МХК глазами литератора: творческий подход к интеграции уроков

Учитель русского языка, литературы, МХК средней школы № 7 Нижегородского района Карпенко Н.Г.

В наш век цифровых технологий и всеобщей компьютеризации, когда восприятие страшеклассников подчас ограничено кругом выбранных предметов для сдачи ЕГЭ, необходимым становится особый подход к преподаванию предметов гуманитарного цикла. Вариантом такого подхода является интеграция уроков МХК и литературы в 10-11 классах. В данной статье мы рассмотрим процесс интеграции как возможность преподавания этих предметов по-новому.

Уроки МХК для учителя литературы представляют особый интерес, так как позволяют познакомить учащихся со многими гранями искусства, тем самым обогатив внутренний мир каждого ребенка. Безусловно, любой учитель-предметник по-своему расставит акценты в изучении и подаче материала. Возможно, учитель черчения посмотрит на данный предмет глазами архитектора, расширив знания учащихся в этой области; учитель истории расскажет ученикам об исторических предпосылках возникновения того или иного вида искусства и т. д. Свою задачу как учителя литературы в преподавании МХК я вижу в том, чтобы, используя применяемые мною на практике методы для активизации творческой деятельности[[1]](#footnote-2), подвести ребят к открытию того или иного произведения искусства через реализацию своего внутреннего потенциала.

На первых, вводных уроках, необходимо познакомить учащихся с понятиями «красота» и «прекрасное» в искусстве, так как эти категории являются ключевыми для данного предмета. Целесообразны такие задания, как :

1. Найти высказывания классиков о красоте;
2. Составить самому определение этого понятия;
3. Проверить уровень восприятия материала на примере уроков по живописи Сандро Боттичелли;
4. Написать сочинение-рассуждение по цитате Н. Заболоцкого «Что есть красота?» как итог предлагаемой работы.

На одном из уроков на доске три репродукции с одним названием - «Рождение Венеры»: Сандро Боттичелли, Арнольда Беклина и современная компьютерная графика.

Задание: сравнить, подобрать ключевые слова к каждому изображению. Первые два портрета – духовная красота; последняя репродукция – красота тела Венеры с физиологической точки зрения. Оставляем на доске и продолжаем рассматривать только первые две иллюстрации, так как именно они соответствуют высокому искусству. Итогом данной работы будет составление определений духовности, нравственности искусства.

После сравнения репродукций интересна будет дискуссия на тему «Что важнее в человеке – красота внешняя или внутренняя?» Сделать вывод учащимся поможет рассказ «Состязание» (прослушав текст, ученики высказывают свое мнение по теме). Завершаем урок разговором о приоритете духовной красоты над физической.

Продолжая разговор о красоте и чувстве прекрасного, переходим к творчеству Леонардо да Винчи. Обсуждаем вопросы: красива ли Мона Лиза; чем этот образ во все времена завораживал людей?; почему некоторые «фанатики искусства» приходят в Лувр только к этой картине и часами могут смотреть на нее? Заканчиваем урок написанием эссе «Загадка Моны Лизы».

Цикл уроков по «Сикстинской Мадонне» Рафаэля Санти целесообразно проводить вместе с уроками литературы в рамках подготовки старшеклассников к ЕГЭ. После всестороннего глубокого анализа замысла художника знакомим ребят с публицистическим очерком Василия Гроссмана «Сикстинская Мадонна», по которому они напишут творческую работу. Восприятие старшеклассниками данного текста, подкрепленное художественным образом, будет ярче и полнее.

Далее учащимся предлагается задание: найти ключевые фразы и выражения, отражающие основную мысль текста («…тело и лицо молодой женщины есть ее душа…», «человеческое в человеке», «связь времен» и т. д.), сформулировать и прокомментировать одну из проблем текста. В качестве обобщения подводим учащихся к обсуждению ключевого понятия, образа Мадонна Рафаэля – жертвенности (Мадонна держит младенца на руках, уже зная какая его ждет судьба) – смотрим презентацию[[2]](#footnote-3), подводящую итог данной темы.

