Методические рекомендации по использовании исторической живописи на уроках русского языка с целью формирования культуроведческой компетенции школьников

В процессе обучения курса русского языка в школе на работу с произведениями исторической живописи отводится небольшое количество часов. В связи с этим учащиеся не всегда правильно могут истолковать изображенное, не имея четкого представления о значении отдельных устаревших лексем, не используют их при описании картины и т.д.

Несогласованность учебников по истории и русскому языку тоже создают трудности в понимании репродукций на занятиях. Историческая живопись на уроках русского языка может опережать знания школьников по истории. В результате чего, учителю-словеснику необходимо потратить больше времени на объяснение материала.

Низкая речевая деятельность учащихся тоже создает трудности в освоении исторической живописи. Односложные ответы на задаваемые вопросы, невозможность описать картину и воспроизвести свои чувства и эмоции, испытываемые к исторической живописи, создают барьер на уроке, в результате которого, дети не понимают событий, изображенных на полотне и, соответственно, не смогут правильно написать сочинение.

Используя историческую живопись, учитель-словесник должен тщательно подходить к отбору картин. Ему необходимо учитывать возраст обучающихся, поставленные задачи, познавательную и художественную ценность полотна, возможность его быть источником формирования культуроведческой компетенции, знание школьниками, отраженного на нем исторического этапа. Картина должна воздействовать на чувства учащихся, вызывая чувства сопереживания и сопричастия к жизни страны, русского народа, произведения живописи должны остаться в памяти школьников, оставляя след в формировании их личности.

Рассмотрим методы и формы работы с картинами исторического жанра, которые могут применяться на уроках русского языка.

В процессе работы над картинами исторического жанра происходит формирование коммуникативных навыков у школьников. Являясь зрительно-смысловой опорой, живописное произведение способствует овладению навыком аудирования при прослушивании сообщения учителя, выделения из него важной информации, навыками изучающего и поискового чтения текстов, навыками говорения и письма при создании самостоятельных высказываний.

Фиксируя явления окружающей действительности, картины выступают прекрасным средством семантизации как отдельных лексических единиц, так и целых тематических групп. С этой целью применяются ***системный и комплексный комментарии***.

Если при системном комментарии семантизируется конкретное слово, которое включается в лексическую систему, связанную родственными отношениями, дается общая и частная характеристика поясняемого слова, то при комплексном комментарии семантизируется тематическая лексика в совокупности [2с. 78].

При рассматривании картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» учащиеся достаточно легко семантизируют слова, принадлежащие к сфере религии: *куколь, ряса, дароносица, нимб*. Значение лексемы *схимник* учитель может объяснить, приведя лексемы, связанные парадигматическими отношениями: *монах, старец, инок, черноризец*.

У школьников не возникают трудности в понимании слов, номинирующих статус людей, которые изображены на картине «Баян» В. Васнецова: *князь, княжеский сын, воины, дружина*. Однако слово *баян* требует пояснения. Учитель должен рассказать, что *Баян* – имя легендарного древнерусского певца-сказителя, а впоследствии в результате деонимизации *баяном* стали называть *певца-сказителя, поэта, исполнителя песен, сказаний, баллад, песнопевца.*

При работе с картиной А. Васнецова «Новгородский торг» целесообразно использовать комплексный комментарий об архитектуре древнерусского города, особенностях его местоположения, необходимых атрибутах: центральной укрепленной части – *детинца*, внутренней городской крепости – *кремля*, расположенном на низменности, около реки *подола*, торговой площади с лавками и амбарами.

Описывая традиционные наряды Ивана и Елены по картине В. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке», необходимо пояснить детали одежды, материал, использовавшийся при ее пошиве. Иван-царевич одет в дорогойкафтаниз *парчи* – плотной шелковой ткани, вытканной золотом или серебром, подпоясан широким зеленым поясом – *кушаком,* на ногах у него *сафьяновые* сапоги из тонкой, мягкой кожи, выделанной из шкур коз и овец.

