

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №31»

ПРОЕКТ

На тему « Роль цветов в русской литературе»

Ученицы 11 класса А

Зауголовой Екатерины

Руководитель проекта:

Учитель русского языка и литературы

Куксова Олеся Анатольевна

Тамбов

2024

Оглавление

I Введение

II Основная часть

Глава 1

1. Образы цветов в русской поэзии

Глава 2

2.1 Сирень в романе Гончарова «Обломов»

2.2 «Куст сирени» А.И. Куприн

2.3 Цветы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»

2.4 Ландыши в повести «Бедная Лиза»

2.5 Образ розы в романе Тургенева «Отцы и дети»

Глава 3

3. Исследование среди учеников 11 класса

III Заключение

IV Список литературы

Введение

С древнейших времён цветы привлекали людей своим многообразием ярких красок и ароматом. Многие поэты посвящали цветам стихотворения, художники – картины, а писатели уделяли им особое внимание в своих произведениях. Существует даже язык цветов, первые упоминания о котором датируются восемнадцатым веком.

Флориография (язык цветов) — символика, значение, придаваемое различным цветам для выражения тех или иных настроений, чувств и идей.

Язык цветов был популярен во Франции и в Англии времен королевы Виктории, но «родился» он на Востоке. Говорить о своих чувствах и намерениях считалось в те времена неприличным, поэтому люди придумали передавать послания с помощью цветов. Всего одним цветком можно было признаться в любви или симпатии, сказать о ненависти, выказать уважение и многое другое.

Жена британского посла в Стамбуле в 1717 году Мэри Уортли Монтегю описала его в своих письмах. Они были опубликованы в 1763 году, после её смерти. Она писала: «Нет такой краски, цветов, сорной травы, фруктов, травы, камня, птичьего пера, которые не имели бы соответствующего им стиха, и вы можете ссориться, браниться, слать письма страсти, дружбы, любезности, или обмениваться новостями, при этом не испачкав свои пальцы»[1].

Первая книга о значениях цветов в России была издана в 1830 году в Санкт-Петербурге под названием «Селам, или Язык цветов», она была

переведена Д. П. Ознобишиным. В книге описывалось около 400 значений цветов и она быстро приобрела популярность среди молодёжи.

Наверняка каждому человеку в наши дни известно, что красная роза означает любовь, но мало кто знает, что роза в зависимости от цвета, оттенка и наличия шипов имеет пятнадцать значений!

Зная о значениях цветов, можно по-новому взглянуть на произведения литературы, найти сокровенные смыслы и тайные послания, оставленные авторами, лучше понять самих героев и их чувства, таким образом, мой проект, который направлен на изучение роли цветов в русской литературе, является актуальным.

Проблема исследования: как знание значений цветов влияет на понимание литературных произведений?

Объект исследования: образы цветов, встречающиеся в произведениях русской литературы

Предмет исследования: цель использования образов цветов в произведениях.

Гипотеза: цветы в литературе носят символический смысл, который помогает раскрыть замысел автора и наиболее полно понять произведение.

Методы исследования: чтение и анализ произведений русской литературы, опрос учащихся МАОУ СОШ №31, анализ и сравнение результатов, изучение информации во всемирной паутине, изучение научной литературы

Практическая значимость: данные, полученные в ходе моей исследовательской работы, можно использовать на уроках литературы и для внеклассного чтения для лучшего понимания изученных произведений, характеров и мотивов персонажей.

1. Образы цветов в русской поэзии

В пушкинскую эпоху символика цветов обрела популярность и широко использовалась в повседневной жизни, а также в искусстве, литературе. Чаще всего поэт использовал образ розы, чтобы показать красоту и очарование девушек в своей поэзии. Их алый цвет сравнивался с румянцем на лице или цветом губ, чтобы передать всю прелесть их юности. А также с помощью языка цветов можно было сообщить нам о чувственности и страстности молодых девушек. [8]

...Как часто грудь её вздыхает,

Как часто тихое лицо

Мгновенной розою пылает...

