ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 329

Невского административного района г. Санкт – Петербурга

Адрес: 192029, г. Санкт – Петербург, пр. Елизарова д.5-7

Телефон/факс 417 – 27 – 18, e-mail: school329@spb.edu.ru

Проектно – исследовательская деятельность

ТЕМА ПРОЕКТА

«Цвет в поэзии А.Блока» **…………………………………..**

Работу выполнила

Кашколда Наталья

11 класс

Руководитель проекта

Фролова Светлана Дмитриевна

учитель литературы

Санкт – Петербург

2013-14 учебный год

Оглавление

1	Введение	3
2.	Основная часть. Роль цвета в поэзии А.Блока	4-28
2.1	Лики модернизма	4-5
2.2	Синий и голубой цвета	5-12
2.3	Белый цвет	12-17
2.4	Черный и серый цвета	17-19
2.5	Красный цвет	20-25
2.6	Желтый и зеленый цвета	25-28
3	Заключение	28-31
4	Использованная литература	32
5	Приложения	33-47
	Приложение 1. Список стихов А.Блока, взятых для исследования	33-34
	Приложение 2. Количественный анализ использования цвета в поэзии А.Блока	35
	Приложение 3. Примеры использования цвета в лирике А.Блока	36-41
	Приложение 3. Итоговая таблица «Роль цвета в поэзии А.Блока»	42
	Приложение 4. Репродукции картин М.Врубеля	43-47

1. Введение

В начале учебного года на уроках литературы изучался раздел «Поэзия Серебряного века». Я с большим интересом познакомилась с творчеством поэтов символистов, акмеистов, футуристов, но, к сожалению, на данный раздел по программе отводится мало часов, и, чтобы глубже погрузиться в замечательную эпоху рубежа 19-20 веков, начала работать над исследовательским проектом. Многогранная и противоречивая картина «серебряного века» полна многих загадок и вопросов. Изучив причины появления и признаки модернизма в мировой культуре, я обратила внимание, что высшим эстетическим идеалом Серебряного века был синтез искусств. И в своей работе решила исследовать проблему роли цвета в поэзии А.Блока.

Объект исследования: лирика А.Блока разных периодов.

Цель данной работы: определить роль каждого цвета в художественном мире поэта.

Задачи исследования были поставлены следующие:

* глубже познакомиться с лирикой А.Блока;
* выделить основные особенности использования поэтом цветовых эпитетов, выявить закономерности в их использовании;
* определить этапы эволюции в цветовом мире А.Блока;
* овладеть умениями анализа лирических и литературоведческих произведений с привлечением теоретических литературоведческих понятий;
* сопоставить цветовое своеобразие А.Блока с живописью М.Врубеля;
* изучить исторические, литературные, научные материалы, содержащие информацию по данной теме;
* получить навыки исследовательской работы как одной из форм получения новых знаний;

Актуальность данного исследования определяется тем, что анализ цветовой лексики в лирике помогает, с одной стороны, правильно понять идею лирического произведения; с другой стороны, позволит ощутить многокрасочную картину художественного мира великого русского поэта.

-3-

2. Основная часть. Роль цвета в поэзии А.Блока

Белой *ночью месяц* ***красный***

Выплывает в ***синеве...***

2.1. Лики модернизма

Серебряный век в современном понимании – это приблизительно три десятилетия на рубеже веков – время с начала 1890-х по начало 1920 годов. Открыватели этой эпохи первоначально пустили в нее не всех: Серебряный век понимался преимущественно как эпоха русского модернизма. Философ Н.Бердяев отмечал: *« В русском верхнем культурном слое начала века был настоящий ренессанс духовной культуры <…> пробудилось обостренное эстетическое сознание, пробудился интерес к вопросам духовного порядка.»** И.Н.Сухих, давая характеристику данной эпохе, сравнивает ее с вишневым садом, который, с одной стороны, гибнет под топором Двадцатого Века, но, с другой стороны*, «остается поэтической легендой, мечтой, оставленным, но желанным соловьиным садом из поэмы А.Блока*»**.

9 ноября 1898 года вышел в свет первый сдвоенный номер «Мира искусства», посвященный пропаганде творчества символистов. Журнал широко знакомил читателя с современной русской и зарубежной художественной жизнью (статьи и заметки Бенуа, И. Э. Грабаря, Дягилева, В. В. Кандинского, отрывки из соч. Р. Мутера и Ю. Мейера-Грефе, обзоры иностранных изданий, воспроизведения выставочных экспозиций, репродукции современной русской и западно-европейской живописи и графики). В литературной части журнала, возглавлявшейся Д. В. Философовым, помещались религиозно-философские сочинения Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Н. М. Минского, литературно-критические статьи В. Я. Брюсова и Андрея Белого, во многом определявшие эстетическую и литературную программу русского символизма. В поисках новых путей, они утверждали, что их главная мечта – соединить на практике различные виды искусства: живопись, литературу, музыку, театр.

И действительно, синтез искусств в эпоху Серебряного века очевиден.

*по Сухих И.Н. Литература : учебник для 11 класса. – М., 2013 г., стр. 39.

** там же, стр.40

-4-

Представители модернизма достигли вершин зачастую благодаря тому, что черпали вдохновение у родственных муз: «*Душа российского интеллигента предреволюционных десятилетий словно вырвалась из тисков традиций и свободно парила на просторах культуры в поисках ее единства и гармонии*»*

Александра Александровича Блока заслуженно можно назвать одним из самых ярких представителей символизма. Этому выдающемуся поэту рубежа 19-20 веков было присуще особое свето-музыкальное восприятие мира. Василий Кандинский некогда сказал, что «*каждый цвет сам по себе что-то означает*»**. И хотя Блок не слышал этих слов, их суть звучно отразилась в его поэзии. Лирика Блока необычайно живописна и наполнена разными красками.

В процессе исследовательской работы были рассмотрены 80 стихотворений поэта (**Приложение 1**), в которых присутствуют цветовые образы. Основные цвета, которые использует А.Блок – это синий и разные его оттенки (26,8%), черный и серый (21,3 %), красный (20 %) и белый (19,5 %).

2.2.Синий и голубой цвета

И знакомый, пустой, каменистый,

Но сегодня – таинственный путь

Вновь приводит к ограде тенистой,

Убегающей в синюю муть.

(«Соловьиный сад», 1915)

Исследователи поэтического наследия Александра Блока не раз отмечали, что особое место в его творчестве принадлежит синему цвету (26,8% использования – в 29 стихотворениях из 80, взятых для исследования) Традиционно синий и его оттенки — символ покоя и гармонии. А.Блок использует этот цвет в огромном многообразии его значений.

Во-первых, в раннем творчестве Блока основная функция синего цвета - *романтическая*. Особенно характерны романтические настроения для стихов Блока, составивших первый том его лирики («Ante lucem», «Стихи о Прекрасной Даме», «Распутья»). Это цвет Прекрасной Дамы. Она - *«голубая царица земли»,* пришедшая *«голубыми путями»,* живущая в *«лазурном чертоге».*

*Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века». – М., 1996, стр.6

** Лапшина Н.П. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. – М., 1977, стр.15.

-5-

Часто голубой цвет в стихах этого периода у Блока символизирует *устремленность к добру и свету.* И это неудивительно, ведь в русской иконописи голубой цвет олицетворял идеи созерцательности, являлся цветом неба и горнего мира, а название получил по цвету шейки голубя — птицы, символизирующей мир, свободу, доброту и нежность:

Коля проснулся. Радостно вздохнул,

Голубому сну еще рад наяву.

Прокатился и замер стеклянный гул:

Звенящая дверь хлопнула внизу. (

«Встала в сияньи. Крестила детей», 1903 год)

Синий также прослеживается как символ *беззаботности, легкости, возвышенности, устремленности к чистой мечте и свету.*

Она молода и прекрасна была

И чистой мадонной осталась,

Как зеркало речки спокойна, светла,

Как сердце мое разрывалось!..

Она беззаботна как синяя даль,

Как лебедь уснувший казалась;

Кто знает, быть может, была и печаль...

