

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2011 ГОД

Методика и педагогическая практика

Бондарева Алена Борисовна

Муниципальное образовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 41

г. Новокузнецка Кемеровской области

РЕАЛЬНОЕ ЛИЧНОСТНОЕ ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И РЕАЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение.

Душа, духовность, нравственность, смысл жизни, совесть, любовь – основные концепты урока литературы. Однако учитель не проповедник, а современный ученик меньше всего готов выслушивать нравственные проповеди, долгие разговоры о душе могут вызвать циничные замечания, да и вообще дети не любят, когда их воспитывают. Воспитываем не мы, а искусство, оно гораздо убедительнее нас. На чём сосредоточиться: на проблемах нравственных или эстетических, преподавать литературу как искусство или как эстетическую дисциплину – вопрос этот порождает разные мнения.

“Литература – эстетическая дисциплина или этическая? Или же курс литературы должен сопровождать этику с эстетикой?” - так прозвучали вопросы в статье В.Славутского “Литература в школе: сравнительные интерпретации”. Нам кажется, что литература есть предмет нравственно-эстетический и нельзя не согласиться с размышлениями философа В.П.Зинченко: «... искусство – одно из важнейших средств воспитания души, поскольку в нём эстетическими средствами выражается духовный и этический

опыт человечества. Искусство практически вводит человека в мир человеческих ценностей”.

Реальное личностное освоение произведений литературы как эстетической ценности и реальности в процессе художественной деятельности – вот проблема, которая, на наш взгляд, должна волновать современного учителя.

В курсе литературы восьмого класса представлены сложные, но интересные произведения русской и зарубежной классики с точки зрения формирования у школьников и нравственных идеалов, и эстетических норм. Нас интересуют повесть Н.В.Гоголя “Портрет”, роман-феерия А.Грина “Алые паруса” и философская повесть-сказка А. де Сент-Экзюпери “Маленький принц”. При написании реферата были использованы научные статьи из журналов “Литература в школе”, “Уроки литературы”, а также собственные наблюдения и размышления.

Глава 1.

Проблема искусства как эстетической ценности в произведениях русской литературы 19 – 20 веков.

Проблема искусства как эстетической ценности поднимается в русской литературе неоднократно. Однако наиболее ярко (на наш взгляд) она раскрывается в курсе литературы для 8 класса (учебник “В мире литературы” под редакцией А.Г.Кутузова). Творчество Н.В.Гоголя открывается ученикам с незнакомой стороны. Не сказочные приключения ждут учащихся, а серьёзный разговор о людях искусства, умных, ранимых, тонко чувствующих творчество, конфликтующих с целым миром, не всегда понятных и понятых окружающими.

При изучении повести Н.В.Гоголя “Портрет” сводятся воедино несколько основных проблем курса, центральной из которых можно назвать проблему искусства. Она важна не только для романтической прозы, но и для творчества Гоголя в целом. Известно, что не только в “Мёртвых душах”, но и в своей поздней духовной прозе Гоголь разрабатывал одну из важнейших для русской

литературы тем – тему ответственности художника за свой труд. Именно поэтому изучение повести должно вывести учеников на очень серьёзный разговор о призвании и судьбе человека в искусстве. Анализ первой части повести помогает многое понять в характере героя (Чарткова): он талантлив, в нём есть вкус к учёбе, труду и одновременно жажда славы, мгновенного успеха. На этом этапе урока учащиеся решают несколько проблемных вопросов:

- Что победит в душе героя и почему?
- Какой путь к славе выберет герой?
- Какое искушение не сможет преодолеть?

Для учеников становятся откровением слова о том, что “слава не может дать наслаждения тому, кто украл её, а не заслужил”, они начинают задумываться над поступком Чарткова и делают верные выводы о том, в чём трагедия художника. На данном этапе изучения считаем уместным провести параллель ещё с одним произведением на эту же тему: небольшим рассказом А. Грина “Победитель”. Гениссон – не лишённый таланта скульптор – разбивает хладнокровно и методично собственное произведение, когда видит талантливо выполненную статую Ледана. Он признаёт “с мучением и тоской, в свете высшей справедливости, которой не изменял никогда” бесспорное право Ледана на славу. И потому он – победитель! У Гоголя же Чартков, терзаемый ужасной завистью, скупает и истребляет произведения искусства, дабы никто никогда не смел любоваться ими. Страшна болезнь души бывшего художника, разменявшего свой талант на деньги и не сумевшего справиться с собственными чувствами.

