

К 85-летию Е.Н. Колокольцева

DOI: 10.31862/0130-3414-2023-3-105-110

УДК: 372.882

О.В. НикитинГосударственный университет просвещения,
141014 г. Мытищи, Московская обл., Российская Федерация**Живая красота слова:
к 85-летию профессора
Е.Н. Колокольцева**

Аннотация. В статье обсуждается проблема взаимодействия литературы и изобразительного искусства на уроках в средней школе. На примерах научно-методических разработок профессора Е.Н. Колокольцева доказывается важность искусствоведческого компонента в педагогической деятельности учителя-словесника. Дается комментарий к примерам, в которых сотворчество словесных наук приводит к интересным авторским находкам и открытиям. Подчеркивается актуальность идеи синкретизма истории, культурологии, религии, музыки, графики, портретной живописи, литературного и лингвистического анализа художественных текстов как неотъемлемых элементов единого замысла педагога-мастера. Цель статьи – обратить внимание читателей на семиотику культуры, исследование которой в школьной практике только начинается. Благодаря трудам Е.Н. Колокольцева раздвигается художественное пространство и время, оживают рисунки и портреты, и знакомое литературное произведение вновь превращается в загадку. В статье применяются следующие методы: биографический, сравнительный, текстологический, метод лингвистического анализа текста, историко-культурный, искусствоведческий. В центре внимания автора были идеи, изложенные Е.Н. Колокольцевым в книге «Произведения живописи в школьном изучении литературы» (2021). При комментировании основных положений мы обращали внимание на родственные признаки, объединяющие искусство слова и искусство изображения, на сопоставление сюжетов литературы и других искусств. Большое внимание уделяется личности авторов произведений, их погруженности в мир русской культуры, смелым творческим инициативам (рисунки Пушкина и их отражение в поэзии). Отмечается, что Е.Н. Колокольцев впервые в отечественной методической науке так широко и глубоко поднимает вопрос введения в школьный курс литературы основ эстетического воспитания путем приобщения школьников к лучшим образцам изобразительного искусства.

Ключевые слова: Е.Н. Колокольцев, литературоведение и методика обучения литературе как творчество, семиотика искусства, педагогическое мастерство, филологический эксперимент, идиостиль, словесная эстетика

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Никитин О.В. Живая красота слова: к 85-летию профессора Е.Н. Колокольцева // Литература в школе. 2023. № 3. С. 105–110. DOI: 10.31862/0130-3414-2023-3-105-110

DOI: 10.31862/0130-3414-2023-3-105-110

O.V. Nikitin

State University of Education,
Mytishchi, Moscow Region, 141014, Russian Federation

The living beauty of the word: On the 85th anniversary of Professor E.N. Kolokoltsev

Abstract. The article discusses the problem of the interaction of literature and art in secondary school. Using the examples of scientific and methodological developments of Professor E.N. Kolokoltsev, the importance of the art component in the teacher's pedagogical activity is proved. A commentary is given to examples in which the co-creation of verbal sciences leads to author's interesting findings and discoveries. The relevance of the idea of syncretism of history, cultural studies, religion, music, graphics, portraiture, literary and linguistic analysis of artistic texts as integral elements of a general master-teacher's plan is emphasized. The purpose of the article is to draw the readers' attention to the semiotics of culture, the study of which in school practice is just beginning. Due to the works by E.N. Kolokoltsev, artistic space and time are moving apart, drawings and portraits come to life, and a familiar literary work turns into a riddle again. The following methods are used in the article: biographical, comparative, textual, the linguistic analysis of the text, historical and cultural, art criticism. The author focuses on the ideas outlined by E.N. Kolokoltsev in the book "Paintings in the school study of literature" (2021). When commenting on the main provisions, we paid attention to the related features that unite the art of words and the art of images, to the comparison of subjects of literature and other sciences. Much attention is paid to the personality of the authors of the works, their immersion in the world of Russian culture, bold creative initiatives (Pushkin's drawings and their reflection in poetry). It is noted that E.N. Kolokoltsev, for the first time in the Russian methodological science, raises the issue of introducing the basics of aesthetic education into the school literature course by introducing schoolchildren to the best examples of fine art.

