

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАНИЗАЦИЙ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Кабенова А.М.

*Кабенова Алия Муслимовна - бакалавр филологии,
химико-биологическое направление,
Назарбаев Интеллектуальная школа, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан*

Аннотация: в статье рассматриваются пути эффективного использования возможностей киноверсий на уроках литературы в школе. Автор представляет методы сравнительного анализа эпизодов художественного текста и фильмов, чтобы сопоставить средства создания конфликта автором литературного произведения и интерпретацию режиссера киноверсии.

Ключевые слова: искусство, литература, художественный текст, конфликт, экранизация, анализ эпизодов, взгляд автора, концепция режиссера.

Мир искусства многообразен и представляет собой систему многих искусств, и каждое из них своими художественными средствами на своем материале образно отражает мир. Литература – первооснова очень многих искусств, это универсальное искусство, которое работает всеми возможными образными средствами, не отступая от своих специфических средств. В.Г. Белинский так охарактеризовал литературу: «И звук, и картина, и представление» [1].

Почему же сегодня на уроке литературы так востребована экранизация классики? Учителя литературы справедливо считают, что сравнение литературного образа и его интерпретации кинорежиссером развивает интеллектуальные навыки, речь, расширяет кругозор учащихся. Но популярны экранизации сегодня главным образом потому, что современному школьнику все труднее прочитать полностью, без сокращений литературный текст. И лишь очень мотивированные ребята «одолевают» «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, не говоря уже о четырех томах «Войны и мира» Л. Толстого.

Популярность киноверсий у учащихся психологи объясняют преимуществом восприятия видеоряда перед массивом художественного текста. Более того, многотомные сочинения литературы будто бы «страшат» сегодняшнего подростка. Все больше ребят ограничиваются чтением так называемых кратких пересказов.

Поэтому учителю литературы ничего не остается, как применять киноверсии на своих уроках. Но педагог как никто другой понимает, что кино – это абсолютно другой вид искусства и приемы воздействия кино на зрителя совершенно иные, чем воздействия слова на сознание читателя.

Тем не менее, упускать такой мощный по силе воздействия ресурс, как кино, все-таки не стоит. Тем более, что Интегрированная образовательная программа по литературе предполагает сравнение художественного текста с другими видами искусства. В частности, киноверсии программных произведений литературы призваны помочь учащимся лучше понять конфликт произведения, образы героев, эпоху, в которой происходит действие. Но, конечно, главной, приоритетной, на уроке литературы остается работа с художественным текстом.

И здесь очень важно внушить учащимся, что герой книги – лицо вымышленное и ни в коем случае нельзя воспринимать его как реального человека. Автор с помощью определенных инструментов создал художественный текст, воссоздав эпоху, её духовные ценности, героев. Инструменты эти в литературоведении называются «художественные средства и приемы создания образа-персонажа». Автор оставил «шифр», и наша задача как читателей этот шифр разгадать.

Определение границ эпизода, его анализ, роль конкретного эпизода для понимания всего художественного текста – важные составляющие изучения каждого литературного произведения. Сравнение художественных средств изображения психологического состояния героя и киногероя в ключевом эпизоде позволит лучше понять образ, дать качественную характеристику. Изображая психологический портрет персонажа, автор описывает выражение глаз, мимику, жесты. Известно, что и речь героя – одно из важнейших средств характеристики, индивидуализации героя. После вдумчивого чтения художественного текста полезно посмотреть соответствующий фрагмент из кинофильма или телеспектакля. Актерское исполнение поможет учащемуся составить более четкое представление о герое, его характере, жизненных принципах.

Например, ключевыми эпизодами для определения конфликта произведения Ф. Достоевского «Преступление и наказание», по мнению литературоведов, являются встречи Раскольникова и Порфирия Петровича, психологическая «дуэль» противников. [3] Для эффективного анализа эпизода художественного текста задаются вопросы: с помощью каких литературных приемов Ф. Достоевский изображает психологическое противостояние героев? Можно ли назвать их идейными противниками?

Каково отношение автора к рассматриваемой проблеме? Какова роль данного эпизода во всем художественном произведении? Докажите примерами из текста.

Как же на уроке использовать кино эффективно, чтобы не просто заинтересовать ребят, а подтолкнуть к чтению, анализу и оценке всего художественного текста?

После просмотра киноэпизода, на наш взгляд, будут уместны вопросы: Как, по-вашему, совпадает ли трактовка режиссера Л.Кулиджанова и игра актера Г.Тараторкина с позицией Ф.М.Достоевского? Охарактеризовать динамическую композицию эпизода (его экспозиция, завязка, кульминация, развязка) романа сравнить с соответствующим отрывком из кинофильма. Совпадают ли акценты, расставленные автором романа, с трактовкой кинорежиссера?

Учащемуся, чтобы ответить на вопрос, придется перечитать эпизод художественного текста и попытаться его проанализировать.

