

Образовательный Центр "Лучшее Решение"
www.лучшеерешение.рф www.lureshenie.ru www.высшийуровень.рф
www.лучшийпедагог.рф www.publ-online.ru www.t-obr.ru www.1-sept.ru

Интегрированный урок "Чтобы душа была жива" (литература и изобразительное искусство)

**Авторы: Спивак Елена Петровна
и Горбенко Владислав Алексеевич**

МОУ "СОШ п. Дубки

Саратовского района

Саратовской области"

Цель: осмысление причин крушения теории Родиона Раскольникова.

Задачи:

- развенчать индивидуалистическую теорию Раскольникова, показать её безнравственную, антигуманную сущность;
- учить пониманию идейно-художественного замысла писателя через анализ художественных деталей;
- развивать навыки размышления, сопоставления, сравнения, синтеза в постижении идеи произведения;
- воспитывать чувство сострадания к ближнему, уважение к гуманным заповедям, стремление к сохранению нравственных законов в себе, неприятию насилия во всех его проявлениях.

1. В начале урока учитель наливает в стакан воды и отпивает глоток.

— Легко ли мне было делать то, что я сделала?

Да, потому что все действия, связанные с удовлетворением наших основных потребностей, для нас просты и естественны.

— Какое выражение существует в русском языке для данной ситуации?

«Легко, как воды напиться»

— Можно ли применить это выражение по отношению к действиям Родиона Раскольникова? (Нет).

— Почему? В чём состоит преступление и наказание Раскольникова? Мы попытаемся выяснить на уроке.

Тема урока «Чтобы душа была жива»

Вечный спор Ангела и Демона происходит
в нашей собственной совести.

И ужаснее всего, что мы никогда
не знаем, кого из них любим, кому больше желаем победы.

Д.С. Мережковский

2. В чем необычность сегодняшнего урока? Сегодня мы будем говорить о преступлении и наказании Родиона Раскольникова через восприятие иллюстраций к произведению Ф.М. Достоевского.

Сам термин "иллюстрация", в переводе с латинского, означает "освещать, проливать свет, объяснять".

Иллюстрация - это изображение, поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное на страницах произведения.

К сожалению, в современных учебниках литературы особенно старшей школы не так много иллюстраций, порой их вообще нет, и, хотя мы живем в век высоких технологий, и кто-то скажет, что много другой наглядности, то это не так. И иллюстрации остаются незаменимыми помощниками при анализе литературных произведений.

Иллюстрировать классическую художественную литературу весьма сложно. Новое время рождает новое понимание и трактовку формы. Современный читатель требует от художников впечатляющих образов.

Если литературное произведение получает иллюстрированную поддержку, то оно воспринимается читателем гораздо эмоциональней и лучше. Ведь художник, иллюстрирующий книгу, идет вслед за автором. Он старается изобразить самое главное, самое важное, прочувствованное им.

И сегодня понять идеи и поступки Родиона Раскольникова помогут нам иллюстрации Эрнста Неизвестного.

Давайте рассмотрим и проанализируем некоторые из них. Трудно назвать эту графику "иллюстрациями". Это интерпретации. Это повод для размышления. Это момент истины, открытой Неизвестным.

2 минуты

(На столах распечатанные иллюстрации)

Личина. Лицо. И расколотый лик.

И пальцы руки. И сон в руку...

И черное солнце выводит по кругу

Топор под крестом в захлебнувшийся крик.

И черного солнца косые лучи,

Как черная шаль за спиной...

Вижу – горящие три свечи –

На каждую смерть по одной.

1986

3. Итак, кто он – Родион Раскольников?

-Каким мы видим его на иллюстрации Э. Неизвестного?

"Чёрное солнце"

На картине изображена голова Раскольникова со светящимся над ней чёрным солнцем. Чёрное солнце олицетворяет чёрную идею героя - убийство, которое светит ему чёрным светом, как признак греховности, зла и постоянно висит над его головой, тем самым не давая покоя. "Светя чернотой", солнце освещает всё вокруг темнотой. От этого и грязный город, и злые люди, и страшные сны, и неудачи в жизни. Это создаёт более нагнетающее состояние души и сумасшествия Раскольникова.