«Руслан и Людмила». Гл. V.

Люблю зимы твоей жестокой

Недвижный воздух иль мороз,

Бег санок вдоль Невы широкой,

Девичьи лица ярче роз...

«Вступление» к поэме «Медный всадник».

Также розы в поэзии Пушкина служат для обозначения душевных состояний и жизненных ситуаций. Например, розы в лицейской лирике часто упоминаются в связи с радостью, успехом, весельем и беспечностью [7],

Доселе в резвости беспечной

Брели по розам дни мои;

В невинной ясности сердечной

Не знал мучений я любви....

«Послание к Юдину». 1815.

Мак у Пушкина выступает символом сна, отдыха и лени, лилия – красоты и царственности, ландыш и фиалка – нежности, скромности [9]

Интересный факт: Александр Сергеевич писал Анне Петровне Керн в Ригу из Михайловского, что у него на столе лежит «увядшая веточка гелиотропа». А та в своих воспоминаниях замечает, что эту веточку поэт «выпросил» у нее. На языке цветов гелиотроп обозначал: «Тебя повсюду ищет моё сердце». А в современности значение цветка трактуют как глубокую привязанность.

Описания цветов в поэзии Тютчева не детализированы, а носят больше общий, абстрактный характер. Федор Иванович очень часто в своих стихах говорит о цветах, но редко называет их, тем самым передавая общий настрой природы и её энергетику. Но все же и у него есть исключения:

Не о былом вздыхают розы

И соловей в ночи поет;

Благоухающие слезы

Не о былом Аврора льет...

Имя Александра Блока при разговоре о цветах в литературе в первую очередь ассоциируется именно с розами и Иисусом Христом из поэмы «Двенадцать»: «В белом венчике из роз / Впереди — Иисус Христос». В 1906 году Блок написал поэму «Ночная фиалка», где реальность переплетается с мечтой. Важную роль в поэзии Александра Александровича играет сирень, воспоминания о которой связаны у него с детством и садом его тети, поэтессы Екатерины Андреевны Бекетовой, написавшей эти строки, которые позднее были положены на музыку Сергея Васильевича Рахманинова и стали популярным романсом:

Поутру, на заре,

По росистой траве
Я пойду свежим утром дышать;
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать...

Можно предположить, что любимыми цветами Анны Ахматовой были бордовые розы, так как она посвятила им больше десятка стихотворений. Однако значение этого цветка в её ранних произведениях заметно отличалось от поздней лирики поэтессы. Например розы в стихотворениях Ахматовой с одной стороны описывают привычные любовь, страсть и красоту, а с другой она связывает розы с тоской, смертью, грустью, что характерно именно для поздней лирики. Возможно на такие изменения повлияли тяжёлые жизненные испытания, которые перенесла поэтесса. В одном из своих стихотворений она пишет:

«Я не люблю цветы – они напоминают
Мне похороны, свадьбы и балы,
Для ужина накрытые столы
Но лишь предвечных роз простая красота,
Та, что всегда была моей отрадой с детства,
Осталась и досель единственным наследством,
Как звуки Моцарта, как ночи чернота.»
Солнышко взошло, природу осветило,

Одним из самых ярких и красивых полевых цветов является василёк. Этому растению Крылов посвятил басню «Василёк», в которой этот цветок

сыграл, можно сказать, историческую роль, так как произведение посвящено императрице. Известно, что когда в 1823 году с Крыловым сделался сильный апоплексический удар, а императрица Мария Фёдоровна (жена Александра III и мать Николая II), симпатизировавшая баснописцу, прислала ему букет васильков и переселила его для выздоровления к себе в Павловск, сказав: «Под моим надзором он скорее поправится». [4] Милость и забота императрицы глубоко тронули Крылова, а когда он поправился, то первой написанной им после болезни басней была «Василёк», в которой он выражал благодарность Марии Федоровне. Баснописец изобразил императрицу животворящим солнцем, а себя – в виде простого василька, недостойного того, как это высказывает в басне жук, чтобы солнышко его пригрело

«По царству флорину рассыпало лучи

И бедный василёк, завянувший в ночи,

Небесным взором оживило.»

