МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра общего литературоведения и журналистики

«Изучение поэзии А. Тарковского в школе: из опыта работы»

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 2 курса 257 группы направления 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль «Учитель – ученик – урок в школьной практике словесника») Института филологии и журналистики

Васильевой Дарьи Андреевны

Научный консультант	
к. филол. н., доцент	 А.В. Раева
Зав. кафедрой	
д. филол. н., профессор	 В.В. Прозоров

Саратов 2024

ВВЕДЕНИЕ

Современный учитель-словесник сталкивается с новыми вызовами цифровой эпохи, ответ на которые требует поиска наиболее эффективных подходов к преподаванию литературы, учитывающих особенности психологии подростков XXI века. Как заинтересовать юного читателя художественным текстом и не нанести травму на все последующие годы «препарированием» этого самого текста? Еще более сложной задачей становится изучение лирики. Учителю необходимо бережно относиться к поэтическому тексту, иначе появится опасность «спугнуть» юного читателя.

Формирование культуры восприятия поэтического текста — длительный процесс, начинающийся в первые годы жизни ребенка, а системно — с начальных классов. Особое место в нем отведено 5-6 классам, когда от игровой поэзии, где в центре внимания находится звукопись, ритмика и языковая игра, школьник переходит к чтению произведений русской классики.

Специфика изучения лирики заключается в том, что она требует от читателя особой эмоциональной отзывчивости, активности читательских ассоциаций. Поэтому для развития филологической интуиции, поэтической чуткости важно предлагать школьникам не только «ясные» тексты, доступные им для анализа¹, но и «трудные» произведения. К авторам таких текстов относится А.А. Тарковский. С одной стороны, он входит в круг писателей, чье имя выпускник школы должен знать, а понимание его стихов является критерием оценивания сформированности филологических компетенций на ЕГЭ по литературе. С другой – традиции изучения его в школьном курсе еще не сложилось, как и не выделен еще круг текстов Тарковского, рекомендованных к изучению в школе.

¹К таким текстам можно отнести стихотворения, центральными образами которых являются образы природы, а также произведения, анализируемые через творческую историю текста – такие как стихотворения А. Пушкина «И.И. Пущину», «Няне» и др.

Методисты и сами учителя-словесники разрабатывают уроки по изучению творчества и биографии А. Тарковского, их опыт оказывается интересен коллегам, о чем свидетельствуют публикации в журнале «Литература»². В интервью С. Дмитриенко с С. Бирюковым, опубликованном на страницах «Литературы»³, филолог, отвечая на вопрос «каких русских поэтов нужно изучать в школе особенно подробно и почему», ставит в один ряд с уже изучаемыми поэтами А. Тарковского. Имя А. Тарковского звучит на страницах журнала и в разработках учителей, и в разговоре об изучении литературы в школе.

Тем не менее, очевидно, что изучение творчества поэта в школе – проблемный вопрос. Чем же вызвано такое «забвение» поэта? Причина этого по-видимому кроется в позднем обращении литературоведов к поэзии А. Тарковского, да и сами читатели впервые смогли увидеть его сборник «Перед снегом» лишь в 1962 году, несмотря на то, что поэт был готов опубликовать свою первую книгу «Стихотворения разных лет» еще в 1946 году. Но это печально известный в отечественном литературном процессе год, когда вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», и первая книга была рассыпана. Поэтому многое в поэтическом мире А. Тарковского только еще начинает открываться исследователям. Отсюда, видимо, и неготовность школьной программы «принять» поэта.

Вплоть до 1990-х годов А. Тарковский изучался только лишь в обзорах и рецензиях, сравнивался с поэтами-современниками, но научного подтверждения разного рода теорий не находилось. После 1990-ого года появляются работы, имеющие научное обоснование⁴. Они посвящены связи

² статьи Н. Беляевой «Отблески русской классической поэзии в творчестве Арсения Тарковского», Н.А. Резниченко «"Я учился траве, раскрывая тетрадь...". Поэзия Арсения Тарковского на уроке литературы в 11 классе», Ю. Халфина «Последний поэт Серебряного века. Три встречи с Арсением Тарковским», А. Зорина «Портрет поэта под созвездием Большого Пса», Г. Боярковой «Филологический анализ стихотворения Арсения Тарковского из цикла "Пушкинские эпиграфы"».

