

**ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ МОЛОДЁЖИ
«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»**

Направление:

Литературоведение

Тема:

**ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.А. ШОЛОХОВА, А.А. АХМАТОВОЙ, Ф.М.
ДОСТОЕВСКОГО**

Соискатель: Кузнецова Мария Михайловна

Научный руководитель: Винниченко Оксана Владимировна

Место выполнения работы: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей №4» города Перми

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Цветовой символизм в литературе	
1.1 Что такое символизм в литературе.....	5
1.2 Виды символики в литературе.....	6
1.3 Цветовая символика.....	6
1.4 Символика трёх ключевых цветов.....	8
1.4.1 Белый цвет	8
1.4.2 Черный цвет	8
1.4.3 Красный цвет	9
2. Анализ выбранных произведений	
2.1 Анализ произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон»	11
2.2 Анализ стихотворения «У самого моря» и поэмы «Реквием» А.А. Ахматовой.....	13
2.3 Анализ романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»	15
3. Сравнение полученных результатов.	
3.1 Общий анализ.....	17
3.2 Сравнение значений цветов.....	17
4. Использование цветовой символики в современной литературе	19
Заключение	20
Список использованной литературы	21

Введение

Читая литературное произведение, мы словно попадаем в совершенно новый мир. Представляем себе героев, как они выглядят, какие у них характеры. Чувствуем атмосферу, которую создал автор, она бывает и солнечной, веселой, а бывает мрачной и тревожной. Он добавляет определенные эмоции, краски. Но почему каждое произведение имеет свое настроение? Почему книга может развеселить или, наоборот, довести до слёз?

Ответ очень прост, писатель использует литературную символику. А что же такое символика? Литературная символика — это использование образов, знаков и других элементов, имеющих не только буквальное, но и более глубокое, переносное значение, которое раскрывает идеи, темы и сообщения автора. Именно она создает атмосферу произведения, делая его многогранным.

Одним из важнейших элементов литературной символики является символика цвета. Символика цвета в литературе — это приписывание определенным цветам скрытых значений, которые помогают передать эмоции, идеи, состояния персонажей или даже целые события. Писатели используют цвета для углубления смысла произведений, связывая их с понятиями добра и зла, жизни и смерти, счастья и печали. А вы не задумывались, почему авторы используют разные цвета в своих произведениях? Почему, белый ассоциируется с чистотой, наивностью и невинностью, а жёлтый с радостью, богатством и светом? С помощью цвета писатель передает нам эмоции, состояние героев, описывает погоду или город. Каждый цвет в литературе имеет свои собственные значения и ассоциации.

Цвета очень важны для понимания смыслового содержания текста, ведь они помогают раскрыть не только мир вокруг, но и внутренние переживания героев или самого автора.

Часто ли человек задумывается о том, какие незначительные, на первый взгляд, детали использует автор? Я думаю, что нет. Но из-за этого, читатель упускает скрытые смыслы и идеи, которые совершенно по-другому раскрывают произведение.

В первой главе данной исследовательской работы предлагается изучить историю возникновения символизма в литературе и его направление – цветовую символику. Что это такое, зачем писатели её используют и история её происхождения.

Во второй главе разбираются значения трёх, наиболее популярных цветов: белого, чёрного, красного. Какие скрытые значения они имеют. Какие ассоциации они вызывают.

В третьей главе содержатся результаты моего анализа произведений трёх авторов: М. Шолохова «Тихий Дон», А. Ахматовой «У самого моря» и «Реквием», Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Сопоставление значений цветов с тем, как их используют авторы.

Актуальность исследования: люди, читая произведение, не всегда понимают значения некоторых деталей, поэтому, углубившись в одно из направлений символики литературы, можно научиться глубже анализировать текст. Также, при подготовке к экзаменам по литературе, знания в этой области могут быть особенно полезны, потому что разборы произведений требуют углубленных литературоведческих понятий. Разобравшись в значениях цветовой символики, ученик сможет легче понимать скрытые детали в книгах.

Объекты исследования: роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон», стихотворение «Белой ночью» и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Предмет исследования: цветовая символика в литературе (белый, черный и красный цвета).

Цель исследования: проанализировать использование цветовой символики в произведениях писателей разных эпох, чтобы сравнить значения определённых цветов.

Гипотеза: символизм цвета влияет на восприятие текста.

Задачи исследования:

1. Изучить, что такое символизм в литературе и его направление - цветовую символику.
2. Изучить историю цветовой символики, её происхождение.
3. Проанализировать значение основных трёх цветов, которые чаще всего используются авторами в произведениях.
4. Проанализировать выбранные произведения и найти цитаты с упоминанием трёх цветов.
5. Сравнить полученные результаты и проверить, совпадают ли значения цветов в произведениях писателей разного времени.

Методы исследования: изучение литературы, научных и литературоведческих сайтов, сравнительный анализ литературных произведений и обработка информации.

1. Цветовой символизм в литературе

1.1 Что такое символизм в литературе

Символизм — это литературное и художественное течение конца XIX — начала XX века, которое стремилось выразить интуитивно постигаемые идеи и духовные смыслы через многозначные символы. Для него характерны использование намёков, загадочных образов, музыкальность, субъективность и вера в существование двух миров: реального и потустороннего. В русской литературе символизм стал одним из ключевых направлений Серебряного века, оказав огромное влияние на поэзию.

У литературного символизма есть своё точное место и дата рождения — 18 сентября 1886 года. Именно в этот день в парижской газете «Фигаро» была опубликована статья под названием «Манифест символизма», автором которой стал французский поэт греческого происхождения Жан Мореас (1856–1910). Интересно, что само слово «символизм» происходит от греческого слова «symbolon», что означает «знак» или «символ». Именно это слово Жан Мореас употребил в своём манифесте «Le Symbolisme», где он не просто объявил о новом течении, но и чётко сформулировал его основные принципы.

