

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра русской филологии и медиаобразования на базе МОУ ГЭЛ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ ВИЗУАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА
А.С. ПУШКИНА В ШКОЛЕ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 402 группы
направления 44.03.01 – Педагогическое образование
(профиль «Филологическое образование»)
Института филологии и журналистики

БАСОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель

доцент, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Л.В. Зимина

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

зав. кафедрой, д.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

О.И. Дмитриева

инициалы, фамилия

Саратов 2024

В нынешних реалиях осуществления задач школьного литературного образования, очень важно учитывать «неспособность к концентрации внимания на длительной линейной последовательности – однородной и одностильной информации, в том числе книжной «сплошной» страницы» у современных школьников»¹. Замечено, что в этом случае «переключить внимание» читателей, продолжить вести их по сюжету и сохранить интерес к тексту на протяжении всего чтения успешно помогают иллюстрации.

Этой проблеме в школьном обучении «визуалов» нужно уделять специальное внимание, чем и определяется **актуальность** предпринятого исследования и объясняется, почему мы сосредоточились на осмыслении именно иллюстративных материалах в школьном обучении литературе.

Целью своей работы мы полагаем попытку аналитического рассмотрения методического потенциала приемов визуального сопровождения в ходе освоения творчества А.С. Пушкина на школьных уроках литературы.

Для этого необходимо решить следующие **задачи**:

- заглянуть в портретную галерею автора, чтобы его облик ввел нас в живописное искусство, раскрывающее его творчество;
- рассмотреть историю возникновения иллюстраций к ряду произведений писателя, их замысле;
- сопоставить иллюстрации разных художников к произведениям Пушкина в связи с задачами живописцев, обращавшихся к интерпретации творчества писателя;
- проанализировать учебники по литературе разных авторских коллективов, обращая внимание на методические задачи использования иллюстраций по творчеству Пушкина;

¹ Романичева, Е.С. «Книга с картинками» и ее образовательный потенциал/ Е.С. Романичева // Литература в школе. 2020. № 1. С. 102.

- провести аналитический опрос среди учащихся о роли для них иллюстраций при понимании литературного текста;
- исследовать важность методики видеосопровождения на уроках литературы по творчеству Пушкина и разработать технологическую карту урока с ее применением.

Исходя из этого, **объектом** исследования стала методика обучения литературе в школе.

Предметом – методические приемы видеосопровождения в средних и старших школьных классах в ходе освоения обучающимися творчества А.С. Пушкина.

В процессе решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования:**

1. Теоретические: изучение научной литературы, анализ учебно-методических трудов, логический анализ, классификация, обобщение, систематизация.
2. Эмпирические: изучение педагогического опыта, педагогическое наблюдение.

Структура работы традиционна: она включает введение, три главы с параграфами и подпараграфами, заключение и список использованных источников.

Во Введении рассматривается вопрос взаимосвязи творчества А.С. Пушкина с миром живописного искусства. Обосновывается важность методической поддержки современного школьника как человека не книжной, а визуальной культуры на пути постижения им смысла текстов художественной литературы, в том числе и пушкинских.

В **первой** главе «Творчество А.С. Пушкина в фокусе **изобразительного искусства**» рассматриваются иллюстрации, сопровождавшие творчество поэта в разные временные периоды.

В параграфе 1.1 «Из портретной галереи А.С. Пушкина» демонстрируются репродукции портретов писателя, написанные Орестом Кипренским и Василием Тропининым, комментируются их сходства и различия. Проанализированы мнения исследователей, а также самого Пушкина об этих портретах. Предполагаются методические пути включения этого иллюстративного материала в процесс обучения.

В параграфе 1.2 «Автопортретное воплощение облика поэта» рассмотрено разнообразие портретов, нарисованных самим Пушкиным.

Отмечается, что автопортреты способствовали открытию новых путей проникновения в суть образа писателя, что помогало понять его творческую натуру. Именно в автопортретах, по мнению Б.В. Томашевского, «мы обретаем черты такого Пушкина, какого не подглядели или не видели вовсе изображавшие его художники»².

Обращается внимание на то, что наиболее известными считаются «портрет в круге» и портрет из альбома сестер Ушаковых. В отличие от «портрета в круге» на портрете из Ушаковского альбома Пушкин изобразил свое лицо в профиль. Подчеркивается, что он не приукрашивает черты своего лица, изображая себя в подлинном облики. Отмечается, что в «портрете в круге» он сделал акцент на силуэте и деталях костюма.

Особое внимание уделяется тому, что Пушкин часто иллюстрировал свои произведения. Уникальность графики Пушкина заключается в том, что поэт сразу же графически фиксировал свои творческие порывы. «Когда он пишет, – он рисует...Пушкинская графика – "зрительный дневник"»³.

В параграфе 1.3 «Живописное воплощение пушкинских сюжетов и образов» предлагаются иллюстрации к произведениям Пушкина разных жанров: романов, повестей и сказок.

