

ЦИКЛ ПУШКИНСКИХ УРОКОВ: А.С. ПУШКИН И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Предлагаю материалы об одной малоизвестной для учащихся стороне творческой личности А.С. Пушкина – об отношении поэта к пластическим искусствам (живописи, скульптуре), ярко выраженном в его произведениях. Пушкин умел превращать в поэзию и свои размышления об искусстве.

Предлагаемые ниже материалы и методические рекомендации использую для проведения цикла уроков по развитию речи и внеклассных мероприятий, посвященных А.С. Пушкину.

Цикл посвященных Пушкину уроков развития речи построен в такой тематико-хронологической последовательности:

- изложение отрывка из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» (описание комнаты Самсона Вырина в связи с темой «Описание помещения»);
- устное сочинение (повествование с элементами рассуждения) «Поэзия и живопись – родные сестры»;
- сочинение-эссе «Образы рафаэлевских мадонн в лирике Пушкина»;
- лингвостилистический анализ стихотворения А.С. Пушкина «Полководец» (в связи с темой «Лирика, овеянная “грозы двенадцатого года”»);
- сочинение (рассуждение с элементами описания) «произведения скульптуры в поэзии Пушкина»;
- сочинение (повествование с элементами описания) «Поэт Пушкин и живописец Брюллов».

Материалы для проведения некоторых из указанных выше уроков по развитию связной речи учащихся

Общие цели и задачи:

- - на основе исследовательской работы обнаружить в поэзии А.С.Пушкина отношение поэта к пластическим видам искусства (живописи и скульптуре);
- - продолжить формирование у школьников умений выделять главное, существенное в изучаемом материале (составлять схему, цитатный план, формулировать выводы, обобщать и классифицировать изучаемые факты и понятия);
- - развитие коммуникативной и культуроведческой компетенций;
- - эстетическое воспитание на основе интеграции литературы и изобразительного искусства.

Подготовка к устному сочинению (повествование с элементами рассуждения) «Поэзия и живопись – родные сестры»

– Мир прекрасного для Пушкина был немислим без театра, музыки, живописи, скульптуры. Истинный поэт, наделенный богатым воображением, обладающий тонким художественным вкусом, он не мог не любить изобразительное искусство. Он хорошо чувствовал и понимал живопись, скульптуру; нередко в своих произведениях поэт с сожалением говорит о том, что природа не дала ему таланта живописца. Уже в шутовой лицейской поэме мы найдем такие строки:

Ах, отчего мне дивная природа
Корреджио искусства не дала?
Но Рубенсом на свет я не родился,
Не рисовать, я рифмы плеть пустился.
(«Монах», 1813).

В лицейские же годы Пушкин посвящает неизвестному живописцу (по некоторым сведениям, лицеисту А. Илличевскому) целое стихотворение, ведет с ним диалог, просит запечатлеть на полотне «друга сердца»:

Дитя харит и вдохновенья,
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши;

Красу невинности прелестной,
Надежды милые черты,
Улыбку радости небесной
И взоры самой красоты.
(«К живописцу», 1815).

Поразительно, как 16-летний юноша понимает, что для создания картины необходимы порывы «пламенной души», вдохновение, наслаждение творчеством.

В юности Пушкин был серьезно увлечен европейским искусством XVI-XVII веков, рафаэлевскую классическую традицию Возрождения он ставил выше всего.

Произведения Пушкина полны впечатлений от полотен выдающихся художников. Поэзия слова откликается на поэзию, созданную кистью талантливых живописцев. И это естественно, поскольку, по выражению Н.В. Гоголя, поэзия и живопись – родные сестры, они рожают в нас высокие устремления, новые ощущения и мысли, поднимают нас над мелочами жизни, раскрывают в душе каждого что-то новое, неизведанное, о чем мы и сами не догадывались.

Под впечатлением только что отреставрированной картины Рафаэля «Мадонна с безбородым Иосифом» молодой Пушкин в 1819 году создает стихотворение «Возрождение»:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок незаконный

Над ней бессмысленно чертит.

По краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

Восстановленное подлинное рафаэлевское письмо поразило Пушкина своей красотой, всколыхнуло его душу. Обратим внимание на две последние строфы: их соединяет слово *так*, отмечающее сопоставление, сравнение, которое связывает воедино восприятие картины, мысли о ее судьбе с осознанием собственных душевных движений.

Одним из первых поэтических откликов Пушкина на живопись отечественного художника было стихотворение «К портрету Жуковского» (1818), написанное под впечатлением портрета Жуковского кисти Ореста Кипренского:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, издохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

Читая это удивительное стихотворение, приходишь к мысли, что Пушкин словно черпал в произведениях живописи новые ощущения, будто чувство, выраженное в красках, будило его воображение и рождало новое, более острое чувство слова. Неслучайно П.А. Плетнев, говоря о поэзии В.А. Жуковского, закончил свое изложение стихами Пушкина и пояснил: «В этих пяти строках, кажется, более сказано о нем, нежели мы нашли сказать на нескольких страницах».

