

О. И. Плешкова

ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА КИНО И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ К ЧТЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА

В статье отмечена актуальность аудиовизуальных видов искусства для развития художественного восприятия современных школьников, поднимается проблема взаимодействия кино, мультипликации и литературы на уроках в школе.

Ключевые слова: литература, художественный образ, художественное восприятие, кино, мультипликация.

O. I. Pleshkova

IMPORTANCE OF THE ART OF CINEMA AND ANIMATION IN THE PROCESS OF INITIATION TO READING OF THE MODERN STUDYING SCHOOLS

In the article is mentioned of importance audiovisual types of art for development of art perception of modern studying schools. The author raises the problem of the interaction cinema, animation and literature on lessons in the school.

Key words: literature, artistic image, art perception, cinema, animation.

Искусство кино и мультипликации, появившееся на рубеже XIX–XX веков, занимает особое место в ряду других искусств. В настоящее время, в связи с развитием телевидения и Интернета, данные виды искусства считаются самыми доступными и часто именно просмотр кино- и мультфильмов выступает единственным средством досуга. Литература как вид искусства при этом отходит на второй план. Однако необходимо отметить несомненную связь искусства литературы с искусством кино и мультипликации. Но если в современной образовательной среде роль литературы в процессе развития восприятия не вызывает сомнений, то аудиовизуальные виды искусства продолжают оставаться на периферии образовательных программ, являясь исключительно предметом развлечения и заполнения досугового времени. Также необходимо отметить другое: практика показывает, что иногда происходит подмена просмотра кино/мультфильма чтением книги (пример – просмотр на школьных уроках литературы фильма С. Бондарчука «Война и мир» вместо изучения текста романа Л. Толстого, просмотр фильма В. Бортко «Мастер и Маргарита» вместо обращения к тексту романа М. Булгакова и т.п.). Подобное положение вещей видится недостатком (а в ряде случаев – недоступностью) теоретической и учебно-методической литературы, осмысливающей взаимосвязь искусства литературы, кино и мультипликации. Так, если изучение теоретико-литературных работ входит в образовательные программы подготовки учителей-филологов и учителей начальных классов (где предмет «Литература» трансформирован в «Литературное чтение» с учётом специфики возраста младшего школьника), то знакомство с теоретико-искусствоведческими работами, направленными на кинообразование, необходимое для современного педагога, идущего к детям, не предполага-

ется в системе подготовки будущего учителя.

Следует отметить, что теория и история кино представляет относительно «молодую» область научных исследований (в отличие от теории и истории литературы, истоки которой уходят в античную древность), что объяснимо и «молодостью» аудиовизуального искусства.

Отечественные исследования, посвящённые искусству кино и мультипликации, появляются в 1920-е годы. Среди отечественных теоретиков кино необходимо назвать, в первую очередь, представителей формальной школы – Ю. Тынянова, В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, чьи работы не потеряли актуальность и для современных искусствоведческих исследований. Так, работы Тынянова о киноязыке, сюжете и фабуле в кино предвосхитили во многом поздние западноевропейские исследования [1, с. 320–350, 554–555].

Активное изучение киноэстетики, возможностей киноискусства, его технической составляющей начинается в 1950-х годах и продолжается в настоящее время. Так, проблемам истории и теории кино и мультипликации посвящены работы Н.М. Зоркой [2], Ю.М. Лотмана и Ю.Г. Цивьяна [3], В.И. Фомина [4], Н.Г. Кривули [5] и др. Однако привлечение кино и мультипликации к процессу изучения литературы в названных работах не поднимается в силу их теоретико-киноведческой специфики.

В то же время нельзя не отметить, что привлечение кино и мультипликации к процессу преподавания литературы в школе мотивировано как имманентными свойствами искусства литературы, так и современными потребностями образовательного процесса. Место литературы в ряду других искусств особенно значимо: литература существует не только в виде отдельных текстов, предназначенных для чтения (рассказов, повестей, стихотворений и пр.), но и входит в состав (а

чаще – выступает непосредственно основой) других произведений, в том числе и так называемых синтетических видов искусства – кино, мультипликации, вокальной музыки и пр. Произведения других видов искусства, вступая в отношения с литературным текстом, непременно интерпретируют его, и позволяют приблизиться к авторскому замыслу. Сравнение произведений разных видов искусства, близких сюжетно-тематически, способно обогатить читательское представление о литературном тексте и поэтому играет немаловажную роль в процессе развития художественного восприятия современного школьника, часто далёкого от мира литературы. Учёт интерпретаций литературного произведения в других видах искусства (для современного школьника, в первую очередь – в мультипликации и кино) должен, как показывает практика, по возможности, присутствовать на уроках литературы и литературного чтения.

