

Фольклорные истоки образа- символа Прекрасной Дамы – России-Жены

Бурова Е.В.
ГБОУ СОШ № 201

Цели: познакомить учащихся с
возможной трактовкой
творчества А. Блока.

Задачи: проследить, как меняется
образ-символ в лирике А. Блока и
какую роль в этой трансформации
играет мифология.

A decorative background at the top of the slide shows a wooden bookshelf filled with various books of different colors and sizes. There are also small decorative items like figurines and candles on the shelf.

Ход урока

- **Слово учителя.** Сообщение темы урока.
- Эпиграфом к нашему уроку послужили слова поэта-символиста Вячеслава Иванова:
- «Творчество поэта — и поэта-символиста по преимуществу — можно назвать бессознательным погружением в стихию фольклора». Запишите его.

- Для символиста, идущего «тропой символа к мифу», фольклор — это прежде всего миф. Подлинное искусство для символистов — это мифотворчество. «Не темы фольклора представляются нам ценными, но возврат души и ее новое, пусть еще робкое и случайное прикосновение к темным корням бытия», — писал Вячеслав Иванов. Запишите, пожалуйста, его слова.
- Наша задача на уроке — пройти тропой мифотворчества вслед за Блоком, проследить, как он создает неповторимый образ-символ Прекрасной Дамы — России-Жены.
- К фольклору, мифологии на новом уровне впервые обратились символисты. Запишите в тетрадь имена тех поэтов и писателей, кто начал заниматься фольклором.
- Теоретики — Вяч. Иванов
- Собиратели — М. Пришвин, А. Ремизов
- Исследователи — А. Блок, С. Городецкий
- Творческое осмысление — А. Белый, К. Бальмонт

- Прослушайте мое сообщение о мифотворчестве символистов и письменно ответьте на вопросы, лежащие перед вами на партах. Внимательно прочитайте их. По ходу моей лекции записывайте все, что вам покажется важным, а потом мы обсудим, что вы записали.
- 1) В чем выражается кризис сознания русской интеллигенции начала XX века?
- 2) Почему символистов привлекал миф?
- 3) Как мифотворчество проявилось в литературе?

Лекция учителя.

- **Лекция учителя.**
- Символисты были почти непосредственными последователями русской фольклорно-мифологической школы XIX века, представленной именами Афанасьева, Буслаева и др. Фактически возрождался пласт культуры, почти ушедшей из живого бытования.
- В начале XX века русская интеллигенция переживала кризис сознания. Смысл человеческой жизни, весь ее привычный строй оказался под угрозой. Образ мира рассыпался на глазах, лишенный связующей его смысловой вертикали. Эта раздробленность, разрыв связей противоречил разуму. Разум уже не может понять мира. Кончалась эпоха господства Логоса, наступала эпоха Слова. Однако это воспринималось мыслителями творчески. Предметом философии и искусства становится человек, не «польза» человека, а его «тайна». Говоря о тайне, мы покидаем плоскость философских понятий и переходим к языку мифа, т. е. символическому языку.

- Воображение изобрело миф: мир, в котором были скрыты истины, невыразимые по-обычному мыслью-словом. Оно создало мир символов и символических существ. В мифе происходит все, что запрещено формальной логикой. Время как бы останавливается, пространство сокращается, цепь причин и следствий прерывается, но ничто из перечисленного не исчезает полностью. Поэтому символистов и влек к себе миф. Единственным путем, способным вывести человека из трагического состояния одиночества, является путь памяти. «Путь вперед — это путь к истокам», — писал Вяч. Иванов, — «Мы идем тропой символа к мифу.»

- Символ являлся формой сохранения и развития мифа на современном уровне. Миф уже содержится в символе. Миф — это результат не личного, а коллективного или «сборного» сознания.
- Миф — это не только мировосприятие, но и повествование, имеющее своими первоэлементами язык и сюжет. Словесный фольклор — главная форма бытования мифологии. Интерес символистов к «магическому слову», которым они обязаны знакомству с работами А. Веселовского и А. Потебни, привел их к увлечению фольклором. А. Блок не только возрождает на практике стихи-заклинания, но посвящает этой теме статью «Поэзия заговоров и заклинаний», К. Бальмонт пишет «Фейные сказки», «Злые чары», «Марево», разрабатывает поэтику об образах огня, земли, воды, воздуха, А. Белый в сборнике «Пепел» отводит место народным танцам и заговорам.

