Методические рекомендации к изучению поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» в школе

Поэма «Демон» М.Ю. Лермонтова является программным произведением в школе.

Образовательная программа под редакцией Т.Ф. Курдюмовой предлагает изучение поэмы «Демон» в 10 классе в первой четверти. Произведение является обязательным для изучения в школьном курсе по литературе.

Образовательная программа по литературе под редакцией В.Г. Маранцмана предлагает изучение поэмы «Демон» в 10 классе профильного уровня. На изучение поэмы отводится два урока. В общеобразовательных классах изучение поэмы «Демон» не предусмотрено.

Больше всего уроков по поэме М.Ю. Лермонтов «Демон» представлено в общеобразовательной программе Г.И. Меркина. Данная программа предлагает изучать поэму в 10 классе. На изучение поэмы отводится четыре урока. В рекомендациях к урокам предлагается использование межпредметных связей (музыкальные интерпретации А.Г. Рубинштейна по творчеству М.Ю. Лермонтова). Отдельного урока по художественным и музыкальным интерпретациям поэмы «Демон» не имеется.

Ни одна из школьных программ не предполагает изучение музыкальных и художественных интерпретаций поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». В связи с этим нами был разработан и предложен конспект урока на следующую тему: поэма «Демон» в музыкальной интерпретации А.Г. Рубинштейна. Данный конспект может быть введен в систему уроков по поэме «Демон» М.Ю. Лермонтова.

Конспект урока

Поэма «Демон» в музыкальной интерпретации А.Г. Рубинштейна

Цели:

Предметные:

-Познакомить учащихся с творчеством А.Г. Рубинштейна

- Сравнить поэму М.Ю. Лермонтова «Демон» и оперу А.Г. Рубинштейна

Метапредметные:

-Развивать умение участвовать в диалоге, выражать свою позицию

- Развивать умение слушать других обучающихся

Личностные:

- Воспитывать любовь к родной культуре

Оборудование: классная доска, мультимедийная аппаратура, портрет композитора, музыкальные фрагменты арий, видеофрагменты из оперы, текст либретто оперы, текст поэмы «Демон».

Метод, Приём	Содержание урока
Орган. момент **Мотивац.-целевой блок**	Здравствуйте, садитесь. Перед изучением новой темы мы с вами немного поиграем. Перед вами фрагменты портрета выдающийся личности 19 века. Ваша задача собрать фрагменты в цельную картину.

Актуализ. темы	1. 2. 3. 4. **Репин Илья Ефимович, Портрет А. Г. Рубинштейна. 1881 год. Государственная Третьяковская галерея. Москва. Холст, масло 64,5 х 53,4.**
Работа с портретом	Знаете ли вы, кто изображен на данном портрете? Перед нами один из самых известных портретов русского композитора 19 века А.Г. Рубинштейна кисти И. Репина. Художник являлся близким другом композитора. Обратимся к портрету 1. Посмотрите на портрет. Обратите внимание на лицо. Какое оно? *(строгое, внимательное)* 2. Как изображены глаза? *(прищуренные, присматривающийся взгляд)*

	3. Как изображены руки и волосы? *(скрещенные руки указывают на закрытость. Композитор углублен в себя, словно находится в работе над своим новым музыкальным произведением)* 4. Обратите внимание на фон картины. Какого он цвета? О чем это может говорить? *(горячий, пунцово-красный цвет помогает почувствовать вдохновенный темперамент композитора)* Действительно, А.Г. Рубинштейн был творческой натурой. Композитор являлся автором многочисленных музыкальных произведений: опер, симфоний, ораторий, концертов фортепиано с оркестром, камерной вокальной и инструментальной музыки. Особое место в творчестве А.Г. Рубинштейна занимает страстная и эмоциональная поэзия М.Ю. Лермонтова. Помимо большого количества романсов, написанных на поэтические тексты М.Ю. Лермонтова, Рубинштейн является автором трех опер: «Месть», «Купец Калашников» и самой известной оперы «Демон», с которой мы сегодня познакомимся на нашем занятии.
Введение темы урока	-Как вы думаете, как будет звучать тема сегодняшнего урока? Верно. Откройте тетради и запишите тему нашего урока:
Введение задач	<u>Поэма «Демон» в музыкальной интерпретации А.Г. Рубинштейна</u> -Какие задачи поставим сегодня на уроке? *(познакомиться с историей создания оперы; узнать, что общего, а в чем различия между оперой А.Г. Рубинштейна и поэмой М.Ю. Лермонтова).*

