

Х. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

А.И. Гаранина

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка

e-mail: hannaharanina@gmail.com

УДК [7.01:82.0]:37.016

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Ключевые слова: художественный текст, читатель-школьник, творческие задания, сопоставительный анализ, содружество искусств.

В статье раскрываются методические подходы к применению разных видов искусств на уроке литературы: живописи, киноискусства и книжной иллюстрации. Обосновывается значение смежных видов искусств в процессе постижения художественного текста читателями-школьниками.

Изучение художественной литературы как искусства слова предполагает организацию познавательной деятельности школьников, связанной с постижением других видов искусства: живописи, книжной иллюстрации, музыки, театра и кино. Этому в значительной степени способствует система методов и приёмов, которая нашла применение в современной школьной практике.

В методической науке проблема взаимодействия литературы с другими видами искусства связана с применением сопоставительного анализа в процессе изучения художественного текста. Возможности творческих заданий в качестве приёма анализа редко учитываются. Тем не менее, с помощью метода творческого чтения можно претворить художественный текст в другие виды искусства. К таким приёмам относятся:

- словесное рисование и иллюстрирование (*живопись, книжная иллюстрация*);
- раскадровка и киносценарий (*киноискусство*);
- инсценирование эпизодов, сочинение-инсценировка и расширение авторских ремарок (*театр*).

Некоторые приёмы синтетичны по своей природе. Так, например, мизансценирование (расположение героев на сцене или съёмочной площадке в определённый момент развития действия) связано с киноискусством, театром и книжной иллюстрацией. Изготовление декораций и эскизов костюмов потребует от ученика умения быть не только читателем, но и зрителем.

Претворение художественного текста в другие виды искусства поможет учителю-словеснику создать на уроке игровую ситуацию, построенную по принципу «Представьте себе, что Вы ...», и включить школьников в разные виды творческой деятельности. Учитель может предложить им побывать в роли

- *актёра* (разыграть произведение как пьесу или выразительно прочитать его по типу «Театр у микрофона»),
- *режиссёра* (составить киносценарий или кадроплан по художественному тексту, создать мизансцены),
- *декоратора* (представить и нарисовать место действия к воображаемому спектаклю или кинофильму),
- *костюмера* (создать эскизы костюмов для героев пьесы или кинофильма),
- *автора сценария* (написать сочинение-инсценировку по эпическому произведению),
- *художника* (нарисовать иллюстрацию карандашами, красками, фломастерами, словами).

Игровая ситуация будет способствовать самореализации личности, достижению успеха в определённом виде деятельности. И какое бы творческое задание не выбрал ученик, он будет вынужден повторно обратиться к художественному тексту, перечитать отдельные эпизоды и фразы, разгадать художественные детали, добавить своё, личностное, совершая в конечном итоге новые открытия на страницах литературных произведений.

Таким образом, с помощью метода творческого чтения активизируется на уроке деятельность читателя-«художника», который, претворяя художественный текст в произведения других видов искусства, обогащает тем самым свой собственный жизненный опыт: опыт художника, режиссёра, актёра, автора сценария и просто зрителя.

Эвристический метод имеет иное целевое назначение. Основная функция этого метода – активизация мыслительной деятельности читателя-школьника, что предполагает создание на уроке

ситуации поиска, чему во многом способствуют задания эвристического характера, основанные на сопоставлении художественного текста с другими видами искусства:

- произведениями живописи, которые не являются иллюстрацией к художественному тексту;
- книжной иллюстрацией;
- музыки (прослушивание романсов на слова изучаемых поэтов или мелодекламация: художественное чтение в процессе музыкального сопровождения),
- театра (разные сценические версии одной и той же пьесы или театральные постановки по мотивам художественных произведений, предусмотренных школьной программой);
- киноискусства (экранизация русской классики).

В процессе сопоставления выявляются сходства и различия в образной системе, тематике, проблематике и основной авторской мысли. Сопоставительный анализ предполагает также выявление впечатлений читателя-школьника: эффективность работы усиливается, если ученик аргументирует свою точку зрения, обращаясь к художественному тексту.

Полнота и яркость читательских впечатлений и представлений во многом обусловлена хорошо выполненными иллюстрациями. Не случайно поэтому художник является полноправным соавтором книги, а на уроке литературы оказывается плодотворной работа по сопоставлению иллюстрации с текстом или иллюстраций разных художников к одному произведению.

В процессе сопоставления самыми простыми являются вопросы на узнавание, что потребует от школьника знания текста (репродуктивный уровень познавательной деятельности):

- *Какого героя изобразил художник?*
- *Какой эпизод вы видите на иллюстрации? Что предшествовало этому эпизоду и что следовало за ним?*
- *Какие цитаты соответствуют данным рисункам?*

Вопросы на выражение собственной точки зрения более сложные:

- *Удалось ли художнику раскрыть характер героя, передать динамику действия?*

С целью активизации познавательной деятельности и читательских предпочтений школьников предлагаем задания, требующие аргументации собственной точки зрения:

- *Какая из представленных иллюстраций наиболее удачная и почему?*
- *Кто из художников ближе к основной авторской идее, выраженной в произведении?*
- *Какая художественная деталь помогла художнику изобразить портрет (пейзаж, интерьер, жанровую сценку)?*
- *Какие новые детали добавил художник? Не противоречат ли они логике авторского повествования?*

Вопросы и задания на претворение художественного текста в другие виды искусства потребуют работы читательского воображения (воссоздающего и творческого):

- *Какую иллюстрацию к произведению вам хотелось бы нарисовать? Что будет изображено на переднем, среднем и заднем плане? Какую цветовую гамму вы используете и почему?*

Таким образом, постепенно от работы над иллюстрацией художника (*эвристический метод*) мы перешли к собственному творчеству учащихся: словесному рисованию понравившегося эпизода или портрета, а затем к иллюстрированию: читатель снова выступил в позиции «художника» (*метод творческого чтения*). Путь от сопоставления художественного текста с иллюстрациями к претворению его в другие виды искусства оказался плодотворным в школьной практике.