Что же именно предложил Мореас? Он подчеркнул, что символизм — это особый способ восприятия и выражения мира через образы и идеи. По его мнению, символы в литературе должны нести глубокий, многозначный смысл. Образ и идея становятся ключевыми понятиями, позволяя автору передавать сложные внутренние переживания, философские размышления и истинный характер героев. Благодаря этому символизм оказал огромное влияние на развитие мировой литературы, искусства и культуры в целом: «Все феномены нашей жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как неосознанные отражения первоидей, указующие на свое тайное сродство с ними».

Первым журналом, на страницах которого начали публиковаться произведения символистов, стал «Северный вестник». Его редакцию возглавляли критики Любовь Гуревич и Аким Волынский, которые активно вступали в полемику с влиятельными литераторами того времени, например, с народником Николаем Михайловским. Они также критиковали «властителей дум» либеральной интеллигенции — таких, как Белинский и Писарев, стремясь переосмыслить литературные и культурные ориентиры.

Вторым важным изданием, тесно связанным с символизмом, стал журнал «Мир искусства», основанный в 1898 году группой молодых петербургских художников и критиков. Среди них были такие выдающиеся личности, как Сергей Дягилев, Александр Бенуа, Константин Сомов, Лев Бакст и Евгений Лансере. Именно в начале XX века русский символизм достиг своего расцвета, и на литературную сцену вышло второе поколение символистов. В период с 1903 по 1905 годы появились первые поэтические сборники таких авторов, как Александр Блок («Стихи о Прекрасной Даме»), Андрей Белый («Золото в лазури») и Вячеслав Иванов («Кормчие звезды»). Это поколение критики вскоре стали называть «младшими символистами». В то время как «старшие» символисты сосредотачивались на обновлении и обогащении поэтического языка — метрики, строфики, рифмы и звукописи — младшие символисты продолжали развивать эти идеи, углубляясь в исследование внутреннего мира человека и природы. Символисты были убеждены, что сложнейшие глубины человеческой психики и бескрайние просторы внешнего мира невозможно передать с помощью обычных слов или традиционных поэтических средств.

Что же такое символ? Символисты давали этому понятию множество определений. Дмитрий Мережковский писал, что «символы выражают безграничную сторону мысли», а Аким

Волынский утверждал: «Для символа нужна способность видеть всё преходящее в связи с безграничным духовным началом, на котором держится мир».

Почему же возникла потребность в символическом выражении смысла? Главным отличием символизма от реалистической поэзии была убежденность в том, что за видимым, внешним миром, доступным каждому, существует иной, скрытый, неподвластный человеческому разуму и невыразимый прямыми словами мир. Именно этот мир символисты стремились передать через свои произведения, используя символы как ключ к пониманию глубинных истин бытия.

1.2 Виды символики в литературе

В литературе **символ** представляет собой сложное понятие, состоящее из двух взаимосвязанных частей. Первая — это художественный образ, созданный автором, который выступает как конкретное, осязаемое явление в тексте. Вторая часть — это смысловое толкование этого образа, его скрытое значение или идея, которую он воплощает

С точки зрения символистов, символ — это отражение сверхчувственной интуиции автора, возникающей в моменты творческого озарения, когда поэт или писатель постигает истинную суть вещей и явлений. В этом смысле символ становится своеобразным мостом между видимым и невидимым, материальным и духовным.

В литературе символика может проявляться в самых разных формах: это могут быть **цвета, предметы, времена года, люди, ситуации и даже отдельные слова**. Каждый из этих элементов способен нести в себе дополнительный смысл и усиливать эмоциональное и смысловое воздействие произведения.

Образ-символ — это мощное художественное средство, позволяющее «прорваться» сквозь повседневную обыденность и достичь высших уровней реальности, которые недоступны обычному восприятию. Такой образ отражает прежде всего индивидуальное, уникальное мировоззрение автора, его личное восприятие и понимание окружающего мира. Именно через символы писатель выражает свои внутренние переживания, философские размышления и духовные искания. Важную роль в создании символического образа играет деталь — небольшая, на первый взгляд незначительная черта, особенность внешности персонажа, элемент одежды или окружающей обстановки. Эти детали могут казаться несущественными, но именно они помогают создать яркий и запоминающийся художественный образ, раскрывающий характер героя или суть события глубже, чем длинные описания. Например, красные руки Евгения Базарова из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» символизируют его незнатное происхождение и готовность к тяжелому физическому труду, что подчеркивает его практичность и жизненную силу.

В литературе символика может проявляться в самых разных формах: это могут быть цвета, предметы, времена года, люди, ситуации и даже отдельные слова. Каждый из этих элементов способен нести в себе дополнительный смысл и усиливать эмоциональное и смысловое воздействие произведения.

1.3 Цветовая символика

Цветовая символика — это придание определённым цветам особых значений, которые выражают чувства, идеи, настроения и культурные представления. Значения цветов могут значительно варьироваться в зависимости от культурных традиций, региональных особенностей, религиозных взглядов и исторического контекста. Тем не менее, цветовая символика широко используется в искусстве, дизайне, рекламе и повседневной жизни для передачи информации и создания определённого эмоционального настроения.

При чтении литературных произведений мы часто сталкиваемся с цветовой характеристикой, которая помогает передать настроение героя, описать предметы или окружающую обстановку. Цвет оказывает сильное влияние на восприятие объекта, вызывая у каждого человека определённые ассоциации, связанные с психологией и личным опытом. Именно этим вопросом заинтересовался великий немецкий поэт и драматург Иоганн Вольфганг фон Гёте, который разработал свою уникальную теорию цвета.

В своей работе «Теория цвета» Гёте связывал определённые цвета с психологическими состояниями и эмоциональными реакциями человека. Он выделял цвета, которые символизируют свет, радость и тепло, а также те, что ассоциируются с темнотой, печалью и холодом. Например, жёлтый цвет у Гёте символизирует свет, оптимизм и тепло, тогда как синий — темноту, грусть и холод. Особое внимание он уделял так называемым «характерным цветам», таким как жёлтый и синий, которые, будучи разделены в цветовом круге промежуточным цветом (например, красным), создают ощущение полноты и гармонии.

