
				---	---				

План - конспект

Открытого интегрированного урока

литературы и изобразительного искусства

в 10 классе МОУ

«СОШ п. Дубки Саратовского района Саратовской области».

Учитель русского языка и литературы Спивак Е.П.

Учитель изобразительного искусства Шахбазова Е.П.

2010 – 2011 учебный год

Тема: ЗА ЧТО НАКАЗАН ДЕМОН?

(Аналитическое чтение поэмы М. Ю. Лермонтова)

И проклял Демон побежденный Мечты безумные свои, И вновь остался он, надменный, Один, как прежде, во вселенной Без упованья и любви!..

М. Ю. Лермонтов. «Демон»

Цель:

Расширить знания о творчестве М.Ю.Лермонтова, помочь учащимся понять образ Демона в творчестве поэта, в искусстве.

Задачи:

обучение интерпретации поэтического текста;

развитие навыка вдумчивого, внимательного чтения; эстетического, интеллектуального и творческого начала учащихся;

воспитание нравственно- духовных ценностей.

Оборудование:

портреты М.Ю Лермонтова и М.А.Врубеля;

иллюстрации картин М.А. Врубеля «Демон сидящий», «Демон поверженный»;

текст поэмы «Демон»;

аудиозапись: Р. Вагнер «Полет Валькирий».

I. Слово учителя литературы.

Образ Демона, отвергнувшего из гордости власть Бога, пре­ступившего законы добра и оставшегося одиноким в пустыне наскучившего ему мира, волновал Лермонтова всю жизнь. В 1829 году поэт пишет стихотворение «Мой Демон», в котором восхищается всеобщим бунтом и одновременно осознает тра­гизм своего героя. Пятнадцатилетним юношей Лермонтов заду­мывает поэму, начинавшуюся так:

Печальный демон, дух изгнанья, ^

Блуждал под сводом голубым,

И лучших дней воспоминанья

Чредой теснились перед ним.

Работая над этой поэмой всю жизнь, поэт только в шестой редакции переводит действие на Кавказ. Здесь Лермонтов слы­шал старинную легенду о горном духе Гуда, полюбившем пре красную грузинку Нино, жившую в бедной сакле на берегу Арагви у подножья отвесных гор. Хотела ли девушка подняться на гору - тропинка незаметно выравнивалась под ее ножкой. Искала ли она цветы - Гуда приберегал для нее самые лучшие. Когда в 15 лет Нино стала необыкновенной красавицей, Гуда захотел ради нее сделаться с м е р т н ы м. Но девушка полюбила не его, древнего духа, а юного соседа Сосико. Этот юноша сла­вился в ауле силой, ловкостью. Не в силах терпеть муки ревно­сти, Гуда накануне свадьбы засыпал саклю влюбленных снеж­ной лавиной и навсегда разлучил их.

В демона Лермонтов вкладывал большую часть самого себя и своей биографии. Лучший биограф Лермонтова П. Висковатый пишет: «Поэма «Демон», особенно в первых очерках, вся проникнута изображеньем душевных бурь поэта и его любви к чудной девушке, от коей он ждал спасенья, в коей видел для себя оплот против мрачных дум и настроений души. В себе видел поэт мрачного демона, в Вареньке Лопухиной ясное, без-, грешное существо, которое одно может вернуть его к небесам, 'то есть к правде и добру». Это подтверждает сохранившийся до наших дней портрет Вареньки в образе испанской монахини, который Лермонтов создал в карандаше к испанскому варианту «Демона».

Слово учителя ИЗО

Перед вами произведение Врубеля «Демон». Опишите Демона посредством эпитетов, которые вам встретились в тексте.

Демон — сияющий, печальный, могучий, жаркий, нежный, волшебный.

Все эти определения передают свойства натуры Демона, но не его внешние черты. Как выглядит Демон? Какие у него волосы, губы? Какого цвета глаза? — поэма не даёт ответов на эти вопросы. Поэт описывает своего фантастического героя иносказательно: “Он был похож на вечер ясный: // Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!”

Нелегко придётся тому художнику, кто задумает сделать образ Демона зримым! За решение этой трудной задачи взялся художник, по странному стечению обстоятельств родившийся в один год с первым изданием поэмы «Демон» — в 1856 году. Этого художника звали Михаил Александрович Врубель.