Но не только "чёрное солнце" заставило героя перейти в тёмный мир. Также у него в голове сидит чёрный человек, как бы показывая, что в голове у Раскольникова та самая тёмная идея. Не только обстоятельства извне заставили героя переступить, но и его второе тёмное "я". Этот чёрный человек в голове зародился в то время, когда герой задался вопросом: "Тварь ли я дрожащая или право имею?" Лицо Раскольникова покрыто трещинами, что показывает раскол души, мыслей, идеалов. Он идёт на преступление, тем самым разрушая себя, убивая.

3 минуты

Все иллюстрации Неизвестного можно разделить на три группы: представляющие эпизод, идею героя, либо идею романа.

Сейчас вам предстоит работа в группах, три группы (назовем их практиками) будут работать с иллюстрациями Эрнста Неизвестного, у каждой группы индивидуальное задание (на подготовку 5-7 минут, затем выступление). Четвертая группа—это теоретики, которые будут помогать учителю в изложении теоретического материала.

(Раздается материал для анализа группам)

Работа с группой теоретиков.

Пока ребята анализируют иллюстрации с Владиславом Алексеевичем, теоретики работают со мной.

Для того чтобы разобраться, в чем состоит преступление и наказание Р. Раскольникова, обратимся к причинам, побудившим его совершить преступление.

— Каковы причины, побудившие Раскольникова совершить преступление?

Путь Раскольникова к преступлению:

- душевные муки и поиски выхода из тупиковой ситуации;
- безмерная гордость и уверенность в своей исключительности;
- разговор студента и офицера в распивочной;
- «случайности», подталкивающие на убийство (страшная история жизни Мармеладова, письмо от матери, опозоренная на бульваре девочка, случайно услышанный разговор мещан с Лизаветой).

Скорбь за страдающее человечество подталкивает Раскольникова на убийство.

Но, несмотря на то, что эти эпизоды вызывают у главного героя боль и страдание, как ни парадоксально, он больше уверовал в правоту своей теории на право называться сильной личностью.

4 минуты

Итак, к нам присоединяются практики.

Как вы думаете: рассматривая какую иллюстрацию, мы можем говорить об идее Родиона Раскольникова?

(Выступление 1 группы)

«Арифметика»

Раскольников после убийства давит на некоторых людей (Соня, Порфирий Петрович и самая последняя голова с расколотым черепом — жертва Раскольникова). Всех он держит в своём кулаке, держит над ними некую власть, издевается над их чувствами. Люди страдают, каждое страдание показано художником по-своему.

Человек на первом плане — Раскольников. А рука, сдавливающая людей, находится как бы в голове Раскольникова. Его душевное состояние как бы сдавливает людей вообще и людей, которых он любит: одно из лиц напоминает Соню. Он приносит страдания этим людям, они мучаются.

Это теория Раскольникова. Большое лицо — это лицо “необыкновенного” человека или возмнившего себя необыкновенным. Все люди находятся под его властью, страдают, рука крепко сжимает их, и им некуда деться.

На иллюстрации изображается рука, держащая головы людей. В руке на переднем плане изображается голова с расколотым черепом. Скорее всего, это череп старухи процентщицы. Рука, держащая головы, — рука Раскольникова. Раскольников, убив старуху, не спасает мир и людей, а наоборот, убивает и губит жизни. На втором плане после старухи изображена голова Лизаветы, далее — Николки. Иллюстрация показывает, что идея Раскольникова о

спасении мира ошибочна, убийством он испортил жизнь себе и другим. Поэтому иллюстрация называется «Арифметика».

На иллюстрации отражена теория Раскольникова: «За одну жизнь — тысячи жизней, спасённых от гниения и разложения... ведь тут арифметика!» Голова на переднем плане изображает избранных, необыкновенных, а все остальные — ничтожные людишки, «вши».

3 минуты

(Анализ иллюстрации, представление собственной работы).

2 минуты

После преступления Раскольников догадался, что предчувствовал свой крах: «Я это должен был знать, думал он с горькою усмешкой; — и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться! Я обязан был заранее знать... Э! да ведь я же заранее и знал!...» (Ф. Д., VII, 265).

Что заранее предчувствовал Раскольников?

(Вопрос теоретиков к практикам)

Теория и «предчувствия» — два полюса идеи Раскольникова, но если теория определяет сущность его идеи, то «предчувствия» разрушают и сокрушают бастионы логики, особенно после преступления не по теории, не «по совести», когда под топор Раскольникова попала «кроткая» Лизавета, которую тот не собирался убивать. Сбывшиеся во время преступления «предчувствия» рушат весь прежний строй мышления Раскольникова. Идея героя перестает существовать даже как дисгармоничное целое. Начинается длительный процесс ее распада — сложный и противоречивый процесс изживания Раскольниковым своей преступной идеи. И если до преступления Раскольников искал «сознательные возражения» своим убеждениям, то после преступления он отчаянно ищет «возражения» уже той правде, которую узнал, убивая Лизавету.