Историко-муз.ком.	**История создания оперы** Замысел создания «Демона» родился у А.Г. Рубинштейна в конце 1871 года. Автором либретто к опере стал известный библиограф и крупнейший исследователь творчества М.Ю. Лермонтова П.А. Висковатов. Текст, написанный П.А. Висковатовым, был во многом изменен композитором, вследствие чего исследователь запретил А.Г. Рубинштейну издавать либретто под своей фамилией без его ведома. Однако партитура оперы и сам текст к произведению был издан без согласия исследователя, что привело к окончательному разрыву между композитором и ученым. Впервые опера была представлена А.Г. Рубинштейном в дирекцию Мариинского театра в 1871 году. В своей лирической опере «Демон» А.Г. Рубинштейн смог передать свое понимание поэмы М.Ю. Лермонтова. -Как вы понимаете название лирическая опера? Что значит лирическая? *(эмоциональная, чувственная, нежная)* - На какой линии, на ваш взгляд, будет сделан акцент композитором в опере? *(взаимоотношение Тамары и Демона, понимание любви, любовная линия)*
Беседа	Для сравнения поэмы и оперы нам сегодня понадобятся отрывки текста либретто (содержание оперы), которые лежат у вас на столах. -Откройте либретто оперы и взгляните на действующих лиц. Что вы заметили? *(Композитором были введены дополнительные образы (няня, старый слуга Синодала, хоры адских духов, ангелов, голоса природы)* -Как вы думаете, с какой целью это сделал композитор? *(А.Г. Рубинштейн дает свою интерпретацию поэмы М.Ю. Лермонтов. Композитор переосмысливает образы, сюжет М.Ю. Лермонтова)*

Беседа	Действительно, с одной стороны, композитор дает свое понимание поэмы М.Ю. Лермонтова. Поэма и опера отличаются друг от друга. С другой, введение дополнительных образов было важно с точки зрения музыкальной выразительности. Посмотрите на пояснение в скобках. Здесь дана характеристика музыкальной партии, которую исполняет певец. - Все ли партии одинаковы на ваш взгляд? *(нет)* Верно наименования партий различаются между собой. Здесь мы видим высокие голоса- тенор, сопрано; средние – баритон, меццо-сопрано; низкие – бас, контральто. Это необходимо для придания красочности музыкальному произведению. Как стихотворение не может существовать только из одних троп, фигур, так и оперу нельзя представить только с одними певческими вокальными партиями. Обратимся к действию первому (картина первая) до слов Демона. Что нового вы заметили тексте либретто? Как он соотносится со вступлением к поэме М.Ю. Лермонтова? *(здесь присутствуют персонажи, которых нет в поэме М.Ю. Лермонтова – это хор адских духов, природы. Отличается и сюжетно. Поэма начинается с образа Демона, здесь с разговора духов)* Верно. Вступления отличаются. Интересно, что автор либретто П.А. Висковатов позаимствовала текст вступления из пролога драмы «Дон Жуан» А. К. Толстого. Продолжаем работу с действием первым, картиной первой. Читаем диалог Демона и Ангела.

