

И. Л. Веремей,
учитель русского языка и литературы
высшей категории,
СШ № 9 г. Молодечно

«Взволновав, заставить задуматься»

Факультативное занятие по русскому языку и литературе в 10 классе

Велика сила воздействия различных искусств на формирование гармонично развитой личности ученика, его нравственных убеждений, составляющих основу мировоззрения и жизненной позиции, его эстетического вкуса. Тщательно продуманный материал факультативного занятия позволяет не только углубить знания учащихся по русской литературе и языку, но и расширить кругозор, сформировать коммуникативные умения учащихся. «Взволновав, заставить задуматься» – эти слова Н. Ю. Щербакова, как нельзя лучше отражают сущность предлагаемого факультатива. Ученику – со-участнику, со-зрителю, со-актеру, со-автору – всегда интересно на таких занятиях.

Тема: Портрет в искусстве: литература и живопись.

Цели:

- создать условия для повторения, осмысления и обобщения знаний о литературном портрете и живописном портрете; закрепить знания по теме «Текст»;
- способствовать развитию у учащихся самостоятельности в работе с дополнительной литературой; развитию умений находить ключевые слова в литературном портрете и «чтению» живописного портрета, выделяя особенности эпохи, в которую был создан портрет, и авторские стилевые черты; формированию ораторского искусства;
- содействовать воспитанию любви к литературе и живописи; развитию творческих способностей и коммуникативных умений учащихся.

Ход занятия

I. Организационный момент

1. Обращение к эпиграфам

Перед собой и миром будь правдивым.

А. Кулешов

Любите живопись, поэты!

Лишь ей, единственной, дано

Души изменчивой приметы

Переносить на полотно.

Н. Заболоцкий

2. Определение учащимися темы и целей факультативного занятия

II. Основная часть

Учитель. В повседневной жизни мы окружены людьми. Десятки, может быть, сотню лиц мы встречаем за день. О чем говорят эти лица? Большинство из них наша память стирает даже раньше, нежели они исчезнут из поля зрения, некоторые задерживают внимание, вызывают любопытство, приязнь или, напротив, антипатию – в зависимости от нашего характера, темперамента, настроения. И все же механизм наших впечатлений не настолько субъективен, как нам кажется. То, как мы воспринимаем внешность другого человека, что при этом чувствуем и думаем, будет в какой-то мере зависеть от наших социальных стереотипов. Представьте себе, например, нищего: испитое лицо, засаленные лохмотья; с ними встречаются банкир, проповедник и другой нищий. Банкир брезгливо отвернется: нищий покажется ему уродливым, отталкивающе брезгливым. Проповедник постарается разглядеть в униженном члене общества черты человеческого достоинства и, может быть, заметит тяжелую тоску в его глазах. Бездомный же бродяга позавидует почти новым ботинкам у товарища по несчастью да отметит следы похмелья на его лице, тоже, скорее всего, не без зависти.

Но существуют стереотипы восприятия другого рода. Они формируются культурной традицией. *Например*, рыжие волосы для древних греков были знаком огня, всежигающего пламени, знойного солнца. Рыжеволосый бог – злой бог, бог-разрушитель. Древнегреческий актер надевал рыжий парик, и зрители знали, что перед ними злодей, коварный и жестокий тип.

Другой пример. Эпоха романтизма. В моду входит бледный цвет лица. Бледное лицо становится признаком избранности, духовной экзальтации, тайных страданий.

Или возьмем *пример* из более позднего времени – черный фрак, который принято надевать в особо торжественных случаях, стал, как принято говорить, символом респектабельности, успеха, богатства.

1. Литературный портрет

Учитель. Чтобы ответить на вопрос: Что такое ПОРТРЕТ?» обратимся к словарям. Читая, подчеркните в каждом определении «портрета» ключевые слова.

Словарь иностранных слов: ПОРТРЕТ (фр. portrait) – живописное, скульптурное, фотографическое или какое-либо другое изображение определенного человека.

В. Даль. Толковый словарь: ПОРТРЕТ, портретик, -тец, -тишка, изображение человека, лица его чертами, живописью; подобен, облик, образ, поличие, лик. Портрет грудной, поясной, в рост. Портрет миниатюрный, масляный, гравированный, фотографический и пр. Описание нрава, быта и внешности человека, схожее с ним.

