

УДК 37 (Образование. Воспитание. Обучение)

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ЖИВОПИСИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА (ИЗУЧЕНИЕ БАСЕН
И.А.КРЫЛОВА В 5 КЛАССЕ)**

© 2016 О.А.Ильичева, И.В.Рогожина

Ильичева Ольга Анатольевна, магистрант кафедры русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы. E-mail: olga_makeeva777@mail.ru

Рогожина Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы, заведующий кафедрой русского языка и литературы МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара. E-mail: nik.rogoz@yandex.ru

Самарский государственный социально-педагогический университет. Россия

Статья поступила в редакцию 21.06.2016

Современный школьник живет в сложном мире, и поэтому актуальным становится взаимодействие различных образов: живописных и словесных. Оно особенно важно на уроках литературы при восприятии художественного текста. *Цель нашей работы* – разработать методику формирования представлений о художественном своеобразии басни, используя живописные интерпретации художественного текста как средство развития читателя-школьника. Мы считаем, что восприятие образов художественного произведения будет более эффективным, если, во-первых, соотнести их с образами живописи, во-вторых, максимально использовать работу над собственными интерпретациями в качестве мотивации к познанию школьниками их творческих возможностей.

Вывод: Содружество искусств на уроках литературы помогает обучающимся ярче представить художественный образ, понять специфику литературы, развить чувство прекрасного, осознать нравственное, эстетическое и эмоциональное воздействие литературного произведения.

Ключевые слова: Организация учебного процесса в школе, интерпретация художественного текста, содружество искусств как путь развития читателя-школьника.

Интерпретация является необходимым элементом школьной методики, особенно если эта деятельность переложена на самих учеников. Она придает преподаванию литературы яркую творческую окраску, создавая условия для формирования творческой индивидуальности школьника. Ведь, как известно, «каждый ребенок по-своему талантлив и неповторим», а такой вид деятельности позволит ему раскрыться, проявить свои сильные стороны на уроках литературы в школе [1]. Интерпретация помогает лучше понять и осмыслить художественное произведение. Она благотворно влияет на восприятие и анализ, которые являются одними из главных и в то же время сложных этапов изучения школьного произведения. В настоящее время особо выделяются проблемы, связанные с чтением учеников в школе: дети перестают читать, а, если и читают, то нередко не понимают текст, идею произведения, поэтому урок литературы становится скучным и «ненужным» современным школьникам. Творческая интерпретация художественного произведения позволяет не только заинтересовать учащихся

ся, но и увеличить количество читающих школьников, повысить качество чтения ими художественных текстов.

В.Г.Маранцман писал: «Оживление литературного произведения в сознании читателей приводит к тому, что каждый из них создает свою версию прочтения текста» [2]. Ученый выделяет четыре вида интерпретаций: научная, критическая, художественная и читательская. Критерием их различия служит мера присутствия в истолковании личностного, субъективного момента интерпретатора.

Научная, критическая и художественная интерпретации, введенные в программы школьных учебников, служат ориентиром, помогают при анализе текста произведения. Однако ученик не должен зависеть от чужого мнения, не менее важно, как он понял произведение, какие образы у него возникли при чтении [3].

Читательская интерпретация «свободна, у нее могут быть разные векторы», о которых писал Г.Н.Ионин в 80-е годы XX столетия. Он же вычленил три метода обучения литературе – при опре-

делении характера совместной деятельности учителя и ученика. Это метод художественной интерпретации, критико-публицистический метод и метод литературного поиска. При этом метод художественной интерпретации считается творческим методом, где ученик становится чтецом-интерпретатором, а учитель – своеобразным режиссером [4].

С интерпретацией неразрывно связан термин «восприятие». О.Ю.Богданова отмечала, что «преподавателю следует не просто учитывать в учебном процессе характер ученического восприятия, а стремиться активно на него воздействовать, используя для этого оптимальные варианты анализа литературного произведения» [3, с. 103]. Восприятие читателем-школьником литературного произведения она определяла как «сложный творческий процесс, опосредованный всем жизненным, эстетическим, читательским и эмоциональным опытом ученика» [3, с.103]. О.Ю.Богданова выделяла ряд особенностей восприятия художественной литературы: его целостность, активность и творческий характер.

