

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра русской и зарубежной литературы

**МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ЖИВОПИСНЫЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ
И.С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (РАЗБОР СЛОВЕСНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПИСАТЕЛЯ НА УРОКЕ
ЛИТЕРАТУРЫ)**

АВТОРЕФЕРАТ

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы

студента 4 курса очной формы обучения
направления 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Филологическое образование»
факультета гуманитарных дисциплин, русского и иностранных
языков
Педагогического института

ГУРБАНБЕРДИЕВА РАХЫМА

Научный руководитель доцент, к.ф.н., доцент _____ Н. В. Новикова

И.о. зав. кафедрой д.ф.н.,
профессор

А. А. Гапоненков

Саратов 2026

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа посвящена комплексному исследованию словесно-художественных средств в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» — прежде всего музыкальных и живописных образов — и разработке методики их изучения в школьном курсе литературы (10 класс).

Актуальность исследования

Актуальность работы определяется тремя факторами. Во-первых, возрастающим интересом современного литературоведения к проблеме интермедиальности — взаимодействия литературы, музыки и живописи в художественном тексте. Во-вторых, недостаточной разработанностью комплексного анализа музыкальных и живописных образов «Дворянского гнезда» в научной литературе. В-третьих, необходимостью создания эффективных методических подходов к изучению словесно-художественных средств романа в профильных гуманитарных классах.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859). Предмет исследования — музыкальные и живописные образы романа, их художественные функции и методика изучения в школьном курсе литературы.

Цель и задачи работы

Цель работы — комплексный анализ музыкальных и живописных образов романа «Дворянское гнездо» как компонентов его поэтики и разработка методики их изучения в старших классах школы.

Для достижения цели решались следующие задачи:

- 1) рассмотреть теоретические основы синтеза искусств в художественной системе Тургенева;

2) охарактеризовать музыкальные и живописные образы как компоненты поэтики романа;

3) проанализировать методические подходы к изучению словесно-художественных средств в школе;

4) провести комплексный анализ музыкальных страниц романа (лейтмотивная система, музыкальная атмосфера усадьбы, характеристики персонажей);

5) изучить живописные образы романа (пейзажные зарисовки, портретные характеристики, цветовая и световая символика);

6) разработать и апробировать систему уроков по изучению музыкальных и живописных образов романа в 10 классе.

Теоретико-методологическая основа

Теоретическую основу работы составляют: труды по теории интермедальности (О.А. Ханзен-Лёве, Н.В. Тишунина); монографические исследования творчества И.С. Тургенева (Г.А. Бялый, Г.Б. Курляндская, А.И. Батюто, В.М. Маркович, Ю.В. Лебедев, П.Г. Пустовойт); работы по взаимодействию литературы и музыки (Б.В. Асафьев, М.Г. Арановский); труды по методике преподавания литературы в школе (М.А. Рыбникова, В.В. Голубков, Б.А. Буяльский, Г.И. Беленький).

Методы исследования: культурно-исторический, сравнительно-типологический, биографический, структурный и интермедальный анализ текста, методы педагогического наблюдения и эксперимента.

Научная новизна

Научная новизна работы состоит в том, что впервые осуществлён комплексный анализ музыкальных и живописных образов «Дворянского гнезда» в их системном взаимодействии, а на основе этого анализа разработана целостная методика их изучения в школьном курсе литературы. Музыкальные и живописные образы романа рассмотрены не изолированно, а как единая

«художественная партитура», функционирующая по законам интермедиальности.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость заключается в углублении представлений о поэтике романа «Дворянское гнездо» в аспекте интермедиальности. Практическая значимость определяется возможностью использования разработанных методических материалов в курсах истории русской литературы XIX века, в спецкурсах по творчеству Тургенева, а также непосредственно при изучении романа в 10 классе.