Сегодня мы поговорим о двух Демонах: «Демоне» Лермонтова и «Демоне» Врубеля. Постараемся ответить на вопросы: **Что связывает Демонов Лермонтова и Врубеля? Чем они отличаются друг от друга?**

Слово учителя литературы.

Поскольку наш разговор будет идти о романтических героях, давайте создадим сами таинственную, романтическую атмосферу нашего занятия.

(Зажигается свеча.)

Слово учителя ИЗО

Лермонтов был любимым поэтом Врубеля с детства. Он мог цитировать наизусть многие его произведения.

В 1891 году Врубель был приглашён в числе других художников иллюстрировать юбилейное издание сочинений Лермонтова. В коллекции Врубеля есть рисунки к разным произведениям Лермонтова («Герою нашего времени», стихотворениям «Русалка» и «Еврейская мелодия»), но только цикл работ к поэме «Демон» оказался в судьбе художника больше, чем иллюстрациями. Демон стал образом-символом страдающей души художника.

-Что нового открылось нам в облике Демона?

- Каков возраст героя? Какого цвета глаза? Как выглядят его губы, брови, волосы?

Вместе с ребятами выясняем, что у Демона Врубеля нет крыльев, что его возраст, возможно, 16–20 лет, у него красивые чувственные губы, вьющиеся волосы, его глаза или карие, или чёрные, у него атлетическая (кто-то иронизирует — “накачанная”) фигура.)

-Одежду для своего героя Врубель выбирает синего цвета. Как вы думаете, почему?

(Синий цвет может символизировать принадлежность Демона к небесному миру.)

Слово учителя литературы.

П. Аналитическое чтение поэмы.

Вопросы к I части «Демона».

1. Почему «дух изгнанья» тоскует о временах, когда он «не
знал ни злобы, ни сомненья»?

1. Отчего «зло наскучило ему»?
2. Какую роль в поэме играет пейзаж Кавказа?

4. Чем пленила, кроме исключительной красоты, Тамара Демона?
 5.Зачем подчеркнута опасность караванного пути Синодала?

Почему «презрел удалой жених обычай прадедов своих»?

6.Виновен ли Демон в смерти Синодала?

7.Какое утешение сулит Демон рыдающей Тамаре?

8.Как отозвались в Тамаре песни Демона? Почему ее «душа рвала свои оковы»? Как вы понимаете сравнения: «Он был по­хож на вечер ясный: ни день, ни ночь, - ни мрак, ни свет!..»?

Материал к анализу I части поэмы. Бросив вызов Богу, отвергнув любовь, свет, добро, бывший ангел, «чистый херувим», превратился в печального Демона, который блуждал «в пустыне мира без приюта», «ничтожной властвуя землей», где он «сеял зло без наслажденья». И так как ни в ком и нигде на грешной земле не встречал сопротивленья, поэтому «зло наскучило ему». И даже необычная природа Кав­каза с мрачными крепостями, призрачными храмами, снежными горами, вздымающимися к небу, первоначально его оставляет спокойно равнодушным, чего не скажешь об авторе, который восхищен дикой красотой, необузданностью природы Кавказа:

Под ним Казбек, как грань алмаза,

Снегами вечными сиял,

И, глубоко внизу чернея,

Как трещина, жилище змея,

Вился излучистый Дарьял,

И Терек, прыгая, как львица

С косматой гривой на хребте,

Ревел - и горный зверь и птица,

Кружась в лазурной высоте,

Глаголу вод его внимали...

И дик, и чуден был вокруг

Весь Божий мир...

Но вот Демон достигает «роскошной Грузии долин». Этот край назван счастливым: природа здесь не холодно-величава, а добра и человечна. Однако ни развесистые чинары, ни кущи роз, ни песни красавиц «не возбудили в груди изгнанника новых чувств»: «И все, что перед собою он видел, / Он презирал иль ненавидел». И вдруг Демон видит танцующую Тамару:

В последний раз она плясала. Увы! заутра ожидала Ее, наследницу Гудала, Свободы резвую дитя, Судьба печальная рабыни, Отчизна, чуждая поныне, И незнакомая семья.