³ Дмитриенко, С. Сергей Бирюков: «Поэзия — это нарушение ожиданий» / С. Дмитриенко // Литература. 2009. № 16. С. 50-59.

⁴ К таким работам относятся: кандидатская диссертация С. Руссовой «Философия поэзии Н.А. Заболоцкого и Арсения Тарковского», статьи В. Аношкиной, С. Чупринина,

творчества А. Тарковского с поэтами XIX и XX века отечественной литературы.

Изучением поэтического мира А. Тарковского занимаются С.А. Мансков, Е.Г. Елина, Т.А. Воронова, Е.В. Лысенко, С.В. Кекова. Актуально исследование творчества Арсения Тарковского в связи с работами его сына. Рукописным наследием поэта занимается Д.П. Бак.

Изучение творчества и биографии А. Тарковского занимает филологов и по нынешний день. И чем дальше продвигается отечественное литературоведение, тем ближе фигура поэта к школе.

Актуальность работы обусловлена как исследованием малоизученной, но представляющей несомненный интерес для современных школьников поэзии А. Тарковского, так и обращением к ключевой в методике обучения литературе проблеме восприятия поэтического текста.

Цель работы — рассмотреть возможности изучения лирики А. Тарковского в средних классах путем разработки разных видов уроков и их апробации, а также использования его стихотворений при диагностике уровня литературного развития школьников.

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи:

- 1. изучить подходы к анализу поэтического текста в школе;
- 2. отобрать стихотворения А. Тарковского для изучения в школе и для проведения диагностики уровня литературного развития;
  - 3. провести диагностику уровня литературного развития школьников;
- 4. используя разные подходы к изучению лирики в школе, разработать конспекты уроков по стихотворениям А. Тарковского;
- 5. апробировать занятия по стихотворениям А. Тарковского и провести их рефлексию.

Для решения первой задачи применим метод реферирования, систематизации и сравнения уже имеющегося методического и психологопедагогического опыта в науке. Следующим задачам соответствует метод

Ю. Неймана, Л. Бельской, Н. Кузьминой; диссертации Т. Чаплыгиной, Е.В. Джанджаковой.

анализа и проектной деятельности, благодаря которому разработаны конспекты уроков литературы.

В основу уроков положены принципы, разрабатываемые петербургской методической школой: идеи В.Г. Маранцмана и его последователей. Прежде всего это установка на проблемное изучение литературного произведения в школе⁵, установка на эмоциональное восприятие, со-творчество и актуализацию культурных ассоциаций (контекста)⁶, осознание необходимости диагностики уровня литературного развития⁷.

Объект исследования — методика преподавания лирики в школе. Предмет исследования — методика преподавания стихотворений А. Тарковского «Кактус», «Верблюд», «Пляшет перед звездами звезда…» и особенности восприятия этих текстов подростками в среднем звене школы.

Предлагаемые в ВКР уроки по лирике Тарковского, с одной стороны, могут быть проведены в любых классах, с другой – основным адресатом для нас является 6 класс, а старшеклассники берутся преимущественно для сравнения уровня восприятия или апробации заданий, основанных на методических идеях Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Такая установка определяет принцип отбора стихотворений – это тексты небольшого объема, в которых есть или образ детства, или образы, связанные с миром природным. В них внешняя простота, конкретность и зримость образов соединяется с философской глубиной, а реальное переходит в

_

⁵ Маранцман, В.Г., Чирковская, Т.В. Проблемное изучение литературного произведения в школе / В.Г. Маранцман, Т.В. Чирковская. М.: Просвещение, 1977. 206 с.

⁶Каганович, С.Л. Обучение анализу поэтического текста: методическое пособие для учителей-словесников / С.Л. Каганович. М.: Русское слово, 2012. 103с.

