

Анализ художественного текста

Тема 4

Вопрос о назначении искусства

Поэты и писатели о назначении искусства

*Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли
Глаголом жги сердца людей*

А.С.Пушкин

Е.А.Баратынский говорил об «искусстве другим передавать в согласных звуках чувство».

Ф.М.Достоевский говорил о таких задачах литературы, как исследование тайников человеческой души и проповеднической миссии литературы, связанной с обращением человека к истине.

- В любом художественном произведении выделяются три главных аспекта творчества:
- эстетический
- познавательный
- миросозерцательный

*Тащитесь, траурные клячи,
Актёры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало БОЛЬНО и СВЕТЛО!*

А.Блок

- Подлинные художественные творения выражают смысл истины, помогают читателю пережить встречу с великим, с высшими ценностями.
- Не в этом ли состоит одна из главных целей искусства?

Философ И.А.Ильин:

- *«Великие русские поэты уже сказали об этом, но им мало кто поверил...Они выговаривали- и выговорили, что художник имеет творческое призвание, не потому что он предсказывает будущее или обличает порочность людей, а потому, что через него прорекает себя Богом созданная сущность мира и человека.»*

- Прочитайте рассказ И.Бунина «Книга»

Лежа на гумне в омете, долго читал - и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печальями, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовоной! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака - все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, - главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.

Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где, - особенно к югу, - еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.

По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.

- На своей девочке куст жасмину посадил! - бодро говорит он. - Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире.

В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет - не спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, эта усадьба живет для ее флейтового пения?

"На своей девочке куст жасмину посадил". А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте, - для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, что недаром, а для кого-то и для чего-то.

"Все читаете, все книжки выдумываете". А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука - вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!

Вопросы и задания:

- 1. Сформулируйте главную проблему рассказа
- 2. В 1 и 2 абзацах есть 2 развернутых перечисления. В чем парадокс их соседства? Как они выходят на главную проблему?
- 3. Как в пейзажной зарисовке проявилось мастерство Бунина-художника?
- 4. Почему тема смерти не имеет в рассказе трагического звучания?
- 5. Образ поющей иволги является ключевым. Как тема рассказа с ним связана?
- 6. Дайте свою интерпретацию последней фразы.

Н.С.Гумилёв «Слово»

*В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово – это Бог.
Мы ему поставили пределью
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.*

Вопросы и задания:

- 1. Как развивается главная тема произведения?
- 2. Как в содержании реализуется прием антитезы?
- 3. Прочитайте следующие произведения. Чем близки они?

А.С.Пушкин «Езерский»

*Исполнен мыслями златыми,
Не понимаемый никем,
Перед распутьями земными
Проходишь ты, уныл и нем.
С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни нужд, ни хохота, ни рева,
Ни удивленья, ни труда.
Глупец кричит: куда? куда?
Дорога здесь. Но ты не слышишь,
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные; твой труд
Тебе награда; им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.*

М.Ю.Лермонтов

«Есть речи – значенье...»

*Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;
Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав его, я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.*

М.И.Цветаева КУСТ

Что́ нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечесьей, кляня
Которую — голову прячу
В него же (седей — день от дня!).
Сей мощи, и плечи, и гущи —
Что нужно кусту — от меня?
Имущему — от неимущей!
А нужно! иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б — тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,
Что только кустом не пуста:
Окном моих всех захолустий!
Что, полная чаша куста,
Находишь на сем — месте пусте?

Чего не видал (на ветвях
Твоих — хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания знаках?
Чего не слышал (на ветвях
Молва не рождается в муках!),
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания звуках?
Да вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу, —
Да разве я то говорю,
Что знала, пока не раскрыла
Рта, знала еще на черте
Губ, той — за которой осколки...
И снова, во всей полноте,
Знать буду, как только умолкну.

Каждый ли человек способен понимать произведения искусства?

В чём назначение искусства и какова сила его воздействия на людей?

Человек ответственен за то, что происходит вокруг. «Ты только улови», - призывает автор. Улови - значит старайся услышать главное, не отгораживайся от жизни. Рядом всегда есть те, кто напомнят «...о несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви...».

Имя им – Мастера.

В чём же волшебная сила искусства?
Иван Бунин в очерке поэту И.С.Никитину ответил так: «Я не знаю, кто называется хорошим человеком. Верно, хорош тот, у кого есть душа, есть горячее чувство, безотчётно рвущееся из глубины сердца. Я не знаю, что называется искусством, красотой в искусстве, его правилами. Верно, в том заключается оно, чтобы человек какими бы словами, в какой бы форме ни говорил мне, но заставлял бы меня видеть перед собою живых людей, чувствовать веяние живой природы, заставляя трепетать лучшие струны моего сердца.»

Домашнее задание

Прочитайте рассказ В.В.Вересаева «Состязание» и выполните задания:

1. Как развивается в рассказе тема красоты?
2. Как решается тема художника и толпы?
3. Ответ на какой вопрос ищет художник? Дан ли ответ в рассказе?
4. Напишите эссе на тему «Сила художественного слова и пределы его могущества».