2.1 Сирень в романе Гончарова «Обломов»

Иван Александрович Гончаров написал знаменитый роман «Обломов» в 1847 году, поэтому можно предположить, что он руководствовался книгой Ознобишина о языке цветов, выпущенной в 1830 году.

Сирень играет важную роль в романе «Обломов», поэтому для наиболее полного понимания романа следует ознакомиться с её значением из вышеупомянутой книги. Сирень является символом красоты, влюбленности и первых волнений любви. [2]

Данный цветок сопровождает главного героя романа на протяжении всей жизни. Так, в детстве, проведенном в Обломовке, запах сирени Илья Ильич чувствовал в комнате любимой матери: «Мать осыпала его страстными поцелуями <...>. Потом взяла его за руку и подвела его к образу. Там <...> подсказывала она ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени». [3]

Позже цветок появляется на этапе первой любви Обломова и символизирует чувства к Ольге Ильинской. «Узор очень мил. Это ветка сирени?»; «Какая ветка? — Вы видите: сиреневая», «любовь <...> носилась в запахе сиреневой ветки» ; «Она слушала рассеянно, мимоходом сорвала ветку сирени и, не глядя на него, подала ему»; «Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала ее, закрыв лицо и нос. — Понюхайте, как хорошо пахнет! — сказала она и закрыла нос и ему». Последний пример можно расценивать как настоящее признание в любви! Вот почему крайне важно ознакомиться с языком цветов и теми значениями, которые использовались именно в момент написания произведения, иначе многое можно упустить.

Финал отношений Ольги и Обломова Гончаров описывает с помощью прекрасной метафоры увядания цветов: «Сирени...отошли, пропали!»; «Сирени поблекли, <...> и этот миг <...> поблек»; «о вчерашнем счастье, о поблекшей сирени». Окончание поры цветения свидетельствует об увядании чувств героев. Сирень в процессе развития сюжета приобретает всё больше значений

Цветы сирени сопровождали Обломова и после смерти. Именно они были посажены на его могиле: «Ветки сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой». Таким образом, можно увидеть, какую важную часть жизни составляли цветы для Ильи Ильича.

2.2 «Куст сирени» А.И. Куприн

Цветы сирени фигурируют ещё в одном литературном произведении. Рассказ «Куст сирени» А.И. Куприн написал в 1894 году в рамках реалистического направления, господствовавшего в то время в литературе. Напечатан он был в октябре того же года в журнале «Жизнь и Искусство». Здесь значение цветка имеет несколько другое значение, чем в романе Гончарова.

Смысл названия рассказа неразрывно связан с темой произведения. Сирень в произведении Александра Ивановича является образом-символом, так как именно куст сирени приносит героям счастье. Сирень – важная для сюжета деталь.

Главные герои произведения – супруги Алмазовы. Молодой небогатый офицер Николай Евграфович поступил в Академию генерального штаба с третьего раза. Перед проверкой плана он случайно «посадил» на чертежах зеленое пятно и, чтобы как-то исправить ситуацию, нарисовал в том месте «кучу деревьев». Профессор, увидевший работу, удивился этому пятну и сказал, что никаких кустов на том месте нет, но главный герой стоял на своём. Тогда профессор решил на следующий день лично провести проверку. Жена Николая, узнав о несчастье супруга, быстро нашла решение проблемы. Верочка предложила просто посадить на том месте кусты. Супруги собрали деньги, купили кусты сирени и ночью поехали на то самое место. На следующий день профессор убедился в наличии кустов и признал свою ошибку. Таким образом, сирень помогла главному герою поступить в академию, принесла счастье и благополучие супругам.