² Цит. по: Высочина Е.И. Образ, бережно хранимый / Е.И. Высочина. – М.: Просвещение, 1989. – С.96

³ Эфрос А. Автопортреты Пушкина / А. Эфрос. – М.: Гослитмузей, 1945. – С.10.

Подпараграф 1.3.1. «Евгений Онегин» и «Медный всадник» в иллюстрациях» включает в себя подробный анализ иллюстраций таких художников, как Надя Рушева и Александр Бенуа. Уделяется внимание важнейшему вкладу Нади Рушевой в иллюстрирование произведений Пушкина: она называла Пушкина «самым родным поэтом». В серию её работ «Пушкиниана» вошло около 300 рисунков – от рождения поэта до гибели. Прилагаются иллюстрации Нади к «Евгению Онегину». Не менее ценен и вклад выдающегося художника А.Н. Бенуа. По словам М. Эткинда, «Пушкин не знал еще истолкователя, глубина и сила образов которого приближались бы к тому, чего достиг Бенуа»⁴.

В подпараграфе 1.3.2. «Сюжеты «Маленьких трагедий» и «Повестей Белкина»» рассматриваются работы Владимира Фаворского, Николая Зарецкого и братьев Трауготов. Отмечены иллюстрации к «Каменному гостю» В. Фаворского: их называют шедевром творчества художника. «В них поражают психологическая глубина и обезоруживающая искренность каждого персонажа, стремительность внутреннего ритма иллюстрации и философская многозначность символов...»⁵. Отмечается тот факт, что Николай Зарецкий сделал 15 иллюстраций к «Повестям Белкина», выполненных в технике двухцветной литографии.

Александр и Валерий Трауготы также иллюстрировали «Повести Белкина», уникальность их рисунков в том, что они отказываются от стандартов, переходят от перенасыщенных разворотов к минималистичным.

В подпараграфе 1.3.3. «Иллюстрации к пушкинским сказкам» внимание акцентируется на том, что иллюстрации в сказках особенно важны для детского восприятия. Приведены иллюстрации Ивана Билибина и Татьяны Мавриной. Особенностью рисунков Билибина является стилизация,

⁴ Эткинд, М.Г. Александр Бенуа / М.Г. Эткинд. – Москва – Ленинград: Искусство, 1965. – С.59

⁵ Богатырёва, Н.Ю. Отечественные художники – иллюстраторы детской книги XX–XXI вв: монография / Н.В. Богатырёва. – М. : МПГУ, 2018. – С.11.

использование фольклорных мотивов и обращение к традициям народного творчества и древнерусского искусства.

Эти характеристики синтезируются в иллюстрациях к «Сказке о золотом петушке». Рисунки к сказкам Пушкина Мавриной привлекают внимание своей красочностью, экспрессией, яркостью образов.

Во **второй главе «Современные учебники литературы как пространство погружения в художественный мир произведений Пушкина»** были проанализированы в аспекте интересующей нас проблемы действующие УМК по литературе 5-9 классов, выяснялась степень представленности в них иллюстраций по творчеству А.С. Пушкина и методические пути включения этого материала в ход уроков.

В **параграфе 2.1 «Сопоставительный анализ иллюстративного материала по творчеству А.С. Пушкина в разных УМК по литературе»** в ходе осуществления обзора авторских УМК в обозначенном ракурсе было отмечено, что в ряде учебно-методических комплексов иллюстрации встречаются редко, например, в УМК под редакцией И. Сухих за 6 класс и УМК Т. Курдюмовой за 7 класс. Выдвигается предположение, что иллюстраций становится меньше в зависимости от возраста учащихся. Однако УМК В.Я. Коровиной за 8 класс и УМК В.Г. Маранцмана за 9 класс ставят под сомнение это предположение, так как в них представлено значительное количество иллюстраций.

Сделан вывод о том, что не возрастные характеристики учащихся влияют на включение в учебные пособия иллюстраций, их качество и количество: визуальное восприятие информации и зрительная память важны в любом возрасте. Каждый авторский коллектив руководствуется, видимо, собственными соображениями на этот счёт, поэтому в каких-то УМК включено много разнообразных изображений, а в каких-то они почти отсутствуют.

В параграфе 2.2 «Отклики школьников о роли иллюстраций в восприятии литературного текста» приведены результаты апробации исследуемого материала в ходе производственно-педагогической практике.

Прилагается анкета, предложенная учащимся восьмых классов «Лицея прикладных наук имени Д.И. Трубецкого г. Саратова». Она состоит из пяти вопросов, по итогам аналитического рассмотрения ответов на которые были сделаны выводы о роли иллюстраций в понимании текста обучающимися. Выяснилось, что 70% опрошенных обращают внимание на иллюстрации при чтении произведения, большая часть опрошенных высказалась за то, что иллюстрации помогают им в понимании произведения (80%).

Помимо анкетирования были проанализированы результаты работ старшеклассников, которые участвовали в одном из этапов проводимого в ИФиЖ СГУ состязания «Власть слова», посвящённого в этом году 225-летию А.С. Пушкина. Вследствие этого сделаны выводы о том, что иллюстрации значительно способствуют развитию у школьников способности сопоставлять сюжет произведения и образы героев с визуальным рядом.