Кино и мультипликация в настоящее время являются значимой составляющей культурного поля современного младшего школьника, однако, системные исследования потенциала данных аудиовизуальных видов искусства для изучения литературы практически отсутствуют. Художественные особенности кино- и мультобразов, трансформация литературных образов в кино и мультипликации, приёмы работы с кино- и мульттекстом на современных уроках литературы и литературного чтения остаются практически неизученными, за исключением исследований советского периода и отдельных современных работ по проблемам междисциплинарных связей на уроках в школе. Так, сюда следует отнести работы 1950–1960-х годов Л.П. Прессмана [6, 7], Г.Я. Арнаутова [8] и др. Однако необходимо отметить, что внимание к кино в процессе изучения литературы в этих работах (мотивированное историческими процессами в стране, переживающей период «оттепели» и своеобразный ренессанс как в искусстве, так и в культуре, и в образовании) рассматривается на материале, отчасти утратившем актуальность для современного школьника. В работах 1970-1980-х годов О.Ф. Нечай и Г.В. Ратникова [9], И.Н. Гращенковой [10] и др., ориентированных на восприятие старших школьников и студентов так называемых «некинематографических вузов», намечается методическая составляющая исследований поэтики кино. В них ведётся рассказ о том, как и кем делается кино, каковы художественные особенности кинотекстов др. Особо следует отметить работы Ю.Н. Усова, считающегося основателем отечественной кинопедагогики – одной из необходимых частей современной системы медиаобразования [11]. Ю.Н. Усовым разработана система обучения старших школьников «аудиовизуальной грамотности» – культуре восприятия звукозрительного образа, навыков его анализа и синтеза [12]. В работах Ю.Н. Усова представлен опыт формирования эстетического вкуса и развития у старших школьников восприятия киноискусства.

Среди исследований последних лет, посвящённых проблеме взаимодействия кино и литературы, следует назвать работы О.В. Астафьевой [13], С.М. Одинцовой [14], Т.В. Рыжковой [15] и др. В них акцентировано внимание на проблемах взаимодействия литературы, кино и мультипликации в современном учебном процессе, однако, комплексные, системные исследования данной проблемы отсутствуют. Следует также отметить, что вышеназванные исследования не все являются доступными, даже в сети Интернет.

Подходы к изучению специфики искусства литературы с привлечением аудиовизуальных видов искусства давно практикуются в нашем институте психологии и педагогики на занятиях со студентами – будущими учителями начальных классов. Нами была разработана система заданий, помогающая входить в мир литературного текста с помощью кино/мульттекста. Так, например, проблема восприятия художественного образа – значимой литературоведческой категории, формирование представления о ней происходит на организованных нами занятиях через сравнение текста и его визуальное воплощение. На наших занятиях, например, сравниваются образы фольклорных, литературных сказок и их мульт- и киноверсии – фольклорная волшебная сказка «Царевна-лягушка», киносказка «Василиса прекрасная» (1939) А. Роу и мультфильмы «Царевна-Лягушка» (1954) М. Цехановского и «Василиса Прекрасная» (1977) В. Пекаря; фольклорная сказка о животных «Кот и лиса» и мультфильм «Кот и Лиса» (2004) К. Бронзита, «Красная шапочка» Ш. Перро и «Серый волк энд Красная шапочка» (1990) Г. Бардина и др.

