Бинарный урок по литературе и изобразительному искусству

Тема: **Портрет на фоне...**

Цель: познакомить учащихся со стихотворениями Н.Заболоцкого, проведя параллель между «Можжевеловым кустом» и картиной М.Врубеля «Сирень»; помочь увидеть главный смысл двух произведений; пробуждать творчество; помочь учащимся понять и почувствовать томление пробуждающейся любви в картине Врубеля; "уколоться" о можжевеловый куст.

Оборудование: выставка «Портретная галерея» с портретами известных и неизвестных лю­дей; репродукция картины Врубеля «Сирень» (у каждого ученика на парте, стихотворение «Можжевеловый куст», записанное на листке бумаги; анкеты.

ХОД УРОКА

1. Сообщение темы, целей и задач урока:

Учитель литературы: Наш сегодняшний урок приглашает вас к размышлению над такими веч­ными понятиями, красота; красота внешняя; внутренняя красота; как опреде­лить, доросли ли мы до того, чтобы сделать свой нравственный выбор между красотой внешней и внутренней. И, конечно же, мы будем говорить сегодня о любви. Начнем с экскурсии в нашу маленькую галерею.

Учитель ИЗО: Вы, конечно, бывали в музеях. А если не случалось бывать, видели от­крытки или репродукции известных портретов. Портрет Пушкина, написанный Тропининым, о котором (портрете) поэт говорил: «Себя, как в зеркале, я вижу. Но это зеркало мне льстит». Некрасов - Крамского. Достоевский - Перова. Лев Толстой - Репина. Когда вы смотрите на эти портреты, вам есть что до­бавить от себя. Потому что, так или иначе, вам известна судьба Пушкина, стихи Некрасова, романы Толстого и Достоевского или фильмы, поставлен­ные по их романам.

* Но вот перед вами «Неизвестная» Крамского. Красивое лицо. Вырази­тельное лицо. Строгое лицо. Оно привлекает внимание не меньше, чем порт­реты знаменитых людей. Всматриваясь в него, мы пытаемся разгадать загад­ку ее судьбы.

Учитель литературы: А есть стихи - портреты. В стихах, например, Ярослава Смелякова мы чаще всего встречаемся с портретами известных людей. Здесь и Пушкин, и Байрон, и Юрий Гагарин, и "Петр и Алексей" и старая актриса и многие дру­гие. Смеляков - замечательный портретист. Из его стихотворений можно "со­творить" целую картинную галерею, организовать своеобразную выставку стихотворных портретов. Если мы даже недостаточно знаем его героев, нам нетрудно отыскать в них дополнительные сведения.

 А вот Н.Заболоцкий нарисовал портрет, который назвал «Некрасивая девочка»:

Среди других играющих детей

 Она напоминает лягушонка.

Заправлена в трусы худая рубашонка,

Колечки рыжеватые кудрей

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,

Черты лица остры и некрасивы.

 Никому не известная дурнушка. Ничего в своей жизни не совершила; ни­чем не примечательная. Какое дело нам до нее? И зачем она поэту, который мог бы, например, нарисовать знаменитую актрису, или красавицу Натали - жену Пушкина, или пленительную Кармен?

 Но настоящий поэт не будет писать портрет просто так. Чем-то Заболоц­кого поразила именно некрасивая девочка. Он заставляет нас вглядываться в свою героиню. Следить за ее жестами, поведением, выражением лица:

Двум мальчуганам, сверстникам ее,

Отцы купили по велосипеду.

Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,

Гоняют по двору, забывши про нее,

Она же за ними бегает по следу.

Чужая радость так же, как своя,

Томит ее и вон из сердца рвется,

И девочка ликует и смеется,

Охваченная счастьем бытия.

 - Не правда ли, что-то начинает меняться и в нашем отношении к девоч­ке? Этот звонкий голосок. Это сочувствие чужому счастью. Эта естествен­ность и душевная открытость!

Ни тени зависти, ни умысла худого

Еще не знает это существо.

Ей все на свете так безмерно ново,

Так живо все, что для иных мертво!

И не хочу я думать, наблюдая,

Что будет день, когда она, рыдая,

Увидит с ужасом, что посреди подруг

Она всего лишь бедная дурнушка!

Мне верить хочется, что сердце не игрушка!

Сломать его едва ли можно вдруг.

