МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ

СВЯЗИ НА УРОКАХ

ЛИТЕРАТУРЫ

ПЛАН

1. Введение. Актуальность и перспективность межпредметных связей.
2. Особенности интегрирования на уроках литературы.
3. Литература и русский язык.
4. Исторические знания на уроках литературы.
5. Музыка на уроках литературы.
6. Литература и изобразительное искусство.
7. Вывод.

Педагогическая проблема межпредметных связей приобрела особую актуальность в свете задач всестороннего развития личности школьника.

Выдающийся славянский педагог Ян Амос Каменский в своей "Великой дидактике" писал: "Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи".

Использование межпредметных связей облегчает весь ход обучения, вызывает интерес детей к установлению и усвоению связей между отдельными элементами знаний и умений из различных учебных предметов.

Таким образом, межпредметность – это современный принцип обучения, который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая системность знаний учащихся, активизируя методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм организаций обучения, обеспечивает единство учебно-воспитательного процесса.

Стремление к эффективности учебного процесса заставляет словесника преодолевать случайность в установлении межпредметных связей, предпочитая ей систематическое использование таких сведений и фактов из других дисциплин, включение которых в уроки литературы благотворно сказывается на литературном образовании школьников.

Как один из ведущих учебных предметов общеобразовательной школы, литература связана с целым рядом других учебных дисциплин. Вооружая школьников широкими познаваниями мира и человека, литература вступает во взаимодействие с историей, изобразительным искусством, музыкой… Установление органических взаимосвязей литературы с этими учебными предметами не только обогащает и углубляет литературные знания школьников, но и благотворно сказывается на усвоении смежных дисциплин.

Литература и русский язык

Одним из условий эффективности речевого развития школьников является опора на межпредметные связи уроков литературы и русского языка.

Планируя использование межпредметных связей, я выбрала для себя следующие направления:

- закрепление и дальнейшее совершенствование стилистических знаний и умений школьников на материале художественного текста;

- обучение различным жанрам устных и письменных высказываний;

- углубленное знакомство с выразительно-изобразительными средствами русского языка и их идейно-художественными функциями в литературных произведениях.

Используя межпредметные связи литературы и русского языка, я включаю в систему анализа произведений стилистические упражнения, которые содействуют речевому развитию учащихся, углубляют восприятие литературного материала.

В результате на уроках русского языка школьники получают теоретические понятия о стилях речи, приобретают первичные умения стилистического анализа текста, а также создание текста определенного стиля. Вместе с тем художественные произведения, анализируемые на уроках литературы, предоставляют материал для дальнейшего закрепления по стилистике и умения строить высказывание.

Так на уроках русского языка привлекаются для иллюстрации тех или иных форм речевого стиля примеры из программных литературных произведений. Например, в 5 классе - из сказки Платонова «Волшебное кольцо». С другой стороны, при изучении литературы черты речевого стиля героя или персонажа художественного произведения рассматриваются с привлечением лингвистических знаний, с использованием приобретенных ранее на уроках русского языка умений стилистического анализа текста. Например, на уроках по сказу Лескова «Левша» большое внимание уделяется характеристике лексики главного персонажа и авторского стиля в целом.

При изучении литературы в старших классах работа по стилистическому анализу художественного текста продолжается, при этом основное внимание уделяется уже роли стилистических особенностей в раскрытии личности литературного героя.

Стилистические знания и умения учащихся помогают им развивать свою монологическую речь, помогают лучше подготовится к разного рода выступлениям.

С. А. Леонов в своей работе “Развитие устной речи учащихся на уроках литературы” предложил следующую *классификацию устных выступлений*.

1. **Репродуктивные высказывания**: пересказы художественного текста (подробный, выборочный, сжатый); пересказы статей учебника и литературно-критических статей.

2. **Продуктивные выступления**: доклад, сообщение, сочинение на литературную тему.

3. **Публицистические**: агитационная речь, “слово о писателе”, репортаж, интервью, сочинение на публицистическую тему.

4. **Художественно – творческие**: литературно – художественные: сочинение сказок, рассказов, загадок;

5. **Художественно-критические**: пересказы художественных текстов с элементами анализа или изменением лица рассказчика, художественно – биографический рассказ, рассказ о событии, очерк.

Большое внимание на уроках развития устной речи уделяется пересказам. Н.В.Колокольцев различает пересказы воспроизводящие и творческие.