Key words: E.N. Kolokoltsev, literary criticism and methods of teaching, literature as creative work, semiotics of art, pedagogical mastery, philological experiment, individual style, verbal aesthetics

CITATION: Nikitin O.V. The living beauty of the word: On the 85th anniversary of Professor E.N. Kolokoltsev. *Literature at School*. 2023. No. 3. Pp. 105–110. (In Rus.). DOI: 10.31862/0130-3414-2023-3-105-110

Есть в научном творчестве такие области, которые подвластны не каждому исследователю, даже обладающему недюжинными способностями, имеющему почетные звания, учебники... Нужно находиться в необычном мировосприятии, бесконечно любить и понимать лакуны истории и культуры, разбираться в красках художественных текстов и натюрмортов, досконально знать биографии творцов. Все это по силам одухотворенным личностям. Таким героем для нас стал профессор Евгений Николаевич Колокольцев, имя которого хорошо известно ученым и педагогам-практикам. В своей деятельности он сумел объединить две редкие ипостаси филологии: литературу и искусство и впустить в этот свой мир художественной гармонии и чувства прекрасного тысячи читателей, обычных школьников и студентов, не подозревавших ранее, что культурное пространство чтения намного шире и выше, чем простой разбор сюжета, знакомство с главными героями. «Поэтому в школьном изучении литературы, – пишет Е.Н. Колокольцев, – обращение к пластическим искусствам является насущной необходимостью, так как дополняет изучение словесного искусства наглядными образами и совершенствует *чувственный мир* (курсив наш. – О.Н.) подрастающего человека» [2, с. 4]. Мы хотим акцен-

тировать внимание на выделенном тексте. Это еще одно свойство литературы, которая призвана соучаствовать в воспитании. Когда мы сопереживаем, видим жизненные коллизии сквозь строки прозаика или поэта, понимаем замысел художника, тогда в нас рождается чувство прекрасного, а стандартные эпитеты, метафоры и аллегории из разряда литературно-теоретических терминов переходят в область *выразительных* средств, показывают свойства души персонажа. И литературное полотно оживает. А с ним и тот мир, который воссоздает классик.

Е.Н. Колокольцев использует в работах такое полуофициальное понятие – «*литературность*» творчества. Это совокупность характеристик, которые объединяют изобразительное искусство и литературу. К ним ученый относит *повествовательность* (сюжетность) и *метафоричность* [Там же, с. 11]. Второе понятие начали использовать искусствоведы, заменяя его еще одним красивым словом *иносказательность*. Ученый так интерпретирует это качество «литературности» творчества: «Пластический образ подобно словесному образу может рождать ассоциации, выходящие за пределы прямого изображения. Эти ассоциации переключают восприятие картины в более широкий жизненный план, по отношению к которому запечатленное

на полотне выступает как символ, аллегория. Метафорическая образность присуща, например, пейзажу И.И. Левитана “Владимирка”. Поэтическая тема дороги, уходящей вдаль, связана на картине с социально-философским подтекстом. На полотне изображен тракт, по которому шли на каторгу или в ссылку многие революционеры. Придорожный голубец, поставленный на месте смерти одного из ссыльных, подчеркивает лейтмотив картины, которая, вызывая чувства тоски и одиночества, приобретает обобщающее значение. В скорбной элегичности картины звучит протест против гнетущей атмосферы русской жизни 90-х годов XIX века» [2, с. 16].

Е.Н. Колокольцев утверждает (и в этом заключается глубинное педагогическое тщание ученого, понимающего смысл преподавательской деятельности), что «демонстрация произведений живописи на уроках литературы несовместима с развлекательными, украшательскими функциями, ибо цель станковой картины – “не ласкание глаза, а возбуждение ума”» [Там же, с. 237].

