

Тема творчества и ответственности художника в произведениях Н. Гоголя, М. Булгакова, О. Уайльда (методика проведения семинара в колледже)

Елена Вячеславовна Ушакова

кандидат филологических наук, заведующий кафедрой отечественной и зарубежной литературы
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Москва, Россия
ushakova@mail.ru
 0000-0002-7235-3126

Ольга Валерьевна Ефимова

старший преподаватель кафедры отечественной и зарубежной литературы
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Москва, Россия
e-olga@bk.ru
 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята 13.10.2022

Опубликована 25.11.2022

 10.25726/a4100-9900-8332-w

Аннотация

В статье рассматривается методика проведения проблемного семинара по литературе для студентов колледжа. Представлены методические рекомендации по организации занятия «Тема творчества и ответственности художника в литературе», включающего анализ произведений Н.В. Гоголя, М. А. Булгакова и О. Уайльда. Авторы статьи также предлагают вариант домашнего задания по пройденному материалу. Целью семинара является более детальное изучение произведений писателей, в которых раскрывается тема искусства, ставится вопрос об ответственности талантливого художника, его предназначении. Предложено описание основных этапов семинара, разработаны проблемные вопросы для дискуссии, намечены перспективы дальнейшего изучения данной темы. Проблемный семинар предполагает углубление и расширение знаний учащихся, развивает способность к критическому анализу и умение аргументированно отстаивать собственную точку зрения. Постановка дискуссионных вопросов стимулирует интерес к внимательному прочтению произведений, так как в процессе обсуждения студентам необходимо доказать той или иной тезис, подтвердив его цитатами из художественного текста. Обосновывается значимость и эффективность использования в учебном процессе интерактивных форм, способствующих развитию творческих и коммуникативных способностей студентов, повышающих их заинтересованность в изучении литературы.

Ключевые слова

проблемный семинар, методика преподавания литературы, тема творчества, образ художника, интерактивные формы обучения.

Введение

Тема искусства, творческой личности, дара и ответственности за него является одной из наиболее увлекательных для студентов, изучающих литературу в колледже. Представляется интересным и продуктивным разработать проблемный семинар, обратившись к нескольким произведениям русской и зарубежной литературы, в которых звучит эта тема. Это повесть Н.В. Гоголя «Портрет», уже известная многим студентам из школьной программы, роман М. Булгакова «Мастер и

Маргарита», неизменно вызывающий наибольший интерес в процессе обучения, а также роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». Произведение английского писателя не входит в обязательную программу по литературе, но целесообразно его также рассмотреть, поскольку, как показывает практика, этот роман часто читают интересующиеся искусством студенты и воспринимают задания по его анализу с энтузиазмом.

Материалы и методы исследования

Проблемный семинар – обобщающее занятие, задачей которого является систематизация знаний о произведениях. Такая форма основана на дискуссии, обмене мнениями, обсуждении поставленных вопросов. На семинаре решаются следующие педагогические задачи: развитие творческого мышления, стимулирование познавательной мотивации и инициативности, овладение умениями и навыками решения проблем, отстаивания своей точки зрения. Развивающую функцию проблемного семинара как интерактивной формы обучения раскрывают исследователи, обращаясь к теоретическому осмыслению и практическому опыту его реализации в различных областях знаний (Идиятов, 2015; Колесник, 2017, Людмирская, Казакова, 2021; Мосная, 2021). Именно эта форма способствует наиболее активному участию студентов в обсуждении проблемы, а также освоению и закреплению нового материала.

Необходимо отметить неугасающий интерес современных исследователей к поэтике и проблематике произведений Н. Гоголя «Портрет», О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (Мещерякова, 2012; Федоров, 2013; Крутская, 2016; Шабалдина, 2016; Василенко, 2018; Манджиева, 2018). Данные статьи могут быть использованы студентами и преподавателями в процессе подготовки к занятию.

Нами разработана концепция проблемного семинара по дисциплине «Литература» для студентов колледжа творческих специальностей (дизайн, анимация, актерское искусство) «Тема творчества и ответственности художника в произведениях Н. Гоголя, М. Булгакова, О. Уайльда».

Результаты и обсуждение

Тема творчества, судьбы художника искусства актуальна во все времена и созвучна исканиям каждого человека, но в литературных произведениях показаны различные варианты ее воплощения. Цель семинара: раскрыть и сопоставить концепцию искусства, своеобразие раскрытия темы ответственности за свой талант в произведениях Н.В. Гоголя, О. Уайльда и М. Булгакова. Задачи занятия: развитие умений анализа художественного текста, сопоставительного анализа, совершенствование критического мышления, навыков ведения дискуссии.