Ученики без особого труда находят разницу в мировоззрении двух художников и делают вывод о том, что не так-то просто служить искусству, что можно легко потерять талант, размениваясь на деньги, что порой очень трудно бывает одному талантливому человеку признать талант другого. Вторая часть “Портрета” как раз и подтверждает выводы восьмиклассников:”... талант есть

драгоценнейший дар Бога – не погуби его... Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою...”

Глава 2.

Уроки творческого воображения.

Тренируйте воображение и лелейте мечты.

А. Грин.

Одна из основных целей таких уроков – создание условий для формирования у обучающихся интереса к чтению, для пробуждения дара воображения, для рождения вопросов о смысле жизни и роли мечты в формировании личности. Практика показывает, что дети, самостоятельно прочитав произведение, не всегда проникают в глубинный его смысл, чаще они видят только сюжет, находящийся “на поверхности”, и потому, к сожалению, часто возникает неприятие, а то и отторжение прочитанного.

В восьмом классе учащиеся встречаются на уроках литературы с произведениями А. Грина. Они не всегда понятны в силу того, что написаны необычным для восприятия языком, полным поэзии и романтических недомолвок.

Творчество Александра Грина – не только оригинальная и жизнеутверждающая страница литературы 20 века, но и живой источник интереса юных читателей к художественному слову, вдохновлённому фантазией, морем и солнцем, любовью и верой в то, что чудеса можно творить своими руками.

Как ввести юных читателей в этот своеобразный романтический мир? Самостоятельное чтение феерии “Алые паруса” чаще всего не даёт ученикам глубокого понимания её смысла. Нужен анализ. Наиболее целесообразный путь анализа, как нам кажется, – композиционный: анализ композиции приближает

юных читателей к пониманию глубинного смысла произведения, помогает осознать содержательность формы.

На уроке после краткого обмена читательскими впечатлениями обращаемся к первым двум главам феерии. В центре первой главы Ассоль и её отец. Первый вопрос: "Почему в Каперне не любили Лонгрена и Ассоль?" – направлен на осознание основного конфликта "Алых парусов": конфликта грубой пошлости и душевной тонкости, глубокой внутренней жизни; примитивного обывательского здравого смысла – и поэтической мечты.

Помогаем заметить ключевые детали, характеризующие капернцев, их образ жизни. Предлагаем вспомнить, что говорит о Каперне и капернцах Эгль. Почему в Каперне не рассказывают сказок и не поют песен? («А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как невымытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом...»). Таковы в своём большинстве обитатели Каперны. А Лонгрэн? Его образ жизни? Ответы ученики находят в тексте. Они замечают душевную чуткость, тонкость и деликатность, с какой Лонгрэн относился к дочери, её вере в будущее появление корабля с алыми парусами.

Неоднозначное впечатление производит на школьников сцена, когда утонул Меннерс. Помогаем понять авторскую позицию, обращая внимание на слова: "Лонгрэн стоял: стоял неподвижно, строго и тихо, как судья".

Вспоминаем, обращаясь к тексту, как росла Ассоль – среди чудесных игрушек, искусно сделанных отцом, слушая его рассказы – своеобразные фантастические лекции о жизни и людях, в которых диковинным, пронзительным и необыкновенным событиям отводилось главное место, переплетались действительность и фантазия.

Всматриваясь в портрет Ассоль, который дан в первой главе через восприятие Эгля, заметившего: ”Это что-то особенное”. Что же особенное почувствовал Эгль в маленькой Ассоль? Как об этом говорит Грин?

