

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКАЗОК Н. АБРАМЦЕВОЙ

Кулакова Н.В.¹, Бахор Т.А.², Смагина В.Ю.², Клеймёнова Ю.О.², Брагина А.О.²

¹*Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Красноярск, e-mail: kulakova-nv@yandex.ru;*

²*Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета, Лесосибирск, e-mail: tamarales@mail.ru*

В статье рассматриваются вопросы использования иллюстраций при изучении современной авторской сказки на уроках литературного чтения. Предлагаемые авторами методические рекомендации к изучению сказок Н. Абрамцевой в 4-м классе основаны на актуализации многогранного культурного контекста посредством организации интегрирующей деятельности обучающихся, в процессе которой текст сказки и иллюстрации к ней рассматриваются как единое целое. Ценностные ориентации обучающихся формируются в процессе осмысления сказок Н. Абрамцевой и работ иллюстраторов конца XX – начала XXI вв., ориентированных на постижение школьниками смысла художественного произведения, трансформацию этого смысла в лично значимые для обучающихся ценности, которые возможно реализовать в жизни современных подростков. Обращение обучающихся к архетипам, мифологическим мотивам и образам позволит актуализировать в диалоге читателя-школьника с текстом, с одной стороны, и с иллюстрацией – с другой, существенно важные для восприятия искусства переживания, среди которых – нацеленность на другого, сопереживание бытового факта как проявления бытия, ценностная самоидентификация личности. Сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому же произведению позволяет обучающимся увидеть в каждой иллюстрации не только отсылку к сказке, но и картину мира художника, основанную на его толковании сказки Н. Абрамцевой.

Ключевые слова: методика обучения литературе, смысл, интерпретация, иллюстрация, ценностное самоопределение, художественный мир произведения, литературная сказка, Н. Абрамцева, Оксфордский Российский Фонд.

INTERPRETATION OF ILLUSTRATIONS IN LITERARY READING LESSONS WHEN STUDYING N. ABRAMTSEVA'S FAIRY TALES

Kulakova N.V.¹, Bakhor T.A.², Smagina V.Y.², Kleimenova Y.O.², Bragina A.O.²

¹*Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafeva, Krasnoyarsk, e-mail: kulakova-nv@yandex.ru;*

²*Lesosibirski Pedagogical Institute the agency of Siberian Federal University, Lesosibirsk, e-mail: tamarales@mail.ru*

The article discusses the use of illustrations in the study of modern author's fairy tales in the lessons of literary reading. The authors' methodological recommendations for the study of N. Abramtseva's fairy tales in the 4th grade are based on the actualization of a multi-faceted cultural context through the organization of integrating activities of students, during which the text of the fairy tale and its illustrations are considered as a single whole. Students' value orientations are formed in the process of comprehending the fairy tales of N. Abramtseva and the works of illustrators of the late XX – early XXI centuries, focused on the comprehension of the meaning of a work of art by schoolchildren, the transformation of this meaning into personally significant values for students that can be realized in the lives of modern teenagers. Treatment students to archetypes, mythological motifs and imagery will allow to actualize the dialogue of the reader-student text, on the one hand, and the illustration, on the other hand, essential for the perception of art experiences, including a focus on other, empathy household fact as a manifestation of being, value and identity of the individual. Comparing the illustrations of different artists to the same work allows students to see in each illustration not only a reference to the fairy tale, but also a picture of the artist's world based on his interpretation of the fairy tale N. Abramtseva.

Keywords: methods of teaching literature, meaning, interpretation, illustration, value self-determination, artistic world of the work, literary fairy tale, N. Abramtseva, Oxford Russian Found.