Необходимый этап подготовки занятия включает в себя формулирование темы и проблемы, анализ критической литературы, в том числе и художественных текстов, разработка раздаточных материалов (цитат из произведений и из статей исследователей). Студентам заранее предлагаются художественные тексты для прочтения, а также задание – нарисовать иллюстрации к изучаемым произведениям.

Первый этап предусматривает вступительное слово преподавателя, объявление темы и перечня рассматриваемых вопросов о творчестве писателей:

- Что такое искусство?
- Каким должен быть настоящий художник?
- Талант – это дар или ответственность?

Второй этап связан с анализом повести Н. В. Гоголя «Портрет». Преподаватель обращает внимание на высказывание писателя о замысле повести. Автор мечтал создать книгу о петербургских художниках, скульпторах, музыкантах. Гоголь пишет В.А. Жуковскому: «...Знаю, что, прежде чем понимать значение и цель искусства, я уже чувствовал чутьём всей души моей, что оно должно быть свято... В искусстве таятся создания, а не разрушения. Искусство есть водворение в душу стройности и порядка, а не смущения и расстройства...» (Гоголь, 2002). Чтобы понять смысл этой цитаты и ее отношение к сюжету повести, преподаватель задает следующие вопросы для обсуждения:

- Какие типы художников изобразил Гоголь?
- Перед каким выбором стоит Чартков и что выбирает?
- Как решение Чарткова влияет на его жизнь и его дар и почему?

Студенты анализируют в тексте повести слова о том, как Чартков терял талант: «... Кисть его хладела и тупела ...» и отвечают на вопросы:

- Почему «хладела и тупела» кисть художника?
- Как вы понимаете эти слова?

Почему герою не удалось сохранить свой талант, а автору таинственного портрета удалось преодолеть в себе живописца «нестройной жизни»? Студентам нужно высказать свою точку зрения, подтвердив ее цитатами из произведений.

Каково отношение автора к проблеме искусства? Для того, чтобы ответить на этот вопрос обратимся к цитате, в которой Чартков так размышляет о творческом процессе: «...если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, которая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека» (Гоголь, 2002). То есть искусство должно гармонизировать окружающую реальность, одухотворять ее. И это понимает Чартков, но избирает иной путь, растрачивая талант. Ему противопоставлен автор портрета ростовщика, который смог замолить свой грех и создать не просто талантливое живописное полотно, но картину гармоничную и одухотворенную. Студенты читают следующий фрагмент повести и комментируют, высказывая свое мнение: «Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смирения и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах Божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдаль, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину- все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое». (Гоголь, 2002) В заключение обсуждения повести учащиеся отвечают на вопросы: Какие картины, производящие магическое впечатление, противопоставлены в повести? В чем заключается ответственность художника?

Переходя ко третьему этапу, анализу романа «Портрет Дориана Грея», стоит обратить внимание студентов на слово «портрет», которое звучит в названии обоих произведений. В чем сходство образов картин в произведении Гоголя и Уайльда? Учащиеся акцентируют внимание на магической силе живописных полотен и рассуждают о том, что картина, изображающая ростовщика, как и портрет Дориана приносят героям лишь несчастья. Далее студентам предлагаются вопросы для анализа романа:

- Каким изображает автор художника Бэзила Холлуорда?
- Почему ему удалось создать настоящее произведение искусства, обладающее особой силой?
- Как портрет повлиял на Дориана?
- Какое символическое значение имеет финал романа?
- Почему портрет приобрел свой первоначальный облик?

Для дискуссии предлагаются вопросы:

- Кто виноват в трагедии Дориана Грея?
- Какие герои оказали на него влияние?
- Кто произносит слова: «Что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет собственную душу?»
- В чем заключается трагедия художника?

– Согласны ли Вы с тем, что Дориан отнесся к творению искусства, которое для художника высшая ценность, лишь как к средству, способу сохранения вечной молодости?

Преподаватель направляет дискуссию и подводит некоторые итоги: в «Портрете Дориана Грея» поднимаются важнейшие философские проблемы: соотношение красоты внешней и внутренней, искусства и жизни, вопросы поиска смысла существования и неизбежной ответственности за содеянное.

Образ творческой личности один из центральных и в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Четвертый этап занятия связан с анализом этого произведения. Необходимо отметить особый интерес писателя к творчеству Н.В. Гоголя, чье влияние ощутимо в ряде произведений Булгакова. Студентам предлагаются вопросы для анализа романа: Каким показан Мастер в романе? Кому он противопоставлен? Каковы жизненные ценности писателей в романе?