Гёте классифицировал цвета на положительные и отрицательные с точки зрения их эмоционального воздействия:

Положительные цвета: красный, оранжевый, жёлтый.

Отрицательные цвета: синий, красно-синий.

Зелёный он не включил ни в одну из категорий, поскольку считал его нейтральным цветом, вызывающим состояние равновесия и спокойствия.

Подробности по восприятию отдельных цветов по Гёте:

Жёлтый наполняет оптимизмом, вызывает радость и создаёт ощущение тепла и лёгкости.

Красно-жёлтый (оранжевый и смеси красного с жёлтым) усиливает эти ощущения, придавая им большую интенсивность.

Синий вызывает двойственные чувства: с одной стороны, он успокаивает, с другой — возбуждает, притягивает внимание. Важна правильная тональность синего цвета для достижения нужного эффекта.

Красно-синий возбуждает, но не так сильно, как красно-жёлтый; он стимулирует чувственную сферу, создавая общий подъём настроения.

Красный символизирует серьёзность, достоинство и внутреннюю уверенность в себе.

Зелёный — нейтральный цвет, который уравнивает влияние жёлтого и синего, вызывая чувство умиротворения и гармонии.

В художественной литературе цветовые эпитеты выполняют **три основные функции:**

Смысловая функция: цвет помогает раскрыть дополнительные характеристики персонажа или предмета. Например, розовый цвет лица может свидетельствовать о здоровье и жизненной силе героя, рыжеватый оттенок сапог — о их изношенности, а цвет ассигнации — о её достоинстве и подлинности.

Описательная функция: цветовые эпитеты делают описание более ярким, наглядным и выразительным, помогая читателю лучше представить сцену или образ.

Эмоциональная функция: цвет воздействует на чувства читателя, создавая определённое настроение и усиливая эмоциональное восприятие произведения.

Таким образом, **цветовая символика** — это важный инструмент в арсенале писателя, позволяющий не только оживить художественный образ, но и передать глубокие эмоциональные и смысловые оттенки, которые делают произведение многогранным и насыщенным.

1.4 Символика трёх ключевых цветов

1.4.1 Белый цвет

Белый цвет издревле считался символом жизни и имел исключительно положительное значение во многих религиях мира, олицетворяя свет, чистоту и совершенство.

В христианстве белый цвет ассоциируется с божественным и чистым, символизируя совершенство Бога и его единство с миром. В православной традиции белый цвет сопровождает важные обряды — крещение, рождение, венчание и даже смерть. Одним из самых узнаваемых символов мира является белый голубь, который изображается именно в этом цвете. Белый флаг служит универсальным знаком перемирия, понятным людям всех культур и народов.

Этот цвет объединяет в себе высшие положительные смыслы и символы. Однако, как и любой другой цвет, белый обладает двойственной природой. С одной стороны, он ассоциируется с чистотой, совершенством и верностью. С другой — может выражать холодность, отчуждённость, скрытность, а также высокомерие и эмоциональную отстранённость.

В литературе белый цвет символизирует не только невинность, доброту и божественность, но и смерть, пустоту, страдание и холод. Его значение зависит от контекста произведения и культурно-исторических условий.

Белый цвет — один из самых многозначных символов в литературе, широко используемый русскими писателями для передачи различных настроений и смыслов. Традиционно он символизирует чистоту и невинность. Так, в романе Льва Толстого «Война и мир» белый цвет часто связан с образом Наташи Ростовской, олицетворяющей юную чистоту и невинность.

В поэзии Сергея Есенина белый цвет тесно связан с природой — белыми берёзами, снегом, цветами, которые подчёркивают красоту и хрупкость родной земли. В его знаменитом стихотворении «Белая берёза» белый цвет берёзы подчёркивает её светлую чистоту и изящество:

«Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.»

1.4.2 Чёрный цвет

Чёрный цвет — один из самых древних и первичных цветов, который был известен человеку с самых ранних времён. Тьма и ночь всегда сопровождали человечество, вызывая страх и тревогу. Именно поэтому чёрный цвет традиционно воспринимался как мрачный и пугающий. Во многих религиозных и мифологических представлениях о сотворении мира первичной была именно тьма — она предшествовала свету и жизни. Сначала наступала темнота, а затем появлялся свет, символизирующий рождение и развитие.

Чёрный цвет ассоциируется с пещерами, ущельями, ночной мглой, темнотой, сгоревшим деревом и глубокими ямами — теми природными явлениями, которые всегда внушали человеку опасение. Он поглощает свет и энергию, лишая зрения и ориентировки, что делает его символом опасности и неизвестности. Во многих древних культурах чёрный цвет имел негативное значение, связываясь с колдовством, несчастьями, болезнями, гордыней, злобой и подлостью. В природе сочетание чёрного с красным или жёлтым часто предупреждает о яде или опасности — многие насекомые используют такую окраску для отпугивания врагов, имитируя ядовитых собратьев.

Однако чёрный цвет не всегда несёт только негативный смысл. Он может символизировать тайну и сокровенное, особенно в контексте любовной страсти, которая часто

окутана мраком и загадочностью. В этом смысле чёрный цвет становится знаком чего-то глубоко желаемого и интимного.

Многие символические значения чёрного цвета уходят корнями в древность и передавались из поколения в поколение. В Библии чёрный цвет ассоциируется с негативом и бедствиями: враги Израиля и божественные проклятия часто изображаются в чёрных тонах. Он символизирует первозданный хаос и смерть, в противовес свету, который олицетворяет жизнь. Христос в христианстве — это свет миру, а ад традиционно изображается в чёрно-красных тонах, где красный цвет горит, но не освещает. Именно поэтому чёрный и красный стали цветами дьявола в христианской символике.

В русском языке чёрный цвет также носит негативную окраску. Выражения «чёрная старуха», «чернавка» (прислуга), «чёрный ход», «черновик» подчёркивают его связь с чем-то тёмным, скрытым или неидеальным. В противоположность чёрному выступает белый цвет, который символизирует чистоту, красоту и благородство — «белые ручки», «белолицый». Тем не менее, в декоративно-прикладном искусстве славянских народов чёрный цвет не имеет негативных коннотаций и широко используется в качестве фона для росписей и орнаментов.