-
- Мифотворчество интеллигенции проявлялось и в жизни. Создавались свои мифы: о Софии у Вл. Соловьева, о Прекрасной Даме у А. Блока, о недотыкомке у Ф. Сологуба, тексты-мифы: «Петербург» А. Белого, «Петр и Алексей» Дм. Мережковского, «Мелкий бес» Ф. Сологуба и др. Возникали различные кружки и объединения: «Аргонавты», «Обезьянья Вольная палата», «Ослиный хвост». Это отражало желание заменить жизнь мечтой, выдумкой, игрой. Художники считали «жизнетворчество» своей основной задачей, которая и породила их стремление к мифизации обыденного бытия, человеческих отношений и творчества.

В этом плане особенно интересным представляется творчество

Блока. Давайте вспомним основные этапы его творческого пути.

- **Доклад ученика.**
- Блок разделил свои стихотворения на три книги. Все стихи вместе — «трилогия вочеловечивания (от мгновений слишком яркого света — через необходимый болотистый лес — к отчаянью, проклятиям, «возмездию» и... — к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру)», — писал сам Блок.
- Первый том — это единое целое, одно развернутое во времени произведение, отражающее пройденный поэтом путь. Центральный цикл тома — «Стихи о Прекрасной Даме». Лирика этого периода полна романтических предчувствий первой, еще загадочной любви. Любимая является поэту в неземном, таинственном озарении; она — Прекрасная Дама, Царевна-Невеста, Закатная Таинственная Дева, Владычица Вселенной, Величавая вечная Жена. Поэт называет ее Лучезарной, Ясной, Светлой, Златокудрой, Недостижимой, Святой. В основе мирозерцания Блока раннего периода лежит философское учение В. Соловьева, согласно которому сутью всего окружающего нас является всеведущий и вездесущий Бог. Он «всё — во всех, всё — во всем». Божественный мировой разум (Логос) проявляет себя, в частности, в «Душе Мира», которая принимает совершенный образ Вечной Женственности. В индивидуальном интимном чувстве проявляется божественное начало всякой Любви. В конкретном женском существе реализуется луч вечной божественной женственности, а мужчина оказывается «проводником божественной силы». Именно через любовь возможно устранение эгоизма, единение человека и мира. Смысл любви, по Соловьеву, состоит в обретении личностью идеальной цельности, которая приблизит человека к высшему благу — «абсолютной солидарности». Приближаясь к мистическому образу Софии, человек движется по пути к Идеалу. Он живет в ожидании, предчувствии божественного и устремлен «в миры иные».

-
- Вторая книга блоковской лирики показывает, как обостряются у поэта противоречия с действительностью по мере сближения с ней. Встреча с реальным миром порождает «отвращение от жизни». На этой ступени появляется двойственность восприятия жизни. Теперь каждое стихотворение Блока развивается в двух различных планах: первый план — бытовой, реальный, «действительность», второй план — сверхреальный, в котором и происходят душевные события. Изменяется и идеал, женский образ становится более реальным, земным.

-
- В третьем томе синтезированы и переосмыслены важнейшие мотивы первых двух частей трилогии. «Тезу» первого и «антитезу» второго тома сменяет «синтез». Это новая, более высокая ступень осмысления действительности, отвергающая и одновременно соединяющая некоторые их черты. Мир этой книги страшен, его населяют живые мертвецы. Любовь уже не избавляет героя от одиночества. Но он ищет спасение в обращении к новым, безусловным ценностям — ценностям народной жизни. Именно Россия, Русь встает на освободившееся место Прекрасной Дамы. Любовь к Родине у Блока — переживание глубоко интимное, поэтому в его стихотворениях, вопреки принятому обычаю, Россия сливается не с матерью, а с обликом жены. И в этом для лирического героя спасение. (Читает стихотворение «Вхожу я в темные храмы...»)

Слово учителя.

Итак, на уроке нам предстоит рассмотреть **сквозной образ-символ, связанный с образом Женщины, Невесты, Жены,**

**Прекрасной Дамы, Купины,
Зари, Богоматери, Родины, Вселенной.**

Давайте вспомним определение символа и его составляющие.

У кого что получилось? (ученики читают ответы).

Посмотрите, пожалуйста, на доску. Вы видите схему символа.

Перепишите ее в тетрадь.

«Символ — окно в бесконечность»

(Ф. Сологуб)

«Символ только тогда истинный

символ, когда он неисчерпаем в своем значении»

(Вяч. Иванов)

СИМВОЛ

недосказанность,
утаенность смысла

расчет на читателя
(творца, соавтора)

Доклад ученика.

