

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

Кафедра русской и зарубежной литературы

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ «МАЛЕНЬКОЙ
ТРИЛОГИИ» А. П. ЧЕХОВА В ШКОЛЕ (ЛИТЕРАТУРА И
КИНЕМАТОГРАФ)»

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 402 группы
Направления 44.03.01 – Педагогическое образование
Филологическое образование (очная форма обучения)
Института филологии и журналистики

ИЛЬИНОЙ ДАРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ

фамилия, имя, отчество

Научный руководитель
профессор, д.ф.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

А.Л. Фокеев
инициалы, фамилия

Зав. кафедрой
зав.кафедрой, к.ф.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Ю.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Саратов 2024

Введение. Традиционно литература рассматривается во взаимосвязи с изобразительным искусством, музыкой, театром, историей и обществознанием. В XX и XXI веках, в эпоху бурного развития аудиовизуальных технологий, обогащается спектр междисциплинарных связей литературы: актуальным становится включение в образовательный процесс анализа фрагментов кинофильмов, радиопостановок, телевизионных программ, а также использование короткометражных видеороликов (Shorts). Педагогическая практика изучения произведений А. П. Чехова может быть обогащена включением в образовательный процесс киноспектаклей и экранизаций.

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что ее методические материалы могут быть использованы при подготовке к урокам литературы по рассказам «Маленькой трилогии» А. П. Чехова (с применением междисциплинарных связей литературы и кинематографа).

В настоящее время исследователи обращают особое внимание на междисциплинарные связи. Существует немало работ по сопоставлению литературного первоисточника и экранизации: О. Б. Шакирова «Экранизация русской классики», Т. В. Воронцова «На разных языках: об экранизации литературных произведений». Вопрос использования видео в образовательном процессе нашел отражение в большом количестве исследовательских статей: А. К. Семенова «Учебное кино исторический аспект», Д. И. Игнатьева «Фильм в работе учителя (небольшой исторический экскурс)», Т. В. Якимова «Использование мультимедийных средств обучения на уроках русского языка и литературы», Е. А. Елясина «Роль киноэкранизации произведений в развитии интерпретационных способностей учащихся 5-9 классов», Ш. М. Тиллаева «Условия эффективного применения наглядности», А. Н. Бабкина «Проблема использования видеофрагментов на уроках литературы». Обращаясь к истории литературоведческого анализа «Маленькой трилогии», стоит отметить ряд работ известных отечественных ученых XX века: М. Л. Семанова «Чехов —

художник», З. С. Паперный «Записные книжки Чехова», Г. А. Бялов «Русский реализм. От Тургенева к Чехову».

Объект исследования: «Маленькая трилогия» А. П. Чехова и её экранизации («Человек в футляре» 1939 года режиссёра Исидора Анненского, «Крыжовник» 1967 года режиссёров Леонида Пчёлкина, Всеволода Платова и Лидии Ишимбаевой, «История одной любви» 1981 года режиссёра Артура Войтецкого «по мотивам» рассказов «О любви» и «Муж»). Предметом исследования в выпускной квалификационной работе является изучение «Маленькой трилогии» А. П. Чехова на школьном уроке с помощью фильмов-экранизаций.

Цель работы заключается в исследовании возможности использования экранизаций при изучении «Маленькой трилогии» А. П. Чехова на уроках литературы. В соответствии с целью исследования в работе поставлены следующие задачи:

1. изучить научную литературу по чеховедению;
2. охарактеризовать специфику связи художественного фильма и литературного первоисточника;
3. проанализировать методическую литературу по изучению жанра рассказа и «Маленькой трилогии» А. П. Чехова в школе;
4. разработать методические рекомендации, приемы и технологическую карту урока с использованием фильмов-экранизаций «Маленькой трилогии».

Работа состоит из введения, двух глав («Маленькая трилогия в творчестве А. П. Чехова и на экране», «Использование фильмов-экранизаций при изучении «Маленькой трилогии» А. П. Чехова), заключения, списка использованных источников, состоящего из 68 наименований и приложений.

Апробация данного исследования была проведена на производственно-педагогической практике в Гуманитарно-экономическом лицее города Саратов. Результаты выпускной квалификационной работы частично апробированы на

конференции Филология и журналистика в XXI веке «Филологические этюды», а также опубликованы в сборнике «Филологические этюды» выпуск 26, часть I — III (2023 г.).

Основное содержание работы. О. Б. Шакирова отмечает, что «основной проблемой сопоставления художественного фильма и его первоисточника остается противоречие между чистым иллюстрированием литературного произведения, буквальным его прочтением и уходом в художественную независимость»¹. Существует три взгляда на решение данной проблемы. Т. В. Воронцова подразделяет работу с литературными текстами в кино на три основных типа — «прямую экранизацию, киноадаптацию и фильм «по мотивам»»².