Лицейский учитель Пушкина Н.Ф. Кошанский в своей книге «Общая риторика» писал об этом стихотворении: «Третий стих – живое чувство пылкой юности, четвертый стих трогателен, как поэзия Жуковского, а пятый так пленителен своею плавностью и так ярко освещен прелестью идей и правдой, что нельзя не назвать его стихом г е н и я ».

Комментарии и лексическая работа.

Корреджио (Антонио Аллегри) – известный итальянский художник XVI века.

Рафаэль Санти (1483-1520) – великий художник эпохи Возрождения, создавший знаменитую «Сикстинскую мадонну» – высокий образец гармонии, пластики, совершенства.

Рубенс, Петер Пауль – талантливейший фламандский живописец первой половины XVII века. Более сорока его картин хранится в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже.

Кипренский Орест Адамович – талантливый русский живописец первой половины XIX века, один из первых классиков русского портрета, широко известный за рубежом. В 1827 году написал портрет А. С. Пушкина.

Плетнев Петр Александрович – литератор, с середины 20-х годов руководил изданием произведений А.С. Пушкина.

Хариты – древнегреческой мифологии – три богини веселья и радости жизни.

Вопросы и задания.

1. Какое сожаление высказывает юный Пушкин в поэме «Монах»?
Прочитайте эти строчки. Как вы их понимаете?
2. Прочитайте отрывок из стихотворения «К живописцу». Как вы понимаете строчку «Дитя харит и вдохновенья»? О чем поэт просит художника? Какими словами выражено отношение поэта к живописцу? Что вы считаете достоинством этого стихотворения?
3. Какой живописью был увлечен Пушкин в лицейские годы?
4. Согласны ли вы с утверждением Н.В. Гоголя, что «поэзия и живопись – родные сестры»? В чем выражается их сходство и различие?
5. Какого европейского художника особенно любил и ценил молодой Пушкин? С чем связано создание стихотворения «Возрождение»? Как вы понимаете роль последней строфы?
6. Какое впечатление произвел на поэта портрет В. А. Жуковского кисти Ореста Кипренского? Что вас поражает в небольшом стихотворении «К портрету Жуковского»? Как Н.Ф. Кошанский характеризует это стихотворение Пушкина? Почему П.А. Плетнев заканчивает обзор поэзии Жуковского стихотворением Пушкина? Прочитайте высказывание Плетнева.

По окончании беседы целесообразно коллективно составить цитатный план по теме «Ах, отчего мне дивная природа Корреджио искусства не дала?».

Составление цитатного плана:

- 1) «Но Рубенсом на свет я не родился...» («Монах», 1913).
- 2) «Дитя харит и вдохновенья» («К живописцу», 1815).
- 3) «Созданье гения пред нами выходит с прежней красотой» («Возрождение», 1819).
- 4) «Его стихов пленительная сладость...» (К портрету Жуковского, 1818).

Подготовка к сочинению (рассуждение с элементами описания)

«Произведения скульптуры и поэзии Пушкина»

- Пушкина как ценителя высокого искусства волновала не только живопись, но и скульптура, и архитектура. В богатом воображении поэта мрамор, гипс, камень становились живым материалом, изумляли его пластикой движения. Он размышлял: «Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку?»

Прочитаем небольшое стихотворение «К бюсту завоевателя» (1829):

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.

Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

Под безличным словом *завоеватель* скрывается вполне определенное лицо – император Александр I, мраморный бюст которого был выполнен с натуры датским скульптором Бертелем Торвальдсенем (1770-1844) в 1820 году в Варшаве.

Пушкин остро подметил противоречивость выражения лица императора. Он писал по этому поводу: «Торвальдсен, делая бюст известного человека, удивлялся странному разделению лица, впрочем прекрасного, – верх нахмуренный, грозный, низ, выражающий всегдашнюю улыбку. – Это не нравилось Торвальдсену». В своем стихотворении Пушкин подчеркивает «двуязычность» лика Александра I приемом противопоставления (*улыбка – гнев*), употреблением слов с негативной оценкой (*хладный лоск чела, лик двуязычен, противочувствие, арлекин*).

Таким образом, скульптор и поэт разными средствами (мрамор, слово) емко охарактеризовали личность «властелина».