Для обсуждения можно предложить следующие цитаты:

– «Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедов, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливым – членам МАССОЛИТа...» (Булгаков, 1988).

– «Мастер – творец, для которого не существует авторитетов, общественного мнения, а есть только правда, которую он ищет годами труда» (Шабалдина, 2016).

Следующий момент – сопоставление судеб Чарткова и Мастера. Один из них променял свой талант, а другой реализовал, но обоих настигает безумие.

– Почему это происходит с Мастером?

– Согласны ли вы с тем, что «печать безумия – это знак исключительности и одновременно наказание за малодушие, отказ от творчества»? (Шабалдина, 2016)

Далее преподаватель предлагает обсудить следующие проблемные вопросы:

– Почему Булгаков называет своего героя Мастером и что вкладывает в это понятие?

– Почему Мастер не заслужил свет?

Аналитическая работа с текстами произведений и высказываниями критиков позволяет раскрыть особенности подхода писателей к трактовке темы художника и ответственности за свой дар, увидеть общее и отличное, поразмышлять над философскими и эстетическими проблемами.

Заключительный этап занятия – свободный обмен мнениями о произведениях Н.В. Гоголя, О. Уайльда и М. Булгакова. Важно обратить внимание студентов на необходимость аргументации, так как нужно не только выдвигать тезис, но и подкреплять его аргументами, примерами из художественных текстов. Рефлексия предполагает закрепление изученного материала, его творческое осмысление, подведение итогов. Студенты размышляют над вопросами:

– Что такое искусство?

– Что общего в произведениях данных писателей, чем они отличаются, в чем своеобразие трактовки темы искусства?

– Почему талант – это и дар, и огромная ответственность?

– Как вы понимаете высказывание Н.В. Гоголя «Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится»?

В качестве домашнего задания можно предложить написать эссе на одну из тем по выбору:

– «Каким должен быть настоящий художник?»,

– «Что такое настоящее искусство?»,

– «Какова роль искусства в современном мире?».

Подводя итоги, преподаватель намечает дальнейшие перспективы изучения данной темы, в частности, студентам дается задание подготовить индивидуальные проекты по произведениям русских и зарубежных писателей, посвященным проблемам искусства. Это роман Т. Драйзера «Гений», рассказ В.М. Гаршина «Художники», новелла И.А. Бунина «Безумный художник» или другие произведения на данную тему по выбору преподавателя и учащегося.

Заключение

Проведение проблемного семинара по литературе, объединяющего несколько произведений разных авторов, связанных общими мотивами, позволяет привлечь внимание студентов к чтению и активному осмыслению нравственных проблем русской и зарубежной классики, а также совершенствовать навыки работы с художественным текстом, развивать коммуникативные и творческие способности.

Список литературы

1. Булгаков М.М. Белая гвардия. Мастер и Маргарита. Романы. Минск: Юнацтва. 1988. С. 322.
2. Василенко Е.С. Интерпретация художественного образа Мастера в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»: проблема прототипа // Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. 2018. № 1 (13). С. 14-18.
3. Гоголь Н.В. Сочинения. М.: Олма-Пресс. 2002. С. 1054.
4. Идиятов И.Э. Проблемный семинар как средство формирования исследовательской компетенции студентов // Казанская наука. 2015. № 11. С. 261-263
5. Колесник И. И. Методика проведения семинара по дисциплине "культурология" "человек в социокультурных контекстах" для студентов гуманитарного профиля // Вопросы методики преподавания в вузе. 2017. Т. 6. № 22. С. 31-42.
6. Крутская С.В. Экфрасис как способ сопоставления этического и эстетического в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея» // Вояджер: мир и человек. 2016. № 6. С. 144-148.
7. Людмирская И.Д., Казакова И.В. Проблемный семинар как активный метод обучения студентов-лингвистов // Символ науки: международный научный журнал. 2021. № 7. С. 56-59.
8. Мещерякова А.В. Образ Бэзила Холлуорда в романе О.Уайльда "Портрет Дориана Грея": экфрастический аспект // Мировая литература в контексте культуры. 2012. № 1(7). С. 180-186.
9. Мосная Е.И., Рябченко А.Г. Семинарское занятие как форма обучения // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 74-6. С. 121-123.
10. Федоров А.В. Дар как ответственность. Повесть Н.В.Гоголя "Портрет" // Литература в школе. 2013. № 9. С. 7-10.
11. Шабалдина, Е.В. Н.В. Гоголь и М.А. Булгаков: мотив безумия в повестях "Записки сумасшедшего", "Портрет" и романе "Мастер и Маргарита" // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2016. № 2(36). С. 186-189.

