Смиренный парус рыбарей,
- Твоею прихотью хранимый,
- Скользит отважно средь зыбей:
- Но ты выиграл, неодолимый,-
- И стая тонет кораблей.
- Не удалось навек оставить
- Мне скучный, неподвижный брег,
- Тебя восторгами поздравить
- И по хребтам твоим направить
- Мой поэтической побег.
- Ты ждал, ты звал... я был окован;
- Вотще рвалась душа моя:
- Могучей страстью очарован,
- У берегов остался я.

- О чем жалеть? Куда бы ныне
- Я путь беспечный устремил?
- Один предмет в твоей пустыне
- Мою бы душу поразил.
- Одна скала, гробница славы...
- Там погружались в хладный сон
- Воспоминанья величавы:
- Там угасал Наполеон.
- Там он почил среди мучений.
- И вслед за ним, как бури шум,
- Другой от нас умчался гений,
- Другой властитель наших дум.
- Исчез, оплаканный свободой,
- Оставляя миру свой венец.
- Шуми, взволнуйся непогодой:
- Он был, о море, твой певец.
- Твой образ был на нем означен,
- Он духом создан был твоим:
- Как ты, могущ, глубок и мрачен,
- Как ты, ничем неукротим.
- Мир опустел... Теперь куда же
- Меня б ты вынес, океан?
- Судьба людей повсюду та же:
- Где капля блага, там на страже
- Уж просвещение иль тиран.
- Прощай же, море! Не забуду
- Твоей торжественной красоты
- И долго, долго слышать буду
- Твой гул в вечерние часы.
- В леса, в пустыни молчаливы
- Перенесу, тобою полн,
- Твои скалы, твои заливы,
- И блеск, и тень, и говор волн.
- 1824

- **Художественные средства:** метафорические эпитеты связанные с мотивом «свобода-несвобода», метафоры (стая кораблей), олицетворение (море - адресат), метонимия (смиренный парус рыбащей), перифраз (Моей души предел желанный... \ свободная стихия).
- **Особенности стиха:** ассонанс (чередование открытых и закрытых звуков имитирует шум моря), аллитерация (Твоею прихотью хранимый), повторы, анафоры.

Способ отражения темы

- В основе стихотворения традиционный романтический конфликт – неудовлетворенность действительностью. Образ океана в стихотворении соотнесен с чувствами лирического героя.
- Лирический герой романтических стихотворений Пушкина не смог слиться с морской стихией, океаном, не смог стать таким же свободным

Стихотворение «На холмах Грузии...»

- В любовных стихотворениях Пушкина часто переживания лирического героя следуют за южным пейзажем.
 - В любовной жизни «На холмах Грузии...» описание «ночной мглы», с которого начинается стихотворение, противопоставляется светлой, наполненной любовью речи лирического героя.
- **Романтическая любовь, таинственная страсть в стихотворениях Пушкина может изображаться только в сочетании с южной экзотической природой.**

- На холмах Грузии лежит ночная мгла;
- Шумит Арагва предо мною.
- Мне грустно и легко; печаль моя светла;
- Печаль моя полна тобою,
- Тобой, одной тобой... Унынья моего
- Ничто не мучит, не тревожит,
- И сердце вновь горит и любит - оттого,
- Что не любить оно не может.
- 1829

Болдинская осень.

- Реалистический пейзаж. Бескорыстное любование природой - самое частое переживание лирического героя, установка на прозаизм, фольклорные образы, создание нового языка, отличного от романтического, но и сохраняющего традицию.
- Стихотворения «Румяный критик мой...», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Зимнее утро», «Осень», «Бесы».

- ЗИМНЕЕ УТРО
- Мороз и солнце; день чудесный!
- Еще ты дремлешь, друг прелестный -
- Пора, красавица, проснись:
- Открой сомкнуты негой взоры
- Навстречу северной Авроры,
- Звездою севера явись!

- Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
- На мутном небе мгла носилась;
- Луна, как бледное пятно,
- Сквозь тучи мрачные желтела,
- И ты печальная сидела -
- А нынче... погляди в окно:

- Под голубыми небесами
- Великолепными коврами,
- Блестя на солнце, снег лежит;

- Прозрачный лес один чернеет,
- И ель сквозь иней зеленеет,
- И речка подо льдом блестит.

- Вся комната янтарным блеском
- Озарена. Веселым треском
- Трещит затопленная печь.
- Приятно думать у лежанки.
- Но знаешь: не велеть ли в санки
- Кобылку бурую запречь?