В третьей главе «О методических приёмах визуального сопровождения на уроках литературы» проанализированы мнения исследователей по рассматриваемому вопросу, исследуются методические пути включения в уроки литературы визуального сопровождения и разработана технологическая карта урока, обобщившая полученные рекомендации.

В параграфе 3.1 «Публикации педагогов-словесников по актуальной для нас проблеме на страницах научно-методической периодики» приводится мнение филолога Е.В. Ситниковой, которая заметила, что «при иллюстрировании детских книг основным художественным методом является образное раскрытие содержания, использование метафорических средств, так как образность лежит в природе

детского мышления. Образные средства стимулируют развитие воображения у детей, формируют их эмоции, воспитывают культуру восприятия»⁶.

Рассматривается и опыт литературоведов О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана, которые предлагают на примере иллюстраций Н. Кузьмина и К. Рудакова проследить разницу в интерпретациях одного и того же произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин», включив их в урок. Отмечается, что манера рисунков у выбранных иллюстраторов значительно отличается. Кузьмин «лёгким штрихом» иллюстрирует все течение произведения, а иллюстрации Рудакова более детально обрисовывают портреты героев.

Анализируются пути включения в урок работ М.В. Добужинского, И.Е. Репина, П.Л. Бунина. Предлагается включить в урок портреты Ольги и Татьяны, нарисованные К.И. Рудаковым, задав вопрос «В чем несходство сестер Лариных в романе Пушкина и в этих иллюстрациях?»

Не остается без внимания мнение филолога Л. Н. Бульгиной. Она рассматривает иллюстрации как инструмент творческого чтения на уроках литературы и предлагает продуктивный способ работы на уроках литературы – иллюстрирование текста. Этот прием позволяет учащимся лучше представить историческую эпоху, замысел произведения, внешний облик героев. Предлагается пример апробации предложенного метода.

Оценивается результативный способ включения визуального сопровождения в урок – графический путеводитель по «Евгению Онегину», авторами которого являются писатель Алексей Олейников и художник Наталья Яскина. Путеводитель этот может служить своеобразным дополнением к комментариям Ю.М. Лотмана и помочь зрительно представить учащимся детали онегинского костюма, к примеру, которых они вполне могли не заметить при чтении текста. (Рис.1).

⁶ Ситникова, Е.В. Иллюстрация как визуальный компонент контента детских изданий / Е.В. Ситникова // Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2016. № 2(56): в 2-х ч. Ч. 1. С. 62-68.

Рисунок 1

Объясняется актуальность изотекстов (комиксов и манги), которые также можно включать в урок. Результативность этого метода исследуется на примере популярной среди подростков японской манги о Пушкине «Бронзовый ангел», автором которой является Сайто Тихо. (Рис.2)

Рисунок 2

Отмечается важность экранизаций произведений Пушкина, которые можно включать в урок при анализе произведений.

В параграфе 3.2. «Разработка технологической карты урока по исследуемой проблематике» представлена технологическая карта урока литературы для 9 класса по теме «Поэма “Медный всадник”: образ Евгения в поэме». За основу взято УМК под ред. В.Я. Коровиной.

Урок является результатом исследований по выбранной теме, на этапе первичного закрепления с проговариванием во внешней речи учащимся предлагается обратиться иллюстрациям А. Бенуа и М. Родионова и сравнить образ Евгения перед наводнением. Предлагается ответить на вопросы: «Какие чувства, по вашему мнению, испытывал Евгений перед наводнением? Схожи ли эти чувства с теми, что запечатлены на иллюстрациях? А как вы себе представляли сцену наводнения?»

Такой способ работы с текстом художественного произведения, как включение в ход урока аналитического рассмотрения иллюстраций, позволяет глубже понять замысел писателя уже только на уровне эпизода наводнения.

В Заключении описываются результаты достижения поставленной в работе цели и решения задач. Сделан вывод о том, что количество иллюстраций в учебниках по литературе не зависит от возраста обучающихся, однако может зависеть от объёма текста произведения. Сами школьники считают, что иллюстрации помогают в восприятии текста, для них важна визуальная составляющая. Современным учителям-словесникам, в свою очередь, стоит больше внимания уделять визуальному сопровождению в ходе работы с классическим пушкинским линейным текстом (тем более, что и сам автор любил рисунком усилить письмо), включать в урок путеводитель по «Евгению Онегину» и задания, связанные с тематической мангой, которая так популярна среди школьников.

Отмечается, что промежуточные результаты исследования были успешно апробированы в докладе «Стратегии визуального сопровождения в

ходе уроков литературы по творчеству А.С. Пушкина в средней школе» на Всероссийской конференции молодых ученых «Филология и журналистика в XXI веке», посвященной 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, в СГУ им. Н. Г. Чернышевского в секции «Методика преподавания русского языка и литературы» в апреле 2024 года.

В списке использованных источников указывается 45 наименований.