К *воспроизводящим* относятся пересказы:

1. подробный (или близкий к тексту);

2. краткий (или сжатый, передающий самое существенное в тексте);

3. выборочный (с передачей лишь определенных частей текста, отражающих одну из линий его содержания).

К пересказам *творческого характера* относятся:

1.пересказ от лица литературного героя (или рассказ героя),

2.пересказ в форме письма, 3.словесное рисование.

Воспроизводящие пересказы являются широко испытанным средством развития речи учащихся. Пересказывая текст, школьники учатся воспроизводить его, излагать своими словами. Наиболее часто применяется пересказ, когда передается подробно или кратко содержание произведения или отрывка с соблюдением авторского плана повествования. Такие пересказы имеют большую педагогическую ценность, однако обращение учителя лишь к этому типу пересказа приводит к однообразию в работе и не имеет должного результата, поэтому необходимо использовать в школе творческие пересказы с установкой на развитие творческого воображения учащихся. Рассказ героя в форме письма увлекает ребят. Словесное рисование помогает конкретизировать восприятие произведения, пополняет словарный запас учащихся.

Как средство анализа литературного произведения, **творческие** пересказы служат углубленному пониманию его содержания и формы: заставляют ученика вчитываться в произведение, выбирать нужный материал в соответствии с поставленной задачей. Творческий тип пересказа является одним из этапов целенаправленного развития устной речи учащихся и дает хорошую базу для подготовки их к докладу на литературную тему, помогает ребятам самостоятельно углубленно осваивать литературу как искусство слова.

Одним из приемов использования межпредметных связей литературы и русского языка является развитие у школьников культуры устного диалога. Диалог, обучение которому осуществляется на уроках литературы и русского языка, должен быть разнообразным как по содержанию, так и по форме. Это может быть вопросно-ответная форма и вопросно-ответная беседа, диалог-спор, ролевой (игровой) диалог: встречи литературных персонажей, диалоги литературных критиков. Диалоги повышают заинтересованность школьников в чтении и изучении литературы, стимулируют речевую активность.

Один из видов работы по обучению школьников диалогической речи на уроках литературы является воспроизведение диалога литературных героев. Воспроизведя беседу литературных персонажей, школьники интенсивно обогащают свой лексический запас, более глубоко усваивают художественный текст, постигают литературный образ.

В качестве примера данного вида работы можно взять знаменитый диалог Городничего и Хлестакова (сцена знакомства в трактире, действие 2, явление 8), диалог Чичикова с помещиками (Маниловым, Коробочкой, Ноздревым, Собакевичем, Плюшкиным), имеющими большое идейно-композиционное значение, являющимися ярким средством характеристиками персонажей, а также средством выявления авторской позиции.

Лишь при условии реализации межпредметных связей создаются условия для того, чтобы показать неисчерпаемые стилистические возможности русского языка. Сочетание знаний учащихся по литературе и русскому языку при изучении стилистики художественной речи писателей развивает интеллект, повышает и общую речевую культуру обучающихся, а это является одной из насущных проблем современной школы.

Исторические знания на уроках литературы

Произведения художественной литературы всегда отражают конкретные особенности исторической эпохи, в которую они были созданы. Это определяет многосторонние связи литературы с курсом истории, которые должны рассматриваться не односторонне, только лишь как использование отдельных исторических сведения для объяснения творчества писателя или содержания произведения, а комплексно, как совокупность форм, приёмов и видов работы по формированию исторических взглядов, позволяющих с достаточной глубиной разбираться в литературных явлениях, оценивать авторскую позицию. Вместе с тем на уроках литературы на материале художественного творчества продолжается знакомство с отечественной и мировой историей, знания, полученные на уроках истории закрепляются, углубляются, так как художественное произведение является одним из источников познания действительности.

На своих уроках стараюсь использовать следующие приемы работы, которые, по моему мнению, тесно связаны с интеграцией:

1. Подготовка историко-культурного комментария.

Исторические знания школьников, полученные в курсе истории, закрепляются в процессе самостоятельной работы с комментарием к литературному произведению. Традиционно сам учитель литературы комментирует отраженные в произведении исторические реалии (события, даты, документы), но на своих уроках я широко применяю подготовку самими учениками историко-культурного комментария. За 2 недели до интегрированного урока по теме «Серебряный век русской литературы» сильным ученикам класса было дано задание подготовить сообщения: «Живопись начала XX века», «Новый синтетический балет», «Декадентский театр» и «Архитектурный модерн». Такая работа интересна для учащихся тем, что произведения, которые создавались разными видами искусства, тесно взаимодействовали друг с другом и оказались связанными с крупными историческими событиями, повлиявшими не только на ход русской истории, но и на развитие новой русской культуры.

