

Недайнова Т. Б.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

СОТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВА УРОКА ПО ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА Н. С. ГУМИЛЕВА В ШКОЛЕ

Проблема развития духовного мира личности в настоящее время приобретает все большую **актуальность** в связи с тем, что в Украине набирает силу стратегия реформирования всех сфер жизни, в том числе науки и образования. Растет понимание роли национальных духовных ценностей в формировании личности человека в современной школе. В этом процессе безусловным достижением современной школы Украины является реализация культурологического подхода к преподаванию зарубежной литературы, который обозначен как один из ведущих в Государственном стандарте базового и полного общего среднего образования (образовательная отрасль «Языки и литературы»), что предполагает изучение произведений художественной литературы в широком культурном контексте, установление взаимосвязей с другими видами искусства, культурных традиций различных народов, отраженных в произведениях литературы.

В современной украинской методике преподавания литературы в школе превалирует многовекторный поход к решению различных методических проблем. Это разработка новых подходов к анализу текста (культурологический, контекстный, компаративный и др.), использование инновационных технологий обучения (мультимедийных, интерактивных, проективных), осуществление взаимосвязи литературы с другими видами искусства, национальной культурой и др. В конце XX начале XXI века в методике преподавания литературы была доказана эффективность использования взаимодействия искусств в процессе обучения и воспитания школьников (А. Витченко, Н. Волошина, В. Гладышев, В. Гречинская, Д. Доманский, С. Жила, Е. Исаева, Ж. Клименко, О. Куцевол, Ю. Львова, Л. Мирошниченко, Е. Покатилова, И. Цико). В работах этих ученых рассмотрены такие аспекты, как: поликультурное воспитание личности читателя в процессе анализа переводных произведений литературы, социокультурный характер читательской деятельности старшеклассников, приоритет культурологического подхода к изучению произведений мировой литературы, полихудожественное развитие личности на уроках литературы, использование инновационных технологий на уроках литературы и т.д.

Целью данной статьи является разработка методики изучения в школе творчества Н.С. Гумилева на основе сотворчества читателя-школьника и автора-поэта в процессе создания художественного (у поэта) и личностного (у читателя) образа. Опираясь на систему образов, созданных поэтом, в которых жизнь предстает в той или иной декорации, романтичность живописность которой специально подчеркивается и стилизуется. Его описания-это описания, сделанные не только поэтом, но и живописцем, музыкантом, скульптором, гравёром. Гумилев «прорисовывает» образы, включая в их структуру выразительные детали («Капитаны», «Путешествие в Китай», «Беатриче» «Возвращение Одиссея»). В стихотворениях «Царица», «Одиночество» и других конкретно-чувственное восприятие мира мобилизуется и напрягается от строки к строке, что позволяет читателю воспринимать каждое произведение не только умом, но и сердцем. В процессе анализа творчества Н. С. Гумилева происходит актуализация всех органов чувств учащихся, своеобразное «переживание» его поэзии. В воображении возникают зрительные, звуковые, архитектурные, хореографические образы, что вполне созвучно с пространством поэтического текста Н. Гумилева и восприятием его поэзии юным читателем, что способствует не только его литературному, но и музыкальному, изобразительному, театральному развитию. В процессе анализа текста особая роль отводится развитию не только логического мышления, но и абстрактного, образного, ассоциативного. Такой подход позволяет учителю синтезировать задачи научного и школьного анализа текста и изучать творчество Н.С. Гумилева с разных позиций: с философской, культурологической, искусствоведческой и литературоведческой позиций.

В школьную программу по зарубежной литературе творчество Н. Гумилева включено с 1994 года и изучается в рамках темы «Серебряный век» в литературе». Первый урок по этой теме является обзорным. Его задача-«погружение» учащихся в эпоху, создание культурного фона эпохи, ее характеристика, что нашло свое, особое отражение и в творчестве Н. Гумилева. Поэтому целесообразно

обратиться уже на первом уроке по поэзии «серебряного века» к творчеству Н. Гумилева, в котором мир представлен в чрезвычайно мрачной тональности, при всем внешнем «экзотизме» цветового спектра.. На этом уроке учитель раскрывает не только особенности литературного процесса этого периода, но и создает предпосылки для восприятия поэзии Гумилева на последующем специальном уроке (программой отводится только один урок). В воображении школьников должен возникнуть своеобразный образ эпохи, в котором переплетаются столь разные события, темы, личности, проблемы. Этот образ позволяет создать и обращение к картине К. Малевича «Черный квадрат», о которой по сей день спорят и почитатели, и противники. Учащимся предлагается не только высказать свое впечатление от картины, но и попробовать доказать, как в ней воплощен образ эпохи и какие художественные средства, специфичные для «языка» живописи, использовал для этого художник. Естественным продолжением этого разговора может стать анализ стихотворения Н. Гумилева «Шестое чувство»(1921г). Учитель предлагает послушать выразительное чтение стихотворения в исполнении подготовленного ученика, после чего ответить на вопрос о том, каким предстает читателю мир поэта. Анализируя тему, идею стихотворения, систему образов, авторскую позицию учащиеся приходят к выводу, что Гумилев видит прекрасным окружающий мир:

