

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКРАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Романова Е.С.

Россия, Академия труда и социальных отношений

katersromanova@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена использованию экранизаций классической литературы в образовательном процессе. Цель исследования: раскрытие дидактического потенциала экранизаций образцов художественной литературы. Научная новизна заключается в систематизации методического опыта работы с экранизациями и в разработке общей системы заданий для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения учебной дисциплины и создания прочного фундамента для выполнения будущей профессиональной деятельности. В результате подтверждена целесообразность синтеза кино и литературы для решения учебно-воспитательных задач и формирования гармоничной, социально-ответственной личности, руководящейся в своем поведении и принятии решений системой общечеловеческих и национальных ценностей.

Ключевые слова: экранизация, дидактический потенциал, русская классическая литература, средства художественной выразительности, киноязык, профильный класс, среднее профессиональное образование.

Синтез искусств можно рассматривать как возможность использования разнообразного арсенала средств художественной выразительности для более глубокого понимания замысла, идеи и раскрытия ведущей темы изучаемого произведения. Взаимодействие кино и литературы началось с момента появления кинематографа, что обусловлено рядом причин. Во-первых, для зрителя немного кино большое значение имела узнаваемость сюжета, поэтому в целях облегчения восприятия и понимания происходящего на экране целесообразно было обратиться к богатству классической литературы, известной образованной аудитории. Во-вторых, особую значимость приобрел психологический аспект: желание читающей публики соотнести свои представления о сюжетно-образной системе произведения с режиссерской интерпретацией.

Немой кинематограф, вышедший из фотографии, от простой фиксации действительности перешел к сюжетным фильмам, взяв за основу литературные произведения. На первом этапе становления отечественного кинематографа экранизировались произведения мастеров русской классики – А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и др.

Отношение к экранизации менялось на протяжении развития киноискусства. В начале XX века вопросы взаимодействия кино и литературы рассматривали литературоведы Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Р. О. Якобсон и др. Теоретики литературы этого периода отказывались принимать перенесение образов литературного произведения на экран. Шкловский предупреждал о том, что невозможно заменить слова художественной литературы «мельканьем серо-черной тени на экране» [1, с. 27]. Тынянов считал, что кино «должно освободиться от литературы», на данном этапе оно «на три четверти <...> литературно» [2, с. 323]. Эйхенбаум же указывал на преимущество киноискусства с точки зрения технических возможностей, заключающихся в динамичном изображении и типах монтажа, и эстетических особенностей, выраженных в киностилистике (киносинтаксис и киносемантика).

До возникновения кино «литература была единственным искусством, способным развертывать сложные сюжетные настроения, развивать фабульные параллели, свободно

менять место действия, выделять детали и проч.» [3, с. 24]. Думается, что такое мнение правомерно, поэтому в 1950-1960-е годы появился другой подход – синтез искусств. Задача кино и литературы теперь виделась не в противоборстве, а в соединении вербальной и аудиовизуальной составляющих в сознании зрителя.

Современные киноведы взаимодействие кино и литературы определяют как взаимообогащение, так как процесс сотворчества предполагает поиск новых экранных средств выразительности для точной интерпретации литературного произведения, что приводит к развитию «системы языковых средств самого кинематографа» и научному изучению «механизма формирования художественного образа» [4, с. 31]. Кроме того, создание экранизаций способствует «расширению читательской аудитории и повышению интереса к литературным произведениям» [5, с. 116]. Кинодраматург, теоретик кино В. В. Марусенков обращает внимание на то, что классические образы и сюжеты, ставшие частью культурного наследия, побуждают зрителя проверить, совпадает ли его восприятие художественного произведения с режиссерским замыслом. Желание стать автором лучшего экранного воплощения литературного первоисточника приводит к соревнованию в создании экранизаций [5, с. 112-113]. Важно отметить, что «даже не очень удачные в художественном плане экранизации могут вызвать желание публики ознакомиться с первоисточником, то есть привлечь внимание к высокой литературе» [6, с. 58].