Впервые Демон почувствовал «неизъяснимое волненье» и в нем пробудились «мечты о прежнем счастье».

Он слов коварных искушенья Найти в уме своем не мог...

Демон не может найти слов искушенья? Да что же это такое? А это любовь. Демон полюбил Тамару, и душа его готова была возродиться. А что же «жених нетерпеливый», который спешил на брачный пир. Отважный князь летит к Тамаре, минуя часов­ню, где всегда приносил «усердную молитву». И как только «презрел удалой жених обычай прадедов своих», смерть от «злой пули осетина» настигает его. Виновен ли Демон в смерти жениха Тамары? Вряд ли. Видя, как танцует Тамара, Демон пре­ображается:

...И вновь постигнул он святыню Любви, добра и красоты!..

Эти строки поставлены прямо перед событиями, приведши­ми к смерти Синодала. Демон, в котором оживает сердце, лишен зла, жажды мести, в нем нет ревности к жениху. Синодала «ко­варною мечтою лукавый Демон возмущал: / Он в мыслях, под ноч­ною тьмою, / Уста невесты целовал». Но это его внутренний демон, а не герой поэмы. И ведь не случайно в поэме упоминание о том, что та молитва, которой (торопясь насладиться поцелуями невес­ты) пренебрег Синодал, сберегла путника от мусульманского кинжала. Боги ли рассердились на легкомысленного жениха или просто не повезло ему: в горах всегда было неспокойно, к тому же напавшие осетины-мусульмане оказались смелее:

Недолго продолжался бой: Бежали робкие грузины! -вероятно, бросив своего господина.

Вопросы ко II части поэмы.

1. Почему Тамара уходит в монастырь? Ведь она даже вдо­вой еще не стала.

2.Почему даже в келье образ Демона «сиял ... тихо, как звезда»?

3. Что поразило Тамару в Демоне?

1. Почему Демон не решается войти в обитель, из его «по­меркших глаз слеза тяжелая катится»?
2. Почему Ангел признает право Демона владеть сердцем Тамары?
3. Искренна ли исповедь Демона, или его клятвы лишь спо­соб завладеть сердцем Тамары?
4. Почему «улыбка странная застыла» на устах мертвой Та­мары, а смерть ее похожа на сон?
5. Зачем рассказана история одного из праотцов Гудала, по­строившего церковь, где хоронят Тамару? v

9. Почему грешную Тамару Ангел несет в рай?

Материал к анализу II части поэмы.

Зачем Тамара просит отца отдать ее в монастырь? Она не обет безбрачия избирает, она не по жениху скорбит, она боится Демона, но боится не как темную силу. В ней зарождается от­ветное сильное чувство, которому нет сил противостоять:

Меня терзает дух лукавый

Неотразимою мечтой...

Она ищет в монастыре защиты Спасителя, хотя понимает, что отрекается от жизни вообще:

Пусть примет сумрачная келья,

Как гроб, заранее меня...

Но и под сводом сумрачного храма, куда отец ее отвез, «зна­комый образ иногда скользил без звука и следа... сиял он тихо, как звезда; / Манил и звал он... но - куда?..» Так куда звал Де­мон Тамару? Тамаре, сузившей свою жизнь до мрачной кельи, Демон хочет подарить весь мир, подарить ей не только красоты мироздания, но и вечность:

Тебя я, вольный сын эфира,

Возьму в надзвездные края;

И будешь ты царицей мира,

Подруга первая моя...

В ранних редакциях «Демона» герой, слушая чарующую иг­ру монахини на лютне, сопротивлялся чувству:

Окован сладостной игрою, Стоял злой дух. Ему любить Не должно сердца допустить...

В окончательной редакции любовь Демона к Тамаре искрен­на. Она не жертва Демона, скорее он жертва своей надежды лю­бовью спастись от вечного холода равнодушия. Демон взволно­ван ее совершенной красотой, искренностью, он любит и обеща­ет ей рай всезнанья, рай свободы:

Я опущусь на дно морское,

Я полечу за облака,

Я дам тебе все, все земное –

Люби меня!..