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться

Но, невзирая на весь свой романтизм, поэт понимает трагизм положения в этом мире искусства, поэзии и в целом красоты как таковой, и потому он пишет:

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Для поэта «шестое чувство»-это и есть сама поэзия, которая позволяет видеть дальше, чувствовать гораздо тоньше и глубже трагизм происходящего. Это приносит боль от понимания несовершенства мира и осознания важнейшего значения поэзии и искусства в созидании прекрасного в этом, увы, таком несовершенном мире

Так, век за веком – скоро ли Господь?–
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства

Стихотворение «Шестое чувство» на этом же уроке сопоставляется с произведениями других поэтов, например, В. Брюсова («Творчество»), В. Маяковского («А вы могли бы?») и др. Учащимся предлагается передать цветом настроение каждого из прочитанных стихотворений, используя для этого карандаши, фломастеры. В рисунках детей можно увидеть сочетание нежных цветовых оттенков и ярких вспышек различных цветов: красного, оранжевого, золотистого, иногда с пятнами серого, темно-фиолетового и черного. В мини-сочинениях, в которых они описывали рисунки, учащиеся свое настроение пытались передать тем или иным цветом прежде всего потому, что у них возникли чувства и ощущения, связанные с динамикой происходящих событий, их необычностью и многогранностью, отраженных в творчестве поэтов эпохи «серебряного века». Таким образом, в процесс сотворчества включаются сами учащиеся, которым предлагается также подобрать произведения музыки, передающие настроения эпохи, нарисовать линию (прямую, прерывистую, волнистую), которая символически передает их ощущение изучаемого исторического периода и отражение его в поэзии. Вот как описывают учащиеся свои ассоциации в мини-сочинениях: «Это цветущая ветка, потому что только весной все цветет, набирает силы после зимнего сна. Так и литература, искусство, философия расцветали непохожим друг на друга цветом. Это и есть вершина» (ученица Н.); «Это хрустальный шар, переливающийся различными цветами и гранями» (ученик С.). В сознании школьников возникает собственный образ эпохи «серебряного века», включающий в себя не только знания, но и чувства, переживания, ощущения, которые они смогли выразить тоже в собственном творчестве, благодаря своему воображению и фантазии.

Как считают исследователи творчества поэта, Гумилев трезво смотрел на искусство с точки зрения возможностей его восприятия читателем, зрителем, слушателем. То или иное творчество не может дойти до каждого, ибо у людей разная способность восприятия искусства. Поэтому, создавая свое произведение, художник должен в определенной степени учитывать подготовленность воспринимающего субъекта ("ясно видеть соотношение говорящего и слушающего"). Однако речь у него идет не об "элите", а о тех, кто обладает нормальным уровнем общей культуры. Как всякий серьезный художник Гумилев хотел иметь дело с большой аудиторией, а не с кучкой избранных.. В процессе изучения творчества Н.Гумилева учителю важно добиться от учащихся восприятия его

мыслей, взглядов, чувств сквозь призму личности и сумеет выразить это восприятие, используя не только слово, но свои ощущения, обратившись к разным видам искусства – живописи, музыке, театру, кино, телевидению. При этом необходимо включить детей в собственную художественно-творческую деятельность – изобразительную, музыкальную, театральную и т.д. Важнейшим принципом, который должен быть реализован на уроке литературы, является принцип образности. Образ является ключевым понятием, объединяющим литературу с другими видами искусства. Кроме того, каждая тема урока несет в себе собственный образ или несколько образов в зависимости от цели, поставленной учителем, у которого должно быть собственное видение, собственный образ изучаемой темы, литературного героя, произведения. Обобщенно это можно представить следующим образом: тема, занятия – образ изучаемого предмета, явления, события, произведения – смежные образы в других видах искусства и в других науках – собственный образ в воображении учителя и учащихся – образ данного предмета в целостной картине мира.

Один из своих сборников *«Жемчужина» (1910)* Н. Гумилев посвятил В. Брюсову. Это тоже книга романтических стихов. Здесь, как и в предыдущих сборниках вновь появляются излюбленные герои поэта. Это конквистадор, скитающийся без пищи в горах, ныне постаревший, ищущий прибежища в уютном жилище, но по-прежнему дерзкий и спокойный («Старый конквистадор»), другой покоритель пространств, бредущий по скалам («Рыцарь с цепью»), экзотические животные («Кенгуру», «Попугай»). Учитель может обратиться к этим стихотворениям не только на уроке, но и на занятиях кружка или факультатива. В них учитель покажет, что, усиливая живописность стихов, Гумилев нередко отталкивается от произведений изобразительного искусства («Портрет мужчины», «Беатриче»), побуждающих его к описательности. Другим источником образности становятся литературные сюжеты («Дон Жуан»), мотивы стихов символистов (Бальмонта, Брюсова). Уже в одном из ранних писем молодой Гумилев пишет: «Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит свою картину, как поэт создает поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твердого камня высекают самые дивные статуи?» Работой с этим трудным материалом жизни Гумилев на всем отведенном ему не

слишком долгом интервале занимался с таким же усердием, с каким он работал и над словом.