Мне верить хочется, что чистый этот пламень,

Который в глубине ее горит,

Всю боль свою один переболит

И перетопит самый тяжкий камень!

И пусть черты ее нехороши,

И нечем ей прельстить воображенье,

Младенческая грация души

Уже сквозит в любом ее движенье.

Учитель литературы: Что теперь вы можете сказать о девочке?

Ученик: Девочка, в сущности, очень хороша - добра, сердечна. В ней про­свечивает "грация души". Но это некрасивое лицо! Это еще младенческое непонимание, что она дурнушка!

Ученик: Мне кажется, Заболоцкий предчувствует ее будущие страдания. Горький миг открытия, что она некрасива. Он - зрелый и опытный человек- сам душевно уязвлен этим предчувствием. Потому что знает цену сердечной доброте и открытости. И знает, как тяжело непонимание. Как иногда обманчи­ва броская внешность.

Учитель литературы: Да. Верно. Вы оба правы. Нам, читателям, будто и не о чем больше ду­мать. Нарисована картина. Ярко выражено отношение к ней. Показано, что здесь и к чему. Но послушайте последние строки: А если это так, то что есть красота И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?

Учитель литературы: Как вы думаете, вопрос решается Заболоцким в пользу чего? Ученик: Без сомнения, в пользу "огня".

Учитель литературы: Да, конечно, в пользу "огня". И все же вопрос остается. Он обращен к нам, читателям. Ведь мы могли просто не заметить девочку. Всегда ли мы замечали "чистый пламень" и "грацию души"? Нет. И, может быть, обижали хороших людей, превращая сердце в "игрушку". А разве не случалось, что нравились нам красивые сосуды, в "которых пустота". И мы ничего не могли поделать с собой.

Помните, как в сонете у великого Шекспира:" Любовь слепа и нас лиша­ет глаз..."

Но возвратимся к стихотворению Заболоцкого. Поэт хочет, чтобы мы за­думались о том, "что есть красота". И он дает для этого много поводов. А как вам кажется: думать - это просто знать или что-то другое?

Ученик: Мне кажется "думать" и "знать" - это еще не все. Надо готовить себя к поступку. Применять свои знания. Следовать тому, что считаешь правиль­ным.

Ученик: Нужно быть щедрым душой, чтобы посочувствовать человеку со­всем не знакомому. Просто человеку. Тут нужно наше душевное тепло, доб­росердечие, внимательность, что, к великому сожалению, мы в современной жизни проявляем и видим нечасто.

Учитель литературы: Да. Согласна с вами. Но хочу дополнить, что, читая стихи, мы должны сделать свой нравственный выбор. Если же мы не способны совершить такой выбор, если душевно не доросли до него, то и стихи не затронут.

Учитель ИЗО: Да. Этот путь постижения красоты очень долог. А нет ли более легких путей, чтобы понять красоту?

 Ведь красивое просто красиво. Оно бросается в глаза, обступает со всех сторон, покоряет невольно. Для того, чтобы почувствовать красивое, не нужно внутреннего принуждения. Если даже мы уговорили себя полюбить стихи, к которым не лежало сердце, вряд ли это будет прочная любовь.

 Но допустим, нам сразу понравились стихи, книга ли, картина... Значит ли, что наши чувства и понимание достигли предела и остается лишь бездум­но наслаждаться? Вовсе нет.

 Перед вами репродукция картины М.Врубеля «Сирень». Само творение великого художника находится в Третьяковской галерее.

 Посмотрите внимательно на картину. На полотне бушует сирень. Круп­ные, тяжелые, мерцающие гроздья! Они словно вылезают из рамы, тянутся к нам, освещенные лунным светом; нам кажется, что они склоняются над нами! Нам хочется почувствовать запах ночной сирени! Первое впечатление: краси­во!

 Но пусть ваш взгляд не будет мимолетным! Рассмотрите все вниматель­но. Что вы видите еще?

Ученик: В верхнем левом углу клочок темного неба. Он почти слился с цве­тами сирени.

Ученик: А на небе звезда.

Учитель ИЗО: А из самого куста на вас смотрят огромные глаза девушки. Они тоже словно сливаются с этим морем сирени. И с тем клочком таинственного, и с далекой звездой.

 Как вы думаете, что имел ввиду художник, назвав картину «Сирень»?

Ученик: Наверное, он имел ввиду не только эти божественные гроздья. Он хотел сказать, что эта девушка тоже - сирень. В ней свежесть, цветение, том­ление, разлив сирени.

