

Женские образы в творчестве И.А.Бунина

Цель урока: выявить роль портретной характеристики в создании образа героини.

Задачи урока:

- проследить за особенностями портретной характеристики героини, за ее ролью в композиции произведения;
- продолжить наблюдения за индивидуальным стилем автора, за теми средствами, которые он использует в создании портрета;
- выявить роль цветочных эпитетов в портретной характеристике героини;
- показать своеобразие бунинского подхода к теме любви, к женской красоте; •развивать навыки творческого чтения и самостоятельной поисковой деятельности.

Ход урока

I. Слово учителя или подготовленного ученика об особенностях творчества И.А. Бунина.

Материал для учителя. Анализ прозаического наследия И. А. Бунина побуждает говорить о нем как о мастере художественной прозы, характерной чертой которой было использование поэтических приемов в прозе. Необходимо отметить, что сам автор рассматривал свое творчество – и прозу и поэзию – в едином контексте: “Свои стихи, кстати сказать, я не отграничиваю от прозы”. При этом поэтическими значениями насыщается и такой компонент описательной структуры прозы, как портрет.

Исследователи художественной прозы писателя, как правило, говорят о “величайшем изобразительном даре Бунина – мастера словесного портрета, под пером которого оживают люди с их неповторимой индивидуальностью, особенностями характера и психологии, с их жестами, мимикой, лепкой лица, мельчайшими подробностями, ускользающими от обычного взгляда”. (О. Михайлов). Сам Бунин считал, что живописность – обязательная черта словесности, а художник, изображая внешнее, описывает, прежде всего, состояние души. При анализе его произведений не остается незамеченным тот факт, что автор большое внимание уделяет портретным характеристикам. И это не только ради внешней описательности, а ради создания целостности образа. Обращая внимание на детали портрета, ассоциативно возникает целый внутренний мир героя, героини. Бунин воспринимал мир в неразложимом единстве его контрастов, в его диалектической сложности и противоречивости. Жизнь есть и счастье и трагедия. Высшим, таинственным и возвышенным проявлением этой жизни является для Бунина любовь. Но любовь у Бунина – страсть, и в этой страсти, как в вершинном проявлении жизненных сил сгорает человек. В муке, утверждает писатель, есть блаженство, а счастье столь пронзительно, что сродни страданию. Поэтому любовь, как самая высокая жизненная ценность, по самой своей природе тоже катастрофична. Любовь в понимании Бунина требует от человека максимального напряжения всех его духовных и физических сил. Потому она не может быть длительной: нередко в этой любви один из героев погибает.

Сегодня на уроке мы обратимся к рассказу “*Натали*”, который входит в сборник “Темные аллеи”. Книга “Темные аллеи” - вершинное произведение Бунина. В 1947 году в письме к Н.Д. Телешову Бунин писал: “... она говорит о трагичном и о многом нежном и прекрасном, думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное, что я написал в жизни, - и не один я так думаю”.

Эта книга вобрала в себя все, о чем размышлял и писал автор ранее; до предела раскрыт здесь его талант.

Рассказы цикла “Темные аллеи” при общем взгляде на них сливаются в одно обширное полотно высокого художественного мастерства и неповторимого своеобразия.

В книге перед нами предстает множество женских образов, неповторимых, своеобразных. Правда между ними есть сходство – все они испытывали или испытывают такое прекрасное чувство, как любовь. Какими же видит их автор в эти минуты, как выглядят они?

Рассказ – малая художественная форма. Поэтому задача писателя – предельно кратко, несколькими штрихами или краткими характеристиками передать внешность героя, героини так,

чтобы читатель в своем воображении смог нарисовать настоящий живописный портрет. Такой способностью, безусловно, обладал И.А. Бунин.

В сборнике "Темные аллеи" Бунин изобразил нам великолепное разнообразие женских типов, а значит, огромное количество женских портретов. При всем многообразии портретов есть что-то общее, что их всех объединяет. В каждом из них прослеживается отношение автора, его мироощущение, мировоззрение. И все же, каждый из них индивидуален, интересен по-своему, в памяти надолго запечатлевается этот образ и, прежде всего, внешность героини. Кроме того, каждая из героинь красива по-своему. Но очень часто красота при столкновении с обыденным миром погибает.

