

ИДЕТ УРОК...

Н.А. Толстых

«КТО ЗАКЛЮЧИЛ В СЕБЕ ТАЛАНТ, ТОТ ЧИЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДУШОЮ» ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ» В 8-ОМ КЛАССЕ

Программа по литературе для 8-ого класса, составленная А. Кутузовым, отводит на изучение повести Н.В. Гоголя «Портрет» два часа. Это одно из ключевых произведений, в котором автор высказывает свои самые сокровенные мысли, но, к сожалению, довольно часто внимание восьмиклассников бывает сосредоточено лишь на фантастичности завязки и занимательности сюжета. Именно поэтому необходима серьезная и глубокая работа с текстом, аналитическое чтение должно стать ведущим на этих уроках.

Урок первый. «Слава не может дать наслаждения тому, кто украл ее, а не заслужил». (Судьба художника Чарткова).

В начале урока даются общие сведения о произведении: повесть была написана в 1835 году и вошла в сборник «Арабески». Позже, в 1842 году, Н.В. Гоголь возвращается к ней, вносит изменения, и появляется ее вторая редакция. Эти семь лет работы над повестью отразили напряженные раздумья автора о предназначении художника и мере его ответственности за талант.

На первом уроке обращаем внимание учащихся на двухчастную композицию повести и работаем над первой частью. Задавая вопросы по ее содержанию, мы постепенно выстраиваем представление о главном герое – художнике Чарткове (портретная характеристика, среда, образ жизни). На этом этапе урока учащиеся хорошо справляются с заданиями, привлекают текст, делают верные выводы: творческий человек, талантливый художник Чартков живет в бедном районе, терпит нужду, материальные лишения. К чему это ведет? Он вынужден думать не о творчестве, а о том, как расплатиться с долгами и что завтра есть. Постоянная нехватка денег ограничивает его свободу.

– Каким образом Чартков становится богатым?

Совершенно фантастическим способом он получает тысячу червонцев. (Здесь достаточно ограничиться простым пересказом эпизода одним из учеников).

– Как же герой распоряжается полученным богатством?

«Горячая юность» хочет «получить от жизни все», и Чартков тратит деньги на модную одежду, вкусную еду, переезжает в новую квартиру на Невском проспекте... Вряд ли такое поведение молодого человека заслуживает категорического осуждения. Но в доступности многого, что можно приобрести за деньги, кроется огромное искушение. И вот

уже Чарткову кажется, что можно купить все, даже известность, не прикладывая к этому особых усилий. Зачем работать, испытывать муки творчества, мечтая о славе? Ведь и она является предметом купли – продажи.

– Как Чартков приобретает известность?

За деньги в «ходячей газете» появляется заказная статья «О необыкновенных талантах Чарткова». Чтение статьи на уроке помогает учащимся почувствовать такой художественный прием, как авторская ирония, без которой невозможно представить Гоголя. Иронией пронизана похвала художнику, который вынул «счастливым билет из лотереи». И вот уже Чартков в одном ряду с другим «модным» художником по фамилии Ноль.

– Какова дальнейшая судьба героя?

Он теряет чудесное зрение художника, живопись для него становится ремеслом, она перестает быть чудом. И вот уже вместо человеческой души он видит «только мундиры, да корсет, да фрак». За деньги он исполняет любое желание заказчика: «Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса, кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положение и поворот».

– Благодаря чему происходит прозрение Чарткова? Спасло ли оно его?

Благодаря картине, привезенной из Италии, «стало ясно даже непосвященному, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы». Понял это и Чартков, но прозрение было слишком поздним. «Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще... все это обратилось в самую ужасную болезнь...» Бешенство, безумие – это расплата за предательство своего таланта. «Он начал скупать все лучшее, что только производило искусство. Купивши картину дорожною ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывая ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаждения. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель». Вот на что потратил он свои богатства.

– Кто же виноват в таком трагическом исходе?

Некоторым восьмиклассникам ответ на этот вопрос кажется очевидным: загадочный портрет. Ведь и художник Чартков так думает: «Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет,

был причиной его превращения, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побуждения, погубившие его талант, – почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет». Чартков возненавидел портрет, но не себя самого. Невольно возникает аналогия с романом Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (роман прочитан учащимися к уроку внеклассного чтения). Пытаясь уничтожить портрет, на котором прекрасное лицо Дориана с каждым омерзительным его поступком становится все ужаснее и безобразнее, герой убивает себя. В романе Уайльда портрет олицетворяет совесть. В повести Гоголя портрету отводится другая роль – роль искушителя, испытывающего человека: сможет ли устоять, сумеет ли сохранить свою душу? Да портрет ли всему причиной? Не сам ли художник виноват в том, что не сложилась его творческая судьба так, как он мечтал в юности? По мысли Гоголя, герой не выдержал испытания богатством и растерял свой талант, разменял его на комфорт, удовольствия и кулленную славу. Не устояв перед искушением, он предал талант, которым был одарен, и расплата за предательство – позднее раскаяние, когда ничего уже поправить нельзя, и безумие от осознания неправды содеянного.

Урок второй. «Талант есть драгоценнейший дар Бога... Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою». (Тема призвания художника и роли искусства в повести Н.В. Гоголя «Портрет»).

Вторая часть повести оказывается гораздо сложнее для восьмиклассников в плане восприятия, понимания и интерпретации. Здесь не обойтись без комментариев учителя, который должен подвести учащихся к постижению идеи художественного произведения.

– Итак, кто же изображен на портрете?