Как сердце мое разрывалось!..(«Она молода и прекрасна была...», 1898)

Поклонение непостижимой Душе Мира, Прекрасной Даме соединялось с живой любовью – восторгом, нежностью, сомнением, ревностью. Однако гармония оказалась мнимой – не цельностью, а началом раздвоения. Уже в этот пример заложена непонятная тревога, скрытое волнение, выраженные модально *(«кто знает, быть может»*), лексически («*была и печаль*»), эмоциональным повтором, интонационно *(«как сердце мое разрывалось!»).*

Со временем все очевидней становится и иная, гораздо более реальная подоплека чувств, желаний, влечений поэта. «*Боялся я моих невольных сил*», – говорит он, чувствуя неодолимый прилив жизненных страстей и стремлений, но эта боязнь уже не могла сдержать их, они все более властно вторгались в его внутренний мир, вытесняя молитвенные мотивы и настроения. Они настойчиво заявляют о себе уже в «Стихах о Прекрасной Даме». Начинают мелькать иные, двоящиеся образы, сквозят страхи, сомнения. Облик возлюбленной,

-6-

кажущейся поэту божественным, вместе с тем пробуждает и иные желания, которые пугают и самого поэта: « *Переживания отрока, который находил высшее свое назначение в том, чтобы служить своей возлюбленной, сменяются иными страстями – бурными, земными, непокорными*»*. Вот почему стихи Блока утрачивают свой идиллически безмятежный и молитвенно-созерцательный характер. Образы на основе синего цвета теперь окрашиваются эмоциями непонятной *тревоги, сомнения, скрытого волнения, печали:*

Кто поймет, измерит оком,

Что за этой синей далью*?*

Лишь мечтанье о далеком

С непонятною печалью... («Ярким солнцем, синей далью...», 1902)

Стремление избавиться от «чрезмерной сказочности», от всего, что уводит от подлинной жизни и противоречит ей, оказались «*тем началом, которое заставляло поэта искать противовес мистическим видениям в предметах и явлениях реальной действительности*»** – какою бы безобразной ни представлялась она поэту. Синий в этот период становится цветом «*воспоминаний о прежней цельности и идеальности мира и в то же время символом надежды на воскресение этого мира»*:

Ушли в туман мечтания,

Забылись все слова,

Вся в розовом сиянии

Воскресла синева.

Умчались тучи грозные,

И пролились дожди.

Великое, бесслезное!..

Надейся, верь и жди. («Ушли в туман мечтания...», 1902)

Во-вторых, следует вспомнить, что в иконах русских мастеров этот цвет

символизирует *одухотворенность, возвышенность чувств, особое состояние*

души. И данные цветовые прилагательные в произведениях Блока находят отголоски в магических цветах русской иконописи. Так в стихотворении «Моей матери», написанном в марте 1901 года, читаем:

* Соловьев Б. И. Поэт и его подвиг.- М., 1971 г., стр.88

**Максимов Д.Е. Поэзия и проза А.Блока. – Л., 1981, стр. 27.

-7-

Чем больней душе мятежной,

Тем ясней миры.

Бог лазурный, чистый, нежный

Шлет свои дары.

Шлет невзгоды и печали,

Нежностью объят.

Но чрез них в иные дали

Проникает взгляд.

Но больней душе мятежной,

Но ясней миры.

Это бог лазурный, нежный

Шлет свои дары.

В стихах второго тома в использовании синего и голубого цвета как поэтического образа сохраняется это символическое начало. Но это может быть не только возвышенное состояние души, а ощущение *зыбкости, нереальности, атмосферу сна. Например*:

Вьюга пела. *И кололи снежные иглы.* *И душа леденела.* *Ты запрокинула голову в высь.* *Ты сказала: «Глядись, глядись,* *Пока не забудешь* *Того, что любишь».* ***И указала на дальние города линии,*** ***На поля снеговые и синие,*** *На бесцельный холод.* *И снежных вихрей подъятый молот* *Бросил нас в бездну, где искры неслись,* *Где снежинки пугливо вились...* *Какие-то искры,* *Каких-то снежинок неверный полет...* *Как быстро — так быстро* ***Ты надо мной*** ***Опрокинула свод Голубой...*** *Так взойди ж в морозном инее,* *Непомерный свет — заря!* *Подними над далью синей* *Жезл померкшего царя!* *(«Настигнутый метелью», 3 января 1907 года)*	*На траве, едва примятой,* *Лёгкий след.* ***Свежий запах дикой мяты,*** ***Неживой, голубоватый*** ***Ночи свет.*** *(«Я не звал тебя...», 7 декабря 1908 года)*

Жизнь теперь открылась перед поэтом со всеми своими острыми и непримиримыми противоречиями, в угрюмых, горьких и грозных чертах, казавшихся ему тем более ужасными, чем меньше они походили на видения и иллюзии прежних лет и чем меньше он был внутренне подготовлен к этому зрелищу. По словам Б. Соловьева, поэт «*из мечтательного уединения и радостного сада вышел на свои распутья и очутился перед реальной действительностью, тем более ужасной в глазах поэта, чем меньше отвечала она его юношеским фантазиям и иллюзиям*».* Словообраз «синий» теперь становится спутником *печали, тревоги, томительных, болезненных ощущений, горьких предчувствий.*

Меняется и облик лирической героини. Идеал поэта рушится, и теперь ассоциации поэта, вызванные синим цветом, новые: – «бесстыдная», порочная женщина, но она же «земное чудо», сохраняющая в своем облике таинственное, Вечно Женственное, никогда до конца неизъяснимое:

И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу,

И очи синие, бездонные

Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине! («Незнакомка», 1906)

Синий приобретает значение *таинственного, загадочного, даже страшного:*

Средь этой пошлости таинственной,

Скажи, что делать мне с тобой –

Неповторимой и единственной,

Как вечер дымно-голубой? («Там дамы щеголяют модами...», 1906)

____

*по книге Максимов Д.Е. Поэзия и проза А.Блока. – Л., 1981, стр.48

-9-

Использование не чисто синего цвета, а его «мутного» оттенка («вечер дымно-голубой») подчеркивает неясность облика героини, ее загадочность и неопределенность: пошлость и человечность, прекрасное и безобразное соединяются в ее облике («пошлости таинственной», «неповторимой», «единственной»). Форма риторического вопроса способствует раскрытию состояния растерянности героя. Так взятый опосредованно синий цвет становится *символом «неповторимой красоты, таинственности, неопределенности*»*.

Нередко появляются мотивы разрушения, дикой страсти, смерти. Лирический герой теперь – человек уже безусловно трагической судьбы. «Синий» в этот период приобретает значение *безграничности, стихийности и бездонности:*

И снежные брызги влача за собой,

Мы летим в миллионы бездн...

Ты смотришь все той же плененной душой

И купол все тот же – звездный...

И смотришь в печали,

И снег синей...

Темные дали,

И блистательный бег саней... («Снежная вязь», 1907)

Но при этом поэт ищет и жизненную опору. Все более отчетливо начинает звучать мотив памяти, раздваивая сознание, восстанавливая былое, противопоставляя прошлое и настоящее. Синий становится знаком *«воспоминаний, творческой памяти, идеализированной мечты»:*

Но в зацветающей лазури

Уже боролись свет и тьма,

Уже металась в синей буре

Одежды яркая кайма ...

Щит, ослепительно сверкучий

Сиял в разрыве синих туч,

И светлый меч, пронзая тучи,

Разил, как неуклонный луч... («Когда я создавал героя ...», 1907)

* Русова Н.Ю., Шевцов В.А. Читаем русскую лирику. – Нижний Новгород, 1996, стр.79.

-10-

И в третьем томе «трилогии вочеловечивания», после долгих душевных терзаний и сомнений, автор связывает синий цвет с *вечным покоем:*

Я, наконец, смертельно болен,

Дышу иным, иным томлюсь,

Закатом солнечным доволен

И вечной ночи не боюсь ...

Мне вечность заглянула в очи,

Покой на сердце низвела,

Прохладной влагой синей ночи

Костер волненья залила ... («Она, как прежде захотела ...», 1908)

Завершает третий том лирики Блока обретение лирическим героем объективного и значимого — Родины, России. Тема Родины и ее будущего – самое заветное для поэта – связана, как правило, с поэтическим образом синей дали времен:

Видишь день беззакатный и жгучий

И ***любимый, родимый свой край,***

Синий, синий, певучий, певучий,

Неподвижно-блаженный, как рай.