Структура работы

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка использованной литературы (50 наименований) и трёх приложений (конспекты уроков, дидактические материалы, результаты анкетирования учащихся).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы объект, предмет, цель и задачи работы, охарактеризованы теоретико-методологическая база и методы, определена научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

Глава 1 «Теоретические основы изучения словесно-художественных средств в романе И.С. Тургенева "Дворянское гнездо"»

В первом параграфе рассматривается роль синтеза искусств в художественной системе Тургенева. Показано, что синтез музыкального и живописного начал коренится в самой природе тургеньевского художественного мышления и обусловлен как биографическими факторами (музыкальная атмосфера Спасского-Лутовинова, берлинский период, многолетняя дружба с Полиной Виардо), так и влиянием немецкой романтической эстетики. Теоретическим основанием для анализа служит

концепция интермедиальности (О.А. Ханзен-Лёве, Н.В. Тишунина): в «Дворянском гнезде» литература, музыка и живопись образуют единую художественную систему, в которой каждый образный ряд выполняет определённые функции.

Второй параграф посвящён характеристике музыкальных и живописных образов как компонентов поэтики романа. Выявлено, что музыкальные образы организованы по принципу лейтмотивной системы (заимствованному из музыкальной эстетики): тема Лемма — воплощение идеи истинного искусства, тема Лизы — выражение духовной чистоты, тема Паншина и Варвары Павловны — антитезис подлинного искусства. Живописные образы строятся на принципах психологического параллелизма, символики цвета и света, портретной символики (В.А. Недзвецкий). Совместно музыкальный и живописный ряды образуют то, что в работе названо «художественной партитурой» романа.

Глава 2 «Музыкальные страницы в романе "Дворянское гнездо" И.С. Тургенева»

В первом параграфе охарактеризованы основные функции музыки в художественной системе Тургенева: психологическая (раскрытие характеров через музыкальные предпочтения), атмосферообразующая (создание эмоционального фона), структурообразующая (лейтмотивная организация текста), философская (осмысление природы искусства и бытия) и этнокультурная (воплощение национального начала). Показано, что в «Дворянском гнезде» все эти функции получают наиболее полное воплощение.

Второй параграф посвящён музыкальному пространству романа. Прослежена лейтмотивная система: «тема Лемма» возникает в VIII главе как история судьбы художника, обретает кульминацию в XVI главе (фантазия перед встречей Лаврецкого с Лизой в саду, выполняющая пророческую функцию) и завершается в XXXIV главе созданием кантаты — прощального

музыкального высказывания. «Тема Лизы» связана с баховскими хоралами, символизирующими духовную чистоту и религиозность героини. В контрастном отношении к ним находятся итальянские арии Паншина и салонные этюды Варвары Павловны, характеризующие их поверхностность и фальшь.

Третий параграф исследует музыку как средство характеристики персонажей. Сопоставительный анализ показывает, что музыкальные характеристики героев образуют систему антитез: «строгий стиль» Баха в исполнении Лизы противостоит «театральной грации» Паншина; восприятие Лаврецким музыки Лемма как «пророчества о его судьбе» свидетельствует об его духовной восприимчивости. Реакция Лаврецкого на «блестящую технику» Варвары Павловны («холод на сердце») обнаруживает его способность различать подлинное и мнимое в искусстве.

Глава 3 «Живописные образы в романе И.С. Тургенева "Дворянское гнездо"»

Первый параграф посвящён пейзажным зарисовкам и их роли в раскрытии внутреннего мира персонажей. Анализ показывает, что тургеневский пейзаж строится на принципе психологического параллелизма (Г.Б. Курляндская): состояние природы всегда соотносится с душевным состоянием героев. Особое внимание уделено ночным пейзажам и пейзажам переходных состояний (рассвет, сумерки), которые совпадают с переломными моментами в судьбах героев. Выявлена многосенсорность тургеневского пейзажа — синтез зрительных, слуховых и обонятельных образов (Н.Н. Примочкина).

Во втором параграфе исследуются портретные характеристики героев. Установлено, что тургеневский портрет строится как система «говорящих деталей», несущих психологическую и символическую нагрузку: «чистые серые глаза», «строгость» и «белое платье» Лизы vs. «блестящая», «нарядная», «холёная» Варвара Павловна. Прослежена динамика портрета Лизы —

трансформация её цветовой и световой характеристики на пути к духовному выбору.