Работа с исторической живописью не исключает возможности использовать зрительную семантизацию слов.

Например, при рассматривании картины В. Васнецова «Витязь на распутье» можно указать на доспехи и предметы вооружения древнерусского воина: *шлем*, защищавший голову, *кольчугу* – рубашку, сплетенную из металлических колец, *щит*, предохранявший от стрел, от ударов холодным оружием, *булава* – оружие ударного действия в виде тяжелой каменной или металлической головки на рукоятке, *меч*, использовавшийся в ближнем бою, *копье* – холодное древковое оружие колющего или метательного типа, *лук* и *колчан*, в котором хранились стрелы.

Данный тип задания эмоционально воздействует на учащихся, побуждает к учебно-познавательной деятельности и развивает коммуникативные навыки.

На помощь учащимся в восприятии картины направлен ***искусствоведческий текст*.** Это своеобразный текст-образец, раскрывающий содержание живописного полотна, называющий средства выражения замысла автора, указывающий на художественную и эстетическую ценность произведения, вызывающий необходимые чувства и эмоции адресата, служащий стимулом для последующего высказывания [2, с. 42].

Такого рода тексты учитель может взять из разнообразной искусствоведческой литературы: книг по истории искусства, монографических изданий о жизни и творчестве конкретного художника, альбомов, путеводителей, обзоров выставок, статей и т.п. Естественно, это должен быть не узко специализированный текст, а текст, рассчитанный на массового читателя, на всех тех, кто интересуется искусством. В качестве признаков, характеризующих искусствоведческий текст, назовем информативность, доступность, художественность, прямое соответствие изображенному на картине.

Так, непосредственную работу обучающегося по написанию сочинения по картине В. М. Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами» можно предварить ее описанием, взятым из книги Г. В. Дятлевой, К. А. Ляховой «Мастера исторической живописи». Искусствоведческий текст начинается с указания времени создания шедевра, места его экспонирования, сюжета, положенного в его основу. В основной части излагается содержание картины: бескрайняя степь, освещенная восходящей луной, кажущиеся спящими павшие русские воины, убитые половцы, позы и лица которых лишены умиротворения; дается оценка картины современниками художника. В заключение особое внимание уделяется композиции и колориту, придающим живописному полотну величавость, торжественность, выразительность.

Правильно подобранный текст «позволяет формировать у школьников не только культуру речи, но и духовно-нравственную, моральную, этическую культуру» [1, с. 59]. Отметим, что работу с искусствоведческим текстом необходимо усложнять в связи с расширением и углублением знаний учащихся от класса к классу согласно рабочей программе.

Так, в 5 классе непосредственную работу обучающегося по написанию сочинения по картине Ю. Ракши «Поле Куликово» можно предварить ее описанием, сделанным самим художником. Искусствоведческий текст начинается с указания главных исторических лиц, места, где разворачиваются события, сюжета. В основной части дается содержание картины с использованием ключевых слов: *князь Дмитрий, туманы стелятся, дружина выстроилась в порядки, вдали блестит Дон*. Заключение характеризуется особым патриотическим настроем, призывом к защите Родины: Куликовская битва стала тем важным событием, которое обусловило становление Российского государства.

Для соответствующего эмоционального воздействия на пятиклассников данный искусствоведческий текст учитель читает под звуковое сопровождение.

После прочтения учащимся предлагается выполнить следующие задания.

1) Соотнесите прочитанный текст с живописным полотном.

2) Выясните, с какой целью создан прочитанный текст.

3) Определите основную мысль прочитанного текста. Укажите, в какой части текста она содержится.

4) Выполнить лексическую работу по тексту:

– выписать встреченные в тексте имена собственные;

– объяснить значение указанных словосочетаний: *платье воина; пеший строй; святая Родина; собирание духа; решительный час*;

– выписать средства художественной выразительности, используемые автором для описания картины.

5) Определите, к какому типу речи относится текст. Обоснуйте свой ответ.