Учитель ИЗО: Да. Действительно это так. Врубель сравнивает девушку с сиренью на языке живописи. Это лирический портрет девушки. Картина, похожая на сти­хотворение. В портрете этом нет характера, как, например, в (показывает и называет репродукции), но зато очень тонко и глубоко передано настроение: теплая лунная ночь, разлив сирени, томительный зов любви...Всмотритесь хорошенько. Подумайте над нею. Только ли здесь все - красиво?

Ученик: У меня беглое "красиво" сменилось чем-то другим...Более глубо­ким... Переживанием, что ли, этой картины...Хочется вжиться в эту ситуацию. Прибавить свой, пусть и небольшой, сердечный опыт.

Учитель ИЗО: Да, вы правы, думая так, размышляя. Но вот сейчас вам будут предло­жены стихи Н.Заболоцкого, которые называются «Можжевеловый куст». Учитель литературы: Послушайте стихи Н.Заболоцкого «Можжевеловый куст». Подумайте:

* есть ли связь этого стихотворения и картины Врубеля «Сирень»;
* будьте внимательны, постарайтесь понять, прочувствовать то, что отразил автор в своем стихотворении

Учитель ИЗО: и свои впечатления выразите на бумаге рисунком.

(Учитель литературы читает стихотворение)

Пауза. А теперь прочитайте сами (текст перед детьми).

Беседа

Учитель литературы: Что объединяет эти два произведения?

Ученик: Это лирический портрет. Можжевеловый куст не только куст, но и женщина, её образ, как и сирень.

Учитель литературы: Чем наполнено стихотворение? Какими чувствами?

Ученик: Яркое, мелодичное, оно исполнено любви, грусти, сердечного тре­пета.

Учитель литературы: А настроение здесь тоже, что у Врубеля, или нет?

Ученик: Настроение совсем другое, не врубелевское. И передать его Забо­лоцкий смог с помощью можжевельника. У Врубеля - сирень, её пьянящий запах, красота, очарование, а можжевельник - колючий, суховатый кустарник. Хвойное деревце с твёрдыми и горькими зеленовато лиловыми ягодами, с терпким смолистым запахом. Учитель литературы: Но это тоже образ любви.

Ученик: Да. Но образ любви трудной, горькой, печальной.

Ученик: Любви, проколовшей "смертоносной иглой".

Ученик: Любви на излом, в которой чудится "металлический хруст ", обжи­гающая терпкость смолистых ягод.

Учитель литературы: Да, вы абсолютно правы. И подтверждением вашей правоты явля­ется то, что стихотворение вместе с другими, столь же грустными, входит в цикл «Последняя любовь». Пока мы рассматривали портрет «Некрасивой де­вочки», нам пришлось о многом подумать. Поэт прямо приглашал нас к раз­мышлению, ставя вопросы, высказывая свою точку зрения.

Учитель ИЗО: «Можжевеловый куст» - всего лишь картина, лирический образ, портрет любимо женщины на фоне пейзажа. Но наша читательская задача ни сколько этим не облегчена.

Представляя этот обаятельный портрет, читая мелодичные и красивые строки стихотворения, мы в праве повторить прежний вопрос: «Что есть кра­сота?»

И снова, оказывается, путь к ней не прост. Внешние признаки - только начало ее постижения. Толчок, приводящий в движение наши душевные си­лы.

Красота не дается одному лишь глазу или слуху. Красота не внешняя красивость. Для ее восприятия нужен весь человек со всем его душевным опытом. Понимание красоты зависит от глубины и силу чувств, от воображе­ния, связано с нашими внешними качествами.

 Это - потому, что красота имеет свое внутреннее содержание. Как в «Си­рени» Врубеля, где все полно значения. И сама сирень, и ночное небо, и звезда, и глаза девушки.

 Мы должны дочувствоваться до разлитого в картине смысла. А для этого надо хотя бы в воображении сполна пережить все, что мы успели в ней заме­тить.

 Поставить себя на место врубелевской героини, чтобы вдохнуть запах сирени, ощутить холод и тяжесть ее соцветий.

Учитель литературы: Уколоться о можжевеловый куст и почувствовать горечь лиловых ягод.

Учитель ИЗО: Лишь после этого мы вполне поймем томление пробуждающегося чувст­ва у Врубеля.