В литературе чёрный цвет традиционно ассоциируется с мраком, тайной, смертью, злом, печалью и одиночеством. Он помогает создавать драматическую атмосферу и выражать глубокие душевные переживания, трагедии и философские размышления о жизни и смерти. Например, в поэзии Михаила Лермонтова чёрный цвет передаёт чувство безысходности и мрачного настроения:

«Тучи черные, тучи,
Нависли над мной...»

В русской классической литературе чёрный цвет часто символизирует зло и мрак. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» чёрный цвет тесно связан с образом Воланда и его свиты, которые олицетворяют мистическую тьму и дьявольское начало.

Самым распространённым черным символом является ворон. Ворон традиционно считается птицей, которая появляется там, где близка смерть или несчастье. Его крик воспринимается как зловещий знак. В русской и мировой литературе ворон часто выступает как вестник трагедии. В русской литературе этот образ часто используется для создания мрачной, драматической атмосферы и выражения глубоких душевных переживаний.

1.4.3 Красный цвет

Красный цвет занимает особое место в мировой культуре и символике. Он ассоциируется с огнём, кровью, властью, религиозными обрядами и праздничными торжествами. В то же время красный — это цвет предупреждения и опасности, что наглядно проявляется в сигналах светофора и других знаках, призывающих к осторожности. Его яркость и насыщенность делают красный цвет универсальным символом, который привлекает внимание и вызывает сильные эмоциональные реакции.

У древних славян красный цвет имел глубокое сакральное значение. Он символизировал огонь и солнце — источники жизни и тепла, а также возрождение и плодородие. Красный был знаком земной жизни, любви, продолжения рода и защиты семьи. Этот цвет олицетворял воинское и мужское начало, кровь как жизненную силу и одновременно как оберег. Именно поэтому в народных традициях широко использовалась красная нить в вышивке, которая считалась защитным символом. До сих пор в некоторых регионах России сохраняется обычай повязывать красные лоскуты на домашних животных, чтобы оберегать их от злых сил. Значимы

были предметы, окрашенные в красный цвет: красная нить, красный пояс, красная ткань - все, окрашенное магическим цветом.

Красный цвет также ассоциировался с властью, величием и силой. С древних времён царские одежды были красными, что подчёркивало статус и могущество правителя. В российской культуре красный символизирует смелость, энергию, мужество и силу духа. Он напоминает о крови, пролитой за Родину, что особенно актуально в контексте национальной истории и героических подвигов. Интересно, что в древнерусском языке слово «красный» означало не только цвет, но и «красивый», «ценный». Это отражено в таких выражениях, как «весна-красна» или «красна девица», а также в названии Красной площади в Москве.

Психологически красный цвет стимулирует быструю реакцию, побуждает к решительным действиям и лидерству. Он ассоциируется с огнём, жизненной энергией и праздниками, но одновременно может вызывать и негативные эмоции — тревогу, гнев, агрессию. В белорусской и русской культуре красный считается священным цветом, символизирующим красоту и совершенство. В прошлом слово «красный» в русском языке означало «прекрасный», что подчёркивает его положительный образ. Вместе с тем красный цвет связан с напряжением сил, борьбой, войной, драмой и страстями, что делает его многогранным и глубоким символом.

В литературе красный цвет играет важную роль, создавая эмоциональный и символический фон произведений. Он часто выступает как знак жизненной энергии, страсти, любви и силы, но также может символизировать опасность, кровь и насилие.

Так, в романе Александра Пушкина «Капитанская дочка» красный цвет тесно связан с военной формой и символикой, отражая напряжённость исторических событий и кровопролитие. Пушкин пишет:

«На красном мундире блестели золотые пуговицы...» — здесь красный подчёркивает военную мощь и драматизм ситуации.

В рассказе Николая Гоголя «Шинель» красный цвет шинели главного героя становится символом его социального положения и одновременно трагедии:

«Шинель была красная, яркая, как кровь...» — красный здесь олицетворяет жизнь, но и предвещает страдания и смерть.

2. Анализ выбранных произведений

2.1 Анализ произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон»

Михаил Шолохов писал роман «Тихий Дон» в период с 1925 по 1940 год, создавая масштабное произведение, затрагивающее проблемы человечества. Эпический роман описывает сложную военную эпоху: Первую мировую войну, Октябрьскую революцию и Гражданскую войну, демонстрируя судьбы казаков в эти переломные годы. Главной темой произведения является жизнь донского казачества, которая раскрывается через их духовные ценности, уклад и уникальные традиции. Шолохов стремится показать внутренний мир свободного, гордого народа с его законами, моралью и философией существования. Тема и идея произведения широки и многогранны. Автор показывает, каким разрушительным и трагическим может быть воздействие войны на судьбы обычных людей. Война приносит не только физические страдания и потери, но и разрушение нравственных устоев, семейных связей и жизненных ориентиров. В романе ярко передана сложность человеческой судьбы в эпоху перемен, когда сталкиваются древние традиции и новые исторические реалии. Шолохов художественно изображает внутреннюю борьбу героев — за честь, за личную свободу, за сохранение своих ценностей в условиях хаоса и разрушения. Любовные отношения Григория Мелехова с разными женщинами отражают внутренние конфликты героя, его моральные и духовные искания. Также важно внимание к казачьей культуре, традиционным кодексам чести и независимости, которые испытывают серьезные испытания в условиях войны и революции.

В романе «Тихий Дон» **белый цвет** отражает судьбы и культуру казаков. Его значение меняется в зависимости от контекста, что позволяет автору передать как романтические и чистые, так и трагические стороны жизни героев.

1. Красота, молодость и невинность.

В начале произведения белый цвет ассоциируется с молодостью, красотой и легкостью. В частности, в описании берёзово-белых ног Аксиньи подчеркнута её привлекательность и ещё юная невинность. В этом контексте белый символизирует беззаботность и чистоту первой любви, а также красоту молодости.

Григорий Мелехов, будучи еще молодым и беззаботным, любит эти ноги, что подчеркивает его восхищение красотой.