Беседа	-В каких взаимоотношениях находятся Демон и Ангел? Что происходит между героями? *(мы видим конфликт между двумя героями, диалог-полемику)* - Какой прием здесь используется? *(антитеза, контраст)* -К чему призывает Ангел Демона? *(Ангел призывает Демона к возрождению через покорность и смирение перед Господом)* - Как различается понимание любви у двух героев? (*по мнению* Ангела, н*астоящая любовь - это любовь божественная. Демон произносит жестокую отповедь Ангелу. Любовь, по мнению Демона, заключается в свободе, а не покорности)* - Какой перед нами Демон в этом эпизоде? (Демон-богоборец, ницшеанец) - Сколько встреч Ангела и Демона было в поэме? Где они были? *(две встречи. Одна происходила переде входом в келью, вторая – это поединок Ангела и Демона за душу Тамары)* - Что нового в сюжетном плане мы видим в тексте либретто? *(в начале оперы введен эпизод, которого не было у М.Ю. Лермонтова)* Да. В оперу был введен дополнительный третий эпизод. - Как вы думаете, с какой целью был введен дополнительный эпизод? *(усилить антитезу между героями. Контраст добра и зла)* В этом отношении мы можем вывести еще одну дополнительную функцию хора. Давайте вспомним, какие три хора представлены? *(хор ангелов, демонов, природы)* Как соотносятся образы хора с тремя встречами Ангела и Демона? *(отражают пространство, в котором разворачивается бесконечный идейный поединок Ангела и Демона – в трехуровневой картине мира: земли, небо и ада)*

Беседа	Обратимся к картине второй, действия первого. Посмотрим эпизод из оперы (постановка 2015 года в концертном зале им. Чайковского. Режиссер – Дмитрий Бертман. В главных ролях Д. Хворостовский и Асмик Григорян) Для того чтобы понять текст, не забывайте смотреть в либретто. ***Музыкальный фрагмент из оперы*** -Отчего предостерегают девушки Тамару и почему? *(увидеть золотую рыбку, так как, по их мнению, она способна навсегда разлучить Тамару и ее жениха)* -Как вы думаете, претворением каких событий является данный образ? *(разлуки Тамары и Синодала)* -К чертам какого искусства относится данный образ? *(фольклорного)* Какие фольклорные мотивы вы можете перечислить еще в данной картине, что они значат? (*образ венка – атрибута свадебного обряда. Тамара сообщает подругам, что готова попрощаться с плетенным из цветов веночком – символом ее девичества***.** *Речитатив няни рисует скорую встречу жениха и невесты. Синодал изображается в виде богатыря)* -Какой вывод вы можете сделать? *(Своей опере композитор придал народный характер)* -Вспомним о дополнительно введенных персонажах. Няня. Какую функцию еще выполняет этот образ, кроме того, что усиливает выразительность музыкального произведения? *(придает опере народный характер)* - Как меняется образ Демона во второй картине? *(герой влюбляется в Тамару, он готов на все ради любви)*

	Обратимся к фрагментам из третьего действия. Прочитаем их. - Каковы особенности образа Синодала? В чем сходство и различие образа с тем, что представлен в поэме? *(Синодал соответствует образу, который представлен в поэме, но имеет и отличительные черты. Как и Тамара, герой приобретает фольклорные черты)* - В чем это проявляется? *(Образ сокола – это традиционное изображение жениха в свадебном фольклоре, который является символом мужской богатырской силы и отваги.)* Обратимся к отрывку из второго действия. -Каковы чувства испытывает Тамара и ее окружение? *(горестные, все оплакивают смерть Синодала)* -Какой фольклорный мотив присутствует? *(причитания)* -Как Гудал воспринимает смерть Синодала? *(«божья кара»)* - К чему призывает герой своих собратьев? *(к мщению)* - Был ли данный эпизод у Лермонтова *(нет)* - С какой целью вводится сцена причитания и мотив мщения в оперу? Что они придают музыкальному произведению? *(усиливают трагедийное начало в опере)*
Слово учителя	Далее сюжет оперы разворачивается в том же ключе, что и поэма Лермонтова. Тамара отправляется в келью. Там героиня впервые встречается с Демоном. Обратимся к монологу Демона *«Я тот, которому внимала»*. Послушаем его в исполнении Дениса Бережнина. -Каким перед нами предстает Демон*? (Образ Демона лиричен, перед нами не инфернальное существо, а любящее и страдающее существо, мечтающее избавиться от одиночества)*