(«Ты – как отзвук забытого гимна...», 1914)

Проникновенное чувство любви к Родине соотносится у Блока с юношеской влюбленностью, памятной на всю жизнь. Синий и голубой цвета ассоциируются в его понимании с *нежностью, трепетом, чистым первым волнением, лично-интимным чувством*. И любовь поэта к Родине именно такая: *светлая, несущая облегчение и спасение от всех земных тягот.*

Можно предположить, что любовь Блока к синему цвету и его оттенкам заключена в их романтическом звучании. Александр Блок навсегда остался романтиком, и его «голубой цветок» не увял, оборачиваясь то голубым кораблем, то голубым сном, то голубой мечтой или синим туманом. Цитируя Г. Гейне, Блок тоже мог сказать о себе: «Несмотря на мои опустошительные походы против романтиков, сам я все-таки всегда оставался романтиком и был им даже в большей степени, чем сам подозревал. После самых смертоносных ударов, нанесенных мною увлечению романтической поэзией в Германии, меня самого вновь охватила

-11-

безграничная тоска по «голубому цветку»*. И «цветок» выстоял и остался в поэзии Блока символом *чистоты, радости, гармонии и надежды на будущее:*

И любой колени склонит

Пред тобой...

И любой цветок уронит

Голубой... («В углу у дивана», 1907 год)

Таким образом, синий и голубой цвет А.Блок использует в огромном многообразии их значений. Блок-символист использовал как символ *чистоты, гармонии, одухотворенности, возвышенности чувств, устремленности к добру и свету* или передает *ощущение зыбкости, нереальности.* В стихах второго тома значение синего цвета становится более реалистичным, он участвует в создании пейзажных зарисовок или для создания внешнего облика героев, при *этом* несет в себе *бездонность, временами тревогу и печаль, безграничность и стихийность.* Недаром «синий плащ» был, по словам М.Цветаевой, до тоски любим всей Россией. И именно синий цвет становится *символом Родины в третьем томе лирики* и приносит успокоение лирическому герою.

2.3.Белый цвет

*Так пел ее голос, летящий в купол,
И* ***луч сиял на белом плече****,
И каждый из мрака смотрел и слушал,****Как белое платье пело в луче****.*

Слово «белый» произошло от общеиндоевропейского корня bhe, имевшего когда-то давно значение «сиять». И традиционно белый цвет является *символом чистоты, невинности и правды; неизвестности, свободы и открытости.*

Блок-символист в ранней лирике считает белый *цветом единения сердец и соединения душ*. Полный обожания к Прекрасной Даме лирический герой, как известно, находится в постоянном ожидании. К своей возлюбленной он обращается так:

* Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. – СПб, 1999, стр 112.

-12-

Странных и новых ищу на страницах *Старых испытанных книг,* *Грежу о белых исчезнувших птицах,* *Чую оторванный миг.* *Жизнью шумящей нестройно взволнован,* *Шепотом, криком смущен,* *Белой мечтой неподвижно прикован* *К берегу поздних времен.* *Белая Ты, в глубинах несмутима,* *В жизни - строга и гневна.* *Тайно тревожна и тайно любима,* *Дева, Заря, Купина.* *Блекнут ланиты у дев златокудрых,* *Зори не вечны, как сны.* *Терны венчают смиренных и мудрых* *Белым огнем Купины.* *(4 апреля 1902 года)*	*..Так — белых птиц над океаном* *Неразлученные сердца* *Звучат призывом за туманом,* *Понятным им лишь до конца...»* *(«Душа молчит. В холодном небе...», 3 февраля 1901 года)*

Белый — *сочетание реального и нереального — цвет реальной жизни и фантома, мечты*: «белый призрак», «белая мечта»:

Мы встречались с тобой на закате.

Ты веслом рассекала залив.

Я любил твое белое платье,

Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи.

Впереди - на песчаной косе

Загорались вечерние свечи.

Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, сгораний -

Не приемлет лазурная тишь...

Мы встречались в вечернем тумане,

Где у берега рябь и камыш.

Ни тоски, ни любви, ни обиды,

Всё померкло, прошло, отошло..

Белый стан, голоса панихиды

И твое золотое весло. (13 мая 1902 года)

-13-

Это не случайно, ведь белый цвет — цвет церкви, символ проявления Бога. («белый храм», «белая церковь», «белый огонь Купины») И во многих ранних стихах Блока белый принимает метафорический смысл и характеризует *чистоту и ясность:*

Ныне, полный блаженства, *Перед Божьим чертогом,* *Жду прекрасного ангела* *С благовестным мечом.* *Ныне сжалься, о Боже,* *Над блаженным рабом!* *Вышли ангела, Боже,* *С нежно-белым крылом!* *Боже, Боже!* *О, поверь моей молитве,* *В ней душа моя горит!* *Извлеки из жалкой битвы* *Истомленного раба!* *(15 февраля 1901 года)*	*Ранний час. В пути незрима* *Разгорается мечта.* *Плещут крылья серафима,* *Высь прозрачна, даль чиста.* *Из лазурного чертога* *Время тайне снизойти.* *Белый, белый ангел Бога* *Сеет розы на пути.* *Жду в пленительном волненьи* *Тайна плачущей жены* *Разомкнет златые звенья,* *Вскроет крылий белизны.* *(4 октября 1901 года)*

Однако белый цвет двойственен, что можно увидеть в таких строках, как «*странный белый намек», «белая ложь*», тогда как белый — цвет правды. В своей книге «Поэт и его подвиг» Борис Соловьев отмечает, что у Блока «эпитет словно бы взрывает обычное представление о предмете повествования, поэт неожиданным образом сталкивает прилагательное с обозначаемым им явлением, переводя понятия духовного и морального порядка на сложную цветовую гамму».* Порой чувство, испытываемое лирическим героем ото лжи, становится как бы осязаемым, видимым благодаря раскрытию цвета.

Тебя скрывали туманы, *И самый голос был слаб.* *Я помню эти обманы,* *Я помню, покорный раб.* *Тебя венчала корона* *Еще рассветных причуд.* *Я помню ступени трона* *И первый твой строгий суд.* *___________________________________* *** Соловьев Б. И. Поэт и его подвиг.- М., 1971 г., стр. 26 *Какие бледные платья!* *Какая странная тишь!* *И лилий полны объятья,* *И ты без мысли глядишь.* *Кто знает, где это было?* *Куда упала Звезда?* *Какие слова говорила,* *Говорила ли ты тогда?* *Но разве мог не узнать я* *Белый речной цветок,* *И эти бледные платья,* *И странный, белый намек?* *(Май 1902 года)*	*...Как ты лжива и как ты бела!* *Мне же по сердцу белая ложь..* *завершая дневные дела,* *Знаю — вечером снова придешь.* *(«Днем вершу я дела суеты...», 5 апреля 1902 года)*

Белый цвет может быть одновременно неподвижен («неподвижно прикован», «Белая ты — в глубинах не смутима») и стремителен, как движение снежного вихря. Тут и волшебное, и настоящее, и вполне реальное земное явление природы — снег:

Я долго ждал - ты вышла поздно,

Но в ожиданьи ожил дух,

Ложился сумрак, но бесслезно

Я напрягал и взор и слух.

Когда же первый вспыхнул пламень

И слово к небу понеслось,-

Разбился лед, последний камень

Упал,- и сердце занялось.

Ты в белой вьюге, в снежном стоне

Опять волшебницей всплыла,

И в вечном свете, в вечном звоне

Церквей смешались купола. (22 ноября 1901 года)

Когда же мир Прекрасной Дамы разрушается, белый становится последним земным цветом:

Ты свята, но я Тебе не верю,

И давно всё знаю наперед:

Будет день, и распахнутся двери,

Вереница белая пройдет.

-15-

Будут страшны, будут несказанны

Неземные маски лиц...

Буду я взывать к Тебе: «Осанна!»

Сумасшедший, распростертый ниц.

И тогда, поднявшись выше тлена,

Ты откроешь Лучезарный Лик.

И, свободный от земного плена,

Я пролью всю жизнь в последний крик. (29 октября 1902 года)

В стихотворении 1906 года «Сытые» поэт жестко констатировал:

Они скучали, и не жили.

И мяли белые цветы.