Интерпретацию иллюстраций на уроках литературы и обращение к иллюстрированию изучаемого произведения самими обучающимися следует рассматривать не только в контексте приобщения обучающихся начальных классов к миру искусства, но и как процесс

ценностной самоидентификации школьников в качестве важнейшего компонента их литературного образования, который, в свою очередь, педагоги определяют как «процесс овладения культурой, мотивированный и стимулируемый поисками личных смыслов и ценностей, культурным саморазвитием <...> учащихся» [1, с. 189]. Такой подход к изучению художественных произведений на уроках литературного чтения позволяет наиболее полно проявить аксиологическую сущность процесса современного образования, для которого, по мнению большинства педагогов и методистов, характерна направленность, прежде всего, на «формирование “образа” бытия и в его рамках – образа человека на основе ценностного сознания, отношения, поведения, жизненного выбора самоопределяющейся личности» [2, с. 6]. Выявляя специфику художественной литературы, В.Е. Хализев указывал: «Обращаясь к видимой реальности, писатели в состоянии дать лишь ее косвенное, опосредованное воспроизведение» [3, с. 107], т.е. литературному произведению присуща «предметность» описаний без «прямой «наглядности изображения» (В.Е. Хализев). Иллюстраторы в своем творчестве нацелены на то, чтобы преодолеть этот барьер в восприятии текста читателем. Не ограничивая себя «механическим путем иллюстрирования», они исходят из представления о том, что литературное произведение «всегда шире и полифоничнее его истолкования» [4]. Это обусловленное природой разных видов искусства, литературы и графики (живописи) противоречие и порождает определенные трудности в профессиональной деятельности учителя при работе с художественным текстом и иллюстрацией как визуальным воплощением художественного мира писателя, важнейших его идей, как источником «ценностно-смыслового самоопределения» обучающихся (Н.П. Терентьева) в современном постоянно формирующемся образовательном пространстве. Отмечаемая педагогами и методистами тенденция соответствует Закону Российской Федерации «Об образовании», в котором воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении [5].

Проведенное нами исследование было организовано в рамках аксиологического подхода, преобладающего в современной педагогике и методике обучения литературе, представленного в работах О.Ю. Богдановой, Н.В. Беляевой, М.П. Воюшиной, И.Н. Гуйс, Е.А. Зининой, Г.Н. Ионина, Е.В. Карсоловой, С.А. Леонова, В.Г. Маранцмана, Е.Р. Ядровской и иных и являющегося основным в современном российском образовании.

Цель исследования. Целью представляемого исследования стало создание методических рекомендаций по интерпретации иллюстраций на уроках литературного чтения в 4-м классе при изучении литературной (авторской) сказки XX в. (на примере произведений Натальи Абрамцевой). Рекомендации основаны на выявлении различных контекстов, актуализированных иллюстраторами и способствующих осмыслению и интерпретации обучающимися, по удачному определению педагогов О.И. Колесниковой и Е.В. Русских, «вербально и невербально выраженных смысловых элементов» художественного произведения [6, с. 33].

Материал и методы исследования. Материалом исследования является процесс обучения литературе учащихся младших классов с использованием иллюстраций современных художников, активно работающих в жанре детской книги. Как справедливо считают методисты, разработка урока литературы (литературного чтения) «сродни созданию художественного произведения: в его основе логика художественного творчества и художественного познания» [7, с. 14]. Поэтому наряду с общенаучными методами (такими как анализ, сравнение, абстрагирование, синтез, обобщение и др.) мы обратились к методу герменевтики, способствующему пониманию смысла художественного текста, без чего невозможно определение ценностных ориентаций писателя, иллюстратора, обучающегося. Использован нами и системный метод, позволяющий рассматривать сказки Н. Абрамцевой в единстве с работами иллюстраторов (таких как А. Борисов, Ю. Валева, О. Поздева, Н. Семеновская, З. Сурова и др.), что способствует восприятию обучающимися в целом сборника сказок как произведения искусства, нацеленного, прежде всего, на ценностное самоопределение школьников, их самоидентификацию в контексте отечественной и мировой культуры.

Результаты исследования и их обсуждение. Чтение литературных произведений и их изучение на уроках в начальной и основной школе имеют особое значение для школьников, оказывают большое влияние на их духовно-нравственное воспитание, их личностное развитие, формируют потребность в их самоидентификации, отражающей национальные и общечеловеческие ценности. Систематическая работа с детьми в этом направлении позволяет воспитывать у них потребность соотносить свои поступки с поступками других людей, с поведением культурного человека, формировать навыки доброжелательного сотрудничества с членами детского коллектива и гражданского сообщества в целом. Эту потребность подростка в самоидентификации, в оценке собственного жизненного опыта (и в целом бэкграунда) в контексте ценностей современного общества обеспечивает и современная детская литература, актуальным и чрезвычайно востребованным жанром которой стала литературная сказка, генетически восходящая к