⁷ Шолпо, И.Л. Изучение лирики на разных этапах литературного образования / И.Л. Шолпо // Методика обучения литературе в школе: учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов: в 2 кн. Кн. 1. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. С. 235-251.

Свирина, Н.М. Знакомство с уровнями возможного освоения старшеклассниками современной лирики (на примере восприятия стихотворения И. Бродского) / Н.М. Свирина //Методика обучения литературе в школе: учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов: в 2 кн. Кн. 1. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. С. 97-104.

метафизическое. Именно через такие тексты возможен переход школьников от наивно-реалистического к образному восприятию художественного текста.

Экспериментальной площадкой и местом апробации исследования являются МОУ «СОШ № 76 им. М.Г. Галицкого» г. Саратова (6-а, 6-б, 6-в классы) и Саратовский региональный центр одаренных детей «Галактика 64» (9 класс).

Выпускная квалификационная работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка использованных источников (52 наименования) и Приложений. Первая глава «Особенности преподавания лирики в школе» посвящена изучению методов и методик преподавания лирики в школе (В.Г. Маранцман, С.Л. Каганович, И.Л. Шолпо), а также исследованию работ литературоведов, адаптированных ДЛЯ школы (Ю.М. Лотман, М.Л. Гаспаров). Во второй главе «Подходы к преподаванию стихотворений А.А. Тарковского в школе: опыт проведения уроков и их рефлексия» отражена работа над созданием уроков по лирике А. Тарковского, описана их апробация и проведен их анализ. В третьей главе «Диагностика уровня литературного развития учащихся» представлены результаты диагностики художественного восприятия поэтического текста школьниками.

Приложения A, Б, В включают технологические карты уроков по стихотворениям A. Тарковского, Приложение Г содержит иллюстрации, созданные обучающимися шестых классов на уроке по стихотворению «Кактус».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава «Особенности преподавания лирики в школе» посвящена анализу методов и методик изучения поэтических текстов в школе учителей-словесников петербургской школы, трудов Ю.М. Лотмана и М.Л. Гаспарова, которые могут быть рекомендованы школьникам для самостоятельного прочтения.

Структурный подход к изучению лирики предлагает Ю.М. Лотман, М.Л. Гаспаров останавливается морфологическом на принципе. В.Г. Маранцман рекомендует проблемный метод преподавания литературы, при котором происходит как активное включение обучающихся в поисковую деятельность, так и эмоциональное переживание художественного текста. Он говорит о создании проблемной ситуации на уроке. С.Л. Каганович предлагает пошаговый алгоритм анализа поэтического текста, направленный на развитие у обучающихся образного мышления и творческих способностей и основанный на исследованиях Л.С. Выготского: о психологии восприятия искусства и о закономерностях развития мышления и воображения детей. Идеи о постижении текста как сложнопостроенного смысла, установка на развитие эстетического восприятия и эмоциональное переживание текста, активное обращение при изучении литературы к другим видам искусства находятся в основе методических исканий И.Л. Шолпо. Она же говорит о необходимости учитывать особенности возрастного восприятия поэзии при построении урока.

Установка на развитие эстетического восприятия текста, внимание к возрастным особенностям, привлечение других видов искусств, создание проблемных ситуаций, учитывающих принципы поуровневого анализа текста и способствующих движению к пониманию лирики через ассоциации, эмоциональное переживание, собственное творчество — все это положено в основу разработок уроков по лирике А. Тарковского, данных во второй главе и приложениях.

Вторая глава «Подходы к преподаванию стихотворений А.А. Тарковского в школе: опыт проведения уроков и их рефлексия» разделена на параграфы. Первый параграф «Работа над созданием урока сопоставительного анализа стихотворений А. Тарковского "Кактус" и А.С. Пушкина "Цветок"» посвящен разработке первого урока по творчеству А. Тарковского и анализу стихотворений. Урок построен в формате игры в текстологов, которые занимаются атрибутированием текста. В финале учащиеся должны не просто назвать автора — А.С. Пушкина, а через анализ звуковой, лексической, образной системы стихотворений и визуализацию «героев» текста доказать правильность своего выбора.

