

ВОСПРИЯТИЕ И АНАЛИЗ РАННЕЙ ЛИРИКИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В 9-М КЛАССЕ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВ АНГЕЛА И ДЕМОНА)

*Работа представлена кафедрой словесности и культурологии
Нижегородского института развития образования.*

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Л. В. Шамрей

Изучение взаимосвязи романтического и реалистического в русской литературе XIX в. – актуальная задача для школы. В статье на примере ранней лирики М. Ю. Лермонтова (стихотворения «Ангел», «Мой Демон») показано, что учащиеся 9-х классов способны увидеть и осознать сложность, неоднозначность художественного мышления поэта. Соотнесение образов ангела и демона способствует синтезу в читательских оценках, избавляя их при этом от формализма и прямолинейности суждений; ответы учащихся в целом свидетельствуют о способности девятиклассников к философским обобщениям.

Study of the interrelation of romantic and realistic aspects of Russian literature of the 19th century is a relevant challenge for school. Basing on the early lyrics of M. Lermontov, the article reveals that students of the 9th grade are able to see and realize the complexity and ambiguousness of the poet's artistic thinking. Correlation of the images of an angel and a demon contributes to the synthesis in readers' valuation, removing formalism and straightness of judgements. In general, students' answers show their ability for philosophical generalizations.

Образы ангела и демона заимствованы литературой из Библии и имеют возвышенный характер, а трактуются они, особенно современными читателями-школьниками, часто в бытовой и даже в обывательской плоскости. Нравственно-философские категории добра и зла у писателей соизмеримы с осознанием бездны бытия. Соотнесение идеального и человеческого, духовного и материального миров стало ведущей идеей при изучении творчества М. Ю. Лермонтова в 9-м классе.

Стихотворение «Ангел» в творчестве поэта занимает значительное место. Оно единственное из ранней лирики, которое автор опубликовал при жизни, оно до 1917 г., по утверждению В. Солоухина, открывало все поэтические сборники М. Ю. Лермонтова¹. При всей своей кажущейся простоте и ясности стихотворение ставит важные вопросы о смысле бытия, о месте человека в этом мире, об отношении к жизни, к Богу, к обществу, в котором приходится жить. Понять это школьникам трудно, но выявление образов, смысловых ассоциаций, связанных

с ними, детальный анализ помогают постичь авторский замысел стихотворения и вписать его в контекст судьбы и творчества поэта.

После первого чтения чаще всего возникает «фотографическое» восприятие стихотворения. Ученики видят бесконечно огромный гармоничный мир, Ангела, поющего песню и несущего в объятиях «младую душу», и это отмечено в литературоведческих исследованиях: «Противоречие между землей и небом, действительностью и мечтой здесь смягчено; мир идеального воплощается Лермонтовым в гармонии прекрасных пластичных образов, в самом развитии темы; стихотворение пронизано музыкой, мелодичностью ритмики и звуковой инструментовки, это – действительно песня, исполненная простых и сладких звуков»². Но после повторного чтения возникают вопросы: ангел ли «главный герой» одноименного стихотворения, почему стихотворение об участии человека названо «Ангел»? Ученикам предлагается выделить «образно-тематические узлы» стихотворения (страты)³.

Множественно прочитывая текст, вдумываясь в контекстное значение слов, обнаруживая связь с другими словами, они выстраивают внутреннюю смысловую структуру текста, и, как следствие, становятся для них очевидными яркая антитеза неба и земли, авторская концепция мира и человека. Вот несколько примеров из работ учащихся 9-го класса:

- «Стихотворение называется “Ангел”, хотя в нем рассказывается о судьбе человека, которого ждут испытания в земной жизни. Его душа все время будет искать идеал, который несет в себе совершенство, но найти его на земле невозможно. Поэтому в течение жизни его ждут горечь, страдание, разочарования, неудачи. Но, несмотря на все испытания, он должен сохранить невинность и чистоту, как у ангела». (Мария Г.)

- «Земную жизнь “младая душа” принять не хочет, в ней она не видит совершенства. Полная “желанием чудным”, она стремится на небо, но ей туда вернуться нельзя. Землю она не принимает, и небо ей недоступно. Отсюда трагедия одиночества, бессмысленности существования. Герой везде оказывается чужим». (Алина С.)

- «Положение лирического героя между небом и землей порождает не только одиночество, странничество, но и агрессию по отношению и к небу, и к земле, а в таком состоянии очень трудно удержать в душе “звуки небес”, сохранить ангельское начало». (Александр Ш.)