Эти «белые цветы» - образ 1 тома, символ высокой любви. Теперь любовь поругана.

Но вскоре происходит совсем неожиданное: Блок начинает сопоставлять белый цвет с черным, и у же в последних стихотворениях первого цикла («Ante lucem») закладывается важнейшая метаморфоза, произошедшая с белым цветом*: черный и белый как бы меняются местами, и белый становится цветом смерти:*

И вот, слышнее звон копыт, *И белый конь ко мне несется...* *И стало ясно, кто молчит* *И на пустом седле смеется.* *(«Я вышел в ночь — узнать, понять...», 6 сентября 1902 года)*	*На белом холодном снегу* *Он сердце свое убил.* *А думал, что с ней в лугу* *Средь белых лилий ходил.* *(«Ушел он, скрылся в ночи...», 12 октября 1902 года)*

Изменилась ситуация — изменилось восприятие цвета. В стихотворении «Дома растут, как желанья...» цвета заменили друг друга и в пространстве:

Дома растут, как желанья,

Но взгляни внезапно назад:

Там, где было белое зданье,

Увидишь ты черный смрад. (5 ноября 1902 года)

В 3 томе белый цвет встречается редко, но он возвращается к семантике 1 тома: « *Я* ***не предал белое знамя****, Оглушенный криком врагов…»(3 декабря 1914*). И еще вспоминаются заключительные строки из стихотворения «Пушкинскому Дому»:

Вот зачем, в часы заката

Уходя в ночную тьму,

-16-

С белой площади Сената

Тихо кланяюсь ему.

Таким образом, рассмотрев значение белого цвета, мы видим, что Блок-символист часто использовал белый для создания ауры, сопровождающей предмет,

превращая этот предмет в символ. В поэзии Блока белый цвет, во-первых, принимает классические *значения чистоты, ясности, невинности, являясь цветом церкви и проявления Бога на земле*. Во-вторых, белый цвет у Блока может символизировать сочетание *реального и нереального, быть цветом фантома, мечты*. В-третьих, белый цвет становится двойственным (цвет правды и цвет лжи). В постсимволистическом творчестве поэта эта двойственность выливается в метамарфозу: белый цвет меняется значениями с черным цветом, становясь цветом смерти. В третьем томе белый цвет возвращается к традиционному значению.

2.4.Черный и серый цвета

Надо мной небосвод уже низок,

Черный сон тяготеет в груди.

Традиционно черный цвет — символ ночи, смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты. Он, как правило, обозначает негативное начало. В христианской традиции черный символизирует горе, оплакивание и скорбь.

Согласно этой традиции у А.Блока в раннем творчестве черный цвет связывается *с темнотой, смертью и тяжестью*:

Я стар душой. Какой-то жребий черный - *Мой долгий путь.* *Тяжелый сон, проклятый и упорный,* *Мне душит грудь.* *Так мало лет, так много дум ужасных!* *Тяжел недуг...* *Спаси меня от призраков неясных,* *Безвестный друг!* *Мне друг один — в сыром ночном тумане* *Дорога вдаль.* *Там нет жилья — как в темном океане -* *Одна печаль.* *Я стар душой. Какой-то жребий черный-* *Мой долгий путь.* *Тяжелый сон — проклятый и упорный -* *Мне душит грудь.* *(«Я стар душой...», 6 июня 1899 года)*	*Медленно, тяжко и верно* *В черную ночь уходя,* *Полный надежды безмерной,* *Слово молитвы твердя,* *Знаю — молитва поможет* *Ясной надежде всегда,* *Тяжкая верность заложит* *Медленный камень труда.* *(«Медленно, тяжко и верно...», 5 декабря 1900 года)* *«Милый воин не вернется,* *Весь одетый в серебро...* *В гробе тяжко всколыхнется* *Бант и черное перо...»* *(«Песня Офелии», 23 ноября 1902 года)*

-17-

В стихах 1 тома черный цвет также может использоваться для обозначения цвета окружающих предметов, природных объектов (ворон, небо, ночь и т. д.), которые символизируют *мир во мраке, мир без любимой*, помогая выразить тяжелые, гнетущие душу чувства:

Надо мной небосвод уже низок,

Черный сон тяготеет в груди.

Мой конец предначертанный близок,

И война, и пожар — впереди...

(«Разгораются тайные знаки...», октябрь 1902 года)

Но в целом в «Стихах о Прекрасной Даме» черный цвет не кажется доминирующим, потому что соседствует с оттенками синего и белым.

Во втором и третьем томах употребление эпитета «черный» в контекстах, связанных с утратой и страданием, опирается на традиционную символику черного цвета, как цвета *мрачного восприятия жизни и скорби*. Например, вот как поэт говорит о думе, терзающей лирического героя:

...И проникало в тишину

Моей души, уже безумной,

И залила мою весну

Волною черной и бесшумной. («Я медленно сходил с ума...», март 1902 года)

Господствующим черный цвет становится в циклах «Страшный мир» и «Фаина». Наиболее часто Блок применяет его в стихотворениях, когда речь идет *о чем-то выразительном, таинственном (черный гнев, черный смех, черный бриллиант)*:

Ты взмахнула бубенцами, *Увлекла меня в поля...* *Душишь черными шелками,* *Распахнула соболя* *(«Вот явилась. Заслонила...», декабрь 1906 года)*	*Перехожу от казни к казни* *Широкой полосой огня.* *Ты только невозможным дразнишь,* *Немыслимым томишь меня...* *И я, как темный раб, не смею* *В огне и мраке потонуть.* *Я только робкой тенью вею,* *Не смея в небо заглянуть...* *Рабом безумным и покорным* *До времени таюсь и жду* *Под этим взором, слишком черным.* *В моем пылающем бреду...* *(«Перехожу от казни к казни...», октябрь 1907 года)*

В стихах 3 тома черный цвет присутствует, если речь идет о чем-то страшном, непостижимом, вызывающем ужас (черная душа, черная кровь, черные жилы, черный бред):

Пустая улица. Один огонь в окне.

Еврей-аптекарь охает во сне.

А перед шкапом с надписью Venena,

Хозяйственно согнув скрипучие колена,

Скелет, до глаз закутанный плащом,

Чего-то ищет, скалясь черным ртом...

Нашел... Но ненароком чем-то звякнул,

И череп повернул... Аптекарь крякнул,

Привстал - и на другой свалился бок...

А гость меж тем - заветный пузырек

Сует из-под плаща двум женщинам безносым

На улице, под фонарем белёсым. (Октябрь 1912 года)

Осветляя черный на несколько тонов, получаем серый цвет. Я подумала, почему традиционно он выражает тоску и уныние. Серый — промежуточный цвет, он не является ни светлым, ни темным; это нейтралитет, абстрактное деление противоположностей. Он невыразителен и недоверчив.

А.Блок употребляет серый цвет как в прямом, так и в переносном значении (серый ветер, седой туман, серые сферы, седое утро). Например:

Когда над рябью свинцовой

В сырой и серой высоте... («Осенняя любовь», 3 октября 1907 года)

В лирике Блока серый цвет — *символ безысходности и душевной опустошенности*. Особенно часто он встречается в цикле «Город» , являясь атрибутом блоковского «железно-серого города» с «серыми оградами», «серыми лужами», «сизыми окнами». «Серо-каменное тело» города располагается под «серым небом», в «дымно-сизом тумане».

Таким образом, значения черного и серого во многом сходятся: черный связывается со смертью, темнотой, тяжестью, утратой и страданием, со всем выразительным, страшным, непостижимым и вызывающим ужас, тяжелым и гнетущим душу, тогда как серый — цвет тоски и безысходности. Оба этих цвета используются Блоком как для обозначения цвета окружающих предметов, так и для создания символов.

-19-

2.5. Красный цвет

Души кипящий гнев смири,

Как я проклятую отвагу.

Остался красный зов зари

И верность голубому стягу.

Красный цвет в иконописи символизировал прежде всего кровь Иисуса Христа, истинно радеющего о грядущем спасении рода человеческого. Красный цвет в иконописи был также символом пламенности, огня, символом жизни. Красный цвет (пурпур) в искусстве Византии олицетворял идею императорской власти.

Некоторые исследователи поэзии А.Блока считают красный цвет доминирующим. Красный цвет представлен в эпитетах Блока множеством оттенков: алый, красноватый, багровый, розовый, пунцовый, кровавый, багряный и многих других.