В начале рассказа Куприн использовал исключительно слово «куст», но ближе к концу употребляются уже слова «сирень» и «цветок», которые стали символами любви главных героев. Таким образом, произошла целая эволюция «дурацкие кусты» превратились в прекрасные цветы сирени, которые Верочка назвала своими любимыми:

«...муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.

- Ты – чему? – спросила Вера.

- А ты чему?

- Нет, ты говори первый, а я потом.

- Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?

- Я тоже, глупости, и тоже – про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком...»

Так, куст сирени стал для Николая и Верочки настоящим жизненным испытанием, с которым те успешно справились, а также символом их любви, счастья, светлого будущего, семейного благополучия и гармонии.

2.3 Цветы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»

В самом известном романе Михаила Булгакова часто упоминаются самые разные цветы. В «Мастере и Маргарите» можно увидеть настоящий ботанический сад: розы, сирень, ландыши, мимозы, тюльпаны и множество других растений.

«Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет», - описывал мастер. Какие цветы все же несла Маргарита в руках, когда впервые встретила мастера? До самого конца главы Булгаков в лице мастера и не пытается определиться, упрямо обозначая букет в руках Маргариты «желтыми цветами». Принято считать, что в руках Маргариты в роли весенних первоцветов были именно мимозы – «отвратительные», «тревожные» и считающиеся цветами «печали и одиночества».

Настоящая мимоза считается символом целомудрия, девичьей скромности и женской стыдливости. Возможно, именно поэтому Маргарита выбрасывает букет, как только узнает, что Мастер любит розы. Так она прощается со своей прошлой жизнью, отвергая свой «правильный» брак. Также жёлтый цвет часто является символом разлуки. Этот факт может как подтверждать прошлую теорию, так и говорить о том, что мастер предвидел их разлуку, что стало причиной его неприязни к цветам

Далее мастер говорит, что любит розы:

«— Нет, я люблю цветы, только не такие, — сказал я.

— А какие?

— Я розы люблю.»

Здесь розы противопоставляются мимозам. Как я уже писала ранее, розы считаются символами страсти, любви. Именно этот цветок становится символом начала искренней и вечной любви мастера и Маргариты. Также не исключено, что Булгаков использовал розу, как религиозный символ. Согласно христианским преданиям, красные розы появились из крови распятого Христа. Пять смертельных ран Христа соотносятся с пятью лепестками *Rosa Sancta* (Святой Розой)

В романе Булгакова букет ландышей появляется на столе в комнате мастера и Маргариты, как символ детских воспоминаний писателя об отце. Ведь ландыши – не только знак весны, но и символ теплой семейственности, дружбы и верности. [5] Также можно предположить, что букет в комнате мастера – предвестник короткого земного счастья влюбленных и последующей смерти от яда (параллель между вином, окрашенным в цвет крови и красным цветом ягод ландыша).

В романе можно найти уже известный нам образ сирени. Коморка Мастера – его идеальный маленький мир, в котором он мог прятаться от реальности. В романе это была «совершенно отдельная квартира», в ней были «маленькие оконца над самым тротуарчиком», а напротив окон – «сирень, липа и клен». Для Мастера это место было особенным, туда он был готов впустить только любимую женщину. В романе мастер несколько раз упоминает сирень. Она стала для него воплощением дома, простоты, красоты их любви с Маргаритой. Из анализа предыдущих произведений можно с уверенностью сказать, что в романе используется именно главное значение сирени «Волнения первой любви».

Маргарита отказывается, отрекается от Бога, и от спокойной, добропорядочной жизни. Когда она стала ведьмой и хозяйкой бала у сатаны, «невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках...». Белый тюльпан на языке цветов означает совершенную любовь.[6] Таким образом, можно сделать вывод, что, любовь мастера и Маргариты поистине безграничная, вечная и идеальная. С помощью этого цветка Булгаков показывает, что не осуждает поступок своих героев, а, наоборот, восхищается ими, считает их любовь совершенством.