народным сказкам и продолжая достижения классиков русской литературы XIX–XX вв. Опираясь также на традиции устного народного творчества, она транслирует национальные, народные и семейные ценности, позволяя юному читателю осознать себя членом большого коллектива, в котором идеалом считается человек, «устремленный к вечной гармонии личности и мира» [8, с. 2]. Одновременно с этим герой современной литературной сказки существует в художественном пространстве XX–XXI в., в котором преобладают установки личностного развития, достижения личностно значимых результатов, прагматических целей. Все это отчетливо представляла Наталья Абрамцева (1954–1995), основной акцент в своих сказках она делала на актуализации духовно-нравственных ценностей современного человека. Заглавие одного из ее ранних сборников «Сказки для добрых сердец» является одновременно и характеристикой всего ее творчества [9], побуждающего юных читателей размышлять о том, какие нравственные качества и жизненные ценности героев ее произведений важны для автора и их сверстников, в какой мере они могут стать определяющими для читателей. Широко известно высказывание Н. Абрамцевой, декларирующее цели ее творчества: «Почему я пишу сказки? Хочу, чтобы люди были добрее, чтобы умели ценить дружбу» [9]. Именно эта устремленность автора делает особенно привлекательными ее сказки для обучающихся не только начальной школы, но и 5–6-х классов основной школы.

При восприятии сказок Натальи Абрамцевой читатели легко выявляют в них композиционные и мифологические структуры народных сказок, определяют характер трансформации традиционных сказочных персонажей и сюжетов. Особый интерес у ребят вызывают такие ее сочинения, как «Тише, пожалуйста», «Розовые цветы», «Сказка о тумане», «Сказка старого парка» и др.

Известно, что иллюстрирование художественного произведения как вид деятельности способствует развитию фантазии у младших школьников, формированию графических навыков, сюжетного рисования, развитию у них мелкой моторики, готовности ребенка к разным видам рассуждений, основанных на детском осмыслении сказочных сюжетов и персонажей. При интерпретации иллюстраций, по мнению многих методистов, у обучающихся развиваются логическое мышление, способность рассуждать, обобщать и делать выводы [10].

Сказки Н. Абрамцевой поднимают важные для самосознания подростков проблемы, представленные условным языком искусства. В «Сказке старого парка», отражающей процесс самоидентификации личности, осознание подростком своего места в обществе, в образах животных юные читатели без труда узнают людей. Так, лошадь Звездочка думает о себе, что она самая обыкновенная лошадь, и цвет у нее тоже обыкновенный, коричневый, и

занятия у нее самые обыкновенные: она развозит по городу обыкновенные хлеб, молоко, сахар. Звездочка с восторгом смотрит на ярких красочных лошадок, на которых катаются дети на карусели, и с горечью думает о том, что ей никогда не быть такой нарядной и привлекательной, как карусельные лошадки. В размышлениях Звездочки подростки узнают собственные размышления о своей обыкновенности, непривлекательности для других и т.д. Но в сказке Н. Абрамцевой представлены и размышления карусельных лошадок, которые, в свою очередь, завидуют Звездочке как настоящей лошади настоящего шоколадного цвета, занимающейся настоящей работой. Звездочка мечтает хотя бы на миг превратиться в карусельную лошадку, а карусельные лошадки мечтают превратиться в настоящих коней.

При интерпретации этой сказки рекомендуем беседу об особенностях жизни и деятельности Звездочки и карусельных лошадок, их внешности, отношениях с жителями городка завершить вопросами о позиции рассказчика-сказочника: почему в финале сказки сказочник испытывает грусть? Общеизвестно, что постижение (освоение) законов коммуникации может происходить только в процессе построения и переживания подростками опыта их коммуникации с членами сообщества, что, в свою очередь, напоминает процесс поиска человеком жизненных ориентиров, который Виктор Франкл характеризует следующим образом: жизненным «ценностям мы не можем научиться – ценности мы должны пережить» [11]. В беседе, посвященной интерпретации важнейших идей произведения «Сказки старого парка», рекомендуем подвести учащихся к формулировке важного нравственного урока: мы не можем определить для членов всего сообщества единственно верную оценку следующих аспектов жизни человека: что представляет собой человек в контексте интересов общества, является ли для общества однозначно важной и ценной осуществляемая человеком деятельность, в чем истинная привлекательность этого человека и его деятельности для других.