В выпускной квалификационной работе рассмотрены экранизации «Маленькой трилогии» с точки зрения достоверности и следования за первоисточником.

Одним из ранних звуковых прочтений Чехова в отечественном кино стал фильм «Человек в футляре» 1939 года — режиссёра Исидора Анненского.

Композиция фильма отличается от рассказа, сюжет связывающий «Маленькую трилогию» отсутствует, режиссёр опускает факт того, что «Человек в футляре» первая часть «Маленькой трилогии».

Между тем Анненский писал в своей книге «В театре и кино»: «переноса на экран небольшой, всего на 9-10 страницах, чеховский рассказ с его свободной повествовательной манерой, я должен был, напротив, конденсировать действие в ряде сцен»³. Малая форма обретает широкое звучание, благодаря добавлению новых сюжетов, сцен и характеристик героев.

¹ Шакирова, О. Б. Экранизация русской классики / О. Б. Шакирова [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : <https://miasslib.ru/wp-content/uploads/2017/07/Экранизации-русской-классики.pdf> (дата обращения : 28.02.2024). Загл. с экрана. Яз. рус.

² Воронцова, Т. В. На разных языках: об экранизации литературных произведений / Т. В. Воронцова // Искусство. 2014. № 5. С. 23.

³ Анненский, И. М. В театре и кино / И.М. Анненский. М. : Бюро пропаганды сов. Киноискусства, 1974. С. 31.

Стоит упомянуть последние минуты картины. Режиссер делает акцент на том, что осталось после Беликова — лицемерие и неутрачивающий страх. Вне сюжета рассказа, фильм заканчивается увольнением Михаила Александровича, увольнением человека, который не может заключить себя в «футляр».

Изображение главного героя спорно. И. М. Анненский пишет: «Хмелев рисовал Беликова фигурой страшной, зловещей»⁴. По мнению Людмилы Погожевой, Беликов в исполнении Николая Хмелёва вышел слишком хитрым. Если у Чехова жителями города «владел животный страх перед ничтожеством и трусом»⁵, то из-под чёрных очков Хмелёва «смотрели зоркие, сверкающие умом глаза, осторожные движения говорили не о трусости, а о внутренней силе»⁶, что нарушало весь замысел рассказа.

В кинокартине есть сцена поцелуя Беликова и Вареньки, предложение руки и сердца героя, то на что персонаж А. П. Чехова не решился. Сцена болезни в фильме гиперболизирована, присутствует горячка и бред героя. Сцена похорон, значимая для понимания рассказа, отсутствует.

Спорность трактовки образов видна и в работе Ольги Андровской, сыгравшей Вареньку. Перед зрителем предстает жестокая женщина, общающаяся с Беликовым, чтобы позлить брата: «А я не радуюсь, я смеюсь!»⁷.

Намного точнее воплощен образ Михаила Коваленко в исполнении Михаила Жарова. Актер отразил на экране сопротивление «футлярности».

Экранизация рассказа «Человек в футляре» — это следование за литературным первоисточником, без резкого противоречия А. П. Чехову, но с конкретизацией и расширением бытовых сцен, сюжетов, характеристик героев.

В 1967 году на экране появляется второй рассказ из «Маленькой трилогии». Режиссеры Леонид Пчёлкин, Всеволод Платов и Лидия Ишимбаева

⁴ Аненский, И. М. В театре и кино / И.М. Аненский. М. : Бюро пропаганды сов. Киноискусства, 1974. С. 33.

⁵ Очерки истории советского кино. В 3 т. Т. 2. / под ред. Ю. С. Калашникова и др. М. : Искусство, 1959. С. 470.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

сняли короткометражный фильм «Крыжовник»⁸ по одноименному рассказу А. П. Чехова.

Тридцатитрехминутная картина совпадает по сюжету и тексту (дословное следование) с первоисточником. Фильм создан по необычному режиссерскому решению: черно-белый фоторяд сопровождается голосом рассказчика, открывая перед зрителями обрамляющую рамку сюжета рассказа, на 9-й минуте одновременно с историей Ивана Ивановича начинается и действие в кинокартине, прерываемое фоторядом несколько раз, при описании Николая Ивановича.

Актерская игра, сопровождающая монолог Ивана Ивановича, не отличается яркостью, внимание зрителя приковывают не столько актерские прочтения, сколько речь главного героя, точно подобранные художником по костюмам И. Гмырем: старая рубашка с поясом, грязные сапоги, халаты, туфли и сюртук. Не меньшее внимание притягивают к себе выбранные художником А. Грачевым декорации.