В первом примере ученица Мария Г. по сути правильно выявила словесно-художественный образ стихотворения, но осознала и описала его только на уровне конкретных житейских представлений, поставив знак равенства между человеком и художественным образом. Во второй работе Алина С. преодолевает бытийный уровень и поднимается до проникновения в художественное обобщение образа. Она попыталась через стихотворение осознать авторское мировоззрение и на его основе сформулировать трагедию лирического героя: «Герой везде оказывается чужим». В третьем

примере ученик Александр Ш. ближе всех подходит к авторскому замыслу: он видит не только следствия, отразившиеся на судьбе лирического героя, «одиночество, странничество», но и причины, породившие их, «агрессия по отношению и к небу, и к земле» и поднимается на уровень философского обобщения проблемы бытия «в таком состоянии... трудно сохранить ангельское начало».

После кропотливой работы с текстом ученики каждый на своем уровне приближаются к авторскому замыслу и понимают, что герой ранней лирики Лермонтова «...пребывает между двумя мирами – небом и землей, – но поскольку ни один из них не познан в полной мере, то они остаются до конца недоступны ему»⁴. Подтверждение этому можно найти в других стихотворениях поэта:

Я меж людьми беспечный странник,
Для мира и небес чужой...
Я не для ангелов и рая... (1831)⁵

...мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь.
Молитва (1829)⁶

Такое мироощущение, связанное с оторванностью от земного бытия, с бессмысленным странничеством, дает почву для демонических настроений. В судьбе злого духа лирический герой ищет масштаб для своей тоски, одиночества:

Как демон мой, я зла избранник,
Как демон с гордою душой...
Я не для ангелов и рая... (1831)⁷

Поэтому после работы со стихотворением «Ангел» учащимся предлагается познакомиться со стихотворениями «Мой демон» 1829 и 1831 гг., сравнить их, а потом ответить на вопрос: какую роль играет этот образ в судьбе поэта?

После первого чтения ученики испытывают трудность в объяснении сути этого образа, тем более в проведении параллели с судьбой поэта. Из 23 учащихся 15 человек просто пересказали содержание текстов стихотворений, вышли на частичное понимание образа Демона – 5 человек, а сопоставили образ с судьбой и творчеством поэта – 3 человека. Тогда обращается внимание учеников на факт, что написать их Лермонтова побудило стихотворение А. С. Пушкина «Демон», где поэт попытался осмыслить человеческое бытие через данный образ. Для Пушкина Демон – своеобразная «призма», через которую можно смотреть на мир, но она, по убеждению поэта, искажает и разрушает воплощенную в мире гармонию:

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу тайный яд.
Неистоимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

*Демон*⁸

Очень интересным нам показалось мнение О. В. Московского, который увидел смысл этих строк в том, что для Пушкина было невыносимо такое состояние разрушенной гармонии, и он старался его избежать. «Нежная, святая душа Пушкина трепетала этого страшного духа»⁹.

Лермонтов по-иному подходит к разработке данного образа. Ученики замечают, что в стихотворении 1829 г. поэт во многом повторяет пушкинскую характеристику Демона, но в отличие от Пушкина, Лермонтов не боится и принимает этот способ познания мира. «Лермонтов смело взглянул ему [Демону] прямо в глаза, сдружился

с ним»¹⁰. Об этом говорит и тот факт, что все глаголы в стихотворении 1829 г. употреблены только в настоящем времени: нет прошлого, нет будущего, есть только бесконечно длящееся настоящее.

Акцентируется внимание учеников на этом открытии Лермонтова: жизнь – это то, что есть сейчас, в данный момент, и то, чем она должна быть наполнена.

В стихотворении 1831 г. ребята замечают, что личное местоимение «мой» в названии указывает на попытку человеческого сознания постичь тайну своей природы. При встрече с Демоном пугает не то, что «Собрание зол его стихия...»¹¹ или что он «Глодает жадно дым сраженья и пар от крови пролитой»¹², а то, что в муках приходится обретать тайные истины и тут же безнадежно терять их. Жить в мире, где каждый миг, всякая сущность оборачивается своим отрицанием. Таким образом, постижение мира предстояло оформить в судьбу, в которой автор сам пережил бы страсти своего лирического героя, и каждая истина им была бы открыта самостоятельно.

И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И дав предчувствие блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

Мой демон (1831)¹³

Эти эстетические грани демонического образа глубоко пережиты самим Лермонтовым, о чем свидетельствует его биография и лирика. «Нет поэта субъективнее Лермонтова, – пишет Б. А. Садовской в статье «Трагедия Лермонтова». – Он искренен поневоле, ибо умеет писать только для себя и о себе. Его до обожания любят родственные ему натуры; ими он повелевает и очаровывает их, как прекрасный Демон»¹⁴.

После подробного разбора 20 человек из 23 вышли на осознание образа, 17 на зна-

чение этого образа в судьбе поэта и его творчестве. Вот несколько примеров из работ учащихся:

- «По-моему, в стихотворениях “Мой Демон” образ Демона сливается с образом поэта. Через его судьбу автор пытается понять свою жизнь. Для Демона жизнь – это состояние, где нет ни прошлого, ни будущего. Для Лермонтова такая жизнь становится предметом исследования. Теперь мне стало понятно, почему многие люди не понимали его, почему в его стихотворениях даются очень прямые и открытые оценки людям, своему поколению, своей стране, вообще жизни». (Ольга М.)