- Христианское искусство изначально было символичным. В период гонений на христиан молчаливость символа придавала искусству скрытность, делала его потаенным сокровищем. Тайна символа есть умолчание о том, что он такое. Разгадать тайну символа — значит стать причастным к великому и загадочному. Символ — отличительный знак, образ, воплощающий какую-либо идею. Он носит условный характер, имеющий двойной смысл: внешний — само изображение, и скрытый — тайное содержание которого не должно быть понятным непросвещенным людям. Символ не расшифровывается путем логического размышления, он всегда взаимосвязан с культурой, традициями того или иного народа. Символ в переводе с греческого означает «знак, предмет». Это разновидность художественного образа, обладающая повышенной значимостью и силой обобщения. «Механизм» действия символа наиболее глубоко и обстоятельно был вскрыт великим русским философом А. Ф. Лосевым: «Символ вещи, хотя он, вообще говоря, является ее отражением, на самом деле содержит в себе гораздо больше, чем сама вещь в ее непосредственном проявлении... Символ — оружие познания и переделывания самой действительности... Символ всегда содержит в себе какую-то идею, которая оказывается законом всего его построения... Если всякий символ вещи есть ее знак, то опять-таки далеко не всякий знак вещи есть ее символ». (Читает стихотворение «Я, отрок, зажигаю свечи...»)

- А теперь давайте вспомним, какими предстают герои и мир в цикле «Стихи о Прекрасной Даме»?
- **Какими приметами обладает пространство стихотворений этого цикла?** (Церкви, храмы, упоминаются различные детали, предметы, относящиеся к религиозному служению: лампы, свечи, церковная ограда, ризы и т. д. Господствуют белый, золотой и алый цвета — традиционные божественные цвета).
- **Что вы можете сказать о герое?** (это и рыцарь, ожидающий свою прекрасную даму, и смиренный инок, готовый к самоотречению).
- **Какой предстает перед нами героиня?** (Она невидимая, неземная, принадлежит иному миру. В ней сосредоточена вся надежда и вера героя. Лирическая героиня несет и религиозные черты, в частности, Богоматери).

Слово учителя.

- Таким образом, мы видим, что символы для символистов — это некое средство по пути к мифотворчеству. Но Блок создает свои символы уже не только на архаическом уровне, а с учетом теософии Соловьева. Он пытается соединить сакральное и земное, жизненное.
- Размышления Блока о древнейшем слое мировой культуры, ее сказаниях и сюжетах нашли отражение в его главных произведениях. Его статья «Поэзия заговоров и заклинаний» стала своего рода развернутой программой исследования фольклорной символики. В ней он вплотную подошел к пониманию того, что «<...> вопросы о тайнах мира вовсе не носили и не носят в народе характера страдальческой пытливости, так свойственной нам». «Без всякого надрыва, — писал он, — они принимают простой, с их точки зрения, ответ, в меру понимания. То, что превышает эту меру, навсегда остается тайной». Блок исходил из первичности общественной памяти, народного воображения, сформированного веками трудовой жизни. Его концепция культуры не лишена противоречий, но память о прошлом, о художественной традиции, противостоящей хаосу и стихии «немузыкальной» жизни, сплавляет воедино самые разные пласты публицистики русского символиста. Он писал: «Только постигнув древнюю душу и узнав ее отношения к природе, мы можем вступить в темную область гаданий и заклинаний, в которых больше всего сохранилась древняя сущность чужого для нас ощущения мира. Современному уму всякое заклинание должно казаться порождением народной темноты: во всех своих частях оно для него нелепо и странно. Так некогда относилась к нему и наука. Вот почему заговоры приобрели психологический, исторический и эстетический интерес и тщательно собираются и исследуются».