Но какую цену за это должна заплатить Тамара? Цена этой свободы и любви - отказ от всего земного как ничтожного и жалкого:

Без сожаленья, без участья

Смотреть на землю станешь ты,

Где нет ни истинного счастья,

Ни долговечной красоты...

И, несмотря на это, Тамара ждет Демона и томится в ожидании неизвестного. И Демон долго не смел «святыню мирного приюта нарушить». И не потому что не мог, мог (он на земле всесилен), а потому что любил настолько, что боялся причинить Тамаре (может и невольно) боль, он даже был готов «оставить умысел жестокий», но тут Тамара в своей келье запела. Это была песнь любви, ангельская, неземная, и из «померкших глаз»
Демона в первый раз «слеза тяжелая катится», нечеловеческая
слеза, и хочет он в страхе удалиться - и не может, «его крыло не
шевелится».

И входит он, любить готовый,

С душой, открытой для добра,

И мыслит он, что в жизни новой

Пришла желанная пора.

Преодолев все сомненья, Демон готов любить и возродиться к новой жизни. В его любовь поверил даже Ангел, явившийся защитить Тамару от посещений Демона:

Дух беспокойный, дух порочный,

Кто звал тебя во тьме ночной?

Твоих поклонников здесь нет...

Есть, Тамара песнею своей зовет Демона, и тот оскорблен неспособностью Ангела понять не преступные, а благие намере­ния «духа изгнанья». И потому ответ Демона так гневен и дер­зок. Посланец Неба, не веря в преображение Демона, возвраща­ет его к прежней роли, заставляет говорить на языке войны:

Она моя! - сказал он грозно, -

Оставь ее, она моя!

Явился ты защитник поздно,

И ей, как мне, ты не судья.

На сердце, полное гордыни,

Я наложил печать мою;

Здесь больше нет твоей святыни,

Здесь я владею и люблю! Ангел верит в завоевание зла и потому неохотно и огорченно удаляется, оставив Тамару Демону. У Неба не хватило веры в добро в душе Тамары и возможности его в Демоне, а потому разразилась катастрофа:

Смертельный яд его лобзанья

Мгновенно в грудь ее проник.

Мучительный ужасный крик

Ночное возмутил молчанье.

Вряд ли можно предположить, что Демон намеренно губит Тамару. Вторая встреча Демона с Ангелом, уже после смерти Тамары, свидетельствует об ошибке Неба. Тамара оказалась способной любить Демона и заботиться о спасении души. Лицо мертвой Тамары - свидетельство этой любви к Демону: Ценой жестокой искупила

Она сомнения свои...

Она страдала и любила -

И рай открылся для любви! -говорит о Тамаре Ангел и потому «грешная душа» ее омыта слезами Ангела. Увидев, что душа Тамары, «молитвой ужас заглуша», ищет спасения, прижалась к груди Ангела, Демон при­надлежит уже не любви, а злобе. Ангел недаром называет его «мрачным духом сомненья». Преображение Демона стало не­возможным. Демон побежден сомненьем в любви:

...И вновь остался он надменный,

Один, как прежде, во вселенной

Без упованья и любви!..

За что же наказан Демон? За яд сомнений, за неверие в на­стоящую чистую любовь. За то, что, презирая мир людей «грешной» земли, сам оказался не выше, не лучше их. Сочувст­вуя ему, автор осуждает его за надменное ожесточение против мира при гибели мечты.

Слово учителя ИЗО

Поэт и художник используют разные изобразительные средства, создавая образ Демона. В живописи есть свои изобразительные средства.

Почему нам представляется, что Демон Врубеля печален и задумчив? Что в фигуре Демона говорит об этом?

(Он сидит устало. Его плечи опущены, бессильно сложены руки... Делаем вывод, что “печаль и задумчивость” выражены в позе персонажа.)

Выбор позы персонажа является композиционным приёмом в живописи. Оказывается, “позу Демона” использовали и другие художники для выражения настроения задумчивости, печали, грусти, скорби.

(Ребята вспоминают, что Демон уже в начале поэмы был печален, потому что он уже не ангел, он печалится о прошедших счастливых днях, когда он блистал, как “чистый херувим”.