Обращаем внимание на имя девочки. Непохожее, как справедливо заметил Эгль, ни на одно из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имён, которые чужды прекрасной неизвестности, оно подчёркивает нетривиальность её натуры.

Почему первая глава называется “Предсказание”? Этот вопрос побуждает к размышлениям о том, какую роль сыграло предсказание Эгля в судьбе Ассоль: слова Эгля как бы подготовили рождение мечты Ассоль, в которую она поверила и которой была верна. В дальнейшем это поможет понять, что встреча Грзя с Ассоль не была случайной. Вопрос помогает привлечь внимание учеников не только к сюжету, но и к авторскому замыслу, способам его художественного воплощения.

Рассматривая вторую главу - “Грэй”, предлагаем определить её художественное время: “В течение какого времени происходит действие?” Обращаем внимание на то, что, говоря на нескольких страницах первой главы о почти десяти годах жизни Ассоль, а во второй главе – более чем о десяти годах жизни Грзя, автор как бы высвечивает, показывает “крупным планом” несколько эпизодов. Вспоминая эти эпизоды, ученики приходят к выводу, что это те эпизоды, которые особенно важны в жизни героев и в которых ярко проявляются их характеры. Делаем выводы по первым двум главам о характерах Ассоль и Грзя.

Третья глава – “Рассвет” – раскрывает в отличие от второй, не годы, а всего лишь день из жизни Грзя. После анализа второй главы восьмиклассники без затруднений объясняют, почему: в этот день произошло очень важное событие: Грэй увидел на берегу моря спящую Ассоль.

Постараемся увидеть её в этот момент глазами Грэя и понять, какую увидел он Ассоль, и что восхитило его.

- “Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел её”. В чём смысл этих слов? Как он угадал в ней нечто близкое, родственную душу?

- Грин пишет: ”Грэй с детства жил в своём мире. Он играл один...” Ассоль тоже росла и играла одна, без подруг, жила в своём мире, созданном её воображением.

- И Грэй, и Ассоль не боятся необычного, загадочного, радуются ему.

- Летика говорит про Грэя, что он не похожий, и Ассоль тоже не похожа на других. Оба они необычные, странные с точки зрения тех, кто их не понимает.

Душевная тонкость, глубина, способность видеть не только то, что лежит на поверхности, слышать внутренний голос, яркое и сильное воображение – всё это роднит их – таков обобщённый смысл высказываний учащихся.

Следующий вопрос: почему встреча Грэя и Ассоль в седьмой главе – “Алый “Секрет””, когда Ассоль впервые увидела Грэя, стала счастливой для них обоих? Сначала постараемся понять, была ли она случайной? Предлагаем объяснить, почему именно так ведёт себя Грэй после того, как неожиданно увидел спящую Ассоль, подумать, почему он не поверил Меннерсу, утверждавшему, что Ассоль полоумная?

Пятая глава называется ”Боевые приготовления”. Каков смысл названия главы, почему Грэй ищет серьёзно и тщательно алый шёлк для парусов? – эти вопросы поставлены на уроке во главу угла. Первые ответы: ”Это Эгль предсказал появление корабля с алыми парусами” – говорят о восприятии произведения лишь на сюжетном уровне. Постараемся помочь перейти

школьникам к эстетическому восприятию. Обратим внимание, как Грин раскрывает значение этого цвета: ”Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй”. Заметим тут же, что для Ассоль, Грэй, Эгля и Лонгрена, людей тонкой душевной организации, обладающих эстетическим чувством, паруса – алые, для остальных капернцев и матросов с “Секрета” – просто красные.

Итак, встреча Ассоль и Грэй не была случайной. Он сделал всё, чтобы эта встреча состоялась и была именно такой, о какой мечтала Ассоль. Понять, почему эта встреча была для Грэй счастливой, помогут его слова о “так называемых чудесах”, которые человек может делать своими руками. И ещё: ”...наше начало – моё и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь”.

А для Ассоль встреча с Грэй – может быть, просто случайный подарок судьбы? Решение этого вопроса приводит к выводу, что в том, чтобы эта встреча состоялась, немалая заслуга и Ассоль; она смогла не только поверить в чудо, но и сберечь свою мечту, остаться верной ей.