Проблема использования художественных фильмов в образовательном процессе широко освещена в научных работах. Чаще всего речь идет об обучении иностранным языкам и русскому языку как иностранному с целью формирования и развития коммуникативных навыков. Отмечается, что кинофильмы имеют большой дидактический потенциал, а работа с ними соответствует принципам многозадачности [7, с. 255-256; 8, с. 56].

Под дидактическим потенциалом (от др.-греч. διδακτικός – «поучающий», от διδάσκω – «учить»; от лат. potentialis – «мощный» и из potentia – «сила, мощь») понимается совокупность средств, источников, возможностей, использование которых предназначено для достижения основной образовательной цели и решения учебно-воспитательных задач. В связи с этим актуальным видом деятельности становится работа с экранизациями на занятиях по литературе в старших классах базового и профильного уровней, а также со студентами, обучающимися по программам среднего профессионального образования. Учебная деятельность, основанная на использовании в качестве материала обучения кинофильмов, многоаспектна, что позволяет в процессе изучения дисциплины достичь определенных результатов, установленных ФГОС СОО и ФГОС СПО и отраженных в образовательных программах учебного предмета. В средней школе закладывается необходимый фундамент, без которого не представляется возможным овладение в дальнейшем профессиональной сферой. Имеются в виду как предметные результаты, так и метапредметные, посредством которых происходит оперирование знаниями на практике (работа с информацией, логическое и критическое мышление), и личностные, формирующие гражданина, патриота, человека. Освоение общеобразовательной дисциплины «Литература», являющейся обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО также предполагает получение результатов в соответствии с ФГОС СОО, а также формирование общих и профессиональных компетенций на основе ФГОС СПО.

Обязательного уточнения требует понятие «экранизация», которое трактуется в нашей работе как «перенесение средствами кинематографа на экран того образного ряда, который рожден в предшествующий съемкам период», «воплощение средствами

кинематографа авторского внутреннего видения способов раскрытия темы и идеи произведения» [4, с. 7].

Кинодраматург Л. Н. Нехорошев ёмко определяет экранизацию как образ литературного первоисточника. Для создания этого образа используется литературный текст и киноязык [9, с. 304].

В зависимости от степени изменения кинематографистами литературного произведения Нехорошев предлагает три вида экранизации:

- пересказ-иллюстрация (= зарубежному термину «адаптация»; минимальный уход от литературного произведения, приспособление литературного текста к экрану с небольшими сокращениями или перевод прозаической речи в диалоги и монологи; пример: сериал «Идиот» по одноименному роману Ф. М. Достоевского, 2003, реж. В. Бортко);

- новое прочтение (= фильмы с подзаголовками «по мотивам...», «на основе...», «вариации на тему...»; активное внедрение в художественную ткань литературного текста; перенос в другой временной период, в другое место, изменение сюжета и т. п.; пример: фильм «Идиот» по роману Ф. М. Достоевского, 1951, реж. А. Курасава);

- переложение (донесение до зрителя сути классического произведения, стиля писателя с помощью специфических средств кинематографии, например, с добавлением деталей; пример: фильм «Дама с собачкой» по одноименному рассказу А. П. Чехова, 1960, реж. И. Хейфиц).

При отборе кинокартин для просмотра, анализа и дальнейшего обсуждения на занятиях, помимо соотнесенности с рабочей программой дисциплины и дидактической целесообразности, главным критерием являлся адекватный перенос литературного текста на язык экранной выразительности. В связи с этим интерес представляли пересказ-иллюстрация и переложение.

Цель работы – раскрыть дидактический потенциал использования экранизаций произведений классической литературы, представить систему заданий на всех этапах работы с кинофильмом. В качестве методов исследования избраны анализ теоретических источников, анализ полученных результатов, опрос.

Научная новизна заключается в систематизации методического опыта работы с экранизациями и в разработке общей системы заданий для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения учебной дисциплины «Литература» и формирования прочного фундамента для выполнения будущей профессиональной деятельности.

Практическая значимость подтверждена эффективностью применения кинематографических материалов на занятиях по литературе и на киноуроках.