С. И. Ожегов. Словарь русского языка: ПОРТРЕТ, 1. Изображение человека на картине, фотографии, в скульптуре. Поясной портрет. Скульптурный портрет. Групповой портрет (несколько лиц). Словесный портрет (в криминалистике: описание наружности человека по определенному методу). 2. перен. Художественное изображение, образ литературного героя.

Словарь литературоведческих терминов: ПОРТРЕТ (от франц. portrait – портрет, изображение) – в литературном произведении изображение внешности героя: его лица, фигуры, одежды, манеры держаться.

Характер портрета и, следовательно, его роль в произведении могут быть самыми разнообразными. Простейший портрет – это скопированный с реально существующего человека натуралистический, паспортный портрет.

В литературе чаще встречается психологический портрет, в котором автор через внешность героя стремится раскрыть его внутренний мир, его характер.

В. Власов. Иллюстрированный художественный словарь: ПОРТРЕТ (франц. portrait – изображение) – жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение человека. К жанру портрета относятся: поясной портрет, бюст, портрет в рост, групповой портрет, портрет в интерьере, портрет в пейзаже. В отличие от аллегорического изображения, портрет передает индивидуальное сходство.

Учитель. Подведите итог и ответьте: что такое портрет?

Портрет – это...

А теперь послушайте словесный портрет в криминалистике, который всегда выполняется по определенному методу: путем перечисления физических особенностей человека. «Мужчина сорока – сорока пяти лет, высокого роста, волосы прямые с проседью, глаза зеленые, нос прямой, губы тонкие. Одет в серый костюм, на голове – серый берет. При себе имеет трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. Особые приметы: золотые передние зубы, хромота на левую ногу».

- Можно ли считать художественным изображением этот портрет?
- Чего ему не хватает, чтобы стать художественным изображением человека в слове?

Давайте проверим справедливость наших суждений о художественном изображении (образе) человека. Прочитайте отрывок из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» с описанием героя. Читая отрывок, подчеркните слова и словосочетания, которыми характеризуется герой (*на партах лежит заранее подготовленный текст*).

«...Граф Кочубей не договорил, он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку, лет сорока, с большим открытым лбом и необычайно, странною белизною продолговатого лица. На вошедшем был синий фрак, крест на шее и звезда на левой стороне груди. Это был Сперанский. Князь Андрей тотчас узнал его, и в душе его что-то дрогнуло, как это бывает в важные минуты жизни. Было ли это уважение, зависть, ожидание – он не знал. Вся фигура Сперанского имела особенный тип, по которому сейчас можно было узнать его. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия и самоуверенности неловких и тупых движений, ни у кого он не видал такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз, не видал такой твердости ничего незначащей улыбки, такого ровного, тихого голоса и, главное, такой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробовавших в госпитале. Это был Сперанский, государственный секретарь, докладчик государя и спутник его в Эрфурте, где он не раз виделся и говорил с Наполеоном.

Сперанский не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопился говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил».

2. Работа по тексту:

- Определите тип и стиль текста.
- Какие слова и словосочетания, использованные автором для создания портрета Сперанского, вы выписали?
- Какое впечатление оставил у вас образ Сперанского: великий человек, неприятный человек, обаятельный, ничтожный, высокомерный, умный, глупый, самоуверенный, властный, робкий, душевно тонкий?
- Скажите, почему герой Толстого – Сперанский – описывается не с позиции автора, а с позиции другого персонажа – Андрея Болконского?
- Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» был написан в 1863–1869 гг. Вспомните какие-либо черты, характеризующие искусство той эпохи? Какие из них нашли отражение в предложенном вам тексте?

3. Живописный портрет

Учитель. «Ротик...носик...огуречик...вот и вышел человечек!» Известная детская игра. Именно с такой детской игры начинается жизнь портрета в искусстве. Нарисовать хороший портрет – очень трудное дело. Тысячи людей во всем мире берутся за него, стараясь передать черты живого человека, его тело, позы, движения. Можно смело сказать: портрет существует столько же, сколько живет на земле человечество.