Показательно, что Е.Н. Колокольцев во многих работах возвращается к теме искусства и художника в русской литературе и без этой ипостаси не видит смысла приобщения к филологической культуре. Ученый мастерски разбирает самые обычные, казалось бы, сюжеты, говорит с читателем нетерминологическим языком, но оттого его слово не тускнеет, а звучит вместе с дыханием эпохи, впитывает ее изобразительные краски: «Суждения Пушкина о силе воздействия мастеров пластического искусства близки Лермонтову. В стихотворении “На картину Рембрандта” он ставит проблему сложности и мно-

гоплановости художественного образа в живописи. Портретную тему, столь непринужденно начатую Пушкиным в послании “Кипренскому”, Лермонтов продолжил в юношеском стихотворении “Портрет” <...> и уже в зрелом – “К портрету”, которое русский литературовед Н.А. Котляревский оценил как уникам словесной портретной живописи» [Там же, с. 19].

И у других русских классиков Е.Н. Колокольцев находит свои интонации, которыми играют словесные портреты. Так, например, тема изобразительного искусства ярко выражена в повести Н.В. Гоголя «Портрет»: «Проблема отношения искусства к действительности, его преобразующего влияния сливается в повести с решением вопроса о положении художника в России» [Там же, с. 19]. У И.С. Тургенева ученый подметил другую черту – «усадебность» живописных портретов: «Безмолвно висящие на стенах или упрятанные в пыльные чуланы, они, как детали бытия, наполняют “духовную атмосферу таинственным ощущением обратимости времени”» [2, с. 19; 4, с. 261]. У Л.Н. Толстого его интересует творческий процесс художника (пребывание Вронского и Анны в Италии – главы романа «Анна Каренина») [2, с. 19].

Еще один вопрос, который ставит Е.Н. Колокольцев, – художественная критика в творчестве русских писателей. Его часто обходят стороной. А если и упоминают аналитические работы, то прежде всего – литературоведов. Первым критиком-искусствоведом ученый называет Н.М. Карамзина, автора «Писем русского путешественника». За ним идет К.Н. Батюшков с его «Прогулкой в Академию художеств» [Там же, с. 21]. Мы бы

дополнили этот ряд первопроходцев еще именем А.Х. Востокова, а позже – И.И. Срезневского, который на полях своих путевых заметок по славянским странам делал очень точные зарисовки быта, нравов, характеров народов.

Замечательно, что Е.Н. Колокольцев не отделяет прозаиков и поэтов от участия в процессе изобразительного творчества. Они как бы включались в художественную игру со зрительно воспринимаемыми образами, разговаривая с ними. Так оживали страницы «Евгения Онегина». Ведь рисунки А.С. Пушкина – это своеобразный «изобразительный дневник» [5], который дышал... Е.Н. Колокольцев справедливо отмечал, что пейзажи, автопортреты и изображения современников «напрямую связаны с литературным творчеством. Многообразны сюжеты рисунков поэта, отличающихся артистизмом и свободой штриха...» [2, с. 29]. Рядом с гением русской поэзии в этой области стоят, по мнению ученого, Жуковский, Лермонтов, Достоевский и еще целая плеяда замечательных русских мастеров художественного слова. Даже Маяковский, «называвший себя “художником и поэтом”» [Там же, с. 32].

В калейдоскопе словесно-изобразительных тем Е.Н. Колокольцева есть и такие, которые впускают не каждого исследователя. Размышлять о «Лете Господнем» И.С. Шмелева непросто. Чудесные «фотографии детства» писатель создавал в эмигрантский период, когда многое было утеряно. И здесь Е.Н. Колокольцев в художественном осмыслении текста совмещает «праздники» и «радости» И.С. Шмелева и Б.М. Кустодиева, великолепно знавшего купеческо-дворянский быт дореформенного времени. Между двумя мастерами лежит незримое