Как показывает наша практика, обращение к искусству кино и мультипликации способно сыграть особую роль в процессе формирования представлений о художественном методе – способе создания художественного образа. Данное теоретико-литературное понятие вызывает сложности для понимания не только у школьников средних и старших классов, но и у студентов. Язык кино и мультипликации совместно с литературным текстом позволяет представить понятие художественного метода наглядно. Так, например, на наших занятиях специфика романтизма и его последующее влияние на развитие жанра литературной сказки раскрывается на материале новеллы Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король» и мультфильма Б. Степанцева «Щелкунчик» (1973), а специфика реализма, как последующего и во многом антонимичного романтизму метода – на материале рассказа Л.Н. Толстого «Прыжок» и одноимённого мультфильма Г. Турганевой «Прыжок» (1980).

Студенты, обучающиеся в данном аспекте синтеза искусств, легче усваивают теоретико-литературные понятия и категории, заинтересовываются искусством литературы, что в целом мотивирует их на дальнейшие самостоятельные исследования. В связи с этим можно назвать опубликованные работы наших студентов,

выполненные на стыке синтеза искусств и прошедшие апробацию на различных конференциях. В этом ряду, например, исследования А. Курченко [16], А. Савинковой [17], А. Семашкевич [18], В. Минаевой [19], Н. Солюдовой [20] и др.

В 2014 году на средства внутривузовского гранта на кафедре теории и методики начального образования было подготовлено и опубликовано учебное пособие, обобщающее предшествующий опыт использования аудиовизуальных видов искусства в процессе изучения литературы в школе и вузе: «Технологии литературного образования: кино и мультипликация в процессе изучения литературы» [21].

Данное учебное пособие востребовано как при изучении теоретико-литературных, так и методических дисциплин студентами – будущими учителями русского языка и литературы, а также будущими учителями начальных классов при изучении таких дисциплин, как «Детская литература», «Теория литературы и практика читательской деятельности», «Технологии литературного образования и речевого развития», «Методика обучения русскому языку и литературе» и др. Материал пособия ориентирован на расширение представлений о способах и приёмах анализа литературного текста.

В целом, учебное пособие «Технологии литературного образования: кино и мультипликация в процессе изучения литературы» оказывается тесно связанным с практикой, помогает студентам войти в мир литературы на новом для них, вузовском, уровне, а также организовать работу на уроке в школе, привлекая аудиовизуальные виды искусства – мультипликацию и кино – и приближая, таким образом, учащихся к искусству литературы.

История развития искусства кино и мультипликации демонстрирует тесную связь с литературой, и,

что очень важно, с литературой, созданной для детей и вошедшей в круг детского чтения. Литературные образы и сюжеты стоят у истоков аудиовизуальных видов искусства. Так, одним из первых кинофильмов, созданных на заре кинематографа, стал фильм Сесилия Хепурта «Алиса в стране чудес» («Alice in Wonderland», Великобритания 1903), воспроизводящий образы и сюжет сказочной повести Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» (1865). В то же время нельзя отрицать факта, что кино и мультипликация в процессе взаимодействия с литературой оказывали влияние на её систему. В первую очередь, влияние кинематографа проявилось на уровне заимствования кинопоэтики. Многие отечественные писатели начала XX века использовали в своих произведениях такие кинематографические приёмы, как монтажность композиции и фрагментарность повествования (здесь – экспериментальная проза Ю. Тынянова, повести и романы Б. Пильняка, рассказы И. Бабеля и пр.). Взаимодействие литературы, кино и мультипликации продолжается, приобретая на современном этапе иные черты, обусловленные доминированием тенденций постмодернизма: образы и сюжеты литературных произведений могут использоваться в кино/мультфильме изолированно от всей системы текста-первоисточника, составляя в совокупности некую гибридную смесь, разгадывание значения которой способно увлечь зрителя [21, с. 109-117]. Таким образом, факт диалога литературы, кино и мультипликации не вызывает сомнений. Постигание произведения искусства литературы через систему аудиовизуальных видов искусства видится не только возможным, но необходимым в современной медиакультурной образовательной среде.