Закрепляя понятие жертвенности, логично будет рассмотреть еще одно нравственное понятие – прощение – на примере одной из основных картин творчества Харменса ван Рейна Рембрандта «Возвращение блудного сына». Категория прощения, являясь ключевой в данном библейском сюжете, находит параллели со многими литературными образами: Наташи Ростовой (история с Анатолем Курагиным), Анной Карениной… Возможно ли прощение Рыбака из повести Василия Быкова «Сотников»?

Символика красного цвета, используемая Рембрандтом в данной картине, переносит нас к эпохе поэтов Серебряного века и подводит нас к определению понятия «цветопись». Интересно сравнение лейтмотива красного цвета в творчестве Рембрандта и Марины Цветаевой. В конце концов обсуждение символики этого цвета в картине Рембрандта приводит нас к понятию, являющемуся прямым ответом на вопрос: что должно быть самым главным во взаимоотношениях между людьми – любовь.

Конечно же, при обсуждении «Возвращения блудного сына» нельзя не вспомнить о мастерстве художественной детали, так точно подмеченной Рембрандтом (спавший с ноги сына башмак, «слепота» отца… - «зрячесть, обращенная внутрь», по словам Гете) – и провести параллели с романом Лермонтова «Герой нашего времени» (художественные детали в портрете Печорина, пьесой Чехова «Вишневый сад» (стук топора) и другими произведениями русских классиков.

Проявить свое творчество и попробовать себя в роли художника учащиеся могут на уроках, посвященных музыкальному искусству. Цикл занятий, раскрывающий суть образа Девы Марии[[3]](#footnote-4), созданного художниками слова (например, М. Ю. Лермонтов «Молитва»), живописцами (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти и т. д.) и композиторами (И.С.Бах – Ш. Гуно, Ф. Шуберт и т. д.) призван обогатить знание учащимися канонов женской красоты, материнства, отражающих богатство внутреннего мира, духовность человека.

В продолжение разговора о символике цвета, дается задание: используя цветовую гамму, показать, каково настроение хоровой композиции «Ave Maria» Франца Шуберта, меняется оно ближе к концу произведения или остается неизменным, ровным. По окончании работы делаем вывод о соответствии цветов определенным настроениям автора.

Для развития художественного воображения старшеклассников, учитель дает задание: проанализировать реальное воплощение звуковых образов с помощью зрительных на основе версии произведения Шуберта, данной Уолтом Диснеем в мультипликационном фильме «Фантазия». Известный голливудский мастер создает гармоничную композицию, накладывая популярные мультипликационные образы на музыкальные. Учащиеся, анализируя увиденное, указывают на самые запоминающиеся детали. После данной работы ученики уже сами могут попробовать себя в роли художника и нарисовать в своем воображении картину услышанного уже на примере произведения «Ave Maria» Баха-Гуно. Итогом данного урока служит написание домашнего эссе «Воздействие разных видов искусства на чувства человека».

Разговор о «языке цвета» продолжаем в 11 классе при изучении старшеклассниками раздела «Импрессионизм». После вводного урока и изучения первой темы «Импрессионизм в живописи» (творчество Клода Моне, Эдуарда Мане, Огюста Ренуара, Эдгара Дега и т. д.) логически обоснованной темой является «Импрессионизм в музыке».

Учащиеся прослушивают трехчастную симфоническую пьесу «Море» композитора-импрессиониста Клода Дебюсси. Каждая из трех озаглавленных частей этого произведения (первая – «На море от зари до полудня», вторая – «Игра волн», третья – «Разговор ветра с морем») обладает определенным настроением, поэтому наиболее эффективной, на наш взгляд, является такая форма работы: ученики чертят таблицу, три колонки и передают свое впечатление (impression) от каждой части пьесы на бумаге. Это может быть реалистический рисунок или абстрактная цветовая гамма, схема, ассоциация.

