Бурцева Е.В., учитель русского языка и литературы,

МАОУ лицей №8 имени Н.Н. Рукавишникова г. Томска

Роль пейзажа в раскрытии идейного замысла романа

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

литературоведческая статья

В процессе аналитического чтения романа «Герой нашего времени» мы поставили перед собою цель выяснить, насколько глубоко понимают старшеклассники пейзажные зарисовки, как они представляют себе характер действующих лиц, специфику литературы как вида искусства.

Одно из обобщающих занятий может быть посвящено пейзажу в романе «Герой нашего времени», так как описания природы играют в нем исключительно важную роль и отличаются высокой художественностью и красотой. Лермонтов выступил в своем романе мастером-реалистом, подчинившим описание картин природы идейно-художественным задачам, тогда как в произведениях романтической школы пейзаж редко был связан с содержанием и являлся лишь декоративным фоном или обрамлением.

На обобщающем занятии учащиеся получают представление о том, что пейзаж в романе Лермонтова служит средством реалистического показа обстановки, в которой будет происходить действие; является одним из звеньев сюжета, помогающих его развитию или позволяющих предполагать дальнейшую судьбу героя; используется автором как один из способов создания образа-персонажа, помогая раскрыть характер героя и передать его душевное состояние; позволяет автору показать и утвердить свои положительные жизненные идеалы.

Пейзаж имеет в романе как объективную, так и субъективную сторону. Объективная заключается в том, что Лермонтов конкретно изображает определенные картины природы, а субъективная – в том, что в образах природы автор выражает человеческие чувства и переживания.

Характер и построение заключительного занятия о пейзаже тесно связаны со всей системой уроков по изучению романа.

Выяснить с учащимися роль пейзажа можно при анализе первого же описания природы. Оно дает богатый материал и для наблюдений над характерными особенностями лермонтовского пейзажа.

Выразительное чтение описания Койщаурской долины может явиться лучшим ответом на вопрос, какую картину нарисовал здесь Лермонтов. Важно отметить, что Лермонтов рисует реалистическую картину своеобразной кавказской природы, на фоне которой будет развертываться все действие романа. Все изображенное здесь является типичным для Кавказа: горы, скалы с обрывами, ущелья, стремительные горные реки; Лермонтов как будто срисовывает их с натуры. Можно привлечь в качестве наглядного пособия литографию или снимок с рисунка Лермонтова «Кавказский вид с Эльбрусом» или репродукцию с картины Р. Судковского «Дарьяльское ущелье».

Красота природы Кавказа не может не восхищать поэта, и он любуется снеговыми вершинами гор, живописными скалами. Обычно ученики без затруднений отвечают на вопрос, какое чувство вызывает у автора та или иная картина природы. Так, анализируя описание Койшаурской долины, они отмечают восхищение Лермонтова красотой природы, ее величием и мощью. Но не всегда учащимся оказывается посильным анализ художественных средств автора. Велика роль учителя, задача которого – открыть ученикам то, что при самостоятельном чтении осталось для них недоступным. Эмоциональность в описании Койшаурской долины сказывается в первой же фразе: «Славное место эта долина!». Но не только это прямое восхищение делает приводимое описание эмоциональным, эмоциональным оказывается и выбор для изображения гор, скал, ущелий – они говорят о величии природы, ее красоте. Ощущение величия картины природы особенно усиливается благодаря эмоциональным эпитетам, например *«неприступные* скалы», и выделению слова «*высоко*», которое не только повторено, но и интонационно усилено предшествующей и последующей паузой.

Живописность картины передается цветовой окраской почти каждого предмета. Ученики найдут такие эпитеты, как *«красноватые* скалы», *«зеленый* плющ», *«желтые* обрывы», *«золотая* бахрома снегов», *«черное* ущелье», *«серебряная* нить». Вид Койшаурской долины благодаря этим зрительным образам кажется нарисованным.