Экранизация рассказа «Крыжовник» Всеволода Платова, Леонида Пчёлкина и Лидии Ишимбаевой черно-белая, с резкими переходами между кадрами и неровным звуковым рядом, однако с точки зрения достоверности и схожести с первоисточником, это точное прочтение рассказа А. П. Чехова.

В 1981 год появляется фильм «История одной любви»⁹ Артура Войтецкого по мотивам рассказов «О любви» и «Муж».

Фильм «История одной любви» построен по принципу фрагментарной композиции. Перед зрителями раскрывается не только история Алехина, но и бал, во время которого мы узнаем историю Анны Павловны и её мужа Кирилла

⁸Крыжовник [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=j3OaYITRlzo> (дата обращения : 28.02.2024). Загл. с экрана. Яз. рус.

⁹История одной любви [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : <https://yandex.ru/video/preview/12012513071395169031> (дата обращения : 28.02.2024). Загл. с экрана. Яз. рус.

Петровича Шаликова из рассказа «Муж», любовная переписка Чехова с Ольгой Леонардовной Книппер.

Соединяя два рассказа в один фильм, режиссер Артур Войтецкий приписывает рассказу «Муж» тему «футлярности», но попытка добавить еще один рассказ в «Маленькую трилогию», разрывает связь между рассказами «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви».

Отсутствие сюжета, связывающего «Маленькую трилогию»; наличие неточностей в сюжете, например, разговор Алехина и Анны Алексеевны проходит не в театре, а на балу; добавление диалогов между главными героями об искусстве, политике, счастье и любви: «И всё-таки без любви не хорошо. Мы мало любим, а это право не хорошо»¹⁰, не мешают построению сюжета фильма, режиссер следует рассказу, видоизменяя его.

Стоит отметить, что образ Алехина передан точно, Леонид Бакштаев одним взглядом передает и боль и переживания героя заточенного в «футляр». В роли Анны Алексеевны Лариса Кадочникова смотрится менее гармонично. Разница в возрасте меняет конфликт, заложенный в произведении. В образе Лугановича та же проблема. У А. П. Чехова герой почти «старик»¹¹, в фильме же веселый и молодой мужчина. Присутствуют и добавления к описанию его образа, в рассказе он был «добряк, простак»¹², в кинокартине актер рассуждает о литературе, о политике, задачах общества.

Если рассматривать фильм, как соединение двух рассказов, то данная работа относится к категории «фильмов по мотивам», если обратить внимание не на весь фильм, а на фрагменты действия рассказа «О любви», то интерпретация первоисточника на наш взгляд тоже неточна, не совпадают, ни

¹⁰История одной любви [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : <https://yandex.ru/video/preview/12012513071395169031> (дата обращения : 28.02.2024). Загл. с экрана. Яз. рус.

¹¹ Чехов, А. П. Полн. собр. Соч. и писем. В 30 т. Т. 10 / А. П. Чехов. М. : Наука, 1986. С. 69.

¹² Там же.

образы главных героев, ни место действия рассказа, однако точна атмосфера между героями.

Проанализировав своеобразие кинопостановок «Маленькой трилогии», рассмотрим вопрос использования кинофильма на уроке литературы.

И. С. Левшина и Ю. Н. Усов в 80-е годы размышляли о методических недостатках преподавания литературы, «о сухом логизировании при обращении к художественному тексту»¹³. Для решения данной проблемы они предлагали использовать на уроке киноинтерпритации. Кандидат педагогических наук Г. А. Поличко в своих методических пособиях по анализу кинофильмов также призывает проводить параллели между экранизацией и литературным произведением¹⁴. В. Н. Маранцман отмечает, что кинофильм на уроке может помочь «растущему человеку обрести ценностные ориентации, найти противоядие хаосу в гармонии, избавиться от агрессии»¹⁵.

Методисты выделяют ряд условий, обеспечивающих эффективность взаимодействия художественного текста и его экранизации:

1) необходимо предварительное знакомство школьников со средствами кинематографической выразительности (кадр, план, ракурс и т.д.).

2) процесс взаимодействия читательской и зрительской деятельности должен проходить в несколько этапов (подготовка школьников к восприятию кинофильма; просмотр экранизации, или ее фрагмента; обмен впечатлениями о кинофильме после его просмотра; создание проблемной ситуации, мотивирующей обращение к литературному первоисточнику; сопоставительный анализ кинофильма и художественного текста на уровне либо эпизода, либо целой картины).