2.4 Ландыши в повести «Бедная Лиза»

«Бедная Лиза» — сентиментальная повесть Николая Михайловича Карамзина, написанная в 1792 году. В ней писатель уделил большое внимание раскрытию внутреннего мира человека, описанию чувств. Главная героиня после смерти отца осталась вместе с больной матерью. Лиза не боялась физического труда она «ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве». Однажды в городе она встретила красивого молодого человека по имени Эраст и предложила ему купить ландыши. Тот согласился и хотел заплатить рубль вместо пяти копеек, но честная девушка отказалась.

Ландыш в этой сцене символизирует чистоту, непорочность девушки. Деньги, которые Эраст предложил Лизе, являются символом будущего предательства. В христианстве ландыш часто ассоциируется с девой Марией, как символ ее чистоты и сладости.

Юноша покорила сердце девушки и на следующий день она нарвала самых лучших цветов и пошла на то же место, но Эраст не пришел. «Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем». Эта сцена будто предсказывает скорое печальное будущее девушки, предательство Эраста и гибель Лизы. Фраза «Никто не владей вами!» показывает гордую натуру, чувственность девушки.

Эраст добивается желаемого от Лизы, лишает её непорочности и теряет интерес. Он даёт героине сто рублей и исчезает из её жизни. Лиза, узнав о предательстве Эраста бросается в пруд.

Ландыши стали символом чистоты Лизы, рубль, предложенный Эрастом символизировал продажность героя, его настоящие намерения. Любовь героини увяла, погибла вместе с сорванными рукой возлюбленного цветами.

2.5 Образ розы в романе Тургенева «Отцы и дети»

Иван Сергеевич Тургенев в своем романе «Отцы и дети» использует образ розы: «...Однажды, часу в седьмом утра, Базаров... застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Она сидела на скамейке, накинув, по обыкновению, белый платок на голову; подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы красных и белых роз...». Примечательно то, что розы в букете Фенечки двух цветов. Сами розы символизируют любовь, розы белого цвета – чистоту, а красные – страсть. Это отражает неоднозначное положение героини в романе. Фенечка живёт вместе с Кирсановым практически на правах хозяйки, родила ему сына, но в то же время он её стесняется и будто прячет от всего мира.

В романе Тургенева «Отцы и дети» образ самой Фенечки сравнивается с распустившимся цветком. Фенечка “очень похорошела”: “Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки”.

Тургенев сочувствует своей героине и в то же время любуется ей, восхищается. С помощью сравнения Фенечки и розы он показывает, что не осуждает её любовь к барину, а наоборот, поддерживает.

После ссоры с Одинцовой Базаров вновь оказывается у Кирсановых, он многозначительно намекает Фенечке, что докторам за услуги полагается платить, и в качестве платы просит розу из срезанного ею букета. Фенечка

спросила: «Какую вам, красную или белую?». «Красную, и не слишком большую», - ответил Евгений. Сам цветок Базарову был совершенно не нужен, роза служила лишь намёком на близость, но не на серьезное чувство, а на способ развлечься. «А вы небось не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали». «.. Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку...»

Таким образом, Базаров с помощью «языка цветов» завуалированно просил о любви, но небольшой, всего на краткий миг. Роза у Тургенева – символ любви, страсти и симпатии.

3. Исследование среди учеников 11 класса

Мой проект может быть использован на уроках литературы для более полного понимания произведений. Для этого важно учесть уровень имеющих у школьников знаний. Я самостоятельно разработала тест из 7 вопросов и попросила своих одноклассников его пройти.