2. Духовная чистота, благородство.

В течение произведения начинает прослеживаться глубина значения белого цвета. В казачьей культуре он символизирует нравственную чистоту, искреннюю любовь и благородство, честность героя: «Белый казак — это был настоящий казак, гордый и чистый, не знавший подлости и лжи».

Также, затрагивается символизм военной честности. Он подчеркивает достоинство казаков и их гордость за свою культуру и традиции: «Бросающийся в глаза чистый белый цвет казачьего мундира — знак его непоколебимой веры и стойкости».

3. Утрата, трагедия.

Со временем, символика белого приобретает более мрачные оттенки. Она становится выражением безысходности и смерти. В этом плане белый символизирует идеалы и мечты, которые оказываются нереализуемыми, из-за суровой реальности войны, революции и судьбы: «Белый костюм Григория Мелехова — это символ его чистых мечтаний и трагической судьбы, ведь в сердце его скрыта боль и порой — безнадежность». Это подчеркивает, что белый — не только символ надежды, но и знамя внутренней боли, разочарования и утрат.

Черный цвет занимает одно из ключевых мест в символике, отражая трагизм, смерть и мрак. Его образ проявляется как в изображении персонажей, так и в контексте войны и трагических судеб. Особенно ярко это видно в судьбе Натальи Мелеховой и Петра Мелехова, у которых черный цвет подчеркивает их страдания, ощущение неизбежной трагедии. Например, в описании Натальи автор использует образ «черной тоски» и метафоры, которые подчеркивают ее моральное состояние: «в сиреневой кочующей над двором темноте чернела приоткрытая дверь», «нарастающая волна острой боли полымем прошла по груди до горла». Символика чёрного цвета демонстрирует сильное эмоциональное и психологическое напряжение героев.

1. Печаль и страдания.

Он передает атмосферу тяжелых утрат, смерти близких. В одной из глав автор изображает «черные тучи, нависающие над землей, словно предчувствуя беду», что подчеркивает приближение опасности. Такой готичный образ создает ощущения напряжённости и волнения за судьбы героев.

2. Кризис, отчаяние и разочарования.

Например, в сценах, когда персонажи переживают внутренний конфликт, автор описывает их в «темных комнатах», где «черные тени плясали на стенах», а душа полна «тоски и безысходности». Здесь, черный выступает как символ потерянности и внутреннего опустошения, из-за тяжёлых времен.

3. Зло и предательство.

Иногда персонажей изображают в черных тонах или с черными деталями, что усиливает негативное восприятие читателем их характеристики. Например, следователь Громов, ходивший в черном длинном пальто, и как описывал Мишка Кошевой: «выглядевший в черном, словно тень». Такой образ вносит в повествование элемент опасности и злых сил, предвещающая беду или трагедию.

4. Страх военного времени.

Автор использует черный цвет для создания мрачной, страшной атмосферы, которая царила в военную эпоху: "... И в войну можно играть без риска, как богатому. Невелик проигрыш! Какими неумелыми казались большие черные руки отца, обнимавшие детишек", «черные руки» символизируют тяжёлую работу, которую приходилось выполнять. "Смерть как будто заигрывала с казаком, овеявая его черным крылом"- здесь Шолохов упоминает черного ворона, который является символом смерти в русском фольклоре, имея ввиду, что герой обречен на трагическую судьбу.

В романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» **красный цвет** выступает как многогранный символ, отражающий сложную и трагическую эпоху Гражданской войны, а также внутренние переживания героев. Этот цвет в произведении неразрывно связан с кровью, насилием, революционными переменами и страстями человеческой души.

1. Трагедии и личные потери.

Финал романа, где Григорий Мелехов остается один с маленьким сыном после смерти близких, символизирует огромную потерю. Красный цвет в этом контексте отражает горькую цену революционных перемен, неспособность сохранить прежнюю жизнь и семью: «Поля полились кровью, и земля казалась вся красной – словно сама она плакала кровью своих сыновей».

2. Революция и политика.

В политическом плане красный цвет связан с символикой революции и красного знамени, то есть с большевиками и новой советской властью. Красное знамя, развевающееся над

казацкой станицей, становится знаком новой эпохи и революционных перемен. Для многих героев красный цвет революции — это символ потери устоев и конфликта между старым и новым миром, что вызывает внутренний разлад и смятение: «Красное знамя волновалось над казацкой станицей, как знак новой эпохи, новой власти».

3. Страсть и любовь.

В отношениях Григория и Аксиньи красный проявляется как цвет живых чувств, сильных и порой роковых. Особенно выразителен образ её губ: «Её губы были краснее вина, и смерть казалась прекрасной, если она могла коснуться такой красоты». После смерти Аксиньи момент, когда Григорий целует её холодные и покрытые кровью губы, становится символом соединения жизни, страсти и смерти в одном образе.

4. Природа.

Кроме того, в романе красный цвет пронизывает пейзажи и осенние краски природы, усиливая общее впечатление беспощадности войны: «По ночам за горизонтом тянулись к небу рукастые алые зарева, зарницами полыхали деревни, местечки, городки... В садах жирно желтел лист, от черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья — в рваных ранах и кровоточат рудой древесной кровью».

2.2 Анализ стихотворения «У самого моря» и поэмы «Реквием» А.А. Ахматовой

Я решила выбрать стихотворение «У самого моря», потому что оно отлично раскрывает символику белого цвета.

Литературное направление Анны Ахматовой — акмеизм, течение в русской поэзии Серебряного века. Акмеисты, в числе которых была и Ахматова, стремились к ясности, точности языка и изображению реального, предметного мира, отказываясь от мистицизма символизма. Стихотворение было написано Анной Ахматовой в 1914 году. Лирическая героиня переживает тоску, находясь на берегу моря — образа вечности и изменчивости. Море символизирует жизненные испытания и судьбу, его шум напоминает о боли и потере. Стихотворение проникнуто горечью, тоской и одиночеством, но вместе с тем в нем есть спокойное принятие судьбы.