6) Укажите абзац, в котором е автор текста особенно ярко выражает свое отношение к исторической живописи.

В 8 классе работа с искусствоведческим текстом усложняется. Ее можно построить на основе сравнения с подходящим отрывком из художественной литературы.

Например, при рассмотрении картины Б. М. Неменского «Дыхание весны» учитель использует стихотворение А. Фатьянова «Соловьи», созданное в тяжелые военные годы. Лирическое произведение рассказывает о событии, которое поделило жизнь людей на до и после. Несмотря на все тяготы и страдания находится и повод для радости: «*пришла и к нам на фронт весна»*. Природа пробуждается от снежного сна. Зеленеет трава, поют птицы, мешающие солдатам выспаться, снять накопившуюся усталость. Их ждет бой за боем, но ценой собственной жизни они будут защищать свою Родину.

Для большего эмоционального воздействия на школьников можно сопроводить чтение стихотворения видеорядом.

После просмотра видеоролика учащиеся читают искусствоведческий текст «Солдат и подснежник», написанный самим художником. Это воспоминание Б. М. Неменского о том, как будучи девятнадцатилетним юношей, отдыхая на привале, услышал пробуждение природы – рождение маленького голубого цветка. Это событие и послужило толчком к созданию картины. Автор размышляет о том, что такое Родина. Только на войне многие поняли, что Родина – это родной дом, улица, город, родные и близкие, березки, подснежники, щебет птиц… Все это нужно защищать от врага, ради этого можно пожертвовать собой.

Прочитав текст, обучающиеся выполняют следующие задания.

1) Представьте, что вы работаете экскурсоводом и вам необходимо рассказать посетителям музея об истории создания картины «Дыхание весны». Что вы расскажете?

2) Определите основную мысль автора.

3) Найдите и прочитайте предложения, наиболее ярко выражающие авторскую позицию.

4) Выделите основные элементы текста с точки зрения его структуры и содержания.

5) Составьте план прочитанного текста.

6) Определите, к какому типу речи относится текст. Обоснуйте свой ответ.

7) Укажите, какие средства художественной выразительности использует автор для описания случая из жизни.

8) Как вы думаете, почему Б. М. Неменский назвал рассказ «Солдат и подснежник»?

9) Поразмышляйте, символ чего выступают подснежники для автора.

10) Как соотносятся между собой стихотворение А. Фатьянова «Соловьи» и рассказ Б. М. Неменского «Дыхание весны»? Что их объединяет?

Для совершенствования диалогической речи учащихся рекомендуется использовать ***беседу***, в ходе которой, отвечая на вопросы разного характера, они осознают взаимосвязь, взаимообусловленность содержания и средств художественного выражения, приходят к пониманию авторского замысла, выражают личностное отношение к картине [2, с. 102-108].

Например, для организации беседы по картине В. А. Серова «Петр I» учитель предлагает следующие вопросы:

1) Кто представлен в центре полотна? Опишите Петра I, его внешний вид, одежду, действия.

2) Какие образы находятся в контрасте с фигурой Петра I? В чем проявляется прием контраста при их изображении?

3) Что размещено на заднем плане?

4) Какие детали на картине имеют символическое значение? В чем оно заключается?

5) Какие цвета преобладают в колористической гамме? Почему? Как вы думаете, изменилось бы впечатления от созерцания картины, если бы художник использовал теплые цветовые тона?

6) Какие композиционные решения придают картине динамичность, экспрессию?

7) Можно ли эту картину отнести к историческому жанру? Поясните свой ответ.

Беседа по картине А. А. Пластова «Фашист прилетел» может проходить с использованием представленных ниже вопросов.

1) Как вы думаете, когда произошло изображенное событие? Обоснуйте ответ.

2) Какие детали говорят нам о совсем недавней мирной жизни?

3) Что изображено на переднем плане картины?

4) Опишите сельского пастушка, его одежду, позу.

