

*Л.И. Шевцова, старший преподаватель кафедры литературы
Витебского государственного университета
им. П.М.Машерова*

Лирика Марины Цветаевой в XI филологических классах

Имя Марины Цветаевой появилось в школьной программе только в 90-е годы XX века. Последнее двадцатилетие этого века было ознаменовано интенсивным развитием цветаеведения, как отечественного, так и зарубежного, которое во многом сегодня служит основой содержания изучения поэтической темы в школе. Особенно полно исследована личность и судьба М. Цветаевой, часто в контексте ее творчества. Книги М. Белкиной, Ю. Каган, И. Кудровой, В. Лосской, А. Павловского, А. Саакянц, В. Швейцер, Л. Фейлер освещают жизнь и творчество Цветаевой. Существует ряд исследований, посвященных различным аспектам ее поэтики: языку (Л. Зубова), особенностям поэтики (Н. Валгина, С. Ельницкая, М. Мейкин, О. Ревзина, И. Шевеленко), темам и мотивам творчества (Ю. Иваск, Е. Коркина, В. Маслова, И. Скоропанова).

Целью литературного образования в филологических классах является вооружение старшеклассников систематическими специальными знаниями, умениями работы, прежде всего, над *текстом*, ибо первооснову филологии составляет именно он, а в нем, в свою очередь, самое главное — слово в контекстуальном значении. Видеть, чувствовать поэтическое слово, уметь дорожить им, ценить его, ощущать его весомость и многозначность, относиться к нему как к тайне, загадке, которую нужно разгадать,

применяя для этого всю совокупность знаний, найденную и накопленную в области культуры, — вот на что мы должны ориентировать школьника, пришедшего обучаться в филологический класс. Именно эта направленность в обучении является благоприятным условием для развития читательского восприятия, потребности в собственной литературно-творческой деятельности, литературного развития в целом.

На наш взгляд, основой для литературного развития старшеклассников при изучении данной поэтической темы должно стать непосредственное проникновение в глубь цветаевской строки. Именно анализ конкретных поэтических произведений позволит развить у учащихся умение функционально использовать историко- и теоретико-литературные знания, повысить уровень читательского восприятия, реализовать себя в литературно-творческой деятельности. Предметом изучения на занятиях должно быть самобытное цветаевское слово, мир ее эмоций, чувств, особенности поэтики, стиля. Личная судьба, эволюция поэтики, тематическое разнообразие — это тот материал, который будет проецироваться на конкретные произведения.

Очень точно определила специфику *поэтики* М. Цветаевой Л. Зубова: “Поэтику Цветаевой можно охарактеризовать как поэтику предельности (предел предстает решающим испытанием и условием перехода в иное состояние), как поэтику изменчивости и превращений (изменения приближают к пределу), поэтику контраста (противоречие является причиной изменений)” [1, с. 4].

В филологических классах целесообразно остановить внимание учащихся на таком аспекте поэтики Цветаевой, как язык: преобладающие средства поэтической выразительности (антитеза, гиперболы, оксюморон, эпитеты, сравнения, метафоры), звукопись, синтаксис (безглагольность, перенос, расщепление морфем, повтор однокоренных слов, эллипсисные конструкции, художественная функция знаков препинания). То есть на то, что позволит постичь предельность, изменчивость и контрастность поэзии, а также отметить такую особенность поэтики, как активность поэтической формы. Именно эта особенность поэтики Цветаевой

может побуждать учащихся к языковому творчеству (игра словом, окказиональные словообразование и синтаксис), которое проявляется в устных высказываниях и литературном творчестве.

Отметим еще и такую важную особенность поэтики Цветаевой, как творческое перепрочтение произведений иных авторов, или интертекстуальность. Трактовка некоторой темы или сюжета, уже известных по каноническим литературным обработкам, служила для Цветаевой важным творческим стимулом. Некоторые ее шедевры явились результатом обращения к материалам античной или иной литературы. Понимание этой особенности творчества позволяет проникнуть в некоторые из важнейших аспектов поэтики Цветаевой, в те черты поэзии, благодаря которым она представляется столь увлекательной, подчас загадочной, но одновременно вызывает у многих как неприятие, так и любовь. Тяготение Цветаевой к общеизвестным образцам литературного наследия, конфликт между первоисточником как частью “общего владения” и его подчеркнута персональным пересмотром поэткой по законам ее собственной поэтики, “мифики”, системы символов находит свое художественное воплощение в возникновении литературы из литературы. Изучение данного приема особенно важно в литературном образовании и развитии учащихся филологических классов не только потому, что позволяет им расширить свой общекультурный кругозор, но и потому, что способствует выработке у них навыков сравнительного анализа исходных произведений с их новым художественным прочтением.