Итак, какая же она, **женская красота** в рассказах Бунина?

Проследим за тем, какую функцию выполняет женский портрет в рассказе "Натали" (1941).

Действие рассказа "Натали" основано не столько на развитии событий, сколько на чувстве главного персонажа, полюбившего сразу двух героинь произведения (Соню и Натали).

II. Беседа с учащимися.

Данный этап урока может проводиться с опорой на заранее подготовленных учащихся, можно разделить на две группы и проводить сопоставление портретных характеристик Сони и Натали. Ребята должны заранее найти, отметить или выписать все описания, относящиеся к Соне и к Натали.

1 группа – зачитывает описание Сони.

- На каких деталях внешности Сони делает акцент автор и почему?
- Какими штрихами дополняется портрет Сони?

Слово учителя. По описанию мы видим, что Виталий влюблен в Соню, в ее молодое, загорелое тело. Она активна, энергична, жизнерадостна. Все компоненты портрета Сони оказываются равнозначными. Она красива (*сине - лиловые глаза, каштановые волосы*), нравится рассказчику – и все. Первое впечатление от Сони остается неизменным: более портретную характеристику героини автор в тексте рассказа не использует. Дополняет лишь некоторыми штрихами.

- Что вы можете сказать о цветовых эпитетах, которые использует автор в создании образа Сони?
- Какие ассоциации возникают у вас при следующем описании: "**Соня вышла к обеду с ярко-красной бархатистой розой в волосах?**" Почему автор вводит именно такое описание? (Этот портрет Сони напоминает портрет Кармен. Такая ассоциация возникает еще и потому, что Кармен оказывается жертвой ревности, Соня же – сама здесь ревнивица).

Весь облик Сони вызывает у героя страсть, но не более. Когда Соня уходит от героя после страстных поцелуев, роза оказывается на полу. *Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым.*

Так быстро завяла роза, впрочем, скоро пройдет и очарование Соней. Возможно, Соня слишком открыта, и поэтому быстро становится не интересна Виталию).

- Словесный портрет героини дополняется речевым. Как он помогает в создании образа?
- Можем ли мы говорить о совпадении мироощущений автора и героя? Как вы это определили?

Описанию Сони автор уделил гораздо меньше строчек, чем описанию внешности и созданию образа Натали, главной героини рассказа. Совсем другая Натали, она загадочна. Такая героиня интересна самому автору, который считает, что женщина – это что-то божественное, неземное, загадочное, это то, что необходимо разгадать, а разгадать, познать тайну настоящей красоты очень сложно, практически невозможно.

Далее работа строится с опорой на 2 группу, которая подготовила описания Натали.

- Кто впервые нас знакомит с Натали (заочно)? На что обращает внимание Соня? Сочетание каких цветов в портрете Натали?

- Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это **уждействительно красавица**, не то что я. Представь себе: **прелестная головка**, так называемые **"золотые" волосы и черные глаза**. И даже не глаза, а **черные солнца**, выражаясь по – персидски. **Ресницы**, конечно, **огромные и тоже черные**, и **удивительный золотистый цвет лица**, плечей и всего прочего.

Автор очень тщательно прорисовывает портрет героини, обращает внимание на каждую деталь. Такое описание очень напоминает живописное.

- Когда мы впервые встречаемся с героиней? Прочитайте это описание.

...она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, - была еще не причесана и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого, - и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла.

- Можем ли мы ассоциативно провести аналогию с молнией и почему? (Сопоставление качеств героини (она здесь как молния) и чувств героя являют психологическую параллель с чувством любви: внезапность и кратковременность мига, острота ощущения, построенная на контрасте света – тьмы, воплощаются в постоянстве производимого впечатления. Натали в сцене бала **"внезапно...быстрыми и легкими глассардами летевшая"** все ближе к герою, **"на мгновение черные ресницы ее взмахнулись..., чернота глаз сверкнула совсем близко..."**, и сразу исчезает, **"серебристо мелькнул подол платья"**. В финальном монологе герой признается: **"...я опять ослеплен вами..."**).