Известно, что школьники 5–6-х классов отличаются более ярким воображением, эмоциональной активностью, предметным восприятием, чем и характеризуется наивный реализм, присущий этому возрасту. В то же время они могут заметить важные для текста художественные особенности, хотя не всегда способны обобщить свои впечатления, объяснить их. На этапе обсуждения прочитанного в классе для того, чтобы характеризовать конкретный эпизод или фрагмент, а потом и текст в целом в единстве содержания и формы, необходимо знание определенных базовых литературоведческих терминов. Знакомство с терминами «эпизод», «художественный образ», «средства создания художественного образа» и др. происходит в процессе понятной и творческой работы с различными типами художественных интерпретаций басен.

Л.С.Выготский, изучавший природу восприятия художественного произведения, отмечал: «Сама природа мышления человека диктует необходимость строить систему обучения и развития на основе создания у учащихся разнообразных ассоциативных связей, способствующих более полному представлению рассматриваемых предметов или явлений» [5].

Знакомство с различными типами, видами и авторскими вариантами интерпретаций важно потому, что интерпретатор, во-первых, подходит к тексту как к целостности и, во-вторых, допуска-

ет варианты его истолкования, исходя из многозначности художественного образа. Поэтому система работы, активизирующая переживания и воображение учащихся, является условием для полноценного осмысления художественного произведения.

В целях выявления читательских умений интерпретационного характера и эстетических предпочтений школьников в области создания интерпретаций нами было проведено анкетирование учащихся пятых классов. Подросткам было предложено ответить на вопросы двух анкет. Понимая, что учащиеся 5 классов могут не знать слова «интерпретация», не понимать многоаспектности этого понятия, мы остановились на одном ее виде – иллюстрация, под которой подразумевали любой визуальный образ, в частности, мультипликацию. Мы предполагали, что в дальнейшем целесообразно знакомить учащихся с драматизацией, разыгрыванием басен. В результате анкетирования выяснилось, что в представлении школьников интерпретация – это, в основном, иллюстрация, так как в пятом классе выразительное чтение направлено на изучение того, как выглядят персонажи, каков темп и тембр их голоса. Именно таким образом создается визуальный образ в сознании ребенка. Анализ анкет показал, что пятиклассники дают, как правило, односложные ответы на вопросы о роли живописных иллюстраций, не считают кино- и мультфильмы иллюстрациями и, хотя могут назвать небольшое количество мультфильмов (45%) и кинофильмов (39%), созданных на основе литературных произведений, не задумываются о сложности взаимоотношений между авторами текстов и интерпретаций. Ни пластические виды искусства, ни музыка, ни театр не называются подростками в качестве возможных форм интерпретации литературных произведений.

Басни И.А.Крылова уже третье столетие входят в школьную программу и, как правило, в центре уроков оказывается обсуждение их нравственного содержания и идейно-художественного смысла. Мы усложнили учительскую задачу, положив начало работе по формированию читательских компетенций школьников, предполагающих, во-первых, наличие знаний о различных формах интерпретации художественного текста, их авторах и основах художественного языка живописной иллюстрации и мультфильма, киноминиатюры и радиочтения, во-вторых, готовности к созданию собственных читательских интерпретаций в избранной учащимися форме.

Начиная работу по формированию у школьников представления об интерпретациях различными видами искусств басен И.А.Крылова, мы создали своеобразный «банк данных» по интерпретациям [6].

Программа по литературе в 5 классе предполагает чтение и обсуждение следующих басен И.А.Крылова «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под дубом».