Целесообразно выделить для изучения такие тематические пласты поэзии Цветаевой, как *любовная лирика*, тема *родины*, тема *творчества*. Эти темы, на наш взгляд, необходимо изучать в аспекте эволюции поэтики, о которой следует сказать отдельно. Ведущим мотивом ее поэзии с определенного момента становится *мотив отказа и отречения*. Последовательное чтение книг лирики Цветаевой позволяет увидеть границы стилистических периодов, а также структурное единство поэтического мира в целом, построенного на лейтмотивах, ключевых словах-символах, пронизанного автореминисценциями.

При монографическом изучении творчества М. Цветаевой, позволяющем углубленно работать с историко-литературными материалами и поэтическими текстами, важно развивать у учащихся филологов не только умения, связанные с анализом поэтического текста, но и умение видеть творческую индивидуальность поэта в процессе осмысления его личности, судьбы, эволюции творчества. Это должно привести к повышению уровня восприятия учащимися лирических произведений, побуждать их к литературно-творческой деятельности. Поэтому наиболее эффективны, по первым, приемы, связанные с развитием эмпатии, идентификации, личностно-эмоционального восприятия поэта и его творчества, во-вторых, приемы, формирующие умение анализировать поэтический текст, воспринимать его как творение индивидуального автора и как явление культуры.

Первая группа приемов:

— составление литературного портрета изучаемого поэта на основе мемуарной литературы, автобиографической прозы;

— заочные экскурсии по местам, значимым в творчестве поэта;

— творческие письменные работы, побуждающие учащихся выражать эмоционально-личностное отношение к личности и творчеству поэта (“Мое открытие поэта”, “Мое любимое стихотворение поэта”);

— определение основного настроения стихотворения, наблюдение за сменой чувств, переживаний лирического героя;

— идентификация состояния, которое переживает автор, и выявление причин этого состояния, перенос этого состояния на собственный жизненный опыт;

— представление ситуации, вызвавшей монолог или диалог лирического героя.

Вторая группа приемов — это приемы собственно анализа поэтического текста, посредством которых происходит осмысление, понимание лирического произведения:

— определение жанровых особенностей поэтического текста;

— выявление особенностей композиции, основных композиционных приемов (антитеза, композиционный параллелизм, повторы, композиционные части, принципы ассоциативного сцепления);

— наблюдение за развитием образа-переживания: движением лирического повествования, мыслей, чувств;

— выявление основных образных компонентов картины мира в стихотворении;

— составление психологического портрета, обобщенной характеристики лирического героя;

— нахождение историко-литературных и историко-культурных ассоциаций;

— выявление приемов создания поэтической образности: ритмическая и звуковая организация стихотворения, стилистические фигуры.

Отправной точкой в планировании уроков по творчеству Марины Цветаевой должен быть анализ читательских предпочтений, личностных оценок учащихся филологических классов, которые в своих высказываниях, письменных и устных, часто называют имя поэтессы как одно из самых читаемых и любимых. К одиннадцатому классу многие уже открыли для себя поэтический мир Цветаевой, мир ее чувств и переживаний, окрашенный в романтические тона в ранней юности и поэтому такой им близкий, ее трагическую судьбу и смерть, остающуюся загадкой и для современных исследователей. Наша задача углубить первоначальные представления учащихся-филологов о творчестве Цветаевой с целью постижения ее творческой индивидуальности, развития понимания иного поэтического мышления, иной образной системы.

Основное понятие, осваиваемое учащимися в рамках данной монографической темы, — понятие о поэтике как о звуковом, словесном и образном строении произведений, о системе изобразительно-выразительных средств. Более того, важно проследить изменения в поэтике изучаемого автора, что не является задачей в общеобразовательных классах. С нашей точки зрения, без этого невозможно приблизиться к пониманию такого сложного по-

ни, каким является Марина Цветаева. Тем более что произведения зрелого творчества, периода эмиграции, как правило, не являются предметом внимания школьников, так как, по их признаниям, они кажутся им сложными и непонятными. Цветаева писала в эссе “Поэт о критике”: “А что есть чтение — как не разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками, пределом слов <...> Чтение — прежде всего — сотворчество <...> Устал от моей вещи, значит — хорошо читал и хорошее читал. Усталость читателя — усталость не опустошительная, а творческая. Сотворческая. Делает честь и читателю и мне” [2]. Уроки, пользуясь выражением Цветаевой, должны основываться на “разгадывании, толковании, извлечении тайного, оставшегося за строками” ее поэзии.

Целесообразно провести первое занятие по творчеству Цветаевой в форме литературно-музыкальной композиции. Однако можно не использовать привычную школьную практику, когда роль учителя при подготовке и проведении этой формы обучения является ведущей. Можно предложить учащимся самостоятельно написать сценарий, подобрать необходимую наглядность, подготовить выразительное чтение любимых стихотворений, оформить класс. Это активизирует исследовательскую и творческую деятельность учащихся. Тему они также формулируют сами. С целью выявления уровня самостоятельного осознания ее творчества, личностного отношения к нему учащимся можно предложить написать работу на тему: “Чем мне нравится поэзия М. Цветаевой?” или “Мое любимое стихотворение Цветаевой”.