- Скользя по утреннему снегу,
- Друг милый, предадимся бегу
- Нетерпеливого коня
- И навестим поля пустые,
- Леса, недавно столь густые,
- И берег, милый для меня.
- 1829

- Уже не пейзажи юга, полные стихийной силы, "роскоши", "неги", вдохновляют поэта и оживают в его стихах, но спокойные, мирные просторы Средней России
- Русский пейзаж в стихотворениях Пушкина можно разделить на осенний и зимний; зимний - на ночной и утренний; осенний - на романтически приподнятый и подчеркнуто стихийный, реалистический.

В русской природе, как она постигнута Пушкиным, соединяются смирение и разгул, печаль и просветленность, кротость осеннего увядания и бесовское буйство метели.

средства

- Состояние обеспокоенности и в то же время искренности, доверительности точно отражает настроение поэта.
 - Звучит тихая грусть, дорожное одиночество путника, затерявшегося в снежных просторах. Это состояние лирического героя подчеркнуто описанием окружающего пейзажа.
- Стих подчеркнуто разговорен, интонация — естественна; излюбленному Пушкиным торжественному ямбу предпочтён "быстрый" и лёгкий хорей .

«Осень»

- В «Осени» мы видим торжественно-романтическое, особенное изображение осени. Это позволяет Пушкину показать свое глубоко личностное восприятие природы, особенно осенней природы.
- **Пушкин воспринимает осень как смерть**, но поэт говорит, что смерть тоже может быть красивой.

- Со смертью природы, осенью пробуждается поэт, его организм приходит в норму, и вместе со здоровьем организма возвращается вдохновение, поэт чувствует прилив сил, его душа просыпается, и он начинает творить.

- ОСЕНЬ

- (ОТРЫВОК)

- Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?

- Державин

- I

- Октябрь уж наступил — уж роцта отряхает

- Последние листы с нагих своих ветвей;

- Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,

- Журча еще бежит за мельницу ручей,

- Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает

- В отъезжие поля с охотою своей,

- И страждут озими от бешеной забавы,

- И будит лай собак уснувшие дубравы.

- II

- Теперь моя пора: я не люблю весны;

- Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;

- Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.

- Суровою зимой я более доволен,

- Люблю ее снега; в присутствии луны

- Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,

- Когда под сободем, согрета и свежа,

- Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

- III

- Как весело, обув железом острым ноги,

- Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!

- А зимних праздников блестящие тревоги?..

- Но надо знать и честь; полгода снег да снег,

- Ведь это наконец и жителю берлоги,

- Медведю, надоест. Нельзя же целый век

- Кататься нам в санях с Армидами младыми

- Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

- Часто появляется зимний пейзаж.
- **Стихотворения с зимним утренним пейзажем всегда оптимистические**, жизнеутверждающие; лирический герой этих стихотворений восхищается красотой природы и радуется жизни
- **Ночной зимний пейзаж в стихотворениях Пушкина** всегда страшный, мрачный, туманный

«Бесы»

- В стихотворении «Бесы» пейзаж символичен: дорога – это жизненный путь человека, буря – жизненная буря, бесы – человеческие страсти, сбивающие людей с истинного пути.
- Символический пейзаж мы встречаем и в таких стихотворениях Пушкина, как «Анчар» и «Пророк». Анчар – это символ зла в мире, а пустыня в «Пророке» символизирует духовную пустыню, духовное перепутье человека.

- БЕСЫ
- Мчатся тучи, выются тучи;
- Невидимкою луна
- Освещает снег летучий;
- Мутно небо, ночь мутна.
- Еду, еду в чистом поле;
- Колокольчик дин-дин-дин .
- Страшно, страшно поневоле
- Средь неведомых равнин!

- "Эй, пошел, ямщик!" - "Нет мочи:
- Коням, барин, тяжело,
- Вьюга мне слипает очи,
- Все дороги занесло;
- Хоть убей, следа не видно;
- Сбились мы. Что делать нам!
- В поле бес нас водит, видно,
- Да кружит по сторонам.

- Посмотри: вон, вон играет,
- Дует, плюет на меня,
- Вон - теперь в овраг толкает
- Одичалого коня;
- Там верстою небывалой
- Он торчал передо мной,
- Там сверкнул он искрой малой
- И пропал во тьме пустой".

- Мчатся тучи, выются тучи,
- Невидимкою луна
- Освещает снег летучий;
- Мутно небо, ночь мутна
- Сил нам нет кружиться доле;
- Колокольчик вдруг умолк;
- Кони стали... "Что там в поле?" -
- "Кто их знает? пень иль волк?"

- Вьюга злится, вьюга плачет,
- Кони чуткие храпят,
- Вот уж он далече скачет;
- Лишь глаза во мгле горят;
- Кони снова понеслись;
- Колокольчик дин-дин-дин...
- Вижу: духи собрались
- Средь белеющих равнин.