Опытно-экспериментальной базой исследования стали Классический пансион МГУ имени М. В. Ломоносова и Академия труда и социальных отношений (АТиСО) в г. Москве. В исследовании приняли участие обучающиеся старших классов Классического пансиона МГУ имени М. В. Ломоносова и студенты 1 курса факультета СПО АТиСО. Разработка и апробация дидактических заданий проходила в течение учебного года в процессе изучения дисциплины «Литература» и проведения киноуроков.

В рамках учебных занятий кинокартины использовались как иллюстративный и аналитический материал. Ограниченность во времени (классический урок длится 40-45 мин., а академическая пара – 90 мин.) не позволяет осуществить просмотр киноленты полностью на уроке, однако работа с эпизодами вполне уместна и направлена на формирование умения сопоставлять и сравнивать произведения литературы с их художественной интерпретацией в кино. На занятиях использовались фрагменты

следующих фильмов: «Отцы и дети» по одноименному роману И.С. Тургенева (2008, реж. А. Смирнова), «Преступление и наказание» по одноименному роману Ф. М. Достоевского (1969, реж. Л. Кулиджанов), «Преступление и наказание» (2007, реж. Д. Светозаров), «Война и мир» по роману-эпопее Л. Н. Толстого (1965-1967, премия «Оскар», реж. С. Бондарчук), «Человек в футляре» по рассказу А. П. Чехова (1939, новая редакция 1965, реж. И. Анненский).

Приведем примеры заданий на разных этапах работы с экранизациями.

До знакомства с фильмами в качестве домашнего задания практиковалась проектно-исследовательская работа, заключающаяся в подготовке обзора всех или основных экранизаций изучаемого литературного произведения и представляемая в виде презентации в PowerPoint, что обеспечивало наглядность и лаконичность информации, а также последующее обсуждение как темы докладчика, так и его умения выступать публично. Непосредственно на занятии проводился просмотр эпизода, который затем сопоставлялся с литературным текстом. Обучающиеся должны были назвать способы переноса литературной образности на киноязык, отметить новые сцены, детали, изменение в портретной характеристике героев и в их психологии, степень сохранения индивидуального стиля писателя. Полученные результаты рекомендуется фиксировать в таблице «Было – осталось – стало». Итоговым заданием являлось посмотреть кинокартину полностью и подготовить отзыв об экранизации. Заранее обучающиеся получали структуру отзыва, которая приводится ниже.

Отзыв об экранизации художественного произведения

Структура отзыва

1. Введение

Краткая информация о фильме (на основе какого литературного произведения снят фильм, год создания, жанр, хронометраж, режиссер, актерский состав, награды).

2. Основная часть

Сформулируйте тему (о чем?).

Опишите, где и когда происходят события в фильме.

Сопоставьте экранизацию с художественным произведением (что общего, есть ли отличия).

Укажите, какие эпизоды, детали, костюмы, музыка и т.п. произвели наиболее сильное впечатление.

Назовите главного героя (героев), выскажите свое отношение, приведите аргументы.

3. Заключение

Дайте общую оценку фильму.

Обозначьте проблемы, над которыми заставила задуматься кинолента.

Подумайте, помог ли фильм лучше понять книгу.

Кому бы вы порекомендовали посмотреть эту экранизацию? Почему?

Так, в процессе работы с материалом экранизаций обучающиеся совершенствуют филологический анализ текста, показывают уровень владения литературоведческой терминологией, методами сопоставительного анализа литературного текста с кинематографической интерпретацией, учатся писать отзывы, участвовать в дискуссии и оценивать выступления товарищей.

Киноуроки представляют собой полноценный просмотр кинофильма, который разделяется на логично завершенные части, и продуктивную деятельность, основанную на специально разработанной системе заданий.

Материалом изучения послужили картины, относящиеся к шедеврам мирового и отечественного кино: «Идиот» по Ф. М. Достоевскому (1958, реж. И. Пырьев), «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому (1968, реж. И. Пырьев), «Анна Каренина» по Л. Н.