2. Составление «Словаря эпохи».

Осуществлению связей между литературой и историей способствует работа над «словарем эпохи»: его составление, усвоение и практическое использование в процессе изучения обзорных и монографических тем; привлечение документального материала исторического значения на уроках литературы; работа с критическими статьями.

3.Работа с опорными положениями.

Опорные положения, таблицы -это приемы «свертывания» знаний, т.е. их выражения в предельно сжатой, лаконичной форме для более прочного запоминания, а затем, когда потребуется, для воспроизведения в «развернутом» виде. План, тезисы, конспект или опорные положения, скомпонованные в логическую схему, помогают с меньшей затратой сил и времени воспроизвести по памяти тот или иной конкретный материал.

Например, на вводном уроке по теме «Общая характеристика истории и литературы начала XX века» в ходе обсуждения и беседы ученики составляли «ленту времени». Под каждой датой лентой проставляется литературное произведение, написанное в данный период.

 1904-1905 1905-1907 1914-1918 1917 1918-1920 до 40-х 1941-1945

 Русско- I русская I мировая IIрусская Гражданская Строитель- ВОВ

 японская революция война революция война ство нов.

 война гос-ва

 60-е гг. кон.70-нач.80-х 1985-1991 Последнее десятилетие

 «Оттепель» «Застой» «Перестройка» ???

4. Прием сопоставления.

В условиях школы необходимо учитывать, что ученик вступает в диалог с новыми знаниями, и он пытается найти их адекватное отражение в своем небольшом жизненном опыте. Именно создание необходимых условий для этого диалога является главной задачей учителя.

Для создания этих условий используется система вопросов и заданий, направленных на постижение нового знания на основе сопоставления, проведения параллелей, выявления различий. Могут предлагаться задания типа: определите, что общего в культурных, духовных, политических, эстетических поисках начала XX века и конца XX века, т.е. наших дней? Учащиеся, отвечая на этот вопрос, опираются на известную им информацию, и тогда им легче понять эпоху столетней давности, сопоставляя ее с современной жизнью.

5. Выбор из предложенных вариантов.

Осуществляется учеником, рассматривающим альтернативные точки зрения на один и тот же вопрос. Во время подготовки к уроку «Символизм в русской поэзии начала XX века» учащимся предварительно дается задание законспектировать статьи Д.С.Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», Н.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», декларацию футуристов «Пощечина общественному вкусу». Главная задача – определить точку зрения каждого течения на символизм, опираясь на данные статьи. Далее учащимся предлагаются вопросы:

1. Каково отношение к рассматриваемому явлению Д.С.Мережковского, Н.Гумилева, футуристов?

2. Чьи отзывы сближаются? Чьи отзывы можно считать противоположными?

3. Чья точка зрения Вам ближе и почему?

Ученик должен выбрать один из вариантов и аргументировать свой выбор. Анализируя разные точки зрения, ученики, во-первых, приобретают опыт читателя-критика, во-вторых, совершенствуют свои навыки аргументированной связной речи.

6. Дискуссия.

Дискуссия проходит как спор «эрудитов» в присутствии класса, который по мере возможности периодически включается в нее. При проведении итогового интегрированного урока по поэзии Серебряного века подготовленные ученики выступали в роли «символиста», «акмеиста», «футуриста». Они специально готовились к выступлению, читали дополнительную литературу. Дело в том, что ученики не всегда принимают и понимают поэзию Ф.Сологуба, А.Крученых, И.Северянина, В.Маяковского, а такой урок помог им лучше понять смысл духовных и эстетических поисков в начале XX века и осмыслить необходимость возникновения различных направлений и течений.

7. Прием воссоздания картин эпохи путем словесного рисования.

Этот прием можно использовать на уроках с любым литературным произведением. Например, при изучении произведения М.Горького «Мать» путем словесного рисования, опираясь на текст автора, были созданы картины жизни рабочего класса; изучение и представление картин гражданской войны по произведениям И.Бабеля, М.Булгакова, А.Фадеева, М.Шолохова.

Прием воссоздания картин эпохи путем словесного рисования развивает воображение школьников, позволяет зримо представить эпоху, воспринять ее не только разумом, но и эмоционально.