Учитель литературы: Ощутим силу, печаль и красоту последней любви у Заболоцкого.

Учитель ИЗО: А теперь - музыкальная пауза. Чтобы вы могли немного расслабиться, отдохнуть душой.

Учитель литературы: Но это будет не праздный отдых. Ваш товарищ получил задание написать к «Можжевеловому кусту» музыку. Послушайте его. Наде­юсь, он доставит вам хорошие минуты. Послушав, вы должны будете отве­тить на вопрос, удалось ли выразить в музыке настрой стихотворения, силу, красоту и печаль последней любви Заболоцкого. (Звучит песня)

После паузы учитель ИЗО: Ну как? Что вы можете сказать?

Ученик: Это было здорово! Спасибо! Я думаю, он великолепно спра­вился с задачей. Здесь есть и грусть, и печаль, и сила последней любви За­болоцкого.

Ученик: Мне кажется, что удалось передать красоту, силу и печаль чувства не только музыкой, а еще и рефреном, в который он превратил вот эти строки:

Можжевеловый куст,

Можжевеловый куст,

Остывающий лепет изменчивых уст.

Тихий лепет, пропахший янтарной смолой,

Проколовший меня смертоносной иглой.

Ведь в этих словах вся сила чувства поэта. И автор музыки это хорошо понял и выразил.

Учитель ИЗО: Мы согласны с вами, ребята, полностью присоединяемся к вашим мыс­лям.

 Вначале урока вы получили задание выразить свои мысли, чувства, на­строение, переживания либо в рисунке, либо в виде мини-сочинения.

 Сейчас вам - простор для творчества. Берем бумагу, маркеру или ручку и творим (минимум 5-7).

Во время работы учащихся звучит «Лунная соната» Бетховена. По окончании работы, учащиеся представляют их.

Ученик: Размышляя над стихотворением «Некрасивая девочка», я подумал о том, что наши далекие предки разбирались в вопросах внешней и внутренней красоты. Ведь это от них мы узнали, что «С красоты воды не пить», что чело­век бывает «Лицом бел, да душою черен». А что же мы? Неужели не разбе­ремся в проблеме?

Я хочу сказать некрасивой девочке:

 - Милая малышка! Не печалься! Найдется тот, кто, увидев "грацию" твоей души, не будет спать по ночам, думая, как сказать тебе о своих чувствах. А однажды, решившись, он пойдет в поле, нарвет огромный букет ромашек, рассыплет их у твоих ног (может быть опустится на колени) и скажет: «Ты самая красивая! Любимая! Единственная ты моя!

Ученик: Я думаю, поэты нашего времени не стали бы так печалиться из-за внешней некрасивости девочки. В наше время ее кривые зубки могут стать сияющей улыбкой Голливуда; мастера-умельцы из рыжеватых колечек кудрей сделают ей чудную прическу, макияж скроет все недостатки лица. А вот душу ничем украсить нельзя. Но это уже другой вопрос.

Ученик: У меня на рисунке высокий кувшин. Внешне он не имеет эффекта. Но то, что внутри!.. Внутри горит огонь. Это пламень души некрасивой девочки.

Ученик: А у меня на рисунке - прекрасная амфора. Но я отдаю предпочте­ние не ей, а огню внутри нее. Огню, пылающему в сосуде.

Ученик: А я изобразил два сердца. Первое сердце - это порхающая ба­бочка, легкая, свободная, независимая. Это предмет любви лирического героя Заболоцкого. А второе сердце укололось об иглу можжевелового куста. Оно кровоточит, но не умрет. Так как это большое сердце. Именно большое. Ведь оно смогло наполниться огромной любовью, прожив на земле уже столько лет.

Учитель: Ребята, перед вами лежит листок. На нем - название тех эмо­ций, которые вы могли получить от урока. Рассмотрите его и отметьте то, что считаете нужным (отметок может быть 1 -2)

Эмоциональный настрой от урока:

* Удовольствие
* Блаженство
* Любовь
* Нежность
* Симпатия
* Удивление
* Радость
* Восхищение
* Благодарность
* Заинтересованность
* Приятное волнение
* Огорчение
* Безразличие
* Горечь
* Беспокойство

Стихотворение "МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ"

Николай Алексеевич Заболоцкий

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,

Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя Бог, можжевеловый куст!

Репродукция картины Врубеля «Сирень»