	Найдем в либретто эпизод встречи Тамары и Демона. Прочитаем его. Как Тамара относится к словам Демона? Верит ли она ему? *(С одной стороны, она понимает, что за связь с Демоном постигнет божья кара, пытается прогнать его, с другой, сомневается в своем решении.)* Почему Демон все-таки целует Тамару? *(желание обрести счастье, любовь оказывает сильнее жизни возлюбленной)* Прочитаем эпизод финального поединка Демона и Ангела. Как Ангел и хор Ангелов восприняли поступок Демона? *(Ангелы обвиняют Демона в совершенном поступке. Он погубил невинную душу)* Почему Тамара, по словам Ангела, искупила «свои сомненья»? Как этот эпизод можно соотнести с поэмой Лермонтова? (*Тамара, как и в поэме, предстает героиней, имеющей грех. В поэме-это связь с Демоном и желание свободы*: *В последний раз она плясала. /Увы! заутра ожидала/Ее, наследницу Гудала,/Свободы резвую дитя,/Судьба печальная рабыни/<…>/И часто тайное сомненье/Темнило светлые черты;/<…>/ Что если б Демон, пролетая,/В то время на нее взглянул,/То, прежних братии вспоминая, /Он отвернулся б — и вздохнул..* Демон увидел в ней родную душу, которая желает свободы. В опере греховность героини проявляется при разговоре с Демоном. Героиня боится Божьей кары за связь с Демоном, прогоняет его, с другой стороны, сомневается в правильности своего поступка. Ангел вновь выражает мысль о том, что истинная любовь – божественная.)

Слово уч.	Каким предстает Демон? Какие чувства у вас вызывает герой? *(Демон предстает несчастным существом, которое навсегда потеряло надежду на возрождение)* Как образ Демона в опере отличается от своего литературного первоисточника? *(у Лермонтова Демон не смог пересилить свое презрение к людям, здесь он страдающая личность)* Действительно, в финальной сцене оперы А.Г. Рубинштейна Демон получает иную интерпретацию. Акцент делается не на образе вновь восставшего против Бога существа, а на глубоко страдающей личности, навсегда потерявшей надежду на обновление, обреченной на вечное скитание и одиночество. Несправедливым, по замыслу композитора оказывается в опере вовсе не Демон, а «небо», отнявшее счастье у главного героя. Один из музыкальных критиков после просмотра оперы писал следующее: «*В мире свершилось чудовищное преступление. Предательски был убит страдающий мятежник»*
Обобщение	Давайте сравним два произведения искусства. Что нового вы увидели в опере А.Г. Рубинштейна? *<u>Поэма «Демон» в музыкальной интерпретации Рубинштейна смогла получить свое уникальное и новое воплощение:</u>* В чем особенность образа Демона у А.Г. Рубинштейна? *1.В центре внимания композитора оказался не столько образ героя – ницшеанца, сколько глубоко страдающая, одинокая личность, ищущее обновление и преображение через любовь.* Зачем была введена дополнительная встреча Ангела и Демона? Где она была введена?

	2.Была введена дополнительная встреча Ангела и Демона в начале оперы, что усилило противостояние двух героев. Как в опере проявились фольклорные мотивы? *3.Опере был придан народный колорит (образ золотой рыбки, сокола, богатыря, свадебные обряды, оплакивания и др.)* Как была усилена трагедийная сторона оперы? *4.Усилена трагедийная сторона путем введения добавочных сцен, отсутствующих в поэме Лермонтова (причитания Тамары и хора по смерти жениха, мотив мщения Гудала и др.)* Зачем были введены дополнительные персонажи в оперу? *5. Дополнительно введенные персонажи (няня, старый слуга Синодала, хоры природы, духов, Ангелов) были важны с точки зрения тембровой многообразности оперы, передачи важных сюжетных деталей поэмы и придании народного характера музыкальному произведению.*
Рефлексия	Создание акростиха к слову ДЕМОН.
Оценочн. блок	Попросить прочесть 2 - 3 акростиха.
ДЗ.	Сочинение: «Мое отношение к музыкальной интерпретации А.Г. Рубинштейна»