Анализ иллюстраций, сравнение работ нескольких художников к одному и тому же литературному произведению способствуют постижению ребятами законов искусства, обуславливающих художественные особенности произведения, воплощающего субъективную точку зрения художника на изображаемый им объект. Особенно зримо юные читатели видят это при сравнении иллюстраций к «Сказке старого парка» Н. Абрамцевой, выполненных Н. Семеновской и З. Суровой.

При работе над иллюстрациями необходимо обратить внимание ребят на размеры изображенных фигур, их цвет, художественное пространство, представленное каждым из иллюстраторов, композицию рисунка и др. Так, у Н. Семеновской Звездочка представлена большой и сильной лошадкой, тогда как карусель и лошадки на ней изображаются настолько маленькими по размеру, что напоминают детскую игрушку. Ребята понимают, что

иллюстратор относит персонажей к разным мирам, коммуникация между которыми невозможна из-за разной природы героев. Так в иллюстрации утверждаются значимость и значительность обыкновенного (обыденного) в нашей жизни. Работа художника имеет воспитательное значение, но, как нам кажется, не совсем соответствует замыслу писателя. В ней не отражена весьма значимая для Н. Абрамцевой мысль о том, что можно преодолеть все барьеры, если по-настоящему стремиться к общению. В финале сказки рассказчик воплощает надежду на то, что в будущем все лошади «перезнакомятся» и окажется, что они «очень нужны все до единой взрослым и детям» [9].

Отношения героев в этой сказке Н. Абрамцевой в чем-то напоминают отношения персонажей басни Крылова «Стрекоза и муравей». Но если в известной басне коммуникация между представителями рабочей и творческой профессий оказалась невозможна (герои басни не признают значимости труда другого персонажа), то в сказке Н. Абрамцевой коммуникация возможна, но затруднена низкой самооценкой персонажей: они считают собственную профессиональную деятельность незначительной, не представляющей особой ценности для общества. Читатель понимает: как только Звездочка и лошадки начнут по-иному оценивать свою работу, начнет исчезать барьер в их общении.

Художественный мир «Сказки старого парка», представленный на иллюстрациях Зинаиды Суровой, более сложный и многообразный, чем изображенный Н. Семеновской. Карусельные лошадки, обладающие яркой праздничной окраской, на иллюстрации З. Суровой весело смотрят на окружающий мир, на посетителей парка, которые находятся за изгородью. А Звездочка, опустив голову, грустит от одиночества. Размышляя вместе с обучающимися над тем, что хотел показать художник таким композиционным решением, рекомендуем подвести читателей к следующему наблюдению: изображенная за изгородью печальная Звездочка оказывается действующим лицом иного пространства, в рамках которого она является настоящей лошадкой, настоящими оказываются ее чувства, работа и др. А карусельные лошадки становятся действующими лицами пространства праздника, отграниченного от обыденной жизни, кратковременного на фоне обыкновенных и привычных событий. Уместными будут вопросы о том, каково отношение художника к такому разделению, соответствует ли оно тому, что представлено на иллюстрации Н. Семеновской. В процессе обдумывания подобных вопросов рекомендуем обратить внимание ребят на изображение извозчика и карусельщика, которые вместе пьют чай и беседуют о чем-то интересном для обоих. Рекомендуем также привлечь внимание ребят к семиотике художественного пространства. З. Сулова изображает Звездочку в левой части иллюстрации, которая символически соотносится с прошлым, тогда как сценка чаепития представлена в правой части, соотносящейся с будущим. В будущее смотрит и Звездочка.

Так, на наш взгляд, иллюстратор воплощает мысль сказочника о том, что Звездочка и лошадки в будущем станут друзьями. Как видим, иллюстрация З. Суровой усиливает философские раздумья Н. Абрамцевой, делает их более зримыми для читателей, помогает им принять сложность и многогранность художественной картины мира.