Музыка на уроках литературы

В далеком прошлом литература и музыка составляли единое целое. С развитием культуры произошел процесс расчленения. Но связь между литературой и музыкой осталась неразрывной. Взаимосвязь литературы и музыки мы наблюдаем во многих литературных произведениях, в основе которых лежит музы­кальная тематика: «Квартет» И. А. Крылова, «Моцарт и Саль­ери» А. С. Пушкина, «Певцы» И. С. Тургенева, «Слепой музыкант» В. Короленко, «Крейцеро-ва соната» Л. Н. Толстого и др. Многие произведения литературы положе­ны на музыку.

Композитор М. Мусоргский считал музыку «художественным воспроизведением человеческой речи во всех тончайших из­гибах ее». Но есть художественные преимущества в сочетании звуков: в музыке в тысячу раз больше эмоциональных оттен­ков, нежели в сочетании слов.

Художественное слово более всего становится музыкальным и лирическом произведении, передающем движение чувств. Проза тоже может звучать музыкально. У нее есть ритм, внут­ренняя мелодия, сохраняется тембровая полифония, как и в стихах. По силе и выразительности музыка в прозе отличается от музыки в стихах, так как в прозе отсутствует метр. По­этому услышать музыку в прозе не так легко, тем более там, где она проходит подспудно, где музыкальные впечатления вы­зываются исключительно средствами слова и без музыкальной терминологии. В прозаических произведениях, в которых обра­зы или картины наполнены звуковыми ассоциациями, словами, относящимися непосредственно к музыке как самостоятельному виду искусства, музыка прослушивается лучше.

Естественно, в литературном произведении речь идет лишь о «музыке», которую ощущаем внутренним слухом, представ­ляем ее звучание посредством словесных образов. Но мастер­ство и вдохновение поэта, его внутренний слух способны, пу­тем соответствующей «речевой инструментовки», настроить чи­тателя на музыкальный лад, заставить его услышать «музыку» через слово. «Поэт, конечно, может вовсе не упоминать ниче­го о музыке, и все-таки действо поэтическое (процесс звуча­ния стихов) будет у него музыкальным», - писал Б. Асафьев.

В одном из индийских трактатов сказано: «Издревле никто и не думал читать что- либо без музыки или интонировать без слов. И чем древнее тексты, тем больше пения, музыки и игры и меньше того, что надо читать и произносить. И нет здесь музыки без слова, стро­ки и буквы; они для музыки то же, что ось для ко­леса. В пространстве мира и миров нет слов, строк и поэм, но есть звук; он строит все про­странство вселенной... А на язык струны лишь капля (этого звука) попадает, и стихами, не смо­ченными этой влагой, не спасешься... Если пропа­дает волшебство музыки, недвижима остается ось, что вращает колесо мироздания».

Со временем искусство слова и музыка обо­собились друг от друга, но общие черты, сближа­ющие два вида искусства, сохранились.

Музыка, безусловно, помогает, по словам В.Чернышова, «открыть уста детей» ключом волшебных звуков; помогает передать многообразие смысловых оттенков слова. Загадочный музыкальный мир, взаимодействуя с миром художественного слова, развивает эмоциональную сферу ребёнка, помогает ему более полно выразить мысли и чувства.
Музыка может быть помощницей и при создании творческих работ, не заменяя при этом традиционные, прекрасно зарекомендовавшие себя виды работы.
Источниками устных и письменных высказываний учащихся могут послужить музыкальные образы тех предметов речи, которые представлены в художественных произведениях. Это явления природы, предметы, времена года и т.д., способные вызвать эстетические переживания. Музыка поможет лучше понять замысел автора, характер описываемого. Однако используемые музыкальные отрывки не должны быть большими по объёму. Это позволит неоднократно прослушать музыку, а значит добиться более качественного «перевода» информации с языка одного искусства на язык другого, отыскать для этого выразительные языковые средства, предупредить возможные ошибки, - иными словами, подготовить учащихся к устным и письменным высказываниям. Кроме того, звучащая на уроке литературы музыка является своеобразной подсказкой, которая направляет воображение учащихся, создаёт определённый эмоциональный настрой.

Какие виды заданий могут быть предложены учащимся?