Этот вопрос не вызывает затруднений, но следует обратить особое внимание на реплику, характеризующую изображенного на портрете ростовщика: «Дьявол, совершенный дьявол!» Случайна ли эта параллель? Как тот, так и другой способны завладеть человеком безраздельно.

– Почему ростовщик обращается к художнику с просьбой нарисовать его портрет?

Ростовщик объясняет это нежеланием «умереть совершенно», тем, что «ему нужно присутствовать в мире», то есть сохранить над людьми былую власть. Не означает ли это, что он истово верит в магическую силу искусства, способного подарить бессмертие?

– Как идет работа над портретом?

Рисуя портрет ростовщика, художник «чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому», «с отвращением писал его, не чувствовал в то время никакой любви к своей работе». Он говорит сыну: «Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, – не

чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем». «В душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость», что «ему сделалось страшно», он бросил кисть и наотрез отказался закончить работу. Но от портрета избавиться не удастся: «поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад». Намерению художника «изрезать его в куски и сжечь» помешал приятель, случайно зашедший в гости. Нет, не так-то просто уничтожить то, что уже существует, чему живописец дал жизнь. Портрет начинает жить своей собственной жизнью, он «ходит по рукам и рассеивает томительные впечатления, зарождающая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злостную жажду производить гонения и угнетения».

– Как складывается дальнейшая судьба художника?

«Ощутительная перемена в характере», зависть к ученику, участие и поражение в конкурсе картин «для вновь отстроенной богатой церкви», смерть близких людей, монашество, пустынноничество.

– Какую роль сыграл портрет ростовщика в судьбе художника?

Работая над портретом, художник ощущает, как «демонское чувство зависти» овладевает им самим. У всех фигур на картине, нарисованной для церкви, «нет святости в лицах; есть даже... что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Значит, не только художник творил портрет, но и портрет творил художника. Создавая портрет в состоянии полного разлада с самим собой, художник взял на душу грех, а грешник не может написать святого. Даже в монастыре, где живописец «строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил изумил всю братию», на требование настоятеля «написать главный образ в церкви» он отвечает отказом, объясняя это тем, «что он недостойн взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу». Ни на кого не взваливая собственной вины за то, что стал орудием зла, художник приходит к пониманию необходимости покаяния. И только поэтому в конце повести перед читателем предстает «прекрасный, почти божественный старец». (Здесь можно сопоставить портреты двух художников: старца монаха и Чарткова перед смертью. «Взор василиска», «чудовище невежества, «свирепый мститель», «страшный демон», «подобно гарпии», «адское намерение» – вот далеко не полный набор изобразительно-выразительных средств, которые помогают понять авторское отношение к Чарткову. Совсем не случайно в начале работы над повестью герой Гоголя носил говорящую фамилию Чертков).

– Как композиция повести помогает понять главную идею произведения?

В самом начале работы над повестью мы уже отмечали, что она состоит из двух частей, которые связаны таинственными свойствами и историей за-

гадочного портрета. Но этого явно недостаточно для того, чтобы объяснить замысел писателя. Две части повести – это не только и не столько рассказ о портрете, это прежде всего антитеза, противопоставление жизненных позиций двух художников, не сумевших устоять перед соблазном. Один из них, Чартков, не был лишен таланта и в молодости подавал большие надежды: «Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе». Глубоким смыслом наполнены слова профессора, не раз предостерегавшего Чарткова: «...У тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь». И художник трудился до полного самозабвения: «Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна». Но он стал союзником дьявола, поддавшись искушению: «Казалось, в нем олицетворился... страшный демон». Ему не удалось спасти свою душу, а искусство без души перестает быть искусством. Гоголь пишет о своем герое: «Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью». Но целью и страстью настоящего художника может быть только искусство. Духовная гибель героя предшествовала смерти физической. Другой же живописец, о котором повествуется во второй части повести, пойдя на поводу у дьявола и поняв греховность своего поступка, совершает духовный подвиг, позволивший ему обратиться к евангельскому сюжету Рождества Иисуса. Значит, по мнению автора, человек может оступиться, поддавшись искушению, поскольку он слаб, но это не самое страшное преступление. Человек сам решает, добру он будет служить или злу, и решение это никому не дается легко. Особая же мера ответственности лежит на художнике, который должен нести в мир свет, добро, гармонию, а не разрушать их. В конце повести художник наставляет сына: «Талант есть драгоценнейший дар Бога – не погуби его... Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в ис-

кусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волнения мирского, во сколько раз творенье выше разрушенья... – во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое создание искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью... Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызгнутому одним пятном грязи из-под колеса. И уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаешь пятна...» Миссия художника в этом мире сродни миссии божественной, поскольку настоящее искусство исцеляет душу. Религиозное служение искусству – это нравственный подвиг.

Повесть Н.В. Гоголя дает богатый материал для размышлений. Автор словно искушает читателя: да не ускользнуло ли от него что-то главное, не увидел ли он лишь то, что лежит на поверхности? Конечно, это так, но не настолько еще велик жизненный и читательский опыт учеников 8-ого класса, чтобы они в полной мере осознали всю сложность и глубину этого писателя. Главный разговор о Гоголе еще впереди. Наша задача состояла в том, чтобы создать на уроке ситуацию необходимости обращения к тексту при ответе на вопросы, решение которых жизненно необходимо как для писателей-классиков, так и для сегодняшних читателей.

Домашнее задание. Письменно ответить на вопрос в форме сочинения-рассуждения (на выбор):

1. В финале первой редакции повести страшный портрет ростовщика исчезает у всех на глазах. Во второй редакции портрет оказывается украден. В чем смысл такого финала?

2. Какова, на ваш взгляд, роль искусства в современном мире?