Расширяя представление о басне как об одном из старейших жанров литературы, мы после первого чтения басни Крылова «Ворона и Лисица» предлагаем учащимся, объединившимся в группы, рассмотреть иллюстрации В.Васнецова, В.Серова, А.Чубукова, С.Ярового, Е.Рачева и А.Лаптева и подобрать к каждой подпись из крыловского текста и определить особенности живописного решения иллюстрации. Иллюстрации каждого из названных художников могут рассматриваться как самостоятельные и значимые произведения искусства. В.Серову, как и В.Васнецову, удалось чрезвычайно ограниченными средствами практически «дословно» передать точный смысл идеи басни. Оба художника любили и хорошо знали животных, а потому смогли дать им в карандашном рисунке, без использования цвета яркие и меткие характеристики. Рассматривая изображение не только лисицы, но и вороны, юные читатели замечают, что художники внимательно изучали характер каждого из героев. А.Чубуков, С.Яровой, и А.Лаптев создают иллюстрации, используя ярко раскрашенные рисунки (их рисунки рассчитаны на детские издания басен).

Завершаем эту часть работы в классе рассматриванием иллюстрации к басне художника-анималиста Е.Рачева. Это сложные для восприятия пятиклассников иллюстрации, на которых герои изображены в исторических костюмах, так как художник поставил целью восстановить реальную историческую подоплеку басен Крылова. Работа с этими иллюстрациями дает возможность учителю перейти от первичного восприятия текстов великого баснописца к важнейшей проблеме этого жанра – его политической и этической злободневности. Особенно удалась художнику некоторые персонажи басен, олицетворяемые в виде животных, рыб и птиц, но притом с поразительным «портретным» сходством (Ворона – вельможа начала XIX века, Лисица – услужливый чиновник-карьерист). Такая работа позволяет значительно расширить представление учащихся об интерпретации художественного текста.

Рассмотрение басни Крылова «Волк и Ягненок» должно обогатить представления учащихся о басне как о жанре, показать, что кажущаяся его про-

стота, наличие «морали», не должны обманывать читателя. Басня – сложное произведение, которое необходимо «разгадать», чтобы по-настоящему проникнуть в его смысл.

На первом этапе урока мы знакомим учащихся с «прототипом» басни Крылова – басней Эзопа. Античный автор прямо указывает на мотив «благородного предлога», потом волк, признав свое поражение («ловко оправдывается»), все-таки исполняет свое намерение, и момент полного оправдания ягненка совпадает с моментом его гибели. Мораль басни указывает на то, что так вести себя, как волк, могут лишь злые люди: «...кто заранее решил на злое дело, того и самые честные оправдания не остановят».

Рассматриваем иллюстрации к басне А.Жабы и А.Лаптева. Могут ли эти иллюстрации подойти к басне Эзопа? Учащиеся легко приходят к выводу о том, что смысл басни и рисунков вполне совпадает. Художников занимает само противостояние сильного и слабого существ: «у сильного всегда бессильный виноват». Особенно выразительна иллюстрация А.Лаптева. В процессе выполнения самостоятельной письменной работы находим в текстах Эзопа и Крылова выразительные примеры словесной иллюстрации диалогов героев, отмечая наличие точных и ярких характеристик психологических характеристик у великого русского поэта. Волк не просто реализует «право сильного» на произвол. Он лицемерно оправдывает свое отношение к беззащитному Ягненку якобы «законными» основаниями: «...делу дать хотя законный вид и толк». Именно с помощью слова «законный» и раскрывается позиция Крылова. Обсуждение этих вопросов поможет учащимся правильно понять нравственно-эстетическую позицию Крылова, восходящую к народной нравственности. Ведь в восприятии народа Сила должна быть и всегда оказывается справедливой: герои русского фольклора всегда восстанавливают справедливость, и делают это они благодаря своей силе и мужеству. «Поэтому, вероятно, – пишет В.В. Гладышев, – сам Волк прекрасно знает и понимает моральную несостоятельность своего поведения. Уж не в этом ли кроются истоки его стремления доказать “законность” своего поведения?»[7]. На иллюстрации к басне Е.Рачева изображен огромный Волк-вельможа, грудь которого украшена многочисленными царскими наградами, и маленький, бедно одетый Ягненок, очень мало похожий на «ягненка», но очень похожий на вечного «маленького человека».

Работая над басней «Волк на псарне», мы используем иллюстрации, созданные В.Серовым,

А.Сапожниковым, М.Алексеевым, А.Каневским, А.Лаптевым, Е.Рачевым, каждая из которых представляет собой яркую демонстрацию самобытного авторского восприятия литературного произведения.