Впечатление от внешнего облика Натали обогащается каждый раз нюансами. Неоднократно подчеркивается сочетание "золотых" волос Натали и ее черных глаз. **Приведите примеры из текста.**

Герой поражен блеском глаз, красотой героини, божественной красотой, он даже представить себе не может, что может прикоснуться к этой красоте, он рад возможности просто смотреть на нее, любоваться ею:

*В том-то и была **высшая радость**, что я даже **помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами**, с какими целовал вчера Соню)*

Портрет Натали меняется на протяжении всего произведения, меняется в зависимости от того, как меняется отношение главного героя к Натали, как изменяется его внутреннее состояние, а также в зависимости от того, какие изменения происходят в душе самой героини. Можно даже сказать, что портрет принимает участие и построении произведения. Давайте посмотрим, как меняется портрет на протяжении всего произведения:

момент влюбленности в главного героя

- Почему на героине платье зеленого цвета? Что оно символизирует? Как в этом описании проявляется отношение автора к своей героине? (Она для него - небесная женщина. Зеленый цвет – символ божественного, неземного. Тому подтверждение мы находим чуть позже в тексте, когда герой во время грозы увидел, что все окна закрыты и **"увидал это при том зелено-голубом озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное..."** Кроме того, зеленый цвет платья является своеобразным постоянным фоном при сопоставлении портретных характеристик героини, оттеняющим ее поразительную красоту. **"До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах"** - говорит рассказчик еще до драматического разрешения конфликта. Не случайным потому является появление героини в конце рассказа в платье именно этого цвета: **"...вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи"**).

встреча на балу

...как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его

плечо руку в белой перчатке до локтя таким изгибом, который делал похожей на шею лебедя.

- Почему именно с образом лебедя ассоциирует Натали автор? (Традиционно этот образ ассоциируется с символом чистоты и непорочности)

встреча на похоронах мужа

...впереди всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос, - и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. ...И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз...

Портрет героини в этом эпизоде не только помогает автору в создании образа Натали, цельного образа, но и предсказывает развязку событий. Черный цвет платья Натали, "ужас восторга" – все это еще и "предвестники" трагического финала.

Меняется героиня, меняется и ее портрет (он не статичен, постоянно, на протяжении всего произведения находится в динамике). Автор находит нужные слова, нужные краски, чтобы показать это изменение.

- Почему герой, повествователь, автор сравнивают образ Натали с иконописным? Найдите тому подтверждение в конце рассказа. Прочитайте эту строчку. (*"Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица"*).

Последняя фраза как будто поднимает Натали на неземную высоту, когда герой *"уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз"*. Характерная оценка автора выражена направлением света: не свеча – символ очищения освящает Натали, а Натали освящает свечу.

- Как заканчивается рассказ? (*В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах*). Почему именно так? (Святая красота, настоящая любовь не могут быть, по мысли Бунина, долгими, они мгновенны, как молния).

III. Слово учителя. Выводы.

Как видим, портреты героинь построены на контрасте. В контрастной композиции образов Сони и Натали очевидна параллель автора с античной традицией трактовки женской природы. Женщина-ангел, дающая высшую небесную радость, воплощается в образе Натали, женщина-демон, разжигающая страсть чувственной любви, несущая беду, раскрывается в образе Сони. Такое противопоставление усилено портретными характеристиками.

IV. Беседа с учащимися.

- Найдите и прочитайте в конце рассказа воспоминания главного героя. Что осталось у него в памяти, на каких деталях внешности сделан акцент? Можем ли мы сказать, что портретная характеристика героини принимает участие в построении произведения и в его семантике?

Слово учителя. Представляется, что именно "рамочный" способ оформления композиции с использованием портретной характеристики (а мы видим, что детали портрета героини, с которыми мы встречаемся в разных главах рассказа, повторяются в конце рассказа) позволяет предугадать трагическую любовь героев.

V. Сопоставление словесного портрета и живописного. Бунина по праву можно назвать мастером словесного портрета, портреты его героинь можно сравнить с живописными портретами (например, с портретами В. Серова). Ребятам предоставляется возможность такого сравнения (выставка на доске)

VI. Итог урока. Подводя итоги анализа произведения, роли портретной характеристики в создании образа героини можно сделать следующие выводы:

- портрет является одним из средств создания образа героини, через внешний облик передает ее внутренний мир, душу, раскрывает ее личность, сущность