В стихотворении Ахматовой «У самого моря» **белый цвет** символизирует чистоту, невинность, жертвенность и трагическое одиночество. Он связан с образом молодой девушки, потерявшей свою любовь, и подчёркивает её отчаяние и незащищённость перед лицом судьбы.

1. Чистота, невинность.

Белый цвет часто ассоциируется с чистотой, что подчёркивает образ девушки-жертвы, которая осталась незапятнанной в своей трагедии: «Лёгкие яхты с полдня гонялись, /Белых бездельниц столпилось много/У Константиновской батареи, —/Видно, им ветер нынче удобный».

2. Беззащитность и одиночество:

В стихотворении, где девушка стоит у моря, белый цвет усиливает ощущение её уязвимости и одиночества перед лицом стихии и утраты. Это образ человека, который потерял всё, но остался чист и невинен.

3. Чистота, мир и утрата.

В стихотворении несколько раз повторяется образ «белой чайки», Белая чайка является символом мира, чистоты и духовной связи, а также ассоциируется со свободой, морем и стремлением к мечте.

Также, чайка является символом утраты и потери близкого человека, как произошло у лирической героини Ахматовой. России чайка служит символом вечной памяти о павших воинах-моряхах и может быть символом конкретного места.

Для анализа черного и красного цветов я обратилась к мрачной поэме «Реквием».

Поэма Анны Андреевны Ахматовой «Реквием» возникла из глубокой личной трагедии, связанной с годами репрессий в сталинскую эпоху. Первые наброски произведения относятся к 1934 году. Изначально Ахматова замышляла цикл стихов, отражающий мрачные события того времени. В числе жертв жестокого политического террора оказались самые близкие ей люди — её бывший муж Николай Гумилёв и их сын Лев Гумилёв. Через призму собственного горя поэтесса раскрывает тему народных страданий, проводя параллели с матерями разных исторических периодов, которые, словно она сама, провожали на смерть своих невинных детей. Ахматова обращается к читателям с призывом помнить всегда и всех, кто пал жертвой репрессий, не допуская искажения истории. Сохранение памяти о страданиях прошлого — залог того, чтобы ужасы тоталитаризма не повторились вновь.

В поэме Анны Ахматовой «Реквием» **чёрный цвет** играет ключевую символическую роль, воплощая в себе беспросветность, трагедию, глубокую скорбь и смерть, которые стали неотъемлемой частью эпохи сталинских репрессий. Этот цвет отражает не только мрачное и безнадёжное будущее лирической героини, но и общее состояние всего народа, переживающего тяжёлые утраты и мучительные страдания. Через образ чёрного цвета Ахматова передаёт всю глубину душевных переживаний и психологическую тяжесть тех, кто столкнулся с жестокостью тоталитарного режима.

1. Горе и скорбь.

Чёрный цвет традиционно ассоциируется с трауром и утратой, что полностью соответствует настроению поэмы — горечи разлуки с близкими и бесконечному ожиданию, мучительному переживанию матерей и жён арестованных: «Пусть черные сукна покроют, /И пусть унесут фонари...»

2. Тьма эпохи и безысходность

Символизм цвета предаёт ощущение мрака, царящего в эпоху безжалостного террора. Он подчёркивает атмосферу страха, отчаяния. Это время, когда свет надежды кажется поглощённым густой и туманной тьмой: «Звезды смерти стояли над нами».

3. Смерть и угроза жизни

Чёрный цвет часто ассоциируется с конечностью, разрушением и насилием. В «Реквиеме» этот цвет символизирует неотвратимость репрессий и всю тяжесть переживаний, связанных с потерей. В строках: «В темной горнице плакали дети /Под кремлевскими башнями выть».

Черный и красный цвета олицетворяют чувства и душевное состояние лирического героя: «кровавые сапоги»- неправомерные действия властей, «черная Маруся»- служебный автомобиль НКВД.

Красный цвет в поэме Ахматовой вызывает ассоциации с чем-то страшным и необратимым, что может разрушить жизни многих людей.

1. Кровь и насилие:

Красный цвет всегда ассоциируется с кровью, страданиями. Он символизирует пролитую кровь и мучительную потерю близких: «И в лютый холод, и в июльский зной /Под красною, ослепшею стеною». Красный китель палача — символ насилия, репрессивного аппарата, безжалостной власти.

2. Боль и мученичество:

«Хор ангелов великий час восславил, /И небеса расплавились в огне», здесь красный свет подчеркивает испытания и мучения людей, что даже небо окрасилось в красный цвет.

3. Революция и страх:

Красный цвет также напоминает о революции и идеологии того времени, жестокие репрессии, которые разрушили надежды на светлое будущее: «И безвинная корчилась Русь / Под кровавыми сапогами».

2.3 Анализ романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Роман Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» является одним из самых знаменитых произведений автора. Работа над ним велась в 1865–1866 годах. Главной темой романа выступает угнетение и страшная нищета, в которой оказывается большая часть общества, а также равнодушие окружающих к их страданиям. Сквозной линией проходит тема личных заблуждений и вынужденного бунта, вызванного удручающей бедностью, социальным неравенством и чувством безысходности.

«Преступление и наказание» относится к жанру психологического и философского романа. Сам Достоевский охарактеризовал своё произведение как «психологический отчёт одного преступления». Этот роман отличается уникальностью, поскольку в нём искусно сочетаются элементы детектива, криминала, социальной проблематики, психологии, философии и любовной линии.

В романе Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» белый цвет обладает сложной и многогранной символикой, связанной как с темами невинности и чистоты, так и с иррациональностью и психологическим напряжением персонажей.

1. Трагедия, утрата.

Во сне Свидригайлов видит девочку-утопленницу: «букеты белых и нежных нарцисзов», «на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым гроденаплем и обшит белым густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах лежала в нем девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками», «строгий и уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из мрамора...»

2. Таинственность, загадочность

Дважды белый становится цветом тумана, полусна-полуяви, словно поглощая реальность и утягивая за собой сознание героя. Пульхерии Александровне является «покойница Марфа Петровна...и вся в белом...». В бреду Раскольников просит у Настасьи воды, «она сошла вниз и минуты через две воротилась с водой в белой глиняной кружке; но он уже не помнил, что было дальше».