При изучении второй главы романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» читатель и кинозритель являются свидетелями конфликта других идейных противников – Понтия Пилата, жестокого прокуратора Иудеи, которого в народе называют чудовищем, и бродячего философа Иешуа, считающего, что «злых людей нет на свете» [2]. Очень важно сравнить внешние портреты, речь героев, проанализировать пространство эпизода, местоположение героев в этом пространстве. Познавательным будет в группах сделать графический рисунок, схему, в которой обозначить местонахождение героев, отметить окружающие предметы. Это поможет учащимся лучше понять, какая пропасть разделяет героев: социальный статус, нравственные ориентиры, душевное состояние, отношение к людям – нет людей более различных, чем эти двое. Художественная деталь приблизит читателя к разгадке характеров героев. Нет ничего случайного. Как ласточка, залетевшая во дворец Ирода Великого, которая подчеркнёт одинаковую абсолютно несвободу обоих героев: и, казалось бы, могущественного прокуратора, и арестованного бродячего философа [6]. Драматизация позволит составить более полное представление о героях.

Когда проведена такая колоссальная работа над эпизодом художественного текста, рекомендуется посмотреть соответствующий фрагмент фильма. А как кинорежиссер организовал пространство? Каково местоположение героев? Как говорят актеры? Совпало ли Ваше представление о героях с трактовкой режиссера/актера?

Ещё более интересным представляется сравнение эпизодов из двух киноверсий разных лет с литературным источником. Скажем, этот же эпизод допроса Иешуа в фильмах Ю. Кары и В. Бортко. Какой Пилат, в исполнении К. Лаврова (режиссёр В. Бортко, 2005) или М. Ульянова (режиссер Ю. Кара, 1994), показался Вам убедительнее? Почему?

Игра какого актера, Н. Бурляева или С. Безрукова, на Ваш взгляд, более соответствует литературному образу Иешуа? Почему Вы так думаете?

При изучении драмы рекомендуется сравнивать текст со спектаклем, а не киноверсией драмы. Различия между театральной постановкой и киноверсией очевидны, поэтому следует осторожно подходить к сравнению текста драмы и кино. Тем более, что пространство и время, которые так существенны для понимания драмы, в кино могут претерпеть значительные изменения. Но игнорировать совсем киноверсии драмы мы не можем. Скажем, фильмы Э. Рязанова «Жестокий романс» и «Отпуск в сентябре» В. Мельникова - очень яркие интерпретации пьес А. Островского «Бесприданница» и А. Вампилова «Утиная охота», которые усиливают эмоциональность восприятия художественного текста старшеклассниками, помогут понять конфликт драмы, мотивы действующих лиц.

Анализируя эпизод встречи Ларисы и Паратова (действие второе, явление восьмое), учащимся можно предложить посмотреть фрагменты из телевизионного фильма-спектакля К. Худякова «Бесприданница» 1974 года (в главных ролях Т. Доронина и В. Гафт) и художественного фильма Э. Рязанова «Жестокий романс» 1984 года (Л. Гузеева и Н. Михалков) [5]. Или сравнить финальную сцену в обеих экранизациях. Интересно, что актерские интерпретации совершенно различны, хотя экранизировалось одно и то же произведение. Притом, что оба режиссёра очень бережно отнеслись к тексту А. Островского. Очень интересно сравнить, как выстроена мизансцена. Думается, здесь не менее важно акцентировать внимание на актерской игре. Интонации, логические ударения, жесты, мимика. Какая интерпретация произвела большее впечатление? А которая, по вашему мнению, больше соответствует авторской позиции?

Т. Рыжкова, автор многочисленных статей об использовании кино на уроках литературы, считает, что анализ эпизода нужно начинать с выяснения того, что осталось за кадром, «чем вызвано купирование и можно ли согласиться с решением режиссёра» [6]. Действительно, по «выброшенному» режиссером тексту можно сделать вывод об его понимании замысла автора художественного произведения.

Многие подростки после просмотра фильма берутся за чтение книги. Так было после премьеры многосерийного фильма «Мастер и Маргарита» В. Бортко, когда с полок книжных магазинов были буквально сметены все экземпляры романа М.Булгакова. И если кино пробуждает интерес к чтению, это прекрасно. Тем более, что советско-российский кинематограф обладает прекрасной коллекцией экранизаций русской классической литературы, которую просто грех не использовать на уроках.

И все-таки главным на уроке литературы остается слово, и задача учителя-словесника (!) – научить считывать всю «информацию», хранящуюся в слове. Именно слово, язык как специфический, духовный, «материал» словесного искусства придает своеобразие самой литературе. Благодаря особому свойству динамичности язык отражает движение мысли и, тем самым, создает «инобытие» реального мира (В. Кожин) [4].

Список литературы

1. *Белинский В.Г.* Эстетика и литературная критика в двух томах. Том I. М.: Художественная литература, 1986.
2. *Булгаков М.А.* Мастер и Маргарита. М.: «Милосердие», 1991.
3. *Достоевский Ф.М.* Преступление и наказание. «Астрель», 2010.
4. *Кожин В.* Как пишут стихи. О законах поэтического творчества. Москва: Алгоритм, 2001. 320 с.
5. *Островский А.Н.* Беспреданница. «Азбука-классика», 2008. 192 с.
6. *Рыжкова Т.* «Мастер и Маргарита»: роман и фильм на уроках литературы. Первое сентября. Литература, 2006. 8. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://lit.1september.ru/index.php?year=2006&num=8/> (дата обращения: 06.04.2017).