Со свойственным ему мягким юмором Грин подчёркивает неслучайность, закономерность встречи своих героев: ”Так, - случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, - Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности”.

В конце изучения произведения, на наш взгляд, следует вернуться к вопросу Ассоль, заданному отцу:

- Скажи, почему нас не любят?

- Э, Ассоль, - говорил Лонгрэн, - разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут.

Какая верная, глубокая мысль: жизнь перед каждым ставит много сложных вопросов, сталкивает с предательством, злобой, ненавистью, завистью.

Счастлив тот, кто на зло не отвечает злом, а творит добро. А. Грин испытал много горя, унижений, обид, но не очерствел душой и писал о светлом и прекрасном.

Дар мечты, фантазии, веры даётся, по мнению Грина, не каждому. Нужно жить и верить в мечту даже тогда, когда не верит никто, нужно уметь ждать, проходя через трудности, через неприятие людей и их косые взгляды – и тогда исполнится, мечта и вспомнятся строчки К. Симонова: ”Просто ты умела ждать, как никто другой”.

Для Ассоль и Грэй любовь – это награда за долгие мытарства, за трудности, ниспосланные судьбой. Команда и Грэй пьют вино из заветного бочонка, на котором написано: ”Его выпьет Грэй, когда будет в раю”. Теперь всем понятно. Что рай для Грэй – осуществление мечты и любовь к прекрасной девушке. Дорога в рай оказалась трудной для них обоих, тем более что предназначение знаешь заранее. Ассоль знала это буквально, Грэй – через загадку, которую не загадывал и мистический сфинкс (о вине и погребке). Благородное вино – один из символов рая. Оно символизирует причащение – вступление на путь обновления, духовного роста.

Из рассуждений школьников ясно, знака равенства между феерией (англ. *волшебное зрелище*) и волшебной сказкой поставить нельзя. Гриновская феерия намного глубже. Автор вложил в это понятие более глубокий смысл. В его основе необычное, пронизанное образами-символами содержание, отражающее не только события, но и формирование характеров, состояние души. Своей многоплановостью и остротой поэтических обобщений феерия Грина выходит за рамки обыкновенной сказки.

Всем ходом романа-феерии автор утверждает мысль о том, что человек сам должен творить так называемые чудеса; он ответственен за всё, что совершается в мире, и способен изменить жизнь в лучшую сторону, если его душа крылата.

Постепенно мы подошли к тем духовным ценностям, ради которых Грин и написал свою повесть. Конечно, велика роль случайных обстоятельств в жизни каждого, но есть ещё и человек, его воля, целеустремлённость, вера, способность глубоко и верно любить. В. Г. Короленко устами своего героя сказал слова, ставшие крылатыми: ”Человек создан для счастья, как птица для полёта”. Порой мы забываем о своём предназначении: быть счастливым самому и постараться сделать счастливыми окружающих. Грин всем своим повествованием утверждает, что если человек верит в мечту, борется за неё, несёт в себе добро, то он в состоянии преодолеть все трудности на своём пути!

После прочтения и обсуждения произведения А. Грина “Алые паруса” ученики объясняют фразу, задающую сверхзадачу урока: ”Тренируйте воображение и лелейте мечты”.

Глава 3.

“Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться...”

Глаза слепы, надо искать сердцем.

А. де Сент-Экзюпери

Ещё одно произведение, которое заставляет восьмиклассников размышлять и искать внутренний смысл среди недомолвок, аллегорий и метафор – это “Маленький принц” Антуана де Сент-Экзюпери. С первого взгляда, это сказка о путешествии Маленького принца с планеты на планету. Школьники с недоумением воспринимают обитателей этих планет и их образ жизни. Задача учителя показать, что, посещая планеты, Маленький принц встречается со взрослыми, посвятившими свою жизнь неразумным целям: Король, который в каждом видит своего подданного и не может прожить минуты, не издавая указов и постановлений. Неограниченная власть и беспрекословное повиновение – предел его мечтаний. От антипатичных людей принц сбегает, как сбежал от честолюбца. Равнодушие к окружающим, крайний эгоизм выливаются у обитателя второй планеты в самовосхищение и самолюбование.