- Бесконечны, безобразны,
- В мутной месяца игре
- Закружились бесы разны,
- Будто листья в ноябре...
- Сколько их? куда их гонят?
- Что так жалобно поют?
- Домового ли хоронят,
- Ведьму ль замуж выдают?

- Мчатся тучи, выются тучи;
- Невидимкою луна
- Освещает снег летучий;
- Мутно небо, ночь мутна.
- Мчатся бесы рой за роем
- В беспредельной вышине,
- Визгом жалобным и воем
- Надрывая сердце мне...
- 1830

Философская лирика и лирика природы.

- **Основные темы этого периода:** общность с природой, гармония.
- **Важнейшее место в лирике начинает занимать пейзаж средней полосы России,** причем реалистический пейзаж сознательно противопоставляется романтическому.
- Гармоничный мир природы оказывает влияние на человека, его душевное равновесие

Способ отражения темы

- **Бескорыстное любовании природой – самое частое переживание лирического героя, установка на прозаизм, фольклорные образы, создание нового языка, отличного от романтического, но и сохраняющего традицию.**

средства

- Как новатор в изображении природы Пушкин выступает именно в поздний, реалистический период своего творчества.
- В стихотворениях этого времени практически не встречается пышных эпитетов, сравнений, что означает более реалистичные средства изображения природы.
- В стихотворениях этого времени встречаются пейзажи разных типов:

Психологический пейзаж.

- «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». Общей особенностью этих произведений является попытка передать состояние души лирического героя через состояние природы.

Философский пейзаж.

- «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»
(1829)

Мы видим философский конфликт между вечной природой и смертным человеком. Лирический герой размышляет о бренности земного существования человека, о быстротечности жизни, о смерти. Природа выступает здесь как символ красоты, гармонии. Она вечна в своей красоте, потому что в ней все время

средства

- **Символичность пейзажа**
- Появляются **новые**, неожиданные чисто с живописной точки зрения, **ракурсы**
- В пейзаж **вводится сюжет**, своеобразные бытовые сценки. В живописи такие сюжеты называются жанровыми
- Несколько **сюжетных планов как бы одновременно соединяются на полотне.**
- **Демократичность пейзажа**, которая подчеркивается самим автором. **Конкретность пейзажных зарисовок**, описание обычных, казалось бы, прозаических вещей
- **Богатая цветовая палитра** в пейзажных зарисовках, причем все тона у Пушкина чистые (в бело-серебристой гамме выдержаны зимние пейзажи, осенние — в багряно-золотой)
- **Сквозные мотивы в пейзаже:** мотив дороги, мотив семьи
- **Динамичность пейзажа:** все находится в постоянном движении. Динамика подчеркивается звучанием стиха: 4-стопный хорей, богатые рифмы, аллитерация на Т-Ц-Ч, повторы

Социальный пейзаж

Пейзаж, неразрывно связанный с человеком, помогающий лучше понять тяготы его ежедневной жизни.

- «...Вновь я посетил...» (1835).

- Спасение человека от забвения смерти Пушкин видит в продолжении рода. Пейзаж помогает поэту выразить эту мысль.

Стихотворение интересно и поучительно как по содержанию, так и по форме и, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложно.

События личной жизни поэта, родная природа, грустные размышления о быстротекущей жизни – все, что волновало Пушкина в последние годы жизни, нашло отражение в этом

средства

- Одна из оригинальных черт пушкинских пейзажей, почти отсутствующая у предшественников, - пасмурное небо, закрытое тучами и облаками, низко нависшее над землей
- Пушкин значительно обогатил флору русской поэзии, предпочитая нежным ивам и березам Жуковского такие стройные, величавые деревья, как дуб и сосна.
- Центральное место в пушкинском мире занимают самые поэтические, "царственные" животные, птицы, растения
- Наряду с национальным пейзажем и в рамках этой общей задачи поэт воссоздает природу конкретных мест, "малой родины"

Способ отражения темы

Реалистичные средства
изображения природы.

Природа как философская
тема.

Бессмертная, но
неразумная природа в
противопоставлении
разумному, но обреченному
на смерть человеку.

Итог

- Пушкин в своих стихотворениях показал цикл идей, связанных с задачей изменения отношений христианского человечества к Природе, что подготавливало сознание к выводу о возможности какого-то нового вида отношений с Природой: дружественного, радостного, что переплеталось с новым восприятием самого процесса жизни.

Домашнее задание

Южные поэмы:

«Цыганы»

«Бахчисарайский фонтан»

«Кавказский пленник»

- Заполнить таблицу:

«Черты, объединяющие «южные поэмы»

Источники

- <http://ps.1september.ru/>
- <http://www.myshared.ru/theme/skachat-prezentatsii-k-urokam/>
- <http://nsportal.ru/>