¹³ Усов, Ю. Н. Методика использования киноискусства в идейно-эстетическом воспитании учащихся 8-10 классов / Ю. Н. Усов. Таллин : Министерство просвещения, 1980. С. 3.

¹⁴ Поличко, Г. А. Киноязык, объясненный студенту / Г. А. Поличко. М. : Русское слово, 2006. С. 16.

¹⁵ Литература : Программы: 5-9 классы общеобразовательных учреждений / В. Г. Маранцмана. М. : Просвещение, 2008. 214 с.

3) в процессе изучения произведения читательская деятельность, мотивированная зрительской, должна в конечном итоге преобладать¹⁶.

Рекомендации для использования фильмов-экранизаций на уроке литературы:

—видеоматериал на уроках должен соответствовать возрастным особенностям школьников;

—при выборе материала нужно ответить на вопросы: «Что необходимо посмотреть? На каком этапе занятия? Каков объем видеоматериала?»;

—перед показом эпизода фильма на уроке, необходимо продумать пояснения: вводные, по ходу показа, заключительные;

—перед показом эпизода фильма стоит перечислить необходимую терминологию (эпизод, кадр, деталь, ракурс и т.д.);

—перед показом следует сделать вступление об истории создания фильма и предыдущих экранизациях, о режиссере, снявшем фильм, и других кинематографических работах этого режиссера, о композиторе, озвучить имена актеров¹⁷;

—видеозапись не должна быть изолированным моментом урока¹⁸;

—на уроке должна присутствовать постановка проблемных заданий наглядного характера.

Рассмотрим конкретные приемы, предложенные нами, которые могут быть использованы при изучении литературного произведения с использованием фильма-экранизации.

—Приём «Предсказание». Перед просмотром ученикам задается вопрос: «Как вы думаете, о чём этот фрагмент фильма?». Их ответ должен быть представлен в нескольких словах, то есть краткой формулировкой. Нужно

¹⁶ Якимова, Т. В. Использование мультимедийных средств обучения на уроках русского языка и литературы / Т. В. Якимова // Образование. Карьера. Общество. 2016. №4 (51). С. 81.

¹⁷ Тиллаева, Ш. М. Условия эффективного применения наглядности / Ш. М. Тиллаева // Достижения науки и образования. 2019. №8-2 (49). С. 17.

¹⁸ Бабкина, А. Н. Проблема использования видеофрагментов на уроках литературы / А. Н. Бабкина // Проблемы Науки. 2013. № 2 (16). С. 123.

подготовить несколько сцен из кинокартины, поднимающих различные проблемы из литературного первоисточника.

—Приём «ЧБД». Это задание нужно выполнять при первичном знакомстве с текстом литературного произведения. Урок должен начаться с просмотра фрагмента кинофильма, и остановиться на интересном месте. Учитель должен спросить учеников: «Что будет дальше?». После рассуждений предложить прочитать вслух изучаемое произведение. Этот прием поможет заинтересовать учеников и привлечь их к творческой деятельности на уроке.

—Приём «Звукооператор». Необходимо заранее выбрать подходящие короткие эпизоды, которые помогут ученикам определить конфликт, тему или проблему рассказа. Нужно объединить класс в рабочие команды, дать посмотреть фрагмент со звуком, и, через пару минут подготовки, команды должны осуществить дубляж фрагмента своими словами. Этот прием поможет почувствовать на себе, осознать и запомнить поднимаемые в произведении проблемы и вопросы.

—Приём «Описание персонажей». Это задание нужно выполнять, если ученики уже знакомы с текстом произведения. Предлагаются короткие фрагменты из фильма, где видны детали того или иного героя. Ученики должны найти в литературном произведении описание героя и подтвердить, что в том или ином фрагменте именно он.

—Приём «Верю». Это задание нужно выполнять, если ученики уже знакомы с текстом произведения. Предлагаются короткие фрагменты из фильма, где видны переживания героев. Ученики в командах должны определить совпадают эмоции, мимика и жесты киноактера с тем как этот момент описывался в первоисточнике. Результаты обсуждаются, аргументируются и, если нужно корректируются. Данное задание поможет ученикам запомнить прочитанный материал и научит ориентироваться в тексте.

—Приём «Стоп-кадр». Это задание нужно выполнять, если ученики уже знакомы с текстом произведения. Предлагаются короткие фрагменты из

фильма, где отсутствуют небольшие детали из литературного первоисточника. Задаются вопросы, например: какой запах ощущает персонаж, гуляя по улице; что нащупал герой в кармане плаща; как называется книга, которую читает герой. Данный прием поможет ученикам лучше запомнить прочитанный материал и научит ориентироваться в тексте. Педагог может использовать этот прием как опрос-проверку по пройденному материалу.