Сейчас мы с вами совершим небольшую экскурсию в прошлое, вспомним периоды культурного развития человечества, посмотрим, как развивался портрет. *(Сообщения учащихся с использованием компьютерной слайд – презентации.)*

1 ученик. Древние люди жили среди изображений, создавая в своем жилище художественную среду. Главным средством рисунка выступала линия. Художник очерчивал линией то, что хотел изобразить: тело человека или фигуру зверя. Такое изображение называют *контур*, оно пришло к нам из Франции и означает очертание предмета, то есть абрис. Контурное изображение строгое и выразительное. Нарисовав контур, художник его закрашивал. Так получалась фигура. Древние художники были очень внимательны и чувствительны к линии. Ведь линия для них была первым и главным средством выразить свои чувства, показать увиденное. Линии на древних рисунках «певучие», они то ломкие, острые, то короткие, то длинные, мягкие. У линии в портрете очень большие возможности. С ее помощью можно моделировать фигуру: сделать ноги короткими или длинными, укоротить или удлинить шею, нарисовать волосы кудрявыми или длинными, развивающимися на ветру. Одной точной линией художник может сказать о человеке все, что он о нем думает!

2 ученик. Настоящей прародиной современного портрета стал Египет. Обратите внимание на то, как нарисованы люди: тонкие руки и ноги, широкие вывернутые плечи. Кажется, будто египтяне, что бы они ни делали на картинах,

постоянно танцуют какой-то странный волшебный танец. Художники Древнего Египта были очень наблюдательны и изобретательны.

Рассматривая портреты фараонов, мы почти ничего не можем узнать о характере изображенного, о его чувствах. Для художника важно было выразить главную мысль: перед нами – власть, сила, могущество. Это портрет не человека, а его положения в обществе. Чтобы подчеркнуть величие властителя, художники старались показать не его реальные черты, а приукрашивали и даже несколько искажали их. Например, они всегда изображали фараонов моложе, чем те были на самом деле.

3 ученик. В красоте и благодати плескавшегося синего моря, высокой голубизне неба, нежной зелени плодородных полей развивалось античное искусство – искусство Древней Греции и Древнего Рима. Мы знаем, что в этот период небывалых высот достигла скульптура, но нас интересует живопись. О живописи мы можем судить по росписи ваз – амфор. Люди, изображенные на них, очень динамичны. Греки стремились передать движение человека, его красоту, совершенство. Улыбка, устремленный вдаль взгляд создают впечатление жизнерадостности, открытости перед миром, радости познания его, что составляет глубокий гуманизм искусства античности. В римском портрете художник стремится показать нам индивидуальность, неповторимость человека.

4 ученик. Средневековье – новая эпоха в развитии человечества, которая составила важнейшую веху в развитии европейской культуры. Здесь реальное изображение человека впервые появляется в миниатюрах каролингского периода – времени расцвета книжной иллюстрации. В них звучат повествовательные мотивы и чувствуется влияние римских традиций.

Сохранившаяся до наших дней мозаика апсиды церкви Сан-Витале в Равенне с изображением Феодоры, жены Византийского императора Юстиниана, в глазах которой виден отсвет затаенных душевных переживаний, мук и тайн, рассказывает о многом. Тяжелая жемчужная диадема венчает голову бывшей цирковой танцовщицы, жемчужные подвески ровными рядами спадают на ее грудь, а пристальный взгляд выдает великую волю и страстное горение духа.

5 ученик. Эпоха Возрождения. Сразу всплывают имена титанов этого времени: Рафаэля Санти, Микеланджело и Леонардо да Винчи.

«Мона Лиза (Джоконда)»... Множество людей во всем мире восхищались этой женщиной, писали о ее загадке, о скрытой в ней тайне. Ее удивительные черты помогают жить, радоваться, видеть в красоту жизни. Как любовался этим лицом художник, рисуя ее портрет! Все линии мягкие, нежные. Лицо Моны Лизы словно бы светится даром сочувствия и соучастия, душевной пронизательностью.

6 ученик. Век ХУП – одна из замечательных эпох в мировой истории искусства. По-прежнему в центре внимания художников находится человек. Его воплощение становится более конкретным, эмоциональным и психологически сложным. В нем обнаруживается бесконечное разнообразие и

богатство внутреннего мира, ярче и определеннее выступают национальные черты.

Много портретов нарисовал за свою долгую жизнь гениальный художник Рембрандт. Он часто рисовал свою жену. На картине «Автопортрет с Саскией на коленях» художник и его жена, оба молодые и счастливые, смотрят на нас и протягивают бокалы с вином. Картина создает хорошее настроение, передает веселье.