Тщеславие пустого человека не знает границ, и потому он в своём ослеплении каждого проходящего готов принять за почитателя, и это кажется ребёнку просто глупым и смешным. Житель третьей планеты поверг маленького путешественника в уныние. Ему становится жаль пьяницу, который не может выйти из порочного круга болезненного пристрастия. Встречает в своих странствиях Маленький принц и “делового человека”, занятого бессмысленным подсчётом звёзд. Карикатурная фигура этого ничтожества, пытающегося превратить необозримую красоту вселенной в собственность, упрятав её в свой личный сейф, вводит в сказку мотивы социальной сатиры. Светлый мир детства болезненно сталкивается с царящим везде бесчеловечием. По мнению героя, делец, занимающийся бессмысленным подсчётом цифр, не может быть человеком, он гриб, ибо “за свою жизнь он ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Никогда никого не любил. Никогда ничего не делал”. Образы почти всех обитателей планет, воплощающие человеческие пороки в их обнажённой сути, доведены автором до гротеска.

Общество бесчеловечных отношений и обесцененных ценностей писатель считал принадлежностью мира только взрослых людей, утративших свою непосредственность. Только в детях Экзюпери видит самую ценную, ничем не замутнённую основу человеческого бытия. Ибо только дети умеют видеть вещи в истинном свете, не считаясь с их практической пользой. На пятой планете читатель встречается с фонарщиком, работа которого вызывает у Маленького принца восхищение: ”Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво.” Из всех встреченных взрослых он выделяет фонарщика особо: за верность слову, за умение не покладая рук работать и вопреки лени и трудностям освещать людям путь, за то, что этот взрослый думает не только о себе...

Путешествие на Землю вначале лишь обостряет растерянность героя, приводит его к отчаянию, когда принц увидел сад с розами. Он лёг в траву и

заплакал. И в эту трудную для принца минуту перед ним появляется Лис. Он знакомит героя с бездонностью человеческого сердца, учит истинному пониманию любви и дружбы, о которых люди забыли в сутолоке деловой жизни и потому лишились друзей. Бич современной жизни – огромные скорости, бешеные темпы. В этой спешке гибнет любовь. некогда поговорить с другом по душам, остановиться и поглядеть внутрь себя, задуматься над смыслом жизни, и даже заводить друзей кажется непозволительной роскошью. Чтобы иметь друзей, нужно дарить им всю душу, отдавать самое дорогое – своё время. “Твоя Роза так дорога тебе, потому, что ты отдавал её все свои дни, ”- говорит Лис принцу.

На уроке уместно поговорить о формах выражения человеческих чувств, о культуре человеческих взаимоотношений. мудро и ненавязчиво проводится в сказке мысль, что каждое чувство, даже самое прекрасное, нужно заслужить неустанной душевной работой. Любовь – это труд души. “Зорко одно лишь сердце. самого главного глазами не увидишь” – вот секрет, открытый Лисом Маленькому принцу. Не случайно, тот повторяет слова Лиса, “чтобы лучше запомнить”. Важно, чтобы их запомнил читатель и не прошёл мимо основного: надо уметь быть верным в любви и дружбе, нельзя быть равнодушным к тому, что происходит в мире, нельзя пассивно относиться к злу, каждый в ответе не только за свою судьбу.

Список литературы.

1. Берестовицкая, С. Э. О взаимодействии нравственного и эстетического в преподавании литературы / С. Э. Берестовицкая // Литература в школе. – 2004. - № 2. - С. 38-39.
2. Вайсман, Н. И. “Зорко одно лишь сердце” (“Маленький принц” Сент-Экзюпери в VIII классе) / Н. И. Вайсман // Литература в школе. – 1992. - № 1. - С. 118-124.
3. Скепнер, Л. С. А. С. Грин в школьном изучении / Л. С. Скепнер // Уроки литературы. – 2002. - № 1. - С. 12-13.