1. Использование музыкального фона на уроке, создающего эмоциональную атмосферу при работе над художественным произведением или эпизодом.
2. Сопоставление пейзажных зарисовок в музыке и художественном произведении.
3. Аналитическая работа по характеристике персонажей, созданных языковыми и музыкальными средствами.
4. Создание устного и письменного сочинения на основе музыкального произведения по теме рассказа.
5. Отбор собственного музыкального иллюстративного материала к художественным произведениям.
6. Возможны и игровые формы работы с музыкой. Так, например, учащимся предлагается ролевая игра в звукорежиссёров, по условиям которой дети создают сценарий звукового сопровождения рассказа.

Подобные задания просты в выполнении и интересны учащимся. Они снимают своеобразный барьер между музыкой , особенно классической, и детьми. Между тем, любое произведение искусства не должно восприниматься как что-то далёкое и недосягаемое, открывающееся только избранным или посвящённым. Главное – это воздействие на эмоциональную сферу личности и индивидуальное восприятие и понимание.

Благодаря музыке, звучащей на уроках, детям во всей палитре открываются тайны музыки и слова, а значит мир вокруг становится ещё интереснее и ярче.
 Реализацией межпредметных связей литературы и музыки является проведение уроков и внеклассных мероприятий в форме литературно-музыкальных композиций, являющихся средством мобилизации интереса как стимула самообразо­вания, средством гармонизации личности, разви­тия способности эмоционального сопереживания как основы для полноценного восприятия искусст­ва и формирования художественно-творческих возможностей. Кроме того, занятие в форме литератур­но-музыкальной композиции — возможность для учащихся испытать себя в разных видах художест­венной практики (творчество и восприятие), а для учителя это возможность раскрыться в иной роли — «не только носителя культуры, но и ее творца.

Литература и изобразительное искусство

Живопись способствует более внимательному, целостному восприятию художественного текста, обогащает методику школьного изучения литературы. Рассматривание картин развивает в детях наблюдательность, воображение, будит в них критическое чутье, способствует проявлению широты мысли, они вполне способны понять художественный смысл картины, проникнуться настроением художника. Использование репродукций картин делают урок более эмоциональным, заинтересовывает учащихся, повышает их работоспособность и творческую активность, что благоприятно сказывается на конечных результатах обучения.

Использование произведений живописи на уроках литературы позволяет реализовать общедидактический принцип соединения обучения с воспитанием, содействует мировоззренческому, нравственному и эмоционально-эстетическому воспитанию учащихся, а так же пробуждению уважения и любви к своему народу.

Положительное воздействие искусства на развитие творческих способностей учащихся отмечают многие психологи и педагоги (Сухомлинский, Л. Выготский, В. Маранцман и др.). Они считают, что при восприятии искусства в духовную работу включаются все силы и творческие способности: и чувства, и интеллект, и память, и воображение. Искусство способно показать человека лучше, чем он есть в данный момент,- таким, каким он может стать, раскрыть то в его личности, о чем он и сам, может быть, не знает.

Успех работы по произведениям живописи на уроках литературы во многом зависит от их отбора с учетом изучаемой темы.

Так пейзажная живопись легко сопоставляется с пейзажной лирикой или описаниями пейзажа в эпических произведениях (например, полотна А. Куинджи, И. Левитана, В. Поленова, А. Саврасова и др.).

Живописный портрет можно соотнести с описанием портрета героя литературного произведения (например, портрет Е. Пугачева работы неизвестного художника и образ Пугачева в «Капитанской дочке А. С. Пушкина).

Натюрморт может привлечь внимание читателя к словесным описаниям вещей (например, натюрморт Н.Н. Смирнова «Пушкинские страницы»).

Интерьер способен конкретизировать читательские представления об описании обстановки в литературном произведении (например, С. Ю. Жуковский «Поэзия старого дворянского гнезда» и романы И. Тургенева). Полотна, относящиеся к анималистическому жанру, предоставляют возможность сопоставить изображение животных с их описанием в художественном произведении. Использование картин исторического жанра позволяет преодолеть неполноту представлений учащихся об эпохе (Суриков И.В. «Утро стрелецкой казни»). Наиболее широко соприкасается с составными элементами анализа художественного произведения – бытовой жанр или жанровая живопись. Анализ картины бытового жанра можно соединить с такими элементами анализа литературного произведения как «тема», «идеал», «сюжет», «герой», «описание», «композиция» и т. д. (например, «Вишневый сад» А.П. Чехова и картина И.Н. Крамского «Осмотр старого дома»- в чем тематическая близость, сюжетное сходство?).

Остановлюсь подробней на некоторых методах и приемах работы с произведениями живописи на уроке.