Красочность является отличительной особенностью лермонтовских пейзажей. Всматриваясь в цветовую гамму, нетрудно увидеть, что вершины гор, скалы окрашены в золотые, красноватые тона; то, что внизу – черно и мрачно, даже речка имеет не светлый, а серебряный, то есть холодноватый серый вид. Так передается естественное освещение; вверху все предметы освещены солнцем и кажутся яркими и светлыми, а внизу, в ущелье, солнце не проникает, его лучи задерживаются плотно стоящими горами и скалами. Предметы изображены правдиво, сочетание красок увидено автором в жизни. Картина гор «с золотой бахромой снегов» настраивает радостно, «черное, полное мглою ущелье» и речка, сверкающая, «как змея», рождают настроение тревожное. Так, с первых страниц романа Лермонтов обращает внимание читателя на противоречивость явлений и картин природы, а затем покажет и противоречия в человеческой жизни, в человеческих характерах. Противоречивость явлений действительности определяет избрание автором в качестве одного из основных художественных приемов в романе прием контраста. В процессе изучения «Героя нашего времени» ученики неоднократно видели контраст как композиционный прием автора; теперь можно показать, как этот характерный для Лермонтова прием находит проявление при описании картин природы. В разбираемом пейзаже контрастна картина гор и ущелья, контрастны эпитеты: «красноватые» и «черные», «золотая» и «серебряная», – контрастны чувства радости, восхищения, с одной стороны, и настороженности, тревоги, с другой. Анализируя пейзаж, можно обратить внимание учащихся и на то, что он, как и другие картины природы в романе не кажется безмолвным, неподвижным. Лермонтов любит в природе жизнь, движение, поэтому даже здесь, где нет человека, он выделяет «живые» детали, создавая их метафорами и сравнениями: безымянная речка «шумно вырывается» из ущелья; Арагва сверкает, «как змея».

Пейзаж Койшаурской долины дает первое представление о месте, где будет развертываться действие романа. На фоне кавказской природы, величественной и прекрасной, особенно бессмысленной и пустой кажется жизнь «водяного общества», более понятной делается тоска и неудовлетворенность Печорина, яснее обнаруживаются конфликты между отдельными героями романа.

В пейзаже Койшаурской долины наглядно проявляются почти все основные черты, определяющие неповторимое своеобразие лермонтовских описаний природы: реализм, яркость красок, нескрываемая эмоциональность, насыщенность мыслью, живописность, динамика.

Нередко пейзаж используется в романе Лермонтова как активный композиционный прием, помогающий развитию сюжета или намекающий на возможные изменения в судьбах героев. Такую роль выполняет описание перевала путников через Крестовую гору.

Аналогичную роль выполняют в романе и другие пейзажи. В описании картины природы перед дуэлью начало пейзажа помогает понять настроения и чувства Печорина, а часть его со слов «Там путь всё становился уже…» намекает на возможный трагический исход дуэли и подчеркивает неясность и бесперспективность судьбы Печорина. Коротенькая зарисовка картины вечера во время скачки Печорина в Пятигорск: «Солнце уже спряталось в черной туче», – оттеняет вероятную неудачу Печорина в его попытке догнать Веру.

В дневнике Печорина рядом с записями о событиях и размышлениями о своей судьбе часто появляются описания природы, вызывающей в нем определенные мысли, чувства, настроения, и это помогает читателю проникнуть в духовный мир героя, понять существенные стороны его характера.

Обратимся к некоторым из нарисованных Печориным пейзажей. На одном из уроков по анализу образа Печорина может быть разобрано начало повести «Княжна Мери», где герой рисует вид, открывающийся из окна его комнаты. Это описание позволяет судить о поэтичности Печорина, его любви к природе, о его культуре и образованности, об умении образно рассказывать о виденном, о стремлении к жизни такой же чистой и ясной, какую он видит в природе. Этот пейзаж помогает понять, что Печорин не удовлетворится созерцанием природы, чтобы жить, мыслить и чувствовать себя счастливым ему необходимы люди. Интерес к людям намечен в пейзаже. После описания гор Печорин записывает: «На восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок; шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа». Печорин, страстно любя природу, забывая при виде «кудрявых гор» обо всем, часто населяет ее людьми, всегда отмечая в пейзаже то, что напоминает о человеке.

Иногда картина природы служит у Печорина толчком для мысли, рассуждения, сравнения. Хотя и косвенно, но пейзаж здесь помогает созданию образа. Примером подобного пейзажа является знаменитое описание звездного неба в повести «Фаталист», в которой автор дает оценку не только своей судьбе, но и судьбе своего поколения. Важно, чтобы учащиеся поняли, что мысли о судьбе современников связаны с пейзажем: зловещий, красный, как зарево пожара, месяц, показавшийся из-за «зубчатого горизонта домов», и спокойно сияющие на «темно-голубом своде» звезды, по сравнению с которыми ничтожны «споры за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права». Вид усыпанного звездами неба наводит Печорина на размышление о судьбе его поколения, приводит к мысли о вечности мира.