5) Осознает ли собака, верный друг пастушка, случившуюся беду? Почему вы так решили?

6) Что размещено на заднем плане?

7) Почему художник изображает фашистский самолет едва заметным, окутанным дымкой?

8) Почему летчик стрелял в мальчика и в животных?

9) Как вы представляете опушку до прилета немецкого самолета?

10) Опишите пейзаж. Какие краски использует художник, что бы изобразить осенний пейзаж?

11) Как вы думаете, почему именно осень выбирает А. А. Пластов, чтобы показать это трагическое событие?

12) Укажите, какие цвета преобладают в колористической гамме картины?

13) Объясните, почему в названии картины художник использует слово *фашист*, а не *немец*, *враг*?

14) К чему призывает картина? Какие эмоции она вызывает?

15) Как вы думаете, почему А. Пластов сказал о своей картине «Фашист пролетел»: «Есть такие картины, пока пишешь – наплачешься»?

В процессе работы с исторической живописью развивается и монологическая речь. Покажем, какие задания могут предлагаться школьникам, на примере картины А. Бубнова «Утро на Куликовом поле».

1) Внимательно рассмотрите картину. Опишите ситуацию, изображенную на ней.

2) Укажите, что изображено «за кадром».

3) Объясните данное композиционное решение картины, выбранное художником.

4) Подберите опорные слова для описания картины.

5) Опишите чувства, которые испытывают русские воины, Дмитрий Донской перед битвой.

6) Выразите свое отношение к изображенному на картине.

7) Придумайте название для картины. Сравните его с авторским названием. Объясните свой выбор.

Одной из интересной форм работы над исторической живописью является ***«оживление» картины***, когда обучающиеся выступают в роли ее персонажей, что позволяет им погрузиться в рассматриваемую эпоху, воспроизвести изображенное событие, запомнить его.

Конечно, большая ответственность при подготовке такого рода ролевой игры ложится на плечи учителя, который должен разработать сценарий, провести инструктаж, подготовить необходимые атрибуты и т.д.

В 5 классе можно использовать инсценировку по репродукции с минимальным количеством героев и реквизитом. Например, при рассматривании полотна В. Васнецова «Витязь на распутье» учащимся можно сказать, что картина «ожила» и у них есть возможность задать вопросы «богатырю». Это могут быть такие вопросы, как

1) Почему ты задумался?

2) Какой путь выберешь?

3) Сколько побед одержал?и др.

Постепенно задание усложняется. Школьники учатся создавать сценарий по репродукции, придумывать рассказ, который предшествует изображенному на картине моменту, инсценировать ее сюжет и т.п.

Например, при работе с картиной М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» можно предложить составить диалог между старцем и мальчиком-подростком, в будущем – преподобным Сергием Радонежским, а картина А. Васнецова «Новгородский торг» предполагает инсценировку со многими действующими лицами – иноземными купцами и жителями Великого Новгорода.

Ролевая игра усиливает эстетическое воздействие картины на обучающихся, развивает их творческие способности, воображение.

Для развития письменной речи школьников с использованием произведений живописи используются ответы на вопросы к картине, диктанты, изложения, сочинения.

На уроках русского языка учитель не только формулирует вопросы по картине, но и побуждает учеников к постановке и формулированию вопросов, чтобы вызвать у учеников мыслительную деятельность.

В качестве примера возьмем картину Харменса ван Рея «Возвращение блудного сына». Особенность упражнения заключается в том, что даются ***ответы по картине***, но вопросы должны подобрать учащиеся.

1) *Оттенки красного, желтого, коричневого* (Какие цвета преобладают на картине?).

2) *Старик склонился над блудным сыном. Он одет в красную мантию* (Как изображен отец?).

3) *Кающийся сын встал на колени. Остриженная голова, лохмотья. Одна нога босая, другая в сандалии с почти отлетевшей подошвой. Лица не видно. Можно только догадываться о тех чувствах, которые запечатлелись на лице молодого человека* (Каким изображен на картине сын?).