Более подробно мы остановимся на методике изучения четвертого и пятого периодов творчества Цветаевой, которые характеризуются обращением поэтессы к поэтике предела и изучение которого в наименьшей степени представлено в методике. В методике изучения первого, второго и третьего периодов творчества мы акцентируем внимание на тех приемах работы, которые формируют умение восприятия текста в культурно-историческом контексте.

Урок, посвященный *первому*, юношескому периоду творчества можно начать с проблемного вопроса, ответ на который учащиеся пытаются дать в процессе изучения всей темы: почему Марина Цветаева не примыкала ни к одной литературной группировке и в чем уникальность ее творчества? На этом же уроке вводится понятие поэтики. Существует двойное понимание категории “поэтика” — узкое и широкое. Первое ограничивается проблемами поэтической речи и стиля. В широком смысле понятие поэтики включает в себя не только поэтическую речь и стиль, но и мотивы и сюжет, приемы и принципы построения произведения, тематику, жанровую специфику и т.д. На этом уроке учащиеся начинают составлять таблицу “Эволюция поэтического мира Марины Цветаевой”, которая заполнялась по ходу изучения творчества поэтессы и которую мы приводим в *Приложении 1*. Соотношение содержательного и методического аспектов изучения эволюции поэтического мира Цветаевой отображено в *Приложении 2*.

Сообщение учащегося “Книжные увлечения юной Цветаевой” поможет школьникам понять истоки романтического мироощущения поэтессы. После устного анализа стихотворений по выбору учащимся целесообразно предложить следующие вопросы и задания для обобщающего вывода об особенностях мироощущения и поэтики Цветаевой изучаемого периода.

1. Назовите наиболее часто встречающиеся слова, обозначающие подробности зримого мира. Какие из них сохраняют основное предметное значение, а какие становятся знаками переживаний лирической героини? Каков набор собственных имен в лирике?

2. Какой основной художественный прием использует Цветаева в ранних стихотворениях, соотнося мир сказки и реальный мир детства и юности? Почему?

3. Охарактеризуйте качество поэтического стиля Цветаевой данного периода.

При изучении *второго* периода творчества необходимо сделать упор на характерной для поэзии символической, отражающей

мифологизацию лирического сюжета и личности самой лирической героини. В процессе анализа стихотворений учащиеся наблюдают за сквозными символами — *птица, перстень, ветер*. Характерная особенность этого периода творчества — стремление Цветаевой циклизировать стихотворения. Так создаются “Стихи о Москве”, “Стихи к Блоку”, “Стихи к Ахматовой”. Можно предложить учащимся прокомментировать высказывание И. Д. Шевеленко о мифологизации лирических сюжетов, подтвердив его примерами из стихотворений Цветаевой: “Для стихотворения оказываются не важными индивидуально-психологические детали, эмоции действующих лиц, правдивость описания жизненной ситуации; интересным и важным становится то, как мигантные личные переживания могут укладываться в простые линейные формулы. В этом квинтэссенция поэтики “Верст I”. Отдельные встречи и разлуки получают в стихах сборника обобщенное толкование...” [3, с. 220].

Изучая *третий* период творчества Цветаевой, делаем упор на одной из отличительных черт поэтики данного периода — интертекстуальности, одного из основных приемов в поэзии Серебряного века. Интертекстуальность — это скрытые и явные цитаты, использующиеся для создания поэтических образов. “Поэтикой усвоения” назвал этот прием М. Мейкин, посвятивший свое исследование именно ему в творчестве М. Цветаевой [4]. Цитатой в широком смысле можно считать любой элемент чужого текста, включенный в авторский текст. По степени точности воспроизведения другого текста может быть: 1) собственно цитата — точное воспроизведение какого-либо фрагмента чужого текста; 2) аллюзия (лат. *allusio* — шутка, намек) — намек на историческое событие, бытовой и литературный факт, предположительно известный читателю; 3) реминисценция (лат. *reminiscentia* — воспоминание) — не буквальное воспроизведение, невольное или намеренное, чужих структур, слов, которое наводит на воспоминание о другом произведении. В роли текста-источника могут выступать священные книги, тексты, играющие

важную роль в становлении национальной культуры, истории нации, отдельные произведения или творчество писателя, осмысленное как единое целое и даже определенный тип культуры.

Предлагаем учащимся выявить в сборнике “Версты II” фольклорные мотивы (персонажи, жанры, сюжеты, предметы). Далее мы обратим их внимание на появление в творчестве поэтессы важного образа лирической героини — души-Психеи. Учащиеся вспоминают миф о Психее, чтобы понять определившуюся в этом периоде творчества антитезу между земным и духовным, которая будет составлять основу всего последующего творчества. Анализ стихотворений “Любовь! Любовь! И в судорогах и в гробе...”, “Знаю, умру на заре! На которой из двух...”, “Если душа родилась крылатой...” позволит обобщить представление школьников об основных приемах и мотивах в поэтике Цветаевой изучаемого периода.

(Окончание следует.)