Поэтический отклик вызвала у Пушкина бронзовая статуя, изваянная скульптором П.П. Соколовым, которую поэт увидел в Царскосельском парке. Царскосельская статуя (на тему басни Лафонтена «Молочница и кувшин») изображала девушку над разбитым кувшином, из которого льется неиссякаемый источник

Современники Пушкина вспоминали о том, что в 1831 году, с 25 мая по 20 октября, поэт с женой жили в Царском Селе, поблизости от Лицея, и часто прогуливались по аллеям парка. Александр Сергеевич с увлечением рассказывал Наталье Николаевне о дворцах, памятниках и, конечно, подводил ее к соколовской статуе, которой он посвятил четверостишие, написанное по воспоминаниям еще в Болдине (1 окт. 1830 г.).

Урну с водой уронив, об утес ее дева
разбила.
Дева печально сидит, праздный
держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из
урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно
печальна сидит.

Стихотворение написано в духе античной лирики, в форме элегических дистихов. Неслучайны здесь устаревшие слова (*урна, не сякнет, изливаясь, дева*), придающие стихотворению высокое и торжественное звучание. В простом как будто бы описании скульптуры звучит мысль Пушкина о чуде, которое творит искусство, способное частный случай возвести в художественный образ и сохранить его навеки для людей.

В 1836 году Пушкин посети мастерскую скульптора Б.И. Орловского (1792—1837), где он увидел модели статуй великих полководцев Кутузова и Барклая де Толли, а также статую русского богатыря Яна Усмаря, отважно укрощающего дикого быка. Тогда и родилось знаменитое стихотворение:

Грустен и весел вхожу, ваятель, в
твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мрамор
послушен тебе:
Сколько богов, и богинь, и героев!..
Вот Зевс громовержец,
Вот исподлобья глядит, дуя в
цевницу, сатир.
Здесь зачинатель Бавклай, а здесь
совершитель Кутузов.
Тут Аполлон – идеал, там Ниобея
– печаль,..
Весело мне. Но меж тем в толпе
молчаливых кумиров –
Грустен гуляю: со мной доброго
Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг
и советник.
Как бы он обнял тебя! Как бы
гордился тобой!
(«Художнику»)

Обратим внимание на первые слова, задающие тон всему стихотворению. Поэт весел («весело мне») – он созерцает прекрасные произведения искусства, созданные скульптором, радуется рождению

национальной скульптуры. Пушкин тонко уловил специфику искусства своего времени – сочетание национальной народной темы с формой, заимствованной от античности. Поэтому неслучайно он обращается к стиху Гомера, пишет гекзаметром. Антологический характер стихотворения и его гекзаметрическое строение полностью отвечают предмету описания – мастерской, где сами статуи («Сколько богов, и богинь, и героев») напоминают об античности: «Вот Зевс громовержец, Вот исподлобья глядит, дую в цевницу, сатир» (эта статуя Орловского в настоящее время находится в Русском музее, в Санкт-Петербурге). Рядом – герои 1812 года: «Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов» (эти статуи полководцев были поставлены перед Казанским собором в Петербурге к 25-летию Отечественной войны 1812 года), – поэт дает им сжатые, но очень емкие характеристики.

Но поэт и грустен, и тут же названа причина грусти: «со мной доброго Дельвига нет». Друг Пушкина А.А. Дельвиг (1798-1831), любитель и знаток искусства, часто водил Александра Сергеевича по выставкам и мастерским художников. Его уже не было в живых: «В темной могиле почил художников друг и советник. Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!», – последние слова выражают и отношение к скульптору, большому художнику, самого поэта.

Живо интересуясь работами молодых художников, Пушкин часто посещал выставки, устраиваемые в Академии художеств. По свидетельству современников, однажды осенью 1836 года Пушкин, шагая по залам Академии художеств, вдруг остановился перед скульптурой Н.С. Пименова (1812-1864) «Парень, играющий в бабки», широко улыбнулся, воскликнув: «Слава Богу, наконец и скульптура в России явилась народная!» Поэт долго всматривался в скульптуру, оживившую старинную русскую игру. Навстречу ему как бы шагнул парень, резко наклонившийся вперед с вытянутой рукой, прицеливаясь бросить бабку (кость).

Статуя произвела на Пушкина такое впечатление, что он достал записную книжку и быстро написал в ней карандашом четверостишие, затем вырвал листок с написанным и отдал его стоящему рядом молодому скульптору. Н.Пименов, смущаясь, прочел:

Юноша трижды шагнул, наклонился,
рукой о колено
Бодро опёрся, другой поднял
меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся,
народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской
удалой игре.
(«На статую играющего в бабки», 1836).

На этой же выставке Пушкин увидел и скульптуру А.В. Логановского

средствами он подчеркнул лукавый характер императора?

3. Прочитайте стихотворение, навеянное Пушкину бронзовой статуей «Девушка с разбитым кувшином». В каком духе написано это четверостишие? Какова лексика этого стихотворения?