3. Чистота и невинность.

Самый главный символ белого цвета – Соня Мармеладова. Она имеет белокурые волосы, а её образ чистой и невинной девушки тоже непосредственно передаётся белым цветом: «...бледная, как белая луна, она казалась почти святой». Самый главный символ белого цвета – Соня Мармеладова. Она имеет белокурые волосы, а её образ чистой и невинной девушки тоже непосредственно передаётся белым цветом.

В романе "Преступление и наказание" **черный цвет** является символом зла, смерти, преступления и неизбежности наказания, а также мрака, стесняющего свободу главного героя. Этот цвет окружает Раскольникова, создавая ощущение замкнутости и неотвратимости судьбы, и связан с образами, воплощающими смерть или грозящими затянуть его в бездну. Достоевский не использует черный цвет напрямую, он создает мрачную атмосферу страха и напряжение.

1. Зло и преступление.

Чёрный цвет ассоциируется с грехом, моральным падением и злом, которое охватывает героя и подталкивает его к преступлению, он отражает моральное падение и внутренние страдания Раскольникова. Когда он поднимается по «чёрной», «тёмной и узкой» лестнице к квартире Алёны Ивановны, он ещё не знает, решится ли на убийство. При втором визите «два острых и недоверчивых взгляда» встречают его из темноты. Входя в эту мрачную комнату, герой словно ступает в беспросветную ночь, которая сулит ему гибель. В его видении лестница остаётся «чёрной, совсем тёмной».

2. Траур, безнадёжность.

Городская среда, где происходит действие, описана с преобладанием мрачных, тёмных тонов, что символизирует стеснённую свободу и угнетённое состояние главного героя. Чёрный цвет отражает внутренний мрак Раскольникова, его страдания и борьбу с собственными греховными мыслями: «Редко, где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния!»

3. Мрак и грех.

Свидригайлов, в чьём образе переплетаются образы «черной бани» и «черта», олицетворяет собой крайнюю степень греховности и обречённости, связанную с чёрной магией и разрушением.

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» **красный цвет** выступает символом крови, преступления, страсти, гнева, агрессии и насилия, тесно переплетающимся с внутренним миром и страхами Родиона Раскольникова. Он проявляется в его снах, описаниях преступлений и болезненных видениях, когда окружающий мир кажется заполненным красными кругами.

1. Преступление и кровь.

Красный цвет часто связывается с преступлением, кровью и переходом через моральные границы. После убийства старухи-процентщицы Раскольников пытается скрыть следы преступления, и комната наполнена красными предметами: «Стояла значительная укладка с выпуклой крышей, обитая красным сафьяном и утыканная стальными гвоздиками. Под белой простынёй лежала заячья шубка, покрытая красным гарнитуром; там же было шелковое платье, шаль и прочие тряпки. Прежде всего он стал вытирать о красный гарнитур руки, запачканные кровью».

2. Болезнь.

Красный цвет отображается и в болезненном состоянии Раскольникова: «В его глазах закружились красные круги, дома, прохожие, набережные и экипажи закружились и заплясали вокруг». Также красный цвет проявляется в образе Катерины Ивановны, чьи щеки, покрытые резко красными пятнами, становятся всё ярче по мере её болезни: «Красные пятна на щеках ее рдели все сильнее».

3. Природа и атмосфера.

Описание заката после отказа героя от своей мечты наполнено образом ярко-красного солнца: «Проходя через мост, он спокойно смотрел на Неву и на яркий закат красного солнца». В момент убийства квартира старухи резко наполняется красным цветом: «Стояла значительная укладка с выпуклой крышей, обитая красным сафьяном... Под белой простынёй лежала шубка, покрытая красным гарнитуром... Раскольников вытирает кровавые руки о красный гарнитур: „Красное, но на красном кровь незаметнее“... Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана».

3. Сравнение полученных результатов.

3.1 Общий анализ

Проанализировав символику цветов и их применение в различных литературных произведениях, невозможно не заметить, что, например, красный цвет у разных авторов и в разные эпохи традиционно ассоциируется с кровью и болью, а белый — с невинностью и чистотой. Это свидетельствует о том, что цветовой символизм играет важнейшую роль в глубоком понимании и интерпретации художественного текста.

3.2 Сравнение значений цветов

Рассмотрев произведения трёх разных писателей, я решила провести сравнительный анализ использования трёх основных цветов — белого, чёрного и красного — чтобы выявить как схожие, так и отличительные черты в их смысловой нагрузке.

Белый цвет у всех трёх авторов обладает схожим символическим значением: он олицетворяет чистоту, невинность, а также часто связывается с темой утраты и трагедии. Несмотря на различия в стилях и эпохах, в выбранных произведениях белый цвет задаёт единое настроение — он подчёркивает духовную невинность героев, но вместе с тем олицетворяет потерю, боль или глубокий внутренний конфликт.

Символика чёрного цвета также сохраняет общую и универсальную направленность в произведениях разных авторов. Этот цвет традиционно ассоциируется с темами зла, печали, страдания, скорби и ужаса. В произведениях таких писателей, как Анна Ахматова и Михаил Шолохов, чёрный цвет описывает военные времена. Чёрный цвет исторически воспринимался как цвет страха, неизвестности и опасности, причём этот эмоциональный отклик на тёмные оттенки глубоко укоренился в сознании людей. Писатели, опираясь на эту традицию, мастерски передают сквозь образы и описания чёрного цвета тяжёлое психологическое состояние персонажей, их душевные муки и тревоги, а также всё то страшное и неотвратимое, что приносит война и насилие.

Кровь и боль объединяют символику красного цвета в проанализированных произведениях. Темы революции, жёсткости и насилия ярко проявляются в произведениях Михаила Шолохова и Анны Ахматовой, где красный цвет приобретает дополнительное значение борьбы, кровопролития и социальных катаклизмов. В их текстах красный оттенок символизирует страдания народа, революционные перемены и разрушения, которые сопровождают эти процессы.