Алый цвет у Блока в каком-то смысле праздничный: это знак любви, которая есть и которая была, это *праздник ожидания, это нежный и ласковый цвет зари*.

Я понял смысл своих стремлений -

Тебе я заслоняю путь.

Огонь нездешних вожделений

Вздымает девственную грудь.

Моей ли жалкой, слабой речи

Бороться с пламенем твоим

На рубеже безвестной встречи

С началом близким и чужим!

Я понял всё и отхожу я.

Ты, в алом сумраке ликуя,

Ночную миновала тень.

Но риза девственная зрима,

Мой день с тобою проведен...

Пускай душа неисцелима -

Благословен прошедший сон. («Я понял смысл твоих стремлений...», 26 февраля 1901 года)

Здесь словосочетание *«алый сумрак»* позволяет увидеть мрак, отступающий при появлении Прекрасной Дамы. Но уже в 1 томе красный цвет совмещает в себе и доброе, и злое. Это *цвет чувства, которое может быть двуликим:* с одной

стороны - нежным, светлым, возвышенным («...*Там жду я Прекрасной Дамы в мерцаньи красных лампад», «Их красный отблеск непреложно слился с огнем моей*

-20-

свечи»); с другой стороны - может быть пламенным и страстным («пламенных безумий»):

Ночью вьюга снежная

Заметала след.

Розовое, нежное

Утро будит свет.

Встали ***зори красные,***

Озаряя снег.

Яркое и страстное

Всколыхнуло брег.

Вслед за льдиной синею

В полдень я всплыву.

Деву в снежном инее

Встречу наяву. (5 декабря 1901 года)

Постепенно красный цвет и его оттенки вместе с другими цветами начинает передавать мятежные, характерные для Блока порывы, *беспокойство, тревогу, душевное смятение*:

Над этой осенью — во всем *Ты прошумела и устала.* *Но я вблизи — стою с мечом,* *Спустив до времени забрало.* *Души кипящий гнев смири,* *Как я проклятую отвагу.* *Остался красный зов зари* *И верность голубому стягу.* *На верном мы стоим пути,* *Избегли плена не впервые.* *Веди меня. Чтоб всё пройти,* *Нам нужны силы неземные.* *(«Над этой осенью — во всем ты прошумела и устала...», 11 августа 1903 года)*	*В пустом переулке весенние воды* *Бегут, бормочут, а девушка хохочет.* *Пьяный красный карлик не дает проходу,* *Пляшет, брызжет воду, платье мочит.* *Девушке страшно. Закрылась платочком.* *Темный вечер ближе. Солнце за трубой.* *Карлик прыгнул в лужицу красным комочком,* *Гонит струйку к струйке сморщенной рукой.* *Девушку манит и пугает отраженье.* *Издали мигнул одинокий фонарь.* *Красное солнце село за строенье.* *Хохот. Всплески. Брызги. Фабричная гарь.* *Будто издали невнятно доносятся звуки...* *Где-то каплет с крыши... где-то кашель старика...* *Безжизненно цепляются холодные руки...* *В расширенных глазах не видно зрачка...* *Как страшно! Как бездомно! Там, у забора,* *Легла некрасивым мокрым комком.* *Плачет, чтобы ночь протянулась не скоро -* *Стыдно возвратиться с дьявольским клеймом...* *Утро. Тучки. Дымы. Опрокинутые кадки.* *В светлых струйках весело пляшет синева.* *По улицам ставят красные рогатки.* *Шлепают солдатики: раз! два! раз! два!* *В переулке у мокрого забора над телом* *Спящей девушки - трясется, бормочет голова;* *Безобразный карлик занят делом:* *Спускает в ручеек башмаки: раз! два!* *Башмаки, крутясь, несутся по теченью,* *Стремительно обгоняет их красный колпак...* *Хохот. Всплески. Брызги. Еще мгновенье -* *Плывут собачьи уши, борода и красный фрак...* *Пронеслись, - и струйки шепчутся невнятно.* *Девушка медленно очнулась от сна:* *В глазах ее красно-голубые пятна.* *Блестки солнца. Струйки. Брызги. Весна.* *(«Обман» 5 марта 1904 года)*

В портретных же зарисовках красный цвет используется значительно реже, если присутствует, то передает *смятение, боль и надрыв:*

Лазурью бледной месяц плыл *Изогнутым перстом.* *У всех, к кому я приходил,* *Был алый рот крестом.* *Оскал зубов являл печаль,* *И за венцом волос* *Качалась мерно комнат даль,* *Где властвовал хаос.* *У женщин взор был тускл и туп,* *И страшен был их взор:* *Я знал, что судороги губ* *Открыли их позор…* *Им смутно помнились шаги,* *Падений тайный страх,* *И плыли красные круги* *В измученных глазах.* *Меня сжимал, как змей, диван,* *Пытливый гость — я знал,* *Что комнат бархатный туман* *Мне душу отравлял…* *(Январь 1906 года)*	*Я был весь в пестрых лоскутьях,* *Белый, красный, в безобразной маске* *Хохотал и кривлялся па распутъях,* *И рассказывал шуточные сказки.* *Развертывал длинные сказанья* *Бессвязно, и долго, и звонко -* *О стариках, и о странах без названья,* *И о девушке с глазами ребенка.* *Кто-то долго, бессмысленно смеялся,* *И кому-то становилось больно.* *И когда я внезапно сбивался,* *Из толпы кричали: "Довольно!" (Апрель 1908 года)*

-22-

Социальное звучание произведений Блока во втором томе становится все более отчетливым. Блок пристально всматривается в окружающую его действительность, все ближе воспринимает жизнь. Предгрозовые раскаты и сама революционная гроза 1905 года не пронеслись мимо него. Тема страшного мира и неприятия его, вера в неизбежность гибели капиталистического уклада все чаще появляется в поэзии Блока. Красный цвет становится на *время символом мещанства, пошлости, продажности.* Даже мещанские красные герани в окошках поэту ненавистны:

..О, если бы не было в окнах *Светов мерцающих!* *Штор и пунцовых цветочков!* *Лиц, наклоненных над скудной работой!...* *(«Улица, улица...», январь 1905 года)*	*Веселье в ночном кабаке.* *Над городом синяя дымка.* *Под красной зарей вдалеке* *Гуляет в полях Невидимка.* *…* *Вам сладко вздыхать о любви,* *Слепые, продажные твари?* *Кто небо запачкал в крови.* *Кто вывесил красный фонарик?...»* *(Отрывок из стихотворения «Невидимка», 16 апреля 1905 года)*

Говоря о белом цвете, мы вспоминали «белые цветы» в стихотворении «Сытые» 1906 года. Но скука «сытых» враждебна в этом стихотворении не только «белым цветам», но и «красному смеху знамен». Н.Крыщук справедливо замечает: *« Интенсивность образа «красный смех» объясняет нам от противного, что Блок вкладывал в понятие скуки – отсутствие жизненной энергии, воли, высоких целей*».*

Во многих стихотворениях Блок ставит рядом поэта и «падшую», утверждая их внутреннюю близость: духовную незащищенность, ранимость. Лирический герой называет падшую своей «красной подругой», «вольной девой в огненном плаще». Такая девушка — жертва ненавистного страшного мира:

И — нежданно резко — раздались проклятья,

Будто рассекая полосу дождя:

С головой открытой — кто-то в красном платье

Поднимал на воздух малое дитя...

* Крыщук Н.П. «Открой мои книги…». – Л., 1986, стр. 119.

-23-

Светлый и упорный, луч упал бессменный —

И мгновенно женщина, ночных веселий дочь,

Бешено ударилась головой о стену,

С криком исступленья, уронив ребёнка в ночь...

И столпились серые виденья мокрой скуки.

Кто-то громко ахал, качая головой.

А она лежала на спине, раскинув руки,

В грязно-красном платье, на кровавой мостовой...