- «Как и Демон, который хочет найти способ, как вернуть потерянную жизнь в раю, поэт пытается узнать, как достичь гармонии в земной жизни. Взглянув открыто в глаза “гордому Демону”, он принимает его судьбу и вынужден испить эту чашу до конца. “Образ совершенства”, к которому стремятся и Демон, и поэт, не достижимы ни для того ни для другого. Из-за этого они обречены на страдание, одиночество, непонимание, на вечные поиски своего идеала. Воспоминания современников о Лермонтове и его ранняя лирика подтверждают это. Но в отличие от Демона, он человек, и в его душе живет “чуждое желание”, ангельское начало». (Алина С.)

- «В стихотворениях о Демоне Лермонтов исследует самого себя, пытается понять, каков он сам, и находит в себе демонические черты, находит много общего между собой и Демоном. Можно предположить, что в это время у Лермонтова происходит осознание себя как личности, осознание своего высокого предназначения. Примеряя на себя роль Демона в реальной жизни, он анализирует свои ощущения, чувства и мысли и передает их в творчестве, поэтому оно очень автобиографичное». (Ксения П.)

Все представленные работы свидетельствуют о целостном восприятии стихотворений, эта «всеохватность» проявляется в осознании авторского замысла и в понимании значения образа Демона для поэтиче-

ского воплощения авторской концепции. Но каждый читатель эти качества проявляет на своем уровне.

В первых двух работах ученицы сумели правильно определить авторскую мысль, но при ее толковании демонстрируют черты наивно-реалистического восприятия стихотворения. Ольга М. соединяет образ Демона, созданный поэтом, и судьбу реального человека. Но такое слияние в этом случае допустимо, потому что (особенно в стихотворении 1831 г.) личность поэта как бы растворяется в образе лирического «я», так непосредственно выражено к нему отношение поэта. Но ее оценки и выводы очень прямолинейны и не выходят за рамки бытовых проблем, она видит только жизненный материал, который стал объектом художественного изображения в стихотворениях: «...мне стало понятно, почему многие люди не понимали его, почему в его стихотворениях даются очень прямые и открытые оценки людям, своему поколению, своей стране, вообще жизни». Алина С. разделяет образы Демона и автора, сравнивает их, объясняет, в чем их сходство и различие. В работе ученица обнаруживает умение использовать знания биографии и лирики поэта для интерпретации произведения. Эмоциональное и аналитическое начала здесь проявляется гораздо сильнее, чем в первом примере. Цитаты, образы этого стихотворения помогают девушке лично осознать трагедию авторского мировосприятия. Ксения П. в своей работе ближе всех подошла к осознанию авторского замысла стихотворения («в стихотворениях о Демоне Лермонтов исследует самого себя...»), показала прямую зависимость от точности и полноты восприятия текста глубины и эмоциональности образного обобщения, попыталась вписать стихотворение в контекст творчества Лермонтова: «Примеряя на себя роль Демона в реальной жизни, он анализирует свои ощущения, чувства и мысли и передает их в творчестве...».

Как показали результаты работы, такой подход к изучению лирики в средней

школе оправдан. «Изучение литературного произведения необходимо строить так, чтобы под руководством учителя, а потом и самостоятельно ученики особенно пристально всматривались в структуру худо-

жественного образа, чтобы развивали необходимую для этого пристальность взгляда, умение проникнуть в глубину поэтического обобщения, в существо поэтической идеи»¹⁵.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Солоухин В.* По небу полуночи // Литература в школе. 1989. № 4. С. 4.
- ² Лермонтовская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981. С. 29.
- ³ *Лингарт А. А.* Основы лингвопоэтики. М.: Диалог – МГУ, 1999.
- ⁴ *Михайлова Е. Е.* Идея личности у Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: PRO ET CONTRA. Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 2002. С. 623.
- ⁵ *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1969. Т. 1. С. 176.
- ⁶ Там же. Т. 1. С. 84.
- ⁷ Там же. Т. 1. С. 176.
- ⁸ *Пушкин А. С.* Собр. соч. : В 3 т. М.: Художественная литература, 1985. Т. 1. С. 296.
- ⁹ *Московский О. В.* Мотив тайны в лирике М. Ю. Лермонтова: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2004. С. 8.
- ¹⁰ Там же. С. 8.
- ¹¹ *Лермонтов М. Ю.* Указ. соч. Т. 1. С. 76.
- ¹² Там же. Т. 1. С. 76.
- ¹³ Там же. Т. 1. С. 222.
- ¹⁴ *Садовской Б. А.* Трагедия Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: PRO ET CONTRA. Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 2002. С. 410.
- ¹⁵ *Молдавская Н. Д.* Литературное развитие школьников в процессе обучения. М.: Педагогика, 1976. С. 111.