Знакомство с уникальной работой А.Брея над созданием в 1955 году диафильма по басне «Свинья под дубом» дало возможность приступить к следующему этапу работы по знакомству с творческими интерпретациями литературного

произведения – к созданию учащимися собственной интерпретации упомянутой басни.

Таким образом, содружество искусств на уроках литературы помогает обучающимся ярче представить художественный образ, понять специфику литературы, развить чувство прекрасного, осознать нравственное, эстетическое и эмоциональное воздействие литературного произведения.

1. Дряхлицына, Л.Л. Урок литературы – урок творчества // Литература в школе. 1995. № 5. С. 94.
2. Маранцман, В.Г. Интерпретация художественного произведения как технология общения с искусством // Литература в школе. 1998. № 8. С. 91.
3. Богданова, О.Ю. Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика обучения литературе. М., Изд-во: Академия, 2008. 400 с. С. 262.
4. Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / автор-сост. Б.А.Ланин. М., Изд-во: Академия, 2003. С. 91.
5. Касвинов, С.Г. Система Л.С.Выготского. Кн. 1. Обучение и развитие детей и подростков. Харьков, Райдер, 2013. 460 с. С. 27.
6. Художник начала XIX века А.Орловский, автор портрета знаменитого баснописца, создал иллюстрации к басням «Конь и всадник», «Квартет», «Собачья дружба» и «Демьянова уха», В.Серов – автор серии иллюстраций (150 листов) к басням (1895–1911) «Волк и Журавль», «Квартет», «Тришкин кафтан», «Ворона», «Щука», «Мартышка и очки», «Лев и волк» и др. Басни Крылова иллюстрировал известный французский художник Ф.Руйе. В его сборнике 73 басни. 48 цветных рисунков и множество черно-белых. Мультипликационные интерпретации студии «Союзмультфильм»: басни «Стрекоза и муравей» (режиссер В.Старевич), «Квартет» (Э.Двинский, А.Иванов, П.Сазонов, композитор А.Варламов), «Ворона и лисица» (Н.Федоров), «Кукушка и Петух» (сценарий Ю.Михайлова, А.Шемшурина), «Лебедь, рак и щука» (А.Иванов). Актерское чтение басен встречаем у И.Ильинского, М.Калинина, О.Табакова, А.Клюквина, С.Герасимова.
7. Гладышев, В.В. Текст как единица филологической интерпретации // Гладышев В.В. Материалы для текстуального анализа. <http://www.univer5.ru/yazykiznanie/tekst-kak-edinitsa-filologicheskoy-interpretatsii/Page-64.html>

INTERPRETATION OF A LITERARY TEXT IN PAINTING AS A MODERN READER – SCHOOL STUDENT'S DEVELOPMENT TOOL (STUDYING I.A.KRYLOV'S FABLES IN THE 5TH FORM)

© 2016 O.A.Ilyicheva, I.V.Rogozhina

Olga Anatolyevna Ilyicheva, master's degree student of Department of Russian, foreign literature and methods of teaching literature. E-mail: olga_makeeva777@mail.ru

Irina Viktorovna Rogozhina, Candidate of pedagogical sciences, Associate professor of Russian and foreign literature and methods of teaching literature, Head of Department of Russian and literature of Gymnasium No. 1, Samara.

E-mail: nik.rogoz@yandex.ru

Samara State University of Social Sciences and Education. Russia

A modern school student lives in the complex world and therefore of urgent importance is interaction of various images: visual and verbal. It is especially important at literature lessons at perception of a literary text. *The purpose of our work* – to develop a technique of formation of ideas of artistic originality of a fable, using artistic interpretations of a literary text as a reader - school student's development tool. We consider that perceptions of images of a text of fiction would be more effective if, first, they were correlated to images of painting, and secondly, if work on pupils' own interpretations was intensified, as motivation for school students' awareness of their creative opportunities. *Conclusion*: Interrelation of arts at literature lessons helps students to more brightly present an artistic image, to understand specifics of literature, to develop a sense of beauty, to realize moral, esthetic and emotional influence of a literary work.

Keywords: organization of educational process at school, interpretation of a literary text, interrelation of arts as a way of development of a reader – school student.