(«Повесть», январь 1905 года)

Кульминацией символики красного цвета в поэзии Блока является использование его *для передачи революционных настроений и предчувствий*:

«... Росли восстаний знаки красной вестью вечного огня», «Факел стелет красный свет». Здесь красный — цвет боевых знамен революции, победно развевающихся над двенадцатью идущими красногвардейцами — бессменным дозором революции, символ свободы, наводящий ужас на тех, кто стоит на страже существующего порядка:

...В очи бьется Красный флаг *Раздается мерный шаг...* *(поэма «Двенадцать», январь 1918 года)*	*...Дразнить в гимназии подруг* *И косоплеткой ярко-красной* *Вводить начальницу в испуг...*

Слово «красный» выступает в значении «опасный», «волнующий». Этот цвет — знак тревоги и трагедии. В стихотворении, посвященном З. Н. Гиппиус, Блок пишет:

От дней войны, от дней свободы

Кровавый отсвет в лицах есть...

Если в стихах третьего тома красный цвет используется в пейзажных зарисовках, то с явно переносным, метафорическим звучанием: *«Пели гимн багряным зорям», «И в безбурности зорь красноватых не видать чертят бесноватых».*

Таким образом, символика красного цвета в поэзии Блока очень богата, он выполняет самые различные функции. У Блока-символиста красный — *цвет любви и ласки, символ праздничности, нарядности, но может совмещает в себе и доброе, и злое.* *Это цвет чувства, которое может быть двуликим*. Постепенно красный и

-24-

его оттенки начинают передавать определенное настроение, чаще всего *тревожное душевное состояние*. Во втором томе цветовые образы с участием красного играют существенную роль в трагическом решении темы города, становясь *символом мещанства, продажности, пошлости, окружающего ужаса и смерти.* В революционные годы красный цвет становится *символом революционных настроений, тревоги и трагедии.* Некоторые исследователи поэзии А.Блока считают красный цвет доминирующим. Но когда я читаю стихи Блока, мне кажется, что холодные оттенки синего преобладают. И количественный анализ подтвердил эти ощущения: 20 % красного цвета при 26,8% синего и голубого.

2.6. Желтый и зеленый цвета

Желтый и зеленый цвета не получили широкого распространения в поэзии Блока – лишь около 11 % в выбранных нами произведениях.

В своей книге «Об А. Блоке» Е. Ф. Книпович, подруга поэта и критик, говоря о его цветовом восприятии, отмечала: «Желтый он ощущал мучительно, но не глубоко. Желтый цвет для него не играл важной роли в мире искусства»*.

Прежде всего поэт использует его в ближайшем цветовом значении: желтый свет, желтое зарево, желтая нива и т. д., обычно желтый передает *оттенки вечернего неба, солнечного дня или электрического света*:

В черных сучьях дерев обнаженных

Желтый зимний закат за окном.

(К эшафоту на казнь осужденных

Поведут на закате таком).

…В желтом, зимнем, огромном закате

Утонула (так пышно!) кровать...

Еще тесно дышать от объятий,

Но ты свищешь опять и опять...» (отрывки из стихотворения «Унижение», 6 декабря 1911)

Когда же поэту становится мало обыденного значения цвета, он изменяет само слово, обозначающее цвет, дабы изменить его значение, например, прилагательное «желтый» - на «ж**о**лтый» в стихотворении «Фабрика»:

В соседнем доме ***окна жолты.***

По вечерам - по вечерам

Скрипят задумчивые болты,

Подходят люди к воротам.

* Максимов Д.Е. Поэзия и проза А.Блока. – Л., 1981, стр. 86.

И глухо заперты ворота,

А на стене - а на стене

Недвижный кто-то, черный кто-то

Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:

Он медным голосом зовет

Согнуть измученные спины

Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,

Навалят на спины кули.

И в желтых окнах засмеются,

Что этих нищих провели. (24 ноября 1903 года)

Эпитет «черный» нагнетает атмосферу страха и безнаказанности, зла; «жолтый» - значит *мертвящий, бездушный*. Это написание отражает представление поэта о символике алфавита. В таком написании слово «желтый», по соображениям Блока, обозначает не только цвет, но и *является символом сытости, грубости, насилия и зла*. Буква «о» вместо «е» придает эпитету «жолтый» значение бесконечности (описанное происходит вновь и вновь). Так желтый цвет, наряду с красным использовался автором для разоблачения капиталистического города:

...Также не были чужды ему

Девицы, смотревшие в окна

Сквозь желтые бархатцы...»

(Отрывок из стихотворения «Ночная фиалка», 18 ноября 1905 — 6 мая 1906 года)

«Желтые бархатцы» - образ того же ряда, что и «красный фонарь» и «красные герани». «Желтокровием» поэт называл отсутствие духовности, нравственное одичание, животную сытость мещанского существования. «Желтое — это все, что отвердело и застыло кондовым обычаем, мертвым догматом, все неподвижное, бестревожное, отказавшееся от борьбы, безразличное к будущему...» - так говорил известный блоковед В. Орлов.* Характерно, что «нищим» не присваивается никакого цвета, они «никакие», то есть бесцветные по духу. Возможно, Блок не мог предугадать, какое будущее они себе выберут, да и сами ли они будут его выбирать.

Наряду с этим, желтый может связываться с пестротой. Пестрота — безобразие. В произведениях революционного периода этот цвет тоже связывается

* Орлов В.Н. Гамаюн. Жизнь Блока. – М., 1981, стр.72.

-26-

с духовным опустошением и нравственным одичанием.

Следует еще отметить, что в лирике присутствуют несколько оттенков желтого цвета. Во-первых, среди многоцветия желтого А. Блок часто использует золотой цвет, причем в различных его вариантах: настоящее золото и позолота. В русской иконописи цвет золота символизировал идеи библейского рая, был символом истины и славы, непорочности и нетленности, олицетворял идею очищения души. И у Блока читаем:

Ты покоишься в белом гробу.

Ты с улыбкой зовешь: не буди.

Золотистые пряди на лбу.

Золотой образок на груди.

Этим стихотворением заканчивается последний цикл первого тома.

Во-вторых, разные оттенки желтого используются Блоком для создания различных символов, например, употребление эпитетов «ржавый» и «рыжий» в его текстах очень специфично: ржавая вода, ржавый воздух, ржавая душа. Нередко поэт называет рыжими не только волосы *(«рыжая ночь твоих кос»*), но и глаза *(«рыжий сумрак глаз», «рыжи ее глаза от солнца и песка»),* одежду *(«грязно-рыжее пальто»*).

Зеленый - нехарактерный для поэзии Блока, редко встречающийся цвет. Оказалось, что даже в ранней лирике реализуется *в прямом цветовом значении* («зеленый клен», «зеленая травка», «зеленая поляна»). В атмосферу зеленого цвета — спокойную, затягивающую — мы попадаем, читая поэму «Ночная фиалка. Сон» : *«Сквозь лилово-зеленые сумерки в сон, и в дрему, и в лень...»*

Сочетание эпитета «зеленый» с существительным «звезда» достаточно нетрадиционно и в стихотворениях Блока создает *атмосферу яркости, волшебства:*

И ангел поднял в высоту

Звезду зеленую одну («Свирель запела на мосту...»)

или *«Зеленой звездою с востока блесну» («Мой милый, будь смелым...»).*

Но может, это не только волшебство, ведь и в иконописи зеленый цвет символизировал идеи надежды, обновления, юности или часто применялся для обозначения растительного мира райского сада.

-27-

Таким образом, можно предположить, что желтый и зеленый цвета для А.Блока не играли важной роли в мире искусства и часто использовались в прямом цветовом значении. Если поэт добавляет им смысла, то данные цвета становятся контрастными: желтый выражает отсутствие духовности, грубость, нравственное одичание, животную сытость мещанского существования, а зеленый несет волшебство, яркость, надежду.

3. Заключение

Цели и задачи, поставленные в начале исследования, можно считать выполненными:

* подробно познакомилась с биографией и лирикой А.Блока;
* изучила литературоведческие и научно-популярные материалы по данной теме; особо хочу отметить документально-биографический очерк Николая Крыщука «Открой мои книги…», где автор интересно размышляет о духовном мире поэта, о сложной эпохе начала 20 века;
* получила навыки исследовательской работы как одной из форм получения новых знаний; эта работа оказалась непростой, но интересной; однако объем собранного материала оказался очень большим и систематизировать его глубоко я, наверное, не смогла;
* выделила основные особенности и эволюцию в использовании А.Блоком синего, белого, красного, черного, желтого и зеленого цветов **(Приложения 2 и 3).**

К сожалению, не выполнена задача сопоставления цветового своеобразия А.Блока с живописью М.Врубеля, что было бы очень интересно, ведь Музы этих творцов Серебряного века необычайно перекликаются (достаточно сравнить их «Демонов» - **Приложение 4**). Мне кажется, прав А.Белый, который утверждал, что в Блоке жил воистину новый человек, «*который поэтом, владеющим магией сочетания звуков, не высказан, не вмещен*»* И магия цвета помогала Блоку выразить душу.