4) *Зрители молча наблюдают за происходящим* (Кто изображен на заднем плане?);

5) *Прощение, сострадание, заботливость, преданность* (Каким качествам учит нас картина?).

Историческую живопись можно использовать при написании ***творческого диктанта***. Задания подобного рода способствуют решению нескольких задач: развитие правильной речи, создание самостоятельного высказывания, формирование орфографической и пунктуационной зоркости.

Так, при закреплении изученного материала в рамках темы «Имя прилагательное» включается работа по картине В. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке». Цель диктанта в данном случае – закрепить знания учащихся об имени прилагательном, повторить правописание окончаний прилагательных, показать роль прилагательного в тексте.

При написании творческого диктанта учащимся необходимо вставить в пропуски подходящие имена прилагательные, когда учитель делает паузы при чтении текста. Чтобы выполнить данное задание, обучающиеся внимательно рассматривают картину, выделяют с помощью учителя ее основные микротемы, подбирают имена прилагательные, позволяющие описать действующие лица, место действия.

В ходе работы школьники совместно с учителем заполняют таблицу, начерченную на доске (табл. 1), при этом учащиеся объясняют правописание данных прилагательных.

Таблица 1

Работа по картине В. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке»

Описание	*Имена прилагательные*
Леса	*дремучий, густой, глухой, вековой, старый*
Серого Волка	*волшебный, красивый, сильный, добрый*
Ивана-царевича	*сильный, добрый, мужественный, смелый, тревожный*
Елены Прекрасной	*красивая, задумчивая, добрая, женственная, печальная, прекрасная*
одежды Ивана-царевича	*царская, золотая, дорогая, черная, красные, изумрудный, узорные, длинный*
одежды Елены Прекрасной	*кружевное, светло-голубое, шелковое, жемчужные, драгоценные*

После этого учитель читает диктант, напоминает, что на месте пропущенных имен прилагательных, он делает паузу, а школьникам необходимо написать те слова, которые кажутся им наиболее подходящими в данном случае. Все прилагательные необходимо подчеркнуть волнистой линией, выделить окончания, определить число и падеж.

Творческий диктант не только совершенствует орфографическую и пунктуационную зоркость учащихся, обогащает их словарный запас, но и способствуют развитию у обучающихся умения видеть и понимать историческую живопись, формирует интерес к авторам картин. В данном упражнении заложены большие лингвометодические возможности для развития речи школьников в процессе обучения родному языку.

Редко используется историческая живопись при написании ***изложения***, так как эта форма работы сложна для неподготовленного класса. Картина здесь выступает как зрительный образ события, представленного в тексте изложения, способствует адекватному его пониманию. Обращение к живописному полотну может быть осуществлено как перед чтением текста, в его процессе, так и по окончании чтения.

Так, при написании изложения по картине В. Васнецова «Призвание варягов» работа организуется следующим образом.

1) Обсуждение двух названий «Прибытие Рюрика в Ладогу» и «Призвание варягов» до рассматривания живописного полотна.

2) Словарная работа, состоящая в пояснении значения слов *варяг, призвание*, в знакомстве с именем собственным *Ладога*, номинирующим древнерусский город на Новгородской земле*.*

3) Рассматривание картины:

– *Рассмотрите внимательно репродукцию. Можем ли мы предугадать сюжет картины?*

4) Беседа по картине:

– *Что изображено на картине?*

– *Какое время года изображено на картине?*

– *Кто главные герои картины?*

– *На чем варяги приплыли?*

– *Охарактеризуйте героев по внешнему облику.*

– *Какие дары предложили славяне? Для чего?*

– *Какие чувства испытывают варяги? Славяне?*

5) Рассказ учителя об авторе картины.

6) Фрагментарное чтение текста изложения.

7) Составление таблицы на основе прочитанного текста (см. табл. 2).