2 минуты

Достоевский не только формулирует идею романа и объясняет его замысел, он предрекает судьбу своих героев. Героям Достоевского «на роду написано» страдать — жить по этому, а не другому закону; страданием и «опытом за и против» «покупаются» и «заслуживаются» их счастье.

-Как вы думаете: рассматривая какую иллюстрацию, мы можем говорить об идее романа
(Выступление 2 группы)

«Между крестом и топором»

На иллюстрации «Между крестом и топором» изображены два состояния Раскольникова — до (слева) и после убийства. Через оба лица проходят линии, которые сходятся на голове убитой старухи (посередине). Старуха является мостом из одного духовного мира в другой. Решив проверить свою теорию, Раскольников вступил на этот мост. Однако он совершил ошибку и перешёл в другой мир. Но после смерти старушки этот мост разрушился, и дорога назад исчезла. На протяжении всего романа он ищет дорогу назад. Преступление состарило его: на правом лице — морщины. После преступления он попадает на каторгу. Каторга является мостом в обратную жизнь. Там Раскольников переоценивает жизненные ценности. Весь путь Раскольникова проходит между крестом и топором. У левого лица вместо глаз впадины. Это значит, что Раскольников вступал на этот путь как бы слепым. Прозрел он на

каторге, после этого он мог найти дорогу назад.

Здесь изображено душевное состояние Раскольникова до убийства. Он показывается с двух сторон. Правая сторона означает, что Раскольников готов совершить убийство, поэтому рука держит топор. А левая сторона иллюстрации означает, что душа не принимает убийства (рука держит крест). Между крестом и топором нарисована голова Раскольникова, означающая, что он находится в нерешимости перед преступлением.

Крест и топор символизируют Раскольникова, разрывающегося между преступлением и раскаянием. Выше креста и топора парят образы Сонечки и Раскольникова, которые как бы должны слиться в едином поцелуе. Их лица исстрадавшиеся (глубокие морщины на лбу, от раздумий, наверно). Раскольников изображается как бы слепым, а Соня — зрячая.

Лица на картине символизируют раздвоение личности у Раскольникова. В нём как бы борются два человека: один — праведник, другой — преступник, бесцеречно убивший старушку.

Лицо, находящееся между крестом и топором, — это лицо Раскольникова. Топор символизирует его убийства, а крест — это кара, которую он несёт за свои преступления. Всё вместе выражается на его мучающемся лице.

Крест символизирует благие намерения и желания Раскольникова. В его голове происходит конфликт между добром и злом. На иллюстрации есть три еле заметные линии, образующие треугольник, который расходится и исходит из головы Раскольникова. Возможно, он создан для объединения его противоположных мыслей.

Внизу изображён сам Раскольников (меньшая часть картины), а большая (верхняя) часть отведена внутреннему миру героя. В верхней части картины изображены две противоборствующие стороны в душе Раскольникова: разум и сердце. Такие пропорции в работе не случайны. В романе Достоевского Раскольников интересует нас не со стороны его внешнего вида, а его душевное состояние, мировоззрение, внутренний мир. Руки с крестом и топором — аргументы к теории Раскольникова: за и против.

Картина изображает Раскольникова до крушения его теории и после, то есть это Раскольников обыкновенный и необыкновенный, и то, как мучился Раскольников в постоянном противоречии с самим собой. “Между крестом и топором” — главная проблема всего романа. Что выберет Раскольников? Поэтому изображается человек с крестом, человек с топором и маленький человек между ними. Лица одновременно грозные и выражающие страдание. Выбор, неизвестность ... Это постоянная внутренняя борьба.

3 минуты

(Анализ иллюстрации, представление собственной работы)

2 минуты

-Как бы вы озаглавили эту иллюстрацию?

Задание: опираясь на содержание романа, прокомментировать её

Возмездием за убийство, преступление, становится мысль самого Раскольникова. Какая же? А то, что он тварь. Убить - убил, а переступить не смог. Сначала именно это его больше всего мучает. Потом возникают и другие мысли.