____

* Крыщук Н.П. «Открой мои книги…». – Л., 1986. Стр. 7

-28-

Количественный и смысловой анализ цветовых образов в 80 стихотворениях показал, что колористика поэзии Блока очень ярка и многообразна. Образы, в создании которых участвуют различные цвета, играют значительную роль для понимания творчества поэта, эволюции его мировоззрения. Выводы после проведения проектно-исследовательской работы получились следующие:

1. **Функция синего и голубого цвета** в стихах 1 тома *романтическая*. Он выступает в ранней лирике как символ *беззаботности, легкости, возвышенности, устремленности к чистой мечте, добру и свету.*

В стихах 2 тома образы на основе синего цвета окрашиваются эмоциями *тревоги, сомнения, скрытого волнения, печали,* выражают ощущение *зыбкости, нереальности или атмосферу сна,* приобретают значение *безграничности и стихийности.* Но в то же время остаются *символом надежды на воскресение мечты, одухотворенности и возвышенности чувств, знаком «идеализированной мечты».*

В третьем томе «трилогии вочеловечивания», после долгих душевных терзаний и сомнений, автор связывает синий цвет с *вечным покоем и* с поэтическим *образом синей дали времен и просторов России*.

2. **Белый цвет** в поэзии Блока, во-первых, принимает классические *значения чистоты, ясности, невинности, являясь цветом церкви и проявления Бога на земле*. Во-вторых, белый цвет у Блока может символизировать сочетание реального и нереального, быть цветом фантома, мечты. В-третьих, белый цвет *становится двойственным* (цвет правды и цвет лжи). В постсимволистическом творчестве поэта эта двойственность выливается в метамарфозу: белый цвет меняется значениями с черным цветом, становясь *цветом смерти*. В третьем томе лирике белый цвет возвращается к традиционному значению.

3. Значения **черного и серого цветов** во многом сходятся: черный связывается *со смертью, темнотой, тяжестью, утратой и страданием*, со всем страшным, непостижимым и вызывающим ужас, тяжелым и гнетущим душу, тогда как серый — цвет *тоски и безысходности*, цикле «Город» является атрибутом блоковского «железно-серого города» с «серыми оградами», «серыми лужами»,

-29-

«сизыми окнами». Оба этих цвета используются Блоком как для обозначения цвета окружающих предметов, так и для создания символов.

4. Символика **красного цвета** в поэзии Блока очень богата, он выполняет самые различные функции. У Блока-символиста красный — *цвет любви и ласки, символ праздничности, нарядности,* но может совмещает в себе *и доброе, и злое.* *Это цвет чувства, которое может быть двуликим*. Постепенно красный и его оттенки начинают передавать определенное настроение, чаще всего *тревожное душевное состояние*. Во втором томе цветовые образы с участием красного играют существенную роль в трагическом решении темы города, становясь *символом мещанства, продажности, пошлости, окружающего ужаса и смерти.* В революционные годы красный цвет становится *символом революционных настроений.* Некоторые исследователи поэзии А.Блока считают красный цвет доминирующим. Но мне кажется, что холодные оттенки синего преобладают: 20 % красного цвета при 26,8% синего и голубого.

5. Желтый и зеленый цвета для А.Блока не играли важной роли в мире искусства и часто использовались *в прямом цветовом значении*. Если поэт добавляет им смысла, то данные цвета становятся контрастными: желтый выражает *отсутствие духовности, грубость, нравственное одичание*, животную сытость мещанского существования , а зеленый несет *волшебство, яркость, надежду.*

В заключение хочется отметить, что тема работы актуальна по нескольким причинам. Ведь человечество неразрывно связано с цветом. Цветовая атрибутика проходит через все этапы жизненного пути, - это цвета рождения, расцвета, смерти и бессмертия всего живого на Земле. А искусство – как живопись, так и литература - помогает лучше осознать все этапы жизни. Вопросами эмоционального воздействия цвета на человека интересовались многие практики и теоретики искусства: Леонардо да Винчи, И.В.Гёте, Э.Делакруа, М.Дерибере, М.Алпатов, И.Грабарь, К.Юон и др. И.Е.Репин писал: «*Краски у нас – орудие, они должны выражать наши мысли. Колорит наш – не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен захватить всего зрителя, как аккорд в музыке*»*

* http://xudojnik-sar.ucoz.ru/publ/stati/statja/zhivopis_cvet

-30-

И цвет в лирике А.Блока является этим важным аккордом. Работа по проекту показала мне, что цветовая гармония, колорит, контрасты, существующие в действительности, А.Блок по-своему воспринимал, обобщал, интерпретировал в соответствии с творческим замыслом, иногда значительно трансформируя, переосмысляя традиции. Художник Н.П.Крымов писал: «*Говорят, искусство не наука, не математика, что это творчество настроения и, что в искусстве ничего нельзя объяснить - глядите и любуйтесь. По-моему, это не так. Искусство объяснимо и очень логично, о нем нужно и можно знать, оно математично. В таком случае его можно и объяснить*». Результаты данного исследования подтверждают слова Н.Крымова и демонстрируют, что соотношение цветов в поэзии, как и в живописи играет большую роль.

А.Блок в своем творчестве, с одной стороны, использовал традиционную символику какого-либо цвета, с другой стороны, создает свой собственный, неповторимый мир, удивительно гармонично, как живописец, накладывая мазок за мазком, тонко чувствуя каждый оттенок цвета. На рубеже 19-20 веков, говоря об эстетическом идеале «серебряного века», А.Блок писал: « *Россия – молодая страна, и культура ее – синтетическая культура. Русскому художнику нельзя и не надо быть «специалистом». Писатель должен помнить о живописце, архитекторе, музыканте*.»* И в этом я вижу важность моего исследования – читатель тоже должен быть «широким специалистом». И тогда поэзия А.Блока наполнится и музыкой, и красками, и каждый сможет ощутить многокрасочную картину художественного мира великого русского поэта.

* Блок А.А. «Без божества, без вдохновенья». – М., 1962, т.6, стр.175

-31-

4. Использованная литература

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М. 1979.
2. Блок А.А. «Без божества, без вдохновенья». – М., 1962
3. Крыщук Н.П. «Открой мои книги…». – Л., 1986.
4. Лапшина Н.П. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. – М., 1977.
5. Максимов Д.Е. Поэзия и проза А.Блока. – Л., 1981.
6. Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. – СПб, 1999.
7. Орлов В.Н. Гамаюн. Жизнь Блока. – М., 1981.
8. Пути развития русского искусства конца ХIХ – начла ХХ века/ Ред. Соколова Н.И. и Ванслов В.В. – М., 1988.
9. Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века». – М., 1996
10. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. – М.., 1995.
11. Русова Н.Ю., Шевцов В.А. Читаем русскую лирику. – Нижний Новгород, 1996.
12. Соловьев Б. И. Поэт и его подвиг.- М., 1971 г.
13. Сухих И.Н. Литература : учебник для 11 класса. – М., 2013 г.
14. Сухова Н.П. Мастера русской лирики. - М., 1982.
15. Чуковский К.И. Александр Блок как человек и поэт// Чуковский К.И. Сочинения: в 2 т. – М., 1990.
16. http://slovari.yandex.ru/БСЭ/Цвет (в искусстве)/