1. ***Портретная живопись.***

Портретную живопись, прежде всего, я использую для уроков по изучению биографии писателей. На уроке литературы нам нужен не просто запечатленный на полотне внешний облик писателя, а картина, в которой, как писал В.Г. Белинский «схвачено не одно внешнее сходство, но вся душа оригинала». Учащимся нужно показывать такие портреты и так их показывать, чтобы они увидели главные черты характера писателя. В старших классах я сообщаю краткую историю портрета, провожу сравнение двух трех портретов одного писателя (поэта).

Так, например, изучая творчество Анны Ахматовой в 11 классе я предлагаю обучающимся сравнить портреты поэтессы, принадлежащих разным художникам – Н. Альтману, К. Петрову-Водкину и А. Осмеркину. Вся жизнь А. Ахматовой проходит перед нами в этих портретах, сделанных с натуры и поэтому особенно интересных.

Изучая творчество И.С. Тургенева я обращаюсь к портретным зарисовкам Полины Виардо, к портретам Э. Лами и А. Никитина.

«Никакая книга, ни описание, ни что другое не может рассказать так цельно о человеческой физиономии, как ее изображение». Это высказывание принадлежит выдающемуся русскому художнику И.Н. Крамскому, который вошел в историю русской живописи как замечательный мастер реалистического, психологического портрета. Одной из лучших его работ является «Портрет писателя Л.Н. Толстого».

На портрете Крамского Л.Н. Толстой изображен в возрасте сорока пяти лет, в период работы над романом «Анна Каренина». Он предстает перед зрителем в полном расцвете духовных и физических сил. Благодаря удачно найденной композиции, ощущается физическая мощь и здоровье писателя.

На портрете писатель сидит в кресле в непринужденной позе, со спокойно сложенными руками. Взгляд небольших серых глаз из-под густых бровей глубок и сосредоточен. В глазах читается ясный и энергичный ум, проницательность, сила и цельность характера. Толстой изображен в домашней блузе, это подтверждает свидетельства современников, что писатель всегда одевался просто, не терпел крахмальных рубашек.

Крамской мастерски передает сосредоточенную работу мысли писателя, воспроизводит течение внутренней жизни человека.

Частые встречи Льва Толстого и И.Н. Крамского за сеансами сделали их интересными друг для друга. Интерес Толстого к личности Крамского во многом предопределил тему искусства в романе «Анна Каренина».

«Портрет Н. А. Некрасова в период «Последних песен» (1877 – 1878) приобретает значение художественного документа, навсегда запечатлевшего Н. А. Некрасова таким, каким он был в последние дни своей жизни. Крамской изобразил поэта в минуту творчества. Полусидя, опершись на подушки, он обдумывает одно из своих стихотворений. Погруженный в творческие мысли, поэт словно забывает о физических страданиях. Это единственный портрет в творчестве Крамского, где человек изображен в обстановке его жизни. С любовной бережностью художник воссоздает диван, на котором умирал Некрасов, этажерку с необходимыми поэту вещами. У изголовья поэта бюст В. Г. Белинского, на стене – портреты, на одном из них изображен Добролюбов. О друзьях, которых «уносила борьба», Некрасов пишет в «Последних песнях»:

Песни вещие их не допеты,

Пали жертвою злобы, измен

В цвете лет; на меня их портреты

Укоризненно смотрят со стен.

Изучая творчество Ф. М. Достоевского в 10 классе, я привлекаю портрет писателя работы В. Г. Перова. В нашем сознании облик Достоевского ассоциируется именно с работой этого художника. Перов изобразил писателя в трехчетвертном повороте, с немного наклоненной головой и сцепленными у колен руками. Важную роль в портрете играют руки и голова писателя. В них заключена та же нервная энергия, то же выражение муки и отчаяния, что ощущается в каждой строчке его произведения. Светлые пятна лица и рук, выступающие из полутьмы, образованной темными тонами костюма, перекликаются между собой. Взгляд писателя направлен чуть выше сомкнутых пальцев. Движение рук, замыкая композиционный рисунок портрета, изолирует фигуру Достоевского от окружающего мира, словно обрекая писателя на одиночество в его страданиях. Но в то же время портрет поражает силой мысли Достоевского, интеллектуальной энергии, которую он излучает, и которую воспринимают ребята. Перов подчеркивает в его облике и почти болезненную напряженность, которая усиливается потоком света, как бы мерцающего на поверхности бледного лица. Перову удалось передать особенности психологического склада характера Ф. М. Достоевского.