-Как вы понимаете слова Раскольникова: "Я не старушонку, я себя убил" (Вопрос теоретиков к практикам)

3 минуты

И как вы понимаете, третья иллюстрация представляет эпизод романа.

(Выступление 3 группы)

"Вера и отчаянье"

Резкая черта делит картину на две части, символизируя раскол в душе героя. С одной стороны - мужское лицо, выражающее крайнее отчаянье и символизирующее душевные муки Раскольникова после убийства. С другой стороны - личико Сони, кроткое и доброе. В романе Достоевского Соня - символ веры, и Раскольникову на этой иллюстрации она тоже несёт веру. К изображению Сони как будто ведёт дорога, и это означает, что герой, поборов в себе отчаянье, отделённое от веры, изберёт дорогу веры и начнёт в конце концов возрождаться. Вера, принесённая Соней, является спасением от негатива и заблуждений в душе Раскольникова, недаром её лицо чётко проступает на фоне перекрещивающихся чёрных линий.

"Вера и отчаянье"

На картине сразу привлекает молодая девушка. Она изображена на чёрных, замазанных полосах. По моему мнению, она символизирует Сонечку Мармеладову. Силуэты, которые виднеются по сторонам, особенно чёрный, показывают её жизнь, а именно обозначают то, что она пошла по жёлтому билету. Почему чёрный? Чёрный цвет - это печаль, боль. Два силуэта, расположенных на руке, говорят нам о том, что Раскольников - чёрный, а Соня - светлый. Они обнимаются. Два одиночества нашли друг друга. Соня символизирует веру, ведь она верила, что Раскольников хороший человек и может возродиться. Она верила в Бога. Соня - это вера в хорошее.

Рассмотрев картину, можно заметить на ней вторую половину. Старая женщина изображена кричащей. Это старуха-процентщица. Это ужас и отчаяние. Этот крик навсегда останется в голове Раскольникова, хотя старуха и умерла молча.

3 минуты

(Вопросы теоретиков к практикам)

В какой обстановке родилась теория Раскольникова?

Затхлая атмосфера Петербурга. Комната — шкаф, комната — гроб.

Какую цветовую гамму вы бы выбрали для передачи идей Раскольникова?

Чёрные, серые тона.

Почему?

Теория Раскольникова мрачная, пессимистическая и нежизнеспособная.

2 минуты

(Анализ иллюстрации, представление собственной работы)

2 минуты

Задание: опираясь на содержание романа, прокомментировать её

-Как бы вы озаглавили эту иллюстрацию?

1 минуты

(Созданные иллюстрации разместить на доске)

Сравним поведение Сони и Раскольникова в сцене признания: в чём проявляется слабость Родиона Раскольникова и сила Сони?

Слабость Раскольникова заключается в том, что он не хочет принять жизнь такой, какая она есть. Теория толкает его на путь насилия, но самое главное убивает в нём человека. Соня же идёт по другой дороге. Она смиряется и страдает. Её жизнь строится по законам самопожертвования. Если Раскольников живёт разумом, Соня руководствуется сердцем и верой в Бога.

Какие аргументы «необыкновенного человека» опровергает «слабенькая» Соня?

Слабенькая Соня, читая Евангелие, пытается вернуть Раскольникова к жизни, не случайно она подарила ему кипарисовый крестик (Лизаветы), тем самым она пытается возродить его к жизни. Соня говорит ему, иди и поклонись всему честному народу, поцелуй землю.

2 минуты

4. Подведение итогов.

Итак, сегодня мы с вами шли двумя путями, от иллюстрации к слову, выступая в роли искусствоведов, и от слова к иллюстрации, выступая в роли художников.

Вы убедились, насколько художественные образы в искусстве и литературе дополняют друг друга, помогая нам понять смысл произведения, увидеть его героев, создать собственные образы.

Добро и зло – вечные ипостаси бытия, что побеждает на весах жизни главного героя? Кто же он – тварь дрожащая или право имеющий...

«Вечный спор Ангела и Демона происходит в нашей собственной совести, и ужаснее всего то, что мы иногда не знаем, кого из них больше любим, кому больше желаем победы...».

Спросите себя: кого больше люблю я в своей душе?

Кто чаще одерживает победу?

3 минуты

Д/З: Сочинение-миниатюра.

1. «Красота спасет мир». Красота спасет мир?

2. «Даже счастье всего мира не стоит одной слезинки на щеке невинного ребёнка»

1 минута