Для продуктивной работы над «Маленькой трилогией» А. П. Чехова важны не только междисциплинарные связи, но и особенности работы с малыми жанрами.

Проанализировав научную и методическую литературу, по изучению жанра рассказа в школе нами были сформулированы следующие рекомендации:

1) Рассказ является малой повествовательной прозой, следовательно, нужно подготовить учеников к восприятию произведения. Предварительная беседа может создать у учащихся интерес к читаемому, подготовить их к целенаправленному, активному восприятию текста.

2) Педагог и литературовед М. А. Рыбникова отмечает, что «методические приемы диктуются природой произведения. Маленький рассказ, читается и разбирается в полном его объеме»¹⁹. Следовательно, рассказ, как произведение малого объема должен первоначально изучаться целиком, не делиться на части и фрагменты, чтобы увидеть общую картину произведения.

3) После целостного прочтения рассказа следует разделить его на смысловые фрагменты, выделить в нем мысли и цитаты необходимые для анализа произведения.

4) Объем рассказа позволяет применять творческие методы его анализа.

Обобщая выше сказанное, нами были составлены методические рекомендации по изучению «Маленькой трилогии» в школе:

¹⁹ Рыбникова, М. А. Очерки по методике чтения / М. А. Рыбникова. М. : Учпедгиз, 1985. С. 58.

1) Важно осознание особенностей жанра произведения, особенностей работы над рассказом в школе;

2) Психолого-педагогические исследования показали, что эффективность обучения зависит от степени «привлечения к восприятию всех органов чувств человека»²⁰. Следовательно, использование междисциплинарных связей кинематографа и литературы является продуктивным методом работы на уроке.

3) Проанализировав школьные программы по литературе нами было выявлено, что чаще всего рассказы «Маленькой трилогии» не изучаются вместе (изучаются в разных классах, или представлено 2 рассказа из трех), однако, А. П. Чехов считал, что «Маленькая трилогия» должна быть представлена, как единое целое, следовательно, и изучение должно осуществляться в виде цикла.

Заключение. В ходе нашего исследования были изучены статьи и научная литература об истории создания и восприятии «Маленькой трилогии», о специфике связи художественного фильма и первоисточника. Обратившись к кино-экранизациям «Человека в футляре» Исидора Анненского, «Крыжовника» Всеволода Платова, Леонида Пчёлкина, Лидии Ишимбаевой, «Истории одной любви» Артура Войтецкого нами было выявлено, что данные фильмы в разной степени отходят от первоисточника. «Крыжовник» — точное прочтение рассказа и перенесение его на экран; «Человек в футляре» соединяет в себе достоверность и элементы нового прочтения классики; «История одной любви» — произведение, следующее за литературным первоисточником, но с большим вкраплением режиссерских решений, что роднит его с фильмом «по мотивам» рассказов «О любви» и «Муж».

Были проанализированы научная и методическая литература по изучению жанра рассказа и «Маленькой трилогии» А. П. Чехова. Нами были выявлены особенности восприятия жанра рассказа школьниками.

²⁰ Бабанский, Ю. К. Педагогика / Ю. К. Бабанский, Т. А. Ильина, Н. А. Сорокин. М. : Просвещение, 1983. С. 56.

При анализе школьных программ был установлен объем изучения творчества А. П. Чехова с 5 по 11 класс. В одних программах за весь курс изучается небольшое количество произведений автора и всего два рассказа из «Маленькой трилогии» (в программах Г. С. Меркина и Б. А. Ланина), в программе В. Я. Коровина «Маленькая трилогия» изучается не как цикл, а как отдельные рассказы в 8 и 10 классах. В программе Т. Ф. Курдумовой и профильном курсе В. Я. Коровиной «Маленькая трилогия» изучается как цикл.

Обобщив изученные материалы, нами были разработаны методические рекомендации и методы изучения «Маленькой трилогии», а также составлена технологическая карта урока по «Маленькой трилогии», в которой были применены рассмотренные в выпускной квалификационной работе методические рекомендации и приемы использования междисциплинарных связей литературы и кинематографа (анализ фрагмента фильма, приемы «Верю», «Описание персонажа», «Предсказание», «Стоп-кадр»).

В результате можно сделать вывод, что использование экранизаций при изучении «Маленькой трилогии» А. П. Чехова на уроках литературы является продуктивным методом изучения школьного материала.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с рассмотрением других рассказов А. П. Чехова, их соотнесения с художественными фильмами и анализ возможности использования кинематографа на уроке литературы и русского языка.