Совершенно другое ощущение вызывает портрет А. Н. Островского. Перов на его лице изобразил мягкую благожелательную улыбку, взгляд писателя обращен на зрителя, открытый жест рук приглашает к общению, он в теплом халате уютно расположился в кресле. Спокойный колорит серо-золотых тонов гармонизирует с общим эмоциональным строем образа.

Итак, портреты писателей не только дают учащимся необходимые представления об их внешнем облике, но и раскрывают сложный духовный мир художников слова.

1. ***Тематическая картина***

Привлечение тематической картины на уроки литературы позволяет углубить постижение идейно- художественных особенностей литературного произведения, конкретизировать сложные теоретико-литературные понятия. Для этого необходимо соблюдать два условия: во-первых, тематическая и художественная близость литературного и живописного произведений; во-вторых, близость общего строя картины или художественного приема, положенного в основу живописного полотна, характеру изобразительно-выразительных средств, к которым прибегает художник слова.

Повествовательность, «литературность» картины, ее способность «рассказать» о многом и служат весомым основанием для привлечения картин на уроки литературы.

Чтобы ярче представить образ Петербурга при изучении романа Достоевского «Преступление и наказание», я демонстрирую учащимся картину В. Г. Перова «Утопленница» (1867). Возможно, картина была написана под влиянием романа, но сцену, изображенную художником, мог наблюдать и Родион Раскольников с мостов, которые часто упоминаются в романе: «Дойдя до моста, он остановился»; «… вдруг повернул на мост…»; «Раскольников стоял на Николаевском мосту». Внимательно рассматриваем картину Перова, которая словно раздвигает границы романа и помогает учащимся глубже понять его смысл. Деревянный трап пристани, лодка, на борту которой пристроился полицейский, лежащие неподалеку багор и веревка, позволяющие представить недавнюю сцену, слетающееся к трупу воронье. На картине ничего не происходит. Полицейский, давно привыкший к событиям такого рода, безучастно покуривает трубку, он ждет утра, которое избавит его от неприятной необходимости охранять место происшествия. Смерть еще не успела обезобразить черты лица утопленницы. В ее запрокинутой голове, во всей ее фигуре читается долгожданная успокоенность, избавление от страданий. Это одна из тех женщин, судьба которых в жестоком многолюдном городе складывается трагически. Художник полон сочувствия к своей героине за ее страдания, за те муки и грязь, которые ей пришлось вынести в ее недолгой жизни. Соню Мармеладову в «Преступлении и наказании», которую боготворил Достоевский, и героиню «Утопленницы» связывает чистота души падшей женщины.

Нельзя не сказать еще об одной работе Перова, которую я использую при изучении романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Это картина «Старики -родители на могиле сына» (1874). Сопоставление картины Перова и финала романа «Отцы и дети» рождает у учащихся много вопросов: почему на полотне могила не окружена «железной оградой», почему нет на ней «немого камня» и «двух молодых елок» «по обеим ее концам»? Поясняю ребятам, что, обращаясь к интерпретации литературного произведения или создавая картину на его тему, художник всегда имеет право уйти от дословного «перевода» произведения или его части. Он создает произведение самостоятельного значения, которое, возможно, зритель будет воспринимать, не соединяя его с тургеневским романом. В картине «Старики-родители на могиле сына» Перов использует мотив склоненной спины. Именно силуэтом согбенных спин художник стремиться передать горькие переживания героев на могиле сына: старики никак «не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем…». Чувство одиночества стариков подчеркнуто и пейзажем заброшенного сельского кладбища. Короткий осенний день клонится к вечеру. Холодный ветер срывает с деревцов последние листья и роняет их на пожухлую траву. На могиле, где покоится «страстное, грешное, бунтующее сердце» атеиста Базарова, нет креста. Лишь тоненький кустик, выросший из нее, увенчан венком, подобным терновому венцу Христа. Эта деталь, искусно найденная живописцем, легко сопоставима с деревенским крестом дальней могилы, который в композиции полотна расположился на одной вертикали со скромным венком, возложенным родителями в память о сыне. Картина Перова «Старики-родители на могиле сына» привлекает внимание учащихся к финалу романа Тургенева, вбирающему в себя самые задушевные мысли писателя, и исполняет роль эмоциональной доминанты, которая сопутствует завершению работы над романом.