Использование произведений живописи, которые не являются иллюстрацией к художественному тексту, -- ещё одна возможность для учителя-словесника сделать уроки литературы яркими и запоминающимися. Применение электронных средств обучения решает поставленную проблему, но не исключает необходимости поиска критериев выбора таких произведений. К этим критериям можно отнести следующие:

1) **Близость исторических эпох:** так, например, в процессе изучения рассказа И.С.Тургенева «Муму» уместно обратиться к картине Н.Неверова «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого», так как с эпохой крепостного права школьники ещё не знакомы. Эпизод «купли-продажи», который нашёл отражение на этой картине, поможет школьникам выявить специфику взаимоотношений героев рассказа И.С.Тургенева. В процессе чтения и анализа стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино» с помощью картины В.В.Верещагина «Наполеон 1 на Бородинских высотах» можно воссоздать на уроке атмосферу боя, представить героев стихотворения. Можно также сопоставить детские образы с полотном А.Г.Венецианова «Спящий пастушок» и «Захарка» с образами крестьянских детей из одноименного стихотворения Н.А.Некрасова.

2) **Тематическая близость** разных видов искусств позволяет сопоставить на уроке:

- пьесу Н.Островского «Гроза» и картину В.Г.Перова «Утопленница»,

- стихотворение Н.А.Некрасова «На Волге» и картину И.Е.Репина «Бурлаки на Волге»,
- роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» и картину В.Г.Перова «Старики родители на могиле сына»,
- повесть А.С.Пушкина «Дубровский» и картину В.В.Пукирева «Неравный брак»;
- стихотворение Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос» и картину В.Г.Перова «Проводы покойника»;

• картины природы из очерков К.Г.Паустовского «Мещёрская сторона» и пейзажи И.И.Левитана «Лес. Солнечный день», «Заросший пруд».

3) **Близость стиля:** например, романтик К.Брюллов и романтические произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; можно обратить внимание старшеклассников, что французский художник-импрессионист Клод Моне и русский писатель И. Бунин утверждали в своём творчестве неповторимость и бесценность каждого момента бытия.

Возможны разные формы работы с произведениями киноискусства на уроке литературы. Если показать школьникам фрагмент кинофильма, созданного по мотивам художественного произведения, и не организовывать его обсуждение, то в данном случае экранизация будет выступать в качестве иллюстративного материала: активизируются зрительные впечатления, которые так необходимы в процессе изучения литературы. Но при таком подходе возможно отождествление в сознании учащихся словесного образа и образа киноискусства. Поэтому более оправдан, с нашей точки зрения, подход, основанный на сопоставлении художественного текста с экранизацией, что потребует от учителя системы вопросов и заданий:

– *Удалось ли режиссёру-постановщику раскрыть авторский замысел, актёрам -- передать характеры и внутреннее состояние своих героев, оператору -- раскрыть динамику действия?*

– *Считаете ли вы удачной работу автора сценария? Какие эпизоды из текста произведения не вошли в экранизацию и почему? Какие новые эпизоды (или герои) появились на экране? Соответствует ли их появление логике авторского повествования?*

Очень важно, чтобы другие виды искусства выполняли на уроке свою функциональную роль. Поэтому в процессе обучения необходимо соблюдать простые правила, чтобы исключить возможность необдуманных методических решений:

- 1) не перегружать урок разными видами искусства;
- 2) не подменять литературу другими видами искусства;
- 3) рассматривать смежные виды искусства не как самоцель, а как способ проникновения в художественный текст.

Только в этом случае обращение учителя-словесника к другим видам искусства на уроке литературы будет органичным для художественного текста.

Мы пришли к выводу, что с помощью разных видов искусства можно на уроке:

- подготовить школьников к восприятию художественного текста;
- активизировать читательские представления (конкретизация зрительных образов);
- способствовать более глубокому постижению художественного произведения (углубление читательского восприятия);
- развивать интерес к чтению (иногда – к повторному, но в основе своей – медленному и углублённому);
- развивать образное мышление, воображение и другие творческие способности школьников;
- формировать эстетический вкус и читательские предпочтения;
- повышать уровень общего и литературного развития учащихся.

В конечном итоге уроки литературы, основанные на содружестве разных видов искусств, станут интересными и запоминающимися для школьников разных возрастных групп, что будет способствовать эффективности учебного процесса.

A.I. Garanin

Belarusian State Pedagogical University named after M.Tank

E-mail: hannaharanina@gmail.com

The interaction of the arts in the process of studying Literature at modern school

Key words: artistic text, student-reader, creative tasks, comparative analysis, commonwealth of arts.

The article reveals the methodological approaches to the application of different types of arts at the lessons of literature such as painting, film art and book illustration. The significance of related art forms in the process of comprehension of an artistic text by students-readers is substantiated.