В классах, где работа в такой форме проводится системно, можно усложнить задание: использовать разные способы передачи впечатления. На обратной стороне листа учеником делается анализ: дается объяснение того, что, как и почему именно так он изобразил в каждой колонке.[[4]](#footnote-5) Наиболее интересные работы анализируются всем классом. Например, одна ученица нарисовала во второй колонке («Игра волн») девушку, похожую на себя, играющую на скрипке у моря, а в третьей – сочинила стихотворение, попробовав себя уже в другом виде искусства.

Этот принцип развития образного мышления используется и на итоговом уроке по данной теме – «Импрессионизм в литературе». После глубокого всестороннего анализа стихотворения Афанасия Фета «Весенний дождь» ученикам предлагается изобразить это стихотворение с помощью рисунка, передав импрессионистические особенности текста (самоанализ на обратной стороне листа и т. д.)[[5]](#footnote-6) Такая форма работы хороша тем, что в ней принимает участие каждый ученик. Своей нестандартностью и кажущейся простотой она заинтересовывает учащихся разного интеллектуального уровня.

И в заключение хочется сказать об очобом энергетическом воздействии разных видов искусства, которые даже через репродукции и несовершенство звука несут в себе особый положительный заряд, очищающий и облагораживающий души ребят, активизирующий их творческие способности, являющийся источником вдохновения для самостоятельных достижений.

Безусловно, интегрированный подход – это шаг вперед по сравнению с классическим пониманием преподавания предметов, ибо, давая возможность учащимся творчески реализовываться и пробовать свои силы в разных видах деятельности (в том числе искусства), мы готовим к самостоятельной жизни всесторонне развитую и духовно богатую личность.

Список источников.

1. *Гнедич П. П.* История искусств / П. П. Гнедич. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 144 с.
2. Великие художники / M.: Изд-во «Директ-Медиа», 2009.

Т.1: Рафаэль / Автор текста М. Гордеева - M.: Изд-во «Директ-Медиа», 2009 – 48 с.

3. Все о живописи. Самые знаменитые художники / сост. И. И. Мосин. – Вильнюс: UAB «Bestiary», 2012. – 112 c.

4. Сокровища европейских музеев. Иллюстрированная энциклопедия искусства / Сост. комм. Е. Туинова – Изд-во POOCCA – 335 c.

1. См.: Карпенко Н.Г. Приемы активизации творческой деятельности учащихся на уроках русского языка // Нижегородское образование. 2009. №1 // <http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2011/03/12/statya-o-nekotorykh-priemakh-aktivizatsii-tvorcheskoy>; Карпенко Н.Г. Воспитание навыков творческого мышления на уроках литературы // Нижегородское образование. 2009. №4 // <http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/03/13/statya-vospitanie-navykov-tvorcheskogo-myshleniya-na-urokakh>. [↑](#footnote-ref-2)
2. Карпенко Н.Г. История одного шедевра: Презентация по МХК. Проектная деятельность в информационной среде XXI века // <http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2011/03/12/prezentatsiya-istoriya-odnogo-shedevra> [↑](#footnote-ref-3)
3. Карпенко Н.Г. «Ave Maria». На пути к творчеству: Урок по МХК // <http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2013/12/20/urok-po-mkhk-ave-maria-na-puti-u> [↑](#footnote-ref-4)
4. Карпенко Н.Г. Импрессионизм в музыке: Четырехактный урок по МХК для 11 класса // <http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2013/12/15/chetyrekhaktnyy-urok-po-mkhk> [↑](#footnote-ref-5)
5. Карпенко Н.Г. Черты импрессионизма А.Фета: Интегрированный урок по литературе и МХК // <http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2013/12/20/integrirovannyy-urok-po-literature-mkhk> [↑](#footnote-ref-6)