созвучие стилей, интонаций, художественных символов... А несколько старомодный язык И.С. Шмелева отражает дух времени, старинные православные обычаи. Он гармоничен. Ученый замечает: «Для повествовательной манеры И.С. Шмелева характерны частые инверсии, когда, например, прилагательное или эпитет следуют за определяемым словом, что не исключает употребления эпитета перед существительным (“сладким теплом *душистым*”» [Там же, с. 59]. Краски кустодиевской «Масленицы» – почти слепок со словесного описания праздника у И.С. Шмелева, «но в сравнении с полотном живописца шмелевская главка повествовательна и включает в себя целую цепь событий, которые невозможно передать в одной картине» [Там же, с. 65]. Е.Н. Колокольцев помогает нам освоить семиотику культуры, чтобы и на уроках литературы зазвучали разные голоса: природа, Божественная служба, детский смех, постный рынок, крепкий запах грибов... Эти цвета можно передать, только совмещая виды искусств: «Полотна Кустодиева как изобразительная антология человеческого бытия рассказали живописную правду о России. Поставленные рядом с прозой Шмелева, картины <...> делают зримым слово писателя» [Там же, с. 71].

Е.Н. Колокольцев в своих трудах возвел литературоведческое, педагогическое творчество словесника в ранг искусства, обогатив методику преподавания новаторскими подходами и приемами. Он и здесь остался индивидуальностью: особая мягкая интонация его книг и публичных выступлений, сосредоточенность на идейной композиции, проникновение в чувство образа, научная строгость и последовательность,

оторванность от моды к «инновациям» и по-духовному светлый темперамент слова, в котором слышатся голоса его героев – Пушкина и Крамского, Шмелева и Кустодиева, Державина, Лермонтова... Эти традиции Евгений Николаевич старается передать своим ученикам, погружая нас в радости литературных открытий.

Одной из книг автор предположил такой эпиграф из А.А. Фета: «Как трудно повторять живую красоту...» [2, с. 3], как будто хотел поделиться с нами сокровенным. Благоговейное отношение Е.Н. Колокольцева

к образам литературы и искусства, беспокойность его души, небудничность обсуждаемых тем, скрытая от досужих взглядов религиозность – это та эстетика настоящего интеллигента, которая роднит его с самыми яркими представителями филологии прошлого и настоящего. Статьи и книги Е.Н. Колокольцева – это и своеобразный автопортрет, в котором видны прекрасные человеческие черты: мудрость, сила духа, красота и достоинство таланта, честность, вдохновенная культура Педагога с большой буквы.

Библиографический список

1. Ванслов В.В. Что такое искусство. М., 1988.
2. Колокольцев Е.Н. Произведения живописи в школьном изучении литературы. М., 2021.
3. Колокольцев Е.Н. Лирика в школьном изучении. Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. М., 2022.
4. Русская художественная культура второй половины XIX века / отв. ред. Г.Ю. Стернин. М., 1988.
5. Эфрос А. Пушкин-портретист. М., 1946.

References

1. Vanslov V.V. Chto takoe iskusstvo [What is art]. Moscow, 1988.
2. Kolokoltsev E.N. Proizvedeniya zhivopisi v shkolnom izuchenii literatury [Painting in the school study of literature]. Moscow, 2021.
3. Kolokoltsev E.N. Lirika v shkolnom izuchenii. G.R. Derzhavin, A.S. Pushkin, M.Yu. Lermontov [Lyrics in school study. G.R. Derzhavin, A.S. Pushkin, M.Yu. Lermontov]. Moscow, 2022.
4. Russkaya khudozhestvennaya kultura vtoroi poloviny XIX veka [Russian art culture of the second half of the XIX century]. G.Yu. Sternin (ed.). Moscow, 1988.
5. Efros A. Pushkin-portretist [Pushkin as a portrait painter]. Moscow, 1946.

Статья поступила в редакцию 25.04.2023, принята к публикации 30.05.2023.
The article was received on 25.04.2023, accepted for publication 30.05.2023.

Сведения об авторе / About the author

Никитин Олег Викторович – доктор филологических наук, профессор; профессор кафедры истории русского языка и общего языкознания факультета русской филологии Историко-филологического института, Государственный университет просвещения, г. Мытищи

Oleg V. Nikitin – ScD in Philology, Full Professor; Professor at the Department of History of the Russian language and General Linguistics, Faculty of Russian Philology of Institute of History and Philology, State University of Education, Mytishchi

E-mail: olnikitin@yandex.ru