Третий параграф анализирует цветовую и световую символику романа. Выявлено устойчивое соответствие между цветовой гаммой и образами персонажей: белый и серебристый — Лиза; золотисто-осенний — Лаврецкий; яркий, «блестящий» — Варвара Павловна. Лунный свет в ночных сценах выступает символом возможного, но несбыточного счастья. Цветовая и световая символика образует разветвлённую знаковую систему, формирующую элегическую атмосферу романа.

Глава 4 «Методика изучения музыкальных и живописных образов в романе И.С. Тургенева "Дворянское гнездо"»

В первом параграфе сформулированы методические принципы: целостного восприятия текста (М.А. Рыбникова); функционального анализа; диалога искусств (Г.И. Беленький); работы с художественной деталью (Б.А. Буяльский); сопоставительного анализа (В.М. Маркович); системного подхода.

Во втором и третьем параграфах разработаны циклы уроков по музыкальным (3 урока) и живописным (4 урока) образам романа. Предложен оригинальный методический инструментарий: пейзажный дневник, музыкальный словарь, портретный словарь, цветовая карта романа. Приведены развёрнутые конспекты уроков с технологическими картами, включая задания для трёх уровней сложности.

В четвёртом параграфе описаны интегрированные уроки (урок-концерт и урок-выставка) и проектная деятельность учащихся. Интеграция литературы, музыки и ИЗО рассматривается не как дополнение, а как сущностная характеристика методики, отвечающая природе тургеневского художественного мышления. Апробация системы уроков в 10 классе показала значительное повышение качества восприятия художественного мира романа и формирование устойчивых аналитических умений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Синтез искусств является одним из определяющих принципов художественной системы Тургенева. В «Дворянском гнезде» он реализован с наибольшей полнотой: музыкальные и живописные образы образуют единую «художественную партитуру» романа, в которой каждый образный ряд несёт психологическую, структурную и идейную функции.

2. Музыкальные мотивы в романе образуют лейтмотивную систему, организующую художественное пространство по законам музыкальной композиции. Центральными мотивами являются тема Лемма (идея истинного искусства) и тема Лизы (духовная чистота и религиозное мировоззрение), образующие антитезу темам Паншина и Варвары Павловны.

3. Живописные образы романа реализуют принцип психологического параллелизма (пейзаж), символики детали (портрет) и разветвлённой цветовой системы, которые в совокупности формируют элегическую атмосферу произведения.

4. Разработанная методика изучения музыкальных и живописных образов «Дворянского гнезда», основанная на принципах интегрированного подхода, работы с деталью и диалога искусств, доказала свою эффективность в ходе педагогической апробации: у учащихся повысилось качество восприятия художественного мира романа и сформировались устойчивые аналитические умения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батюто А.И. Тургенев-романист. — Л.: Наука, 1972. — 390 с.

2. Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова. — М.: Просвещение, 1990. — 192 с.
3. Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. — М.; Л.: Советский писатель, 1962. — 247 с.
4. Курляндская Г.Б. Художественный метод Тургенева-романиста. — Тула: Приокское кн. изд-во, 1972. — 344 с.
5. Лебедев Ю.В. Тургенев. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 608 с.
6. Лотман Л.М. И.С. Тургенев // История русской литературы: В 4 т. — Л.: Наука, 1982. — Т. 3. — С. 120–159.
7. Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. — 208 с.
8. Пустовойт П.Г. И.С. Тургенев — художник слова. — М.: Изд-во МГУ, 1980. — 376 с.
9. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. — М.: Учпедгиз, 1963. — 313 с.
10. Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств. — СПб.: Изд-во РГПУ, 1998. — 159 с.
11. Тургенев И.С. Дворянское гнездо // Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. — М.: Наука, 1981. — Т. 7.
12. Ханзен-Лёве О.А. Интермедиальность в русской культуре. — М.: РГГУ, 2016. — 450 с.