1. Driakhlitsyna, L.L. Urok literatury – urok tvorchestva (Literature lesson – a creativity lesson) // Literatura v shkole. 1995. № 5. S. 94.
2. Marantsman, V.G. Interpretatsiia khudozhestvennogo proizvedeniia kak tekhnologiia obshcheniia s iskusstvom (Interpretation of a work of art as technology of communication with art) // Literatura v shkole. 1998. № 8. S. 91.
3. Bogdanova, O.Iu. Leonov S.A., Chertov V.F. Teoriia i metodika obucheniia literature (Theory and technique of training in literature). M., Izd-vo: Akademiia, 2008. 400 s. S. 262.
4. Metodika prepodavaniia literatury: Khrestomatiia-praktikum (Methods of teaching literature: Anthology practical guide): ucheb. posobie dlia stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenii / avtor-sost. B.A.Lanin. M., Izd-vo: Akademiia, 2003. S. 91.
5. Kasvinov, S.G. Sistema L.S.Vygotskogo. Kn. 1. Obuchenie i razvitie detei i podrostkov (L.S.Vygotsky's system. Book 1. Training and development of children and teenagers). Khar'kov, Raider, 2013. 460 s. S. 27.
6. Khudozhnik nachala XIX veka A.Orlovskii, avtor portreta znamenitogo basnopista, sozdal illiustratsii k basniam «Kon' i vsadnik», «Kvartet», «Sobach'ia druzhba» i «Dem'ianova ukha», V.Serov – avtor serii illiustratsii (150 listov) k basniam (1895–1911) «Volk i Zhuravl'», «Kvartet», «Trishkin kaftan», «Vorona», «Shchuka», «Martyshka i ochki», «Lev i volk» i dr. Basni Krylova illiustriroval izvestnyi frantsuzskii khudozhnik F.Ruie. V ego sbornike 73 basni. 48 tsvetnykh risunkov i mnozhestvo cherno-belykh. Mul'tiplikatsionnye interpretatsii studii «Soiuzmul'tfil'm»: basni «Strekoza i muravei» (rezhisser V.Starevich), «Kvartet» (E.Dvinskii, A.Ivanov, P.Sazonov, kompozitor A.Varlamov), «Vorona i lisitsa» (N.Fedorov), «Kukushka i Petukh» (stsenarii Iu.Mikhailova, A.Shemshurina), «Lebed', rak i shchuka» (A.Ivanov). Akterskoe chtenie basen vstrechaem u I.Il'inskogo, M.Kalinina, O.Tabakova, A.Kliukvina, S.Gerasimova (The artist of the beginning of the 19th century A.Orlovsky, the author of a portrait of the famous fabulist, created illustrations to the fables "Horse and Rider", "Quartet", "Dog Friendship" and "Demyan's fish soup", V.Serov is the author of a series of illustrations (150 pages) to fables (1895–1911) "The Wolf and the Crane", "Quartet", "Trishka's caftan", "Crow", "Pike", "The monkey and spectacles", "The lion and the wolf", etc. Krylov's fables were illustrated by the famous French artist F.Ruye. In its collection there are 73 fables, 48 color drawings and a set of black-and-white. Animated interpretations of the Soyuzmultfilm studio: the fables "The Dragonfly and the Ant" (director V. Starevich), "Quartet" (E.Dvinsky, A.Ivanov, P.Sazonov, composer A.Varlamov), "The Crow and the Fox" (N. Fedorov), "The Cuckoo and the Rooster" (script by Yu. Mikhaylov's, A.Shemshurina), "The Swan, crawfish and pike" (A.Ivanov). Actor's reading of fables are done by I.Ilyinsky, M.Kalinin, O.Tabakov, A.Klyukvin, S.Gerasimov).
7. Gladyshev, V.V. Tekst kak edinitsa filologicheskoi interpretatsii (Text as a unit of philological interpretation) // Gladyshev V.V. Materialy dlia tekstual'nogo analiza. <http://www.univer5.ru/yazykoznanie/tekst-kak-edinitsa-filologicheskoy-interpretatsii/Page-64.html>