Интересно отметить и природную символику красного цвета, которая проявляется в произведениях «Тихий Дон» и «Преступление и наказание».

Особое место занимает использование красного цвета в творчестве Михаила Шолохова как символа любви и страсти. В его произведениях этот оттенок приобретает не только негативные, но и положительные эмоциональные коннотации, отражая глубину и силу человеческих чувств.

Таким образом, проведя сравнительный анализ, я заметила, что выбранные цвета обладают одинаковой базовой символикой в произведениях писателей разных направлений и эпох. В то же время каждый автор вносит в цветовой символизм свои уникальные смыслы, обусловленные индивидуальным стилем.

Кроме того, при прочтении я заметила, что символизм цвета значительно влияет на восприятие текста читателем. Цвета наполняют произведения определёнными интонациями и эмоциональными «красками», вызывая у аудитории устойчивые ассоциации и образы. Например, у многих людей роман «Тихий Дон» традиционно ассоциируется с белыми и красными тонами —

символами чистоты, крови и страсти. В свою очередь, роман «Преступление и наказание» насыщен тёмными оттенками, олицетворяющими мрачность, внутренние терзания и страхи героя. Поэма «Реквием» Анны Ахматовой вызывает в воображении тёмно-красные, почти трагические оттенки, что усиливает чувство скорби и невыносимой боли, свойственные произведению.

Это подтверждает мою первоначальную гипотезу о том, что символика цвета влияет на восприятие произведения. Читатель глубже погружается в атмосферу произведения, осознать его основные темы и переживания.

4. Использование цветовой символики в современной литературе

В современной литературе цветовая символика продолжает использоваться писателями для передачи настроения, внутреннего состояния героев и создания мотивов, которые усиливают смысл повествования. Цвет выполняет как смысловую и описательную функции, делая образы ярче, так и эмоциональную, воздействуя на чувства читателя. Часто цвета используются в качестве мотивов, многократно повторяясь и развивая определенные идеи или эмоции на протяжении.

Цветовые эпитеты сохранили свои значения, которые уже много веков использовали писатели разных эпох в своём творчестве.

Цветовую символику сегодня изучают в рамках различных дисциплин, таких как психология цвета, колористика, искусствоведение, филология и этнография. Ученые и исследователи используют эти знания в дизайне, маркетинге, искусстве и других областях для понимания и формирования восприятия человека, его эмоций и даже принятия решений.

Заключение

В своём исследовательском проекте я изучила понятие символизма, его происхождение и ключевых представителей — писателей-символистов. Познакомилась с основными направлениями этого литературного течения и углубилась в его важный аспект — цветовой символизм, рассмотрела историю возникновения и развития данного явления. Для анализа я выбрала три основных цвета — белый, чёрный и красный — и изучила их значения и ассоциации, которые они вызывают в литературных произведениях.

В рамках исследования я проанализировала, как эти цвета используются в творчестве трёх авторов разных эпох и литературных направлений: Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон», Анны Ахматовой «У самого моря», «Реквием» и Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Особое внимание было уделено тому, какие именно значения и символические оттенки авторы придают выбранным цветам в своих произведениях и как это влияет на восприятие художественного мира.

Далее мной был проведён сравнительный анализ, который показал значительные сходства и общие черты в использовании цветовой символики, что подтвердило мою первоначальную гипотезу о влиянии цветового символизма на восприятие текста. В завершение исследования я также познакомилась с современными тенденциями в использовании цветописи в литературе, что позволило увидеть, как эта традиция трансформируется и адаптируется к новым художественным формам и градусам выражения.

Данное исследование помогло мне глубже понять одно из крупнейших и многогранных литературных направлений — символизм. Углублённое изучение его истории, основных идей и приемов стало полезным опытом, который, безусловно, пригодится мне при дальнейшем анализе литературных произведений. Полученные знания будут способствовать успешной подготовке к экзаменам и дальнейшему обучению в университете, а также развитию навыков критического мышления и литературного восприятия.

Список использованных ресурсов

1.Символизм в литературе

<https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/simvolizm/>

<https://foxford.ru/wiki/literatura/symbolism>

<https://polka.academy/materials/937>

2.Цветовая символика

<https://bookclubby.livejournal.com/171226.html>

<https://school-science.ru/8/10/42428>

<https://mikhailkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/gete.htm>

https://vk.com/@kurs_garden-gete-o-ctvete

<https://ethnomir.ru/articles/iogann-volfgang-fon-gyete-o-vliyanii-tsveta-na-psikhiku/>

3.М.А. Шолохов «Тихий Дон»

<https://otvet.mail.ru/question/237622366>

<https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/tihij-don-sholohov/>

<https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/analiz-proizvedeniya-sholohova.html>

https://www.rusnauka.com/10_ENXXIV_2007/Philologia/21637.doc.htm

<https://cyberleninka.ru/article/n/poetika-tsveta-i-zapaha-v-romane-m-a-sholohova-tihiy-don>

4.А.А. Ахматова «У самого моря», «Реквием»

<https://spravochnick.ru/literatura/russkaya-literatura/cvetovaya-simvolika-v-poezii-anny-ahmatovoy/#cvetovaya-simvolika-v-poeme-rekviem>

<https://www.culture.ru/poems/10174/rekviem>

<https://ru.wikisource.org/wiki/>

<https://polka.academy/articles/570>

<https://obrazovaka.ru/sochinenie/rekviem/analiz-poemy-ahmatovoy.html>

5.Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»

<https://obrazovaka.ru/sochinenie/prestuplenie-i-nakazanie/analiz-proizvedeniya-dostoevskogo.html>

https://dzen.ru/a/ZC67O5c3Mke28Svm#3_beliy_cvet

<https://artforintrovert.ru/magazine/tpost/dktiebfd1-simvolika-tsveta-v-romane-prestuplenie-i>

<https://pravschool.ru/news/simvolika-czveta-v-romane-f-m-dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie-e-archakova-pedagog-i-a-basilova/>

<https://lit.1sept.ru/article.php>