Библиографический список

1. Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. – М. : Наука, 1977. – 575 с.
2. Зоркая, Н. М. Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа / Н.М. Зоркая. – М. : Аграф, 2010. – 400 с.
3. Лотман, Ю. Диалог с экраном / Ю. Лотман, Ю. Цивьян. – Таллинн : Александра, 1994. – 215 с.
4. Фомин, В. И. Правда сказки. Кино и традиции фольклора / В.И. Фомин. – М. : Материк, 2001. – 278 с.
5. Кривуля, Н. Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских анимационных фильмов второй половины XX века / Н. Г. Кривуля. – М. : Издательский дом «Грааль», 2002. – 296 с.
6. Прессман, Л. П. Использование кино и телевидения для развития речи учащихся на уроках русского языка и литературы / Л. П. Прессман. – М. : Просвещение, 1965. – 160 с.
7. Прессман, Л. П. Основы методики применения экранно-звуковых средств в школе : пособие для рук. шк. / Л. П. Прессман. – М. : Просвещение, 1979. – 176 с.
8. Использование кино и диапозитивов на уроках и во внеклассной работе в 5-10 классах школы : сборник статей / под общ. ред. Г. Я. Арнаутова. – М. : Учпедгиз, 1952. – 448 с.
9. Нечай, О. Ф., Основы киноискусства : учебное пособие для некинематогр. вузов / О. Ф. Нечай, Г. В. Ратников, И. В. Вайсфельд. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Выш. шк., 1985. – 368 с.
10. Гращенкова, И. Н. Кино как средство эстетического воспитания: социально-эстетический потенциал современного кинопроцесса : учеб. пособие для вузов / И. Н. Гращенкова. – М. : Высшая школа, 1986. – 224 с.
11. Усов, Ю. Н. Методика использования киноискусства в идейно-эстетическом воспитании учащихся 8-10 классов / Ю. Н. Усов. – Таллинн : Министерство просвещения, 1980. – 125 с.
12. Усов, Ю.Н. В мире экранных искусств: Книга для старшеклассников / Ю.Н. Усов. – М. : SvR-Аргус, 1995. – 224 с.
13. Астафьева, О. В. Литература и анимация: соперники или союзники? / О. В. Астафьева // Эстетическое пространство детства и формирование культурного поля школьника : материалы Четвёртой всероссийской научно-методической конференции (Санкт-Петербург, 11-12 февраля 2009 г.). – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. – С. 20–26.

14. Одинцова, С. М. Диалог литературы и киноискусства в учебном процессе / С. М. Одинцова // Проблемы кинообразования в вузе и в школе : сб. науч. тр. / под ред. С. М. Одинцовой. — Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 1997. — С. 50–60.
15. Рыжкова, Т. В. Как использовать кино на уроках литературы? [«Золушка»] / Т. В. Рыжкова // Литература : приложение к газете «Первое сентября». — 2006. — 16–30 июня (№ 12). — С. 31–36.
16. Курченко, А. В. Трансформация былинного эпоса в современном искусстве для детей (мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей») / А. В. Курченко // Детский текст. Детская литература. Детское чтение : материалы международной научно-практической конференции «Воспитание читателя»: теоретический и методический аспекты. Барнаул, 14–16 марта 2007 г. — Барнаул : БГПУ, 2007. — Ч. 1. — С. 237–240.
17. Савинкова, А. Творчество В.П. Катаева для детей: литература и мультипликация (о сказке «Цветик-семицветик») / А. Савинкова // Вестник АлтГПА : Студенческие и магистерские работы. — 2011. — № 6. — С. 27–29.
18. Семашкевич, А. В. Жанровый синтез в вариациях сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева» в кино и мультипликации / А. В. Семашкевич // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2014. — № 2 (3). — С. 304–308.
19. Минаева, В. Смещение жанров в рассказе А.П. Гайдара «Дым в лесу» и одноимённом фильме Ю. Чулюкина и Е. Карелова / В. Минаева // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2014. — № 2 (3). — С. 268–271.
20. Солодкова, Н. Фольклорно-мифологическая основа фильма Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна» / Н. Солодкова // Современные подходы к исследованию литературы о детях и для детей : материалы международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Барнаул, 16 мая 2012 / под ред. О. И. Плешковой. — Барнаул : АлтГПА, 2012. — С. 71–77.
21. Плешкова, О. И. Технологии литературного образования: кино и мультипликация в процессе изучения литературы : учебное пособие / О. И. Плешкова. — Барнаул : АлтГПА, 2014. — 154 с.