-
- Вочеловечивая безличную связь «всего со всем», поэт-символист прибегает к мифологическому» взгляду на мир и на человека, он создает в своем изображении «единый образ», передающий идею панэстетического родства душ, вещей, исторических эпох, природы и человека.
 - Прочтем два стихотворения из цикла «Стихи о Прекрасной Даме».
 - Раньше мы не обращались к этим текстам. А сегодня мы попытаемся проследить, как Блок использует миф для создания образов-символов Прекрасной Дамы — России-Жены и где фольклорные истоки этого образа.
 - В процессе работы над стихотворениями Блок пользовался книгой М. Забылина «Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия». В книге представлен богатый материал по русскому фольклору. Автор попытался показать, как миф проникает в национальное сознание, творит его. Работа не представляет большой научной ценности, однако будет интересовать нас постольку, поскольку Блок многое взял из этой книги. Следовательно, говоря о фольклорных истоках образа-символа Прекрасной Дамы — России-Жены, мы будем в первую очередь опираться на эту работу Забылина.
 - В процессе чтения стихотворений подумайте над вопросом: **«Есть ли что-то общее в этих текстах?» Найдите ключевые слова, объединяющие стихотворения.**

-
- Обратимся к стихотворению
«Одинокий, к тебе прихожу...»
Прочитайте стихотворение про себя, обратите внимание на ритмику стиха, на его музыкальность. Подумайте, с какой интонацией можно его прочитать. (2-3 ученика читают вслух).

Одинокий, к тебе прихожу,
Околдован огнями любви.
Ты гадаешь. — Меня не зови. —
Я и сам уж давно ворожу.
От тяжелого бремени лет
Я спасался одной ворожбой,
И опять ворожу над тобой,
Но не ясен и смутен ответ.
Ворожбой полоненные дни
Я лелею года, — не зови...
Только скоро-ль погаснут огни
Заколдованной темной любви?

Каковы ключевые слова этого стихотворения? (Гадание, ворожба).

Прочитайте, что пишет об этом Забылин.

- **Гадание.** «В язычестве гадание составляло один из главных обрядов богослужения; но когда язычники стали переходить в христианство, то гадание стало преследоваться под видом ворожбы и если гадание осталось в народе, как сила привычки по праву давности, то как народная забава самое слово «гадание» сродно с еврейским словом Gad — так называлась богиня счастья, а по другим от санскритского Gad — исследовать, по третьим — Gadam — испытывать.
- Самое же гадание в древности было служение богине Гаде (фортуны, богине счастья). Основываясь более на случайных, но естественных явлениях, или знаках, открывали тайну то есть, что-нибудь угадывали. Ворожбою называлось действие сверхъестественных враждебных сил ко вреду одних или к пользе других, почему волхование, по толкованию Стоглава, называлось бесовским служением и имело одно и то же значение, что и колдовство, колдование».

Обратимся к следующему стихотворению цикла «**За туманом, за лесами...**»

- Назовите ключевые слова (огни, свет). Прочитайте отрывок из книги Забылина об огнях.
- **Блуждающие огни.** «Суеверные крестьяне и поселяне утверждают, что огни, видимые на курганах особенно древних, разводятся днепровскими русаками для того, чтобы приветливым блеском заманить странников к себе на крутизну и сбросить их в днепровскую пучину».
- Кроме того, по суеверным представлениям, блуждающие, болотные и светящиеся на могилах огни признаются за души усопших: удавленников, умерших неестественной смертью, погибших от запоя и т. д.
- Ответьте на вопрос:
- **«Что общего у этих двух стихотворений, что их объединяет?»**
- (Лирический герой обращается к народной мифологии. Молитва превращается в ворожбу, в гадание. Возлюбленная героя, наряду с божественными чертами, приобретает черты мифологические, фольклорные).

Итак, мы видим, как образ Прекрасной Дамы, обладающий несомненными признаками божественного, тесно соприкасается со стихией народной жизни.

Лирический герой не только восторженно молится, он гадает, ворожит. Ради встречи со своей неземной возлюбленной он готов выйти из замкнутого пространства церкви и отправиться в поля, луга, леса — на волю, на простор.

Второй том лирики Блока открывается циклом «Пузыри земли».

Прочтем три стихотворения цикла и ответим на вопрос:

**«Как меняется место действия,
какие новые персонажи там появляются?»**

«Болотные чертеняки»

«Болотный попик»

«Болото — глубокая впадина...»

Место действия — болото. Его населяют: чорт, дурачки, нежить, немочь вод, бесноватые чертенята, болотный попик, лягушка,

- **«Почему после церкви, божественного пространства, лирический герой спускается в болото?»**
- Чтобы вам было легче ответить на вопрос, я хочу показать рисунки второклассников, которые получили задание изобразить, как зарождалась жизнь на нашей планете.
- **«Какие ассоциации у вас возникают?»** (Болото — это место, где зарождается жизнь).
- «Болото — глубокая впадина огромного ока земли», — пишет Блок.
- Но нам все-таки важно выяснить, как же проступает лик Прекрасной Дамы, Вечной Жены, Невесты сквозь туманы болот. Обратимся к стихотворению **«Белый конь чуть ступает усталой ногой...»**.
- **«Что вы можете сказать об образе-символе в данном стихотворении?»**
- (Героиня является частью этого болотного мира, она озаряет собой эту бескрайнюю зыбь, дремлющие впадины. Она участвует в процессе зарождения жизни).
- Другими словами, высокое, божественное и низкое, фольклорное сливаются воедино, что характерно для архаического мифа.