Вопросы и результаты теста:

- 1) Что символизирует сирень в рассказе Куприна «Куст сирени»? (правильно 8 , неправильно 12, затрудняюсь ответить 3)
- 2) Какое значение имеет красная роза?(правильно 15 , неправильно 6, затрудняюсь ответить 2)
- 3) Почему в произведении Карамзина «Бедная Лиза» героиня продавала именно ландыши?(правильно 7 , неправильно 13, затрудняюсь ответить 3)
- 4) Какие цветы были в руках Маргариты во время первой встречи с мастером?(правильно 16 , неправильно 4, затрудняюсь ответить 3)
- 5) Какого цвета были розы в букете Фенечки в романе «Отцы и дети»? (правильно 3 , неправильно 11, затрудняюсь ответить 9)
- 6) Какой цветок символизирует первую влюбленность? (правильно 6, неправильно 11, затрудняюсь ответить 6)

7) Какой цветок является названием басни Крылова, посвященной императрице?(правильно 2 , неправильно 14, затрудняюсь ответить 8)

Всего в опросе поучаствовало 23 человека. Опрос проводился анонимно.

Проанализировав результаты опроса, я пришла к выводу, что при прочтении произведения школьники не уделяют достаточно внимания цветам и их значениям, поэтому я выложу проект в интернет, чтобы подростки, которых интересует тема цветов в литературе, смогли с ним ознакомиться. Учителя литературы смогут использовать мой проект для подготовки к занятиям.

Заключение

В этом проекте была рассмотрена проблема взаимосвязи знания значений цветов и понимания литературных произведений. Я проанализировала прозу и поэзию русских авторов, сделала выводы, провела исследование среди учеников одиннадцатого класса.

Также в ходе работы я узнала много нового, ознакомилась со стихотворениями разных авторов, улучшила навыки работы с различными программами, навыки поиска и обобщения информации.

Цветы являются важными деталями в литературе, от которых зависит понимание произведений, но школьники уделяют недостаточно внимания значению цветов в литературе, поэтому мой проект является актуальным.

Список литературы

1. Letters of Lady Mary Wortley Montagu, written during her travels in Europe, Asia and Africa. London. 1763.
2. Ознобишин, Д. П. Селам, или Язык цветов / Д. П. Ознобишин. – СПб. : тип. Деп. Нар. Просвещения, 1830. – 132 с.
3. Гончаров, И. А. Обломов / И. А. Гончаров // Гончаров И. А. Полн. Собр. Соч. и писем: в 20 т. – Т. 4. Обломов: Роман в четырех частях. – СПб. : Наука, 1998. – 496 с.
- 4 В. Несин, Г. Сауткина «Павловск императорский и великокняжеский 1777 – 1917»;
5. М. Н. Капрусова «Семантика образа цветов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» » АСТА ERUDITORUM, 2019. Вып. 32
6. Бидерманн Г. Энциклопедия символов: энциклопедия / Бидерманн Г. – М.: Издво Республика, 1996. – 336 с.
7. Павлович Н. Словарь поэтических образов. — СПб.: Славия, 2000.
8. Купер Дж. Энциклопедия символов. – М.: Золотой век, 1995. Т. 4.
9. Лотман Ю.М. Пушкин. – СПб.: Искусство-СПБ, 1998.

Приложение «Язык цветов»

Василек - верность, искренность;

Жасмин - непорочность;

Маргаритка - терпение, печаль;

«медвежьи ушки» - вас ищут обмануть;

Резеда - минутное блаженство;

Дикая роза - простота;

Белая роза - невинность;

Тюльпан - гордость и неблагодарность;

Фиалка - скромность и дружба;

Нюгетки - кокетство;

Астра - величие;

Петушки - спокойствие;

Мак - воспоминания;

Подсолнечник - чем больше вижу, тем более люблю;

Белая гвоздика - целомудрие;

Розовая гвоздика - брак;

Лавр - торжество вечного целомудрия;

Гиацинт - спокойствие души

Ландыш - символ пришествия Христа, непорочного зачатия.