Можно предложить ребятам интерпретировать и другие семиотические знаки, представленные на иллюстрациях З. Суровой к произведению «Сказки старого парка». Так, рекомендуем выявить ассоциативный ряд образов произведения, соотносимых со Звездочкой (обед, хлеб, молоко, сахар). Вспомним, что сама лошадь характеризует свой труд и доставляемое продовольствие эпитетом «обыкновенный» («обыкновенные хлеб, молоко, сахар»). Предлагаем школьникам определить лексическое значение этого прилагательного. 4-классники указывают следующие синонимы: «привычный», «обычный», «обыденный», «повседневный», «постоянно встречающийся» и др. При определении обучающимися того, что объединяет «обыкновенные» хлеб, молоко, сахар, обязательно кто-нибудь в классе укажет на их связь с растениями (хлеб, сахар) и животными (молоко). Так подводим ребят к следующему выводу: со Звездочкой в сказке Н. Абрамцевой соотносятся животные и растения, воплощающие животворящую силу природы и связанные с низом в семиотической оппозиции «верх – низ».

Семь карусельных лошадок актуализируют иной ассоциативный ряд: над ними располагался огромный семицветный зонт, а расцветка каждой лошадки совпадала с каким-либо одним цветом радуги. При этом лошадки весь день «катают-кружат» детей. Рекомендуем помочь школьникам увидеть связь этих мотивов и образов с солярными символами: у древних народов солнце соотносилось с небесным конем. Так карусельные лошадки ассоциируются в упоминаемой выше семиотической оппозиции с верхом, соотносимым в сознании древнего человека с небом, солнцем, Творцом, верховным божеством. При этом в древних религиях антитеза неба и земли (верха и низа) предполагает одновременно и их нерушимое единство.

Таким образом, интерпретация иллюстраций помогает обучающимся понять, что художник не просто представляет визуальный ряд произведения, но и выделяет в сказке важные моменты ее содержания и усиливает их средствами живописи.

Заключение. Интерпретируя иллюстрации, ребята постигают условность языка искусства, акцентируя внимание на цветописи, линии, композиции, общекультурной символике изображенных деталей. Работа над иллюстрациями при изучении сказок Н. Абрамцевой позволяет обучающимся получить представление об особенностях жанра книжной иллюстрации и понять ее специфику как произведения искусства в целом. Представление о механизме воздействия иллюстрации на читателя может стать отправной

точкой в развитии творческих способностей детей при создании ими иллюстраций к другим сказкам Н. Абрамцевой или к произведениям других детских писателей. Работа обучающихся при интерпретации иллюстраций, безусловно, содействует формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих самоидентификацию и эффективную социализацию современных школьников.

Исследование выполнено при поддержке Оксфордского Российского Фонда.

Список литературы

1. Терентьева Н.П. Педагогические условия ценностного самоопределения учащихся в процессе литературного образования // Вестник ЮУрГГПУ. 2012. № 1. С. 188-195.
2. Терентьева Н.П. Литературное образование как способ ценностного самоопределения учащихся: автореф. дис. ... докт. пед. наук. Санкт-Петербург, 2014. 51 с.
3. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник. 6-е изд., испр. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 432 с.
4. Кошкина О.Ю. Иллюстрация: визуальное отражение основной идеи литературного произведения // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2014. № 5 (36). С. 117-129.
5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020). [Электронный ресурс]. URL: <https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/> (дата обращения: 12.10.2020).
6. Колесникова О.И., Русских Е.В. Развитие читательской культуры у юношества как гуманитарно-педагогическая проблема // Библиосфера. 2016. № 2. С. 31-37. DOI: 10.20913/18153186-2016-2-31-37.
7. Сомова Л.А. Коммуникативные основы моделирования уроков литературы: автореф. дис. ... докт. пед. наук. Москва, 2010. 33 с.
8. Ковалева Е.В. Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы // Школьная педагогика. 2015. № 2. С. 1-4.
9. Абрамцева Н. Сказки // Пескарь: Детская библиотека им. А.П. Гайдара. [Электронный ресурс]. URL: <https://peskarlib.ru/n-abramceva/> (дата обращения: 12.10.2020).
10. Пичугин С.С. Универсальные учебные действия; как прервать константу неуспешности // Начальная школа. 2019. № 6. С. 42-49.

11. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. [Электронный ресурс]. URL: https://royallib.com/read/frankl_viktor/chelovek_v_poiskah_smisla.html#0 (дата обращения: 12.10.2020).