Толстому (1967, реж. А. Зархи), «Тихий Дон» по М. А. Шолохову (1957, реж. С. Герасимов).

Предпросмотровые задания заключаются в кратком сообщении преподавателя о фильме, о его истории создания, режиссере, наиболее ярких актерах и т. п., а также вопросах для подготовки обучающихся к восприятию и пониманию кинокартины. Просмотровые задания – это вопросы содержательного характера, на которые обучающиеся должны ответить письменно в ходе просмотра фильма. Такая деятельность направлена на повышение учебной мотивации. Обратную связь можно осуществить либо сразу же после просмотра фильма в форме диалога, либо путем проверки письменных ответов на вопросы. Разнообразными являются задания послепросмотрового этапа. Сюда относится учебная деятельность по созданию различных текстов (написание отзывов и эссе), исследовательско-проектная (презентация в формате PowerPoint краткого сравнительного анализа литературного первоисточника и изучаемой его экранизации, в среднем около 7-8 слайдов) и творческая (по мотивам игры в кино «Стоп-кадр», созданной «Студией Пэйдж даун», разрабатываются группами обучающихся карточки на основе изучаемых фильмов; на одной стороне карточки размещается цитата из кинокартины с пропуском слова, ниже записываются три варианта, из которых нужно выбрать один, на обратной стороне карточки указывается искомое слово, фильм, год выхода и фамилия режиссера; рекомендуется выписывать цитаты, соответствующие литературному тексту, путем многократного повторения в ходе совместной игры обучающиеся запоминают их и используют при написании сочинений различных жанров).

В конце учебного года со старшеклассниками проводился опрос на тему «Мое отношение к киноурокам», составленный по принципу незаконченных предложений. Одним из ключевых вопросов являлся: «После просмотра фильма в рамках киноурока у меня возникло желание...». Из 13 опрошенных (100%) захотели обратиться к художественному произведению (прочитать, перечитать) 6 человек (46%), на наш взгляд, это положительная динамика, так как отобранные произведения сложные и требующие тяжелого интеллектуального труда, а в силу возраста у них редко возникает эмоциональный отклик на подобный вид деятельности.

Подведем некоторые итоги. Использование адекватных экранизаций образцов отечественной литературы позволяет разнообразить образовательный процесс и решить целый комплекс учебно-воспитательных задач, что способствует формированию гармоничной, социально-ответственной личности, руководствующейся в своем поведении и принятии решений системой общечеловеческих и национальных ценностей, а также заложить необходимый фундамент для успешного овладения в дальнейшем профессиональной деятельностью. Установлено, что работа с материалом экранизаций побуждает обучающихся обращаться к литературному первоисточнику, то есть соприкасаться с историко-культурным наследием России. Кроме того, разработанная система заданий позволяет развить навыки письменной и устной коммуникации, отобрать литературные примеры для предстоящих итоговых сочинений.

Литература

1. Шкловский В. Б. Литература и кинематограф. Берлин: Русск. универс. изд-во, 1923. 59 с.
2. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. 575 с.
3. Эйхенбаум Б. М. Проблемы киностилистики // Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино» / под. ред. Б. М. Эйхенбаума. СПб.: РИИИ, 2001. С. 13-38.
4. Марусенков В. В. Теория и практика экранизации: опыт реконструкции художественного пространства литературных произведений. М.: ВГИК, 2020. 120 с.
5. Марусенков В. В. Литературные образы на экране как знаковая система мифостроения // Вестник ВГИК. 2025. Т. 17. № 1(63). С. 111-120.

6. Ростоцкая М. А. Об одной удачной экранизации: долгая жизнь повести Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» // Вестник ВГИК. 2024. Т. 16. № 1(59). С. 58-68.
7. Шумкина И. В. Кинофильм как средство обучения в преподавании коммуникативных дисциплин в вузе // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2016. № 3-2. С. 255-259.
8. Гурьянова Е. Н. Дидактический потенциал художественных фильмов на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование. 2023. № 3. С. 53-65.
9. Нехорошев Л. Н. Драматургия фильма. М.: ВГИК, 2009. 343 с.