4. Связь портрета литературного и портрета живописного

Учитель. Портрет в изобразительном искусстве имеет неоспоримое преимущество, т. к. отображает внешность портретируемого непосредственно. Зато внутренний мир может быть выражен только опосредованно, с помощью всевозможных специальных приемов, через жест, позу, цвет, игру линий и объемов, освещение и т. д.

В литературе, наоборот, внутреннее, сокровенное человека можно изобразить непосредственно: с помощью внутреннего монолога или же характеристики автора. Более того, можно показать не только внутреннее и внешнее отдельно или внутреннее через внешнее, но само единство, саму связь внутреннего мира личности и ее внешнего облика. И, что замечательнее всего, портрет можно показать в развитии так, чтобы от страницы к странице, от эпизода к эпизоду выявлялись существенные перемены в характере персонажа, какие-то новые стороны его личности и те внешние изменения, которые с ним происходят. Есть даже литературное произведение, в котором эти свойства парадоксальным образом стали сюжетом. Это «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Абсолютно конкретное, реальное лицо на портрете способно превратиться в определенную идею, в символ. Такому превращению отчасти может содействовать имя персонажа, если само оно стало символом в культуре и создает вокруг себя соответствующее смысловое поле. Но, главное, метаморфозы портрета зависят от определенных художественных приемов автора.

Например, вспомните, кто такой Иуда, опишите, каким вы его представляете.

А теперь обратимся к литературному портрету Иуды из повести Леонида Андреева «Иуда Искариот».

И вот пришел Иуда.

Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову – как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже; и достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно – жидкий и неприятный для слуха; и часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось так же и лицо Иуды: одна сторона

его, с черным, остро высматривающим глазом, была живая, неподвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающейся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет, и тьму; но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движением головы и молчаливо смотрел. Даже люди совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искарюта, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с собою – рядом с собою посадил Иуду.

Анализ текста

- Изменилось ли ваше представление об Иуде?
- Сравните ваше первоначальное представление с версией Л. Андреева.
- Чем ваш образ Иуды отличается от литературного портрета? Как вы думаете, почему в вашем представлении образ иной?

III. Обобщение. Рефлексия

Учитель. В завершении нашего занятия я хочу прочитать вам описание натюрморта Ван Гога из книги Н. А. Дмитриевой «Ван Гог. Человек и художник», а вы подумайте над вопросом: почему на факультативном занятии, посвященном портрету, дан этот отрывок?

Ван Гог написал в Париже шесть натюрмортов с башиками, и все они поразительны своей экспрессией, простодушной, раскрытой, обезоруживающей, которая, кажется, только от того и зависит, что нам предложено рассмотреть этот бросовый предмет вблизи, вплотную и со всеми подробностями. Они словно говорят: на нас еще никто никогда как следует не смотрел – так посмотрите же. И мы смотрим и неожиданно для себя видим многое: долгие, долгие дороги, исхоженные упорным путником, покрытые угольной пылью, снегом и лужами, дороги с колдобинами и булыжниками, колючками и комьями земли; видим внутренним зрением и самого путника, который, подобно этим ботинкам, изрядно поизносился, побит и помят, но не потерял способность идти дальше – подметки сделаны на диво прочно и только отполировались от странствий, даже и шнурки не порвались, хоть и расшнуровались наполовину, а язычки башиков вывалились и повисли набок, как язык у тяжело дышащей усталой собаки.

Литература

1. **Александров, В. Н.** История русского искусства: краткий справочник школьника/ В. Н. Александров. – Минск: Харвест, 2007. – 736 с.
2. **Толстой, Л. Н.** Война и мир / Л. Н. Толстой. – М.: Художественная литература, 1986. – 1358 с.
3. **Князева, М. Л.** Человек и портрет: учеб. пособие / М. Л. Князева. – М.: Открытый мир, 1997. – 97 с.: ил.
4. **Нелькин, А. Г.** Портрет в искусстве: учебн. пособие/ А. Г. Нелькин, Л. Д. Фураева. – М.: Открытый мир, 1995. – 64 с.: ил.
5. **Рембрандт.** – М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2002. – 32 с.: ил.
6. **Шедевры русской живописи:** серия «Энциклопедия мирового искусства». – М.: Белый город, 2006. – 567 с.