Биография, творческий путь, эстетические взгляды и позиции поэта, нашедшие непосредственное отражение в его творчестве, требуют от учителя поиска таких методических приемов, средств и технологий, которые смогут обеспечить проникновение учащихся в глубину не только идейно-художественного содержания его произведений, но и постижение главного-органичного сочетания в его творчестве мыслей и чувств, способности по-своему видеть, слышать, понимать мир как единое целое. Учащиеся должны вступить в определенный диалог с поэтом, представить собственный образ, отражающий все нюансы и тонкости восприятия мира, отраженные в его творчестве, т.е. вступить в процесс сотворчества. Это может быть особый тип урока: урока – настроения, урока – откровения, урока – сопереживания, урока – сотворчества. Содержание и структура такого урока имеет свои особенности, прежде всего потому, что главное здесь – состояние школьника, его переживания, чувства, возникающие в процессе анализа и интерпретации текста стихотворений Н. Гумилева. Такая работа складывается из нескольких этапов:

I этап – обмен впечатлениями, настроениями, возникшими в процессе чтения художественного произведения; осмысление содержания, жанра, особенностей проблематики, тематики, системы образов. Поиски соответствующих настроений, образов, идей, мотивов в других видах искусства, проведение соответствующий параллелей, сопоставлений.

II этап – анализ текста с использованием различных видов искусств; обогащение представлений школьников о нарисованных картинах жизни в произведении, музыки, живописи, театра, кино и т.д. Создание «опорных точек» содержательного и эмоционального характера для дальнейшего текстуального анализа текста формирования у школьников «личностного смысла» произведения.

III этап – обогащение представлений учащихся об авторском отношении к героям произведения, выявления взглядов художника на мир и человека, его место в жизни. Сопоставление «языков» разных видов искусств («литература – слово», «музыка – звук», «живопись – цвет», «театр – движение») для понимания возможностей выражения аналогичных проблем, картин, явлений, идей в литературе и других видах искусства.

IV этап – включение школьников в собственную художественно-творческую деятельность (литературную, музыкальную, изобразительную,

театральную и др.); Создание собственных образов изучаемой темы урока, фокусирующих в себе литературоведческие знания и умения анализа и интерпретация текста (личностной, читательской, художественной).

Объем статьи не позволяет раскрыть все аспекты исследуемой проблемы: взаимосвязь урочной и внеурочной работы по изучению твор-

чества Н.С. Гумилева, развитие художественно-творческих способностей детей, использование компьютерных технологий, аудио и видеотекстов и др. Однако, как показывает опыт работы, учитель, создающий урок литературы как урок искусства, добивается главного – глубокого и тонкого анализа художественного текста, который ученики не только знают, понимают, но и чувствуют.

Список литературы:

1. Винокурова И. Гумилев и Мандельштам: Комментарии к диалогу // Вопросы литературы. - 1994. - № 5. - С. 293-301
2. Верник О.А. Ранняя лирика Н. Гумилёва в критике Серебряного века // Мова і культура. - К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. - Вип. 7. - Т. VII. - Ч. 2: Художня література в контексті культури. - С. 202 - 208.
3. Верник О. А.. Гумилёв и Северянин: творческие связи // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди: Серія літературознавство. - Х.: ППВ Нове слово, 2005. - Вип. 1 (41) - Ч. 2. - С. 63 - 71.
4. Гладишев В. В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури [Текст] : монографія / В. В. Гладишев. - Миколаїв : Видавництво «Ліон», 2006. - 372 с.
5. Гольцов В. Трудная судьба поэта: Штрихи к творческому портрету Н.С. Гумилева // Простор. - 1987. - № 10. - С. 173-180.
6. Каенко А.В. Пришелец из «иной страны»: Урок по творчеству Н.С. Гумилева // Відродження. - 1993. - № 2. - С. 19-21.
7. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи [Текст] : монографія / Ж. В. Клименко. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 340 с.
8. Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей» [Електронний ресурс] <http://mon.gov.ua/Новини%202016/08/21/2016-08-17-3-.pdf>. - Заголовок з екрану. - Дата звернення: 15.09.2016.
9. Kapuler D. Product Review: Storyboard That. - Available at: <http://www.techlearning.com/news/0002/product-review-storyboard-that/63545>. (accessed 15.09.2016).
10. Куцевол О. М. Структура сучасного уроку зарубіжної літератури [Текст] / О. М. Куцевол // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - № 3. - С. 38-40.
11. Недайнова Т. Б. На основі взаємодії різних видів мистецтва (До питання про теорію і практику інтегрованого уроку) [Текст] / Т. Б. Недайнова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1999. - № 12. - С. 6-8.
12. Панкеев И.А. «Высокое косноязычье»: Н. Гумилев: судьба, биография, творчество // Литература в школе. - 1990. - № 5. С. 12-24.