4. Проанализируйте содержание и лексику стихотворения «Художнику». К кому оно обращено? Объясните смысл первой строки стихотворения. Почему противоположные слова (*грустен – весел*) стоят рядом? Какую смысловую нагрузку несут эти антонимы? Как вы думаете, случайно ли Пушкин при описании мастерской скульптора обратился к стиху Гомера (гекзаметру)? Чем объясняет Пушкин причину своей грусти при посещении мастерской художника? Прочитайте строки, в которых выражено отношение поэта к скульптору. Какова роль знаков препинания в последнем стихе?

5. Какие скульптуры воспел Пушкин в своих четверостишиях созданных при посещении выставки в Академии художеств? Почему поэт выделил именно эти произведения? Что его обрадовало? Как в этих стихах поэт выразил специфику искусства своего времени – национального по теме и античного по форме?

Составление цитатного плана.

- 1) «В лице и в жизни арлекин».
- 2) «Урну с водой уронив...».
- 3) «Грустен и весел, вхожу, ваятель, в твою мастерскую».
- 4) «Юноша трижды шагнул...».
- 5) «Юноша, полный красоты...».

Подготовка к сочинению (повествование с элементами описания картины) «Поэт Пушкин и живописец Брюллов»

(Рассказ учителя или заранее подготовленных учащихся.)

– Сегодня у нас необычный урок развития речи. Мы поговорим о двух гениальных людях своего времени. Это люди творческие, и каждый из них достиг огромных высот в своей области искусства: один – в литературе, другой – в живописи. Их творческие пути во многом пересекались, и произведения одного воодушевляли музу другого.

Одного из этих великих людей вы хорошо знаете. Это Александр Сергеевич Пушкин. Если говорить о втором человеке, которому посвящен наш сегодняшний урок, то, скорее всего, его имя и его картины тоже вам знакомы. Это Карл Павлович Брюллов, великий русский художник XIX века.

К.П. Брюллов – классик русской живописи. Путь его в искусстве был стремителен и удачен. Брюллов был признан сразу же, шумно и безоговорочно. Потомок старинной династии ваятелей, резчиков и живописцев, чей род уходил своими корнями во Францию и Германию, К. Брюллов в 1821 году блестяще заканчивает в Петербурге Академию

Толпами, стар и млад, под воспален-
ным прахом,
Под каменным дождем бежит из града вон.

Пораженный ярким дарованием художника, Пушкин непременно хотел познакомиться с Брюлловым. Приехав в Москву в мае 1836 года, поэт на другой же день отправился к живописцу, недавно возвратившемуся из Италии.

Лексическая работа.

Династия – здесь: о людях, передающих из рода в род свое мастерство, традиции.

Полицмейстер – начальник полиции в крупных городах царской России, а также в некоторых других государствах.

Зев – вход из полости рта в глотку; то же что *пасть* (устар.)

Кумир – статуя языческого божества; прен. Предмет восхищения, поклонения (высок. и ирон.).

Вопросы и задания.

1. Как пересеклись творческие пути Пушкина и Брюллова?
2. Какую картину К. Брюллова увидел Пушкин впервые и как оценил ее?
3. Какое впечатление на Пушкина произвело полотно К. Брюллова «Последний день Помпеи»?
4. Как вы думаете, почему Пушкин был потрясен картиной «Последний день Помпеи»? А что вас привлекает в этой картине? Опишите ее, обратите внимание на позы, выражение лиц, поведение людей.
5. Прочитайте стихотворение, написанное Пушкиным под впечатлением от картины Брюллова «Последний день Помпеи», обратите внимание на логическое ударение.
С помощью каких художественных средств поэт передает атмосферу всеобщего ужаса, картину которого мы можем наблюдать? (Метафоры, эпитеты, сравнения.)
В каком стиле написано это стихотворение?
Какие слова определяют высокий, торжественный стиль этого произведения? (Анализ старославянизмов.)
6. Какой акварельный рисунок просил Пушкин у Брюллова? Какие качества личности Пушкина проявились в этой просьбе?
7. Почему К. Брюллов не написал портрет А. Пушкина?

Составление плана сочинения.

- 1) А. Пушкин и К. Брюллов – великие современники.
- 2) Первое знакомство Пушкина с творчеством Брюллова.
- 3) Поэтический отклик Пушкина на картину Брюллова «Последний день Помпеи».

- 4) Анализ содержания и лексики этого стихотворения.
- 5) «Неужто у меня не будет твоего портрета, им написанного?»
- 6) «Ну сделай милость, Карл Павлович, подари мне это сокровище».
- 7) Портрета Пушкина кисти Брюллова нам не суждено увидеть.