Тема Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. нашла широкое отражение и в литературе и в изобразительном искусстве. Воинскому подвигу посвящены тысячи ярких и впечатляющих произведений живописи, которые были созданы как во время войны, так и в последующие десятилетия. Среди них картины А. А Дейнеки «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», Ю. М. Непринцева «Отдых после боя», М. Савицкого «Мать партизана», Б. В. Щербакова «Зло мира. Век ХХ», Н. Я. Бута «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой» и другие. Картина Н. Я. Бута «Сережка с малой Бронной и Витька с Моховой» подсказана литературным сюжетом – стихотворением известного поэта Е. Винокурова «Москвичи»

Использование репродукций картин при изучении произведений о Великой Отечественной войне делает уроки более эмоциональными, помогает лучше понять трагизм военных лет, расширяет представления школьников об исторической эпохе.

1. ***Художественная иллюстрация.***

Термин «иллюстрация» происходит от латинского illustration, обозначающего «наглядное изображение, описание». Иллюстрация призвана освещать литературный текст, комментировать, истолковывать, пояснять его в зрительных образах. Именно этой своей особенностью иллюстрация представляет большую ценность при изучении литературы.

Художник-иллюстратор призван помочь читателю. Образы писателя, переведенные в зримые образы рисунка, подчеркивают, какие стороны композиции и сюжета произведения, оттеняют особенности его стиля, обращают внимание читателя на облик действующих лиц.

Использование произведений живописи на уроках литературы способствует интеллектуальному развитию учащихся, повышению уровня культуроведческой компетенции. Ведь как писал Д. С. Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном»: «…ценность, которой награждает человека искусство – это ценность доброты. Награжденный даром понимать искусство человек становится нравственно лучше, а, следовательно, и счастливее».

Примерный перечень картин для использования на уроках литературы по творчеству А.С.Пушкина.

Тема по литературе	Художник	Название картины
Пушкин А. С. «Песнь о вещем Олеге»	Васнецов В.	Иллюстрации к произведению Пушкина
Пушкин А. С. «Капитанская дочка»	Неизвестный художникБоровиковский В. Л.Пластов А. А. Перов В. Г.	Портрет Е. ПугачеваПортрет Екатерины II на прогулке в Царскосельском паркеИллюстрации к роману Суд Пугачева
Творческий путь А. С. Пушкина	Кипренский О.Тропинин В. Ге Н. Н.Белюкин Д.Наумов А.Репин И. Е.	Портрет поэта А. Пушкина Портрет А. С. ПушкинаПушкин в селе МихайловскомСмерть ПушкинаДуэль Пушкина с ДантесомПушкин на лицейском экзамене и др.
А. С. Пушкин «Метель»	Сверчков Н.Малышев М.	В метель.Метель
А. С. Пушкин «Пиковая дама»	Бенуа А.	Иллюстрации к повести

Изучение литературы в школе, предусматривающее использование межпредметных связей, не только способствует совершенствованию знаний и умений учащихся, но и ведет их к более глубокому пониманию закономерностей развития искусства и общества, формирует интеллектуальный и нравственный мир школьников.

Библиография

1. Межпредметные связи при изучении литературы в школе // Е. Н. Колокольцев, А. В. Дановский, М. А. Дмитриева и др.: Под ред. Е. Н. Колокольцева.- М.: Просвещение, 1990.
2. Маранцман В.Г. Содружество искусств на уроках литературы // Искусство анализа художественного произведения / Сост. Т.Г. Браже – М., 1971
3. Неверов В. Межпредметные связи в школе: история, литература, искусство // В.Неверов. Подвиг, героика время. М., 1982, с. 64-81.
4. Шевченко Л.А. Об интеграции на уроках литературы // Литература в школе, 1996. – №5, с. 154-156.
5. Зуева А.Е., Зуев Ю.И. Интегрированный урок литературы и истории // Школа, 2003. – №3, с. 49-52.
6. Ануфриева О. Межпредметные связи на уроке литературы // Народное образование, 1998. – №5, с. 116-120.
7. Мащенко П.М.Использование музыки на уроках литературы.- М., 1978- 76с.
8. Шумова М. Н. Русская живопись первой половины XIX века.- М.: «Искусство», 1984.
9. Островский Г. Рассказы о русской живописи.- М.: «Изобразительное искусство», 1987.
10. Бывальцева М.В. Развитие творческих способностей ученика в процессе создания художественного образа человека (рисование)// Народное образование, 2002. – №4, с. 62-67.