Таблица 2

Работа по картине В. Васнецова «Призвание варягов»

Кто?	*Рюрик, вождь, он, родоначальник*
Какой?	*гордый, бесстрашный,* *сильный*
Что делал / сделал?	*прибыл, стоит*
Кто?	*народ, население, славяне*
Что делали / сделали?	*стояли, наблюдали, надеялись* *шкуры, подарки, подношение* *много, различные, богатые, глиняные*
Как?	*с надеждой, с почтением, спокойно*

8) Орфографическая подготовка учащихся.

9) Вторичное чтение текста учителем-словесником.

10) Написание изложения.

11) Самопроверка написанного с помощью повторного рассматривания картины и таблицы.

Данный тип задания необходимо использовать в 8-9 классах, так написание изложения по картине требует много времени и подготовки. Такое изложение учит связному и логичному повествованию текста, формирует коммуникативные умения, развивает наблюдательность и воображение.

Большая часть картин используется для написания ***сочинений***, которые имеют большое значение для развития речи обучающихся, формирования их коммуникативных навыков, но в тоже время и являются наиболее сложной формой для обучения письменной монологической речи [3, с. 63].

Конечно, при написании сочинения по картине должна быть проделана подготовительная работа: прочитан искусствоведческий текст, выявлены его структурно-композиционные и языковые особенности, проведена беседа, выполнены упражнения, направленные на обогащение словарного запаса школьника, составлен план и т.д.

Так, при работе с картиной А. Васнецова «Новгородское вече» можно использовать уточняющие вопросы:

1) Представители каких социальных слоев принимают участие в собрании?

2) Во что одеты люди? Различается ли одежда крестьян и бояр?

3) Какие вопросы обсуждают на вече?

4) О чем говорит оратор?

5) Согласны ли с ним собравшиеся? Как они ведут себя? Какие эмоции испытывают?

6) Где разворачивается народное собрание? Какие здания можно увидеть на картине? Из чего они построены?

Для лучшего понимания живописного полотна необходимо обратить внимание школьников на ключевые слова, которые можно использовать при описании. Например: *вечевой колокол, тысяцкий,* *Новгородская республика,* *боярская республика, городское собрание, созыв вече, новгородцы, деревянный помост, Софийский собор* и т.д.

Пробудить фантазию обучающихся, настроить их на творчество поможет следующее задание: *Вы иностранный торговец, который путешествует по разным странам. Ваш корабль причалил к берегам Невы. Сойдя на берег, вы направились к центру Новгорода. В городе вы услышали, что …*

Неотъемлемой частью работы над сочинением является составление плана, так как именно он способствует построению правильного и логичного высказывания по картине.

Например, в пятом классе при написании сочинения по картине Ю. Ракши «Поле Куликово» план включает следующие пункты:

1) Судьба художника.

2) Композиция картины Ю. Ракши «Поле Куликово».

3) Роль Куликовской битвы для русского народа.

Девятиклассникам можно предложить более подробный план.

Например, при написании сочинения-рецензии по картине Б. М. Неменского «Дыхание весны» используется следующий план:

1) Период написание картины.

2) Окружающая обстановка.

3) Солдаты, отдыхающие после боя.

4) Юноша и подснежник.

5) Цветовая гамма.

6) Основная идея автора.

7) Впечатление от картины.

Таким образом, использование на уроках русского языка исторической живописи способствует историко-культурному развитию обучающихся, развивает их коммуникативные навыки, воздействует на чувства школьников, вызывая эмпатию, формирует их личности.

Список использованных источников

1. Гудкова Т.А. Формирование культуры речи у школьников на уроках русского языка на основе текстоориентированного обучения / Т.А. Гудкова // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 63 (6). – С. 58-62.
2. Ходякова Л.А. Живопись на уроках русского языка. Теория и методические разработки уроков / Л. А. Ходякова. – Москва : Флинта : Наука, 2000. – 352 с.
3. Щербашина И.В. Методические основы организации работы по обучению младших школьников написанию сочинению по картине / И.В. Щербашина // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2018. – № 1. – С. 62-68.