- В 1906 году Блок пишет стихотворение «Русь», для него, казалось бы, не характерное. Новая тема приходит в его лирику — тема России. От высокого, через миф, Блок приходит к своему ключевому образу — образу Руси, древней Руси. Прочитайте это стихотворение.
- **«Русь»**
- **Какие мифологические персонажи населяют Русь?**
- (Колдуны, ворожеи, ведьмы, черти.)
- «Мутный взор колдуна, чарование злаков, ведьмы и черти в снеговых столбах на дороге, девушка, точащая под снегом лезвие ножа на изменившего милого — все это подлинные образы наших поверий, заговоров и заклинаний», — писал Блок, ссылаясь на свою статью «Поэзия заговоров и заклинаний».
- Прочитайте, что пишет об этом Забылин.

- **Колдуны.** «Колдун — лицо, посредующее между людьми и духами, которых христиане называли нечистыми, или злыми, сопричисляя их к обитателям ада, подвластным дьяволу, за их злые направления против людей. Колдун мог обращаться к злым духам с тем, чтобы причинить то или другое зло человеку, так как духи тьмы или дьявол неспособен на добро, потому что сам злой враг творения Божия, всегда готовый к разрушению Его создания».
- **Ведьмы.** «Вообще ведьмами назывались колдуньи или ведуньи, которым приписывали способность портить людей и входить в плотские сношения с дьяволом. Колдуны и колдуньи, ложась в постель, натирались особой мазью. Намазавшийся такой мазью погружается в глубокий сон, исполненный разных грез и воображал, что он верхом на помеле, или ухвате, отправляется на шабаш. Там ему представлялся дьявол в виде черного козла, которому нужно было совершить поклонение. Потом начинались танцы людей с чертями, принявшими формы лягушек, козлов, и мгновенно превращавшихся в красивых молодых людей».

-
- **Чары.** «Во все времена и у всех народов ум человеческий имел стремление ко всему чудесному, таинственному и старался открыть и исследовать то, что для него было загадочным и необъяснимым. Видя свои силы слабыми и сознавая чувства ограниченными, против могущественных сил природы, он невольно боялся их влияния и дивился; а все то, что ему было непонятно относил к тайной высшей силе. Люди относились к невидимой, могущественной отвлеченной силе с благоговением. Отсюда возникли все суеверия, таинства и чародейские сумасбродства».
 - **Вихрь.** «Случается иногда, что на улице поднимается вихрь и кружит пыль столбом винтообразно, более и более поднимаясь кверху. По народному поверью это пляска чертей с ведьмами, и для того, чтобы прекратить это, нужно, будто бы, в этот столб вьющейся пыли бросить нож с молитвою. Если брошенный нож попадет в центр, средину, и воткнется в землю, то он будет окровавлен, что служит знаком того, что ведьма или колдун ранены».

-
- **Какой предстает Русь в этом стихотворении?»**
 - (Сказочной, дремучей, колдовской, таинственной. Она сотворена из мифа.)
 - **Слово учителя.**
 - Туманный образ, пропущенный через опыт стихов о болотных попиках и чертенятках, дает совершенно иное качество. Русь сочетает черты женские, а также географические и этнографические черты страны. Собственно, через этнографию и географию и проступают именно женские черты Руси. Блок не показывает какой-то реальной картины Руси, его интересует миф о Руси, ее иррациональная, непознаваемая природа, сущность. Сочетание иррациональности и женственности, стихийности и загадочности и дает право Руси на одно из значений символа Прекрасной Дамы.
 - В 1908 году Блок напишет еще одно стихотворение, в котором Прекрасная Дама и Русь сливаются воедино. Это стихотворение из цикла на «На поле Куликовом». Это стихи о мистическом обручении поэта-воина с родиной посредством «вечного боя». Русь-Жена и Вечная Женственность параллельно, нераздельно. Прекрасная Дама становится духом Руси, а Россия — храмом вечной Женственности. (Ученик читает стихотворение «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»)