The theme of creativity and responsibility of the artist in the works of N. Gogol, M. Bulgakov, O. Wilde (methods of conducting a seminar in college)

Elena V. Ushakova

Candidate of Philological Sciences, Head of the Department of Russian and Foreign Literature
Moscow Financial and Industrial University "Synergy"

Moscow, Russia

ushakova@mail.ru

 0000-0002-7235-3126

Olga V. Efimova

Senior Lecturer of the Department of Domestic and Foreign Literature
Moscow Financial and Industrial University "Synergy"

Moscow, Russia

e-olga@bk.ru

 0000-0000-0000-0000

Received 08.09.2022

Accepted 13.10.2022

Published 25.11.2022

 10.25726/a4100-9900-8332-w

Abstract

The article discusses the methodology of conducting a problem seminar on literature for college students. Methodological recommendations on the organization of the lesson "The theme of creativity and responsibility of the artist in literature", including the analysis of the works of N.V. Gogol, M. A. Bulgakov and O. Wilde, are presented. The authors of the article also offer a variant of homework on the material covered. The purpose of the seminar is a more detailed study of the works of writers, which reveals the theme of art, raises the question of the responsibility of a talented artist, his purpose. A description of the main stages of the seminar is proposed, problematic issues for discussion are developed, prospects for further study of this topic are outlined. The problem seminar involves deepening and expanding students' knowledge, develops the ability to critically analyze and the ability to defend their own point of view in a reasoned manner. The formulation of discussion questions stimulates interest in the careful reading of works, since in the process of discussion students need to prove a particular thesis, confirming it with quotations from the literary text. The importance and effectiveness of the use of interactive forms in the educational process, contributing to the development of creative and communicative abilities of students, increasing their interest in the study of literature, is substantiated.

Keywords

problem seminar, the theme of creativity, the image of the artist, methodology of teaching literature, interactive forms of education.

References

1. Bulgakov M.M. *Belaja gvardija. Master i Margarita*. Romany. Minsk: Junactva. 1988. S. 322.
2. Vasilenko E.S. Interpretacija hudozhestvennogo obraza Mastera v romane M.A.Bulgakova «Master i Margarita»: problema prototipa // *Vestnik Luganskogo nacional'nogo universiteta imeni Tarasa Shevchenko*. 2018. № 1 (13). S. 14-18.
3. Gogol' N.V. *Sochinenija*. M.: Olma-Press. 2002. S. 1054.
4. Idijatov I.Je. Problemnyj seminar kak sredstvo formirovanija issledovatel'skoj kompetencii studentov // *Kazanskaja nauka*. 2015. № 11. S. 261-263
5. Kolesnik I. I. Metodika provedenija seminarov po discipline "kul'turologija" "chelovek v sociokul'turnyh kontekstah" dlja studentov gumanitarnogo profilja // *Voprosy metodiki prepodavanija v vuze*. 2017. T. 6. № 22. S. 31-42.
6. Krutskaja S.V. Jekfrasis kak sposob sopostavlenija jeticheskogo i jesteticheskogo v romane O.Ual'da «Portret Dorian Greja» // *Vojadzher: mir i chelovek*. 2016. № 6. S. 144-148.
7. Ljudmirskaja I.D., Kazakova I.V. Problemnyj seminar kak aktivnyj metod obuchenija studentov-lingvistov // *Simvol nauki: mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal*. 2021. № 7. S. 56-59.
8. Meshherjakova A.V. Obraz Bjezila Holluorda v romane O.Uajl'da "Portret Dorian Greja": jekfrasticheskij aspekt // *Mirovaja literatura v kontekste kul'tury*. 2012. № 1(7). S. 180-186.
9. Mosnaja E.I., Rjabchenko A.G. Seminarskoe zanjatie kak forma obuchenija // *Tendencii razvitija nauki i obrazovanija*. 2021. № 74-6. S. 121-123.
10. Fedorov A.V. Dar kak otvetstvennost'. Povest' N.V.Gogolja "Portret" // *Literatura v shkole*. 2013. № 9. S. 7-10.
11. Shabaldina, E.V. N.V. Gogol' i M.A. Bulgakov: motiv bezumija v povestjah "Zapiski sumasshedshego", "Portret" i romane "Master i Margarita" // *Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta im. V.P. Astaf'eva*. 2016. № 2(36). S. 186-189.