15. http://xudojnik-sar.ucoz.ru/publ/stati/statja/zhivopis_cvet

-32-

5. Приложения

Приложение 1.Список стихов А.Блока, взятых для исследования

№ п.п.		Название стих., год написания	Цвет
Стихи А.Блока 1 тома			
1	«Она молода и прекрасна была...», 1898		синии
2	«Я стар душой...», 6 июня 1899 года		черный -
3	«Гамаюн, птица вещая», 23 февраля 1899		красный
4	«После грозы», июнь 1900		зеленый
5	«Медленно, тяжко и верно...», 5 декабря 1900 года		черный -
6	«Над синевой просторной дали…», январь 1901		синий белый
7	«Душа молчит. В холодном небе...», 3 февраля 1901 года		белый
8	«Я бремя похитил, как тать…», октябрь 1901		лазурный
9	«Моей матери» , 8 марта 1901 года		синий
10	«Я долго ждал, ты вышла поздно...», 27 ноября 1901 года		белый
11	«Ныне полный блаженства, перед божьим чертогом...», 15 февраля 1901 года		белый
12	«Ранний час. В пути незрима...», 4 октября 1901 года		белый
13	«Я понял смысл твоих стремлений...», 26 февраля 1901 года		красный
14	«Ночью вьюга снежная...», 5 декабря 1901 года		красный
15	«Странных и новых ищу на страницах...», 4 апреля 1902 года		белый
16	«Я тишиною очарован…», апрель 1902		лазурный зеленый
17	«Песня Офелии», 23 ноября 1902 года		черный
18	«Я, отрок, зажигаю свечи...», 7 июля 1902 года		белый голубой
19	«Ты — молитва лазурная...», 27 апреля 1902 года		лазурный
20	«Весна в реке ломает льдины», март 1902 года		голубой
21	«Тебя скрывали туманы...», май 1902 года		белый
22	«Днем вершу я дела суеты...», 5 апреля 1902 года		белый
23	«Мы встречались с тобой на закате...», 13 мая 1902 года		белый золотой
24	«Разгораются тайные знаки...», октябрь 1902 года		черный
25	«Я медленно сходил с ума...», март 1902 года		черный
26	«Вхожу я в темные храмы...», 25 октября 1902 года		красный
27	«Я вышел в ночь — узнать, понять...», 6 сентября 1902 года		белый
28	«Ушел он, скрылся в ночи...», 12 октября 1902 года		белый
29	«Ярким солнцем, синей далью...», 1902		синий
30	«Ушли в туман мечтания...», 1902		синий и розовый
31	«Дома растут, как желанья...», 5 ноября 1902 года		черный белый
32	«Ты свята, но я Тебе не верю...», 29 октября 1902 года		белый
33	«По городу бегал черный человек...», апрель 1903 года		черный
34	«Мне снились веселые думы…», март 1903		синий красный
35	«Встала в сияньи. Крестила детей», 1903 год		синий
36	«День был нежно-серый, серый, как тоска...», июнь 1903 года		серый
37	«Статуя», декабрь 1903 года		черный
38	«Фабрика», 24 ноября 1903 года		желтый черный
39	«Обман», 5 марта 1904 года		красный
40	«Город в красные пределы…», июнь 1904		красный серый рыжий
41	«Поднимались из тьмы погребов…», 10 сентября 1904		серый
42	«Барка жизни встала…», декабрь 1904		серый красный
Стихи А.Блока 2 тома			
1	«Осенняя воля», июль 1905		красный
2	«Повесть», январь 1905 года		красный
3	«Невидимка», 16 апреля 1905 года		красный
4	«Улица, улица…», январь 1905 года		красный
5	«Девушка пела в церковном хоре…», август 1906		белый
6	«Ночная Фиалка», 18 ноября 1905 — 6 мая 1906 года		желтый
7	«Лазурью медной месяц плыл…», январь 1906 года)		красный лазурный
8	«Прошли года, но ты – все та же…», май 1906 г.		лазурный
9	«Окна во двор», октябрь 1906		черный белый желтый
10	«Ты можешь по траве зеленой…» октябрь 1906		зеленый красный голубой
11	«Шлейф, забрызганный звездами…», сентябрь 1906 года		синий
12	«Вот явилась. Заслонила…», декабрь 1906 года		черный белый золотой
13	«Незнакомка», 1906		синий
14	«Перехожу от казни к казни…», октябрь 1907 года (Цикл «Заклятие огнем и мраком»		черный –
15	«Там дамы щеголяют модами…», 1906		голубой
16	«Осенняя любовь», 3 октября 1907 года		Ржавый алый серый
17	«Здесь и там», январь 1907		черный – белый
18	«Настигнутый метелью», 3 января 1907 года		голубой
19	«В углу дивана», 9 января 1907 года		голубой
20	«Снежная вязь», 1907		синий
21	«Когда я создавал героя …», 1907)		синий
22	«Последний путь», 3 января 1907 года		белый
23	«О доблестях, о подвигах, о славе…», 30 декабря 1908 года		синий
24	«Я не звал тебя…», 7 декабря 1908 года		голубой
25	«Она, как прежде захотела …», 1908		синий
26	Я был весь в пестрых лоскутьях, (Апрель 1908 года		красный
Стихи А.Блока 3 тома			
1	«Синеокая, бог тебя создал такой…», 1909 год (Цикл «Через двенадцать лет»)		синий
2	«Все, что память сберечь мне старается…», 1910 год (Цикл «Через двенадцать лет»)		красный синий
3	«Демон», апрель 1910		ЛИЛОВЫЙ
4	«Унижение», 6 декабря 1911 года		желтый черный красный
5	«Сквозь серый дым от краю и до краю…», 30 апреля 1912 года		серый
6	«Пустая улица. Один огонь в окне…», октябрь 1912 года		черный
7	«Ты — как отзвук забытого гимна…», 28 марта 1914 год		синий
8	«Когда мы встетились с тобой…», 1914		ржавый черный
9	«Я не предал белое знамя…» , декабрь 1914		белый
10	«Распушилась, раскачнулась…», декабрь 1914		красный
11	«Рожденные в года глухие», 8 сентября 1914 года		красный
12	«Пушкинскому Дому», 11 февраля 1921 года		черный белый сине-розовый

-34-

Приложение 2.

Количественный анализ использования цвета в поэзии А.Блока

Цвет	1 книга (42 стих.)	2 книга (26 стих.)	3 книга (12 стих.)	Всего (80 стих.)	%
Синий и голубой	12	13	4	29	26,8%
Белый	14	5	2	21	19,5 %
Черный и серый	13	5	5	23	21,3 %
Красный	9	8	5	22	20 %
Желтый и зеленый	4	5	2	11	11 %
Всего	52	36	18	106	

-35-

Приложение 4. Итоговая таблица «Роль цвета в лирике А.Блока»

Цвет	Традиционный символ	Функция цвета у А.Блока
Синий и голубой	Гармония, покой, возвышенность чувств, печаль	В 1 томе - устремленность к добру, мечте и свету, беззаботность, легкость, возвышенность. Но и тревога, сомнения, скрытое волнение, печаль
Во 2 томе -ощущение зыбкости, нереальности, таинственного, атмосфера сна печали, тревоги, томительных, болезненных ощущений, горьких предчувствий, стихийность и бездонность
В 3 томе - покой чистоты, радости, гармонии и надежды на будущее, первозданность
Белый	Чистота, ясность, вера, истинность и светлость чистоты, невинности и правды; свобода и открытость	В 1 томе - сочетание реального и нереального — цвет реальной жизни и фантома, мечты
Во 2 томе - чистота и ясность, потом цвет меняется значениями с черным цветом, становясь цветом смерти.
В 3 томе белый цвет возвращается к традиционному значению.
Черный и серый	Ночь, смерть, пустота. горе, скорбь, тоска	В 1 томе - темнота, смерть и тяжесть, тайна, страх, страдание, безысходность, душевная опустошенность
Во 2 томе - мрачное восприятие жизни, скорбь. Или - о чем-то выразительном, таинственном
В 3 томе – нечто вызывающее ужас, непостижимое
Красный	Опасность, кровь, огонь	В 1 томе - знак любви, праздник ожидания, ласковый цвет зари. Но и чувство, которое может быть двуликим: с одной стороны - нежным, светлым, возвышенным с другой стороны - может быть пламенным и страстным
Во 2 томе - беспокойство, тревога, душевное смятение, боль, символ мещанства, пошлости, продажности или революционных настроений и предчувствий
В 3 томе - тревога, трагедия
Желтый и зеленый	Весна, надежда	Конкретное значение (листья, свет) Или желтый - мертвящий, бездушный. символ сытости, грубости, насилия и зла, отсутствия духовности, Зеленый - волшебство

-42-