Кроме Печорина, о природе в романе говорит лишь Максим Максимыч. Оба героя по-своему рисуют пейзаж, и в различии описаний сказывается их индивидуальность. Если у Печорина можно наблюдать живописные, образные, эмоциональные описания, то Максим Максимыч по-житейски, просто, даже деловито рассказывает о природе. Например, он рисует вид из крепости: «Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; – с другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа». Максим Максимыч не стремится показать своего отношения к природе, хотя в слове «прекрасный» и чувствуется понимание им красоты окружающего мира: он хочет рассказать, что вскоре произойдет на том месте, о каком он пишет; а здесь Казбич будет скакать с увезенной Бэлой. Поэтому Максим Максимыч старается нарисовать местность почти топографически: широкую поляну, изрытую балками, лес, кустарник на берегу мелкой речки. Такой, до некоторой степени «служебный», подход объясняется военной профессией штабс-капитана, привыкшего оценивать местность с точки зрения ее пригодности для боевых действий. Но Максим Максимыч как миролюбивый в душе человек с удовольствием отмечает детали, говорящие о мирной жизни: дымятся аулы, ходят табуны. Максим Максимыч не размышляет, как Печорин, о природе, и потому в его описании нет сравнений, отсутствуют эмоциональные эпитеты, они заменены точными определениями: *широкая* поляна, *мелкая* речка, *кремнистые* возвышенности.

Широко использует Лермонтов пейзаж и для того, чтобы подчеркнуть состояние, настроение героя. В таком случае пейзаж, не теряя своей реалистичности, делается психологическим, преломляясь через восприятие героя. Вот, например, как выглядит почти тот же прекрасный вид, описанный Максимом Максимычем, в восприятии Печорина: «Вот уже полтора месяца, как я в крепости М; Максим Максимыч ушел на охоту. Я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни... Скучно». Печоринская тоска, уныние окрашивают в мрачные, холодные тона весь пейзаж, даже солнце перестает освещать горы, делаясь для Печорина лишь «желтым пятном».

Примерами пейзажа, помогающего понять душевное состояние героя, могут служить описание взволнованного моря в повести «Тамань»; вид тусклого солнца, лучи которого не грели Печорина после дуэли; картина, открывающаяся герою с площадки, где должна была происходить дуэль («там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи»).

Иногда душевное состояние Печорина раскрывается и подчеркивается картиной природы, контрастирующей с его настроением. Некоторая нервная напряженность Печорина перед дуэлью оттеняется описанием мирного «голубого утра». Ликующая картина, говорящая о счастье и красоте жизни, особенно волнует героя, понимающего возможность трагического исхода. Конец этого описания, несмотря на всю реалистичность его, можно назвать в какой-то мере символическим: «дымная даль», куда стремится проникнуть взгляд Печорина, напоминает о его неясном будущем, а «непроницаемая стена утесов» наводит на мысль о неизвестности судьбы Печорина и о том тупике, к какому привела его жизнь.

Так природа помогает в романе понять человека, его характер, его душевное состояние. В свою очередь, человек, как бы оживляя пейзаж, делает его участником своих переживаний. Вполне оправданным оказывается широкое использование при описании картин природы таких художественных средств, как антропоморфизация и анимизация. Учащимся можно не сообщать этих терминов, но следует показать приемы.

Природа живет в романе: ветер ревет и свистит, как Соловей-Разбойник, поток прыгает по черным камням, луч месяца играет по земляному полу хаты, волна готова схватить и унести слепого. Многое в природе напоминает человека. Метафоры, эпитеты, которые создает Лермонтов, переносят на природу приметы жизни человека: луна начинает «одеваться тучами», снега горят «румяным блеском», вершины гор «изрыты морщинами».

Природа является выразительницей самых тонких переживаний и настроений человека, но в то же время изображение ее всегда остается у Лермонтова совершенно реалистическим. В заключение необходимо остановиться еще на одном значении пейзажа, играющего большую роль в раскрытии идейного содержания романа. Роман «Герой нашего времени», отличающийся резко критическим характером по отношению к действительности и порожденным ею героям, в то же время проникнут глубокими жизнеутверждающими идеалами. Лермонтов выражает в нем жажду такой жизни, где будет простор мысли и чувству, где человек сможет найти применение своим силам. Эта мечта Лермонтова нашла отражение в характере героя и в ряде образов, противопоставленных Печорину. Но законченным носителем идеала подлинно прекрасной и свободной жизни является у Лермонтова природа. В современной ему действительности Лермонтов не мог найти эстетического наслаждения, и средством утверждения своего эстетического идеала он сделал изображение непокоренной величественной природы. Близость к природе, созерцание ее доставляют автору наслаждение и радость.

«…снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки» (повесть «Бэла»).

«…какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром – чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять» (повесть «Бэла»).

«…Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех жилах» (повесть «Княжна Мери»).

Так, рисуя и оценивая природу, Лермонтов помогает читателю увидеть прекрасное, стремиться к нему, «приближать» его. Вместе с тем, так изображая природу, Лермонтов отрицает то жестокое, что мешает человеку всегда чувствовать себя отрадно и весело. Следовательно, под пером Лермонтова пейзаж стал средством отрицания социальных уродств жизни и утверждения положительных идеалов.