. Сложной натурой представлял своего героя Врубель. Художник говорил, что Демона не понимают: “«Демона» путают с чёртом или дьяволом, тогда как «чёрт» по-гречески значит «рогатый», «дьявол» — «клеветник», а «демон» значит «душа» и олицетворяет собой вечную борьбу мятущегося человеческого духа...”

Демон заключает в себе черты и положительные и отрицательные. Демон — сложная, противоречивая натура.

- Какие средства использовал поэт, чтобы показать противоречие в натуре своего героя?

Оказывается, антитезой пользовался и художник, только в живописи этот приём называется иначе — приём контраста. Попробуйте найти в картине противоречия.

(Вместе с ребятами выясняем, что у Демона тёмное лицо и светлое тело, Демону тесно в картине, хотя он один в пустом пространстве. У него очень сильное молодое тело с безвольно опущенными руками... “Демон сидит в самом бездейственном состоянии, но мускулы его напряжены так, будто он действует” (Н.Петрова). Противоречие обнаруживается между мёртвыми каменными цветами и живым телом героя.)

-Какие чувства может вызвать этот печальный красивый юноша на фоне мёртвого пейзажа?

(Жалость, сострадание.)

Другая знаменитая иллюстрация Врубеля к поэме называется **«Демон поверженный»**. *(Показ слайда «Демон поверженный».)*

Мы видим, какие страшные перемены произошли с нашим героем: фигура Демона уменьшилась, плетьми стали некогда могучие руки. Всю маленькую фигуру, кажется, вот-вот поглотит тьма. На картине «Демон сидящий» у Демона не было крыльев, а теперь о них напоминают сказочные перья, окружающие фигуру.

У Демона другое выражение лица — страшное, гневное. Его взгляд устремлён в небеса и выражает боль, отчаяние, обречённость.

-Вызывает ли чувство сострадания этот Демон?

(Он наказан, но его жалко.)

Сегодня на уроке мы узнали много нового. Мы познакомились с образом Демона, созданным художником М.Врубелем. Этот образ делает Демона Лермонтова для нас более зримым.

(Знакомство с понятием инсталляция. Выполнение практической работы.)

Представление работ.

Ответим на вопросы, которые мы поставили перед собой в начале урока: чем отличаются и чем похожи между собой два Демона?

(Лермонтов называет своего Демона “мрачным и немым”, у Врубеля он кажется задумчивым и печальным. Демон Врубеля кажется более человечным, “живым”, чем у Лермонтова. У него даже нет крыльев.

И Лермонтов, и Врубель пользуются общим приёмом (антитезой, или контрастом), создавая своих героев. Это необходимо, чтобы показать трагическое противоречие, которое заложено в натуре героев.)

Слово учителя литературы.

Демон, как дух зла, должен быть отрицательным персонажем. Но он вызывает почему-то чувство сострадания. И Лермонтов, и Врубель наделили своих героев человеческими чертами. Каждому человеку знакомо чувство одиночества, у всех есть потребность в любви. Этими чертами Демон нам близок и понятен.

Настоящая любовь заключает в себе готовность жертвовать собой. Так любит Тамара. Но на это не способен Демон.

III. Эпилог.

А какова роль эпилога? Нужен ли он вообще после сурового приговора Демону, после победы Добра над Злом?

Эпилог поэмы грустен и полон сознания необходимого при­мирения с законом жизни: человеческое существование времен­но, быстротечно, а природа вечна. От замка Гудала остались лишь развалины:

... И не напомнит ничего

О славном имени Гудала,

О милой дочери его!

Лишь «церковь на крутой вершине», слившаяся с природой, сторожит «семью могильных плит»:

И вечный ропот человека Их вечный мир не возмутит.

«Вечный ропот человека» как гордое его желание встать вровень с природой запечатлен в образе Демона. И при всем своем сочувствии этому мятежному желанию, автор поэмы вынужден признать его неосуществимость. Божий мир могущественнее мира человека. И не об этом ли «Кавказское» А. А. Ахматовой:

Здесь Пушкина изгнанье началось

И Лермонтова кончилось изгнанье.

Здесь горных трав легко благоуханье.

И только раз мне видеть удалось

У озера, в густой тени чинары,

В тот предвечерний и жестокий час –

Сияние неутоленных глаз

Бессмертного любовника Тамары.