Второй И третий параграфы описывают ОПЫТ реализации разработанного урока по сопоставительному анализу стихотворений А. Тарковского «Кактус» и А.С. Пушкина «Цветок». Шестые классы еще мало готовы к литературоведческому анализу поэтического текста, но некоторые из ребят способны почувствовать и услышать художественное слово уже сейчас. Урок с девятыми классами «Галактики 64» прошел удачно: каждая группа усердно работала, предприняла попытки более-менее успешного анализа поэтических текстов; каждый понял задачу как не только определение авторства, но и наличие хорошей доказательной базы. Тем не менее, все еще важно напоминать о связке при анализе «средство -> зачем оно используется», о тесноте стихотворного ряда⁸, о том, что каждое слово ценно и для чего-то нужно.

параграф «Работа Четвертый над созданием урока визуализации поэтического образа по стихотворению A. Тарковского "Верблюд"» посвящена разработке второго урока ПО творчеству А. Тарковского. Он заключается в сопоставление образа верблюда у А. Тарковского с художественными образами: греческой фреской XVII века, «Татарином, погонщиком верблюдов» Пиросмани начала XX века, работой Брауэра второй половины XX века, «Белым верблюдом» Т. Аканаева XXI

 $^{^{8}}$ Тынянов, Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. Л.: ACADEMIA, 1924. 139 с.

века и верблюдом, созданным нейросетью на основе текста стихотворения. Урок предполагает работу в группе: основное время отводится на обсуждение задания по группам, в конце занятия каждая из них представляет свой вариант ответа.

В пятом параграфе представлен анализ второго урока по творчеству А. Тарковского. Девятиклассникам из «Галактики 64» были предложены 5 картин и текст стихотворения А. Тарковского «Верблюд». Их задача — выбрать одного из нарисованных верблюдов, который более всего походил на верблюда А. Тарковского, и объяснить, почему они выбрали именно эту картину. При анализе стихотворения проблемным оказывается буквальное восприятие текста — верблюд считывался как существующее, реальное животное, а не художественный образ.

Шестой параграф «Работа над созданием урока по анализу стихотворения A. Тарковского "Пляшет перед звездами звезда..."» посвящен разработке третьего урока по творчеству А. Тарковского. В основу третьего урока положена идея постижения поэзии через собственное творчество, мысль, что урок литературы – маленькое волшебство. «Дар писательства» доступен каждому. Стихотворение А. Тарковского «Пляшет перед звездами звезда...», построенное на анафоре, вписывается в эту концепцию. Учитель вместе с учениками создает стихотворение по образу и подобию «Пляшет перед звездами звезда...», а затем переходит к анализу стихотворения А. Тарковского, не называя автора. В финале урока важно прийти к заключению, что складывать слова в предложения — это дело увлекательное, но имеющее мало общего с «фокусом» поэзии, с ее трепетным отношением к слову и умением сделать из него нечто новое, неожиданное, изящное. Но следует оставить на самостоятельное определение ребятами поэзии, назвав лишь автора текста, который анализируется.

В седьмом параграфе представлен анализ третьего урока по творчеству А. Тарковского. В ходе этого урока стало ясно, что гораздо активнее ребята работают, создавая собственные «стихотворения». Действительно

проблемным оказался анализ лирического текста, хотя, безусловно, для когото и эта задача была посильна. При анализе большая часть всех трех шестых классов потеряла всякий интерес. Работа с 5-10 детьми казалась менее плодотворной, но важно, что все-таки этот разговор состоялся.

В финале подводятся итоги практической работы. Безусловно, анализ лирики А. Тарковского – сложный путь постижения литературы, пройти который ученик может только с поддержкой учителя. Ребятам интересна любая интерактивная форма деятельности, беседы с учителем, но самостоятельно осваивать, находить, искать – это работа для большинства трудная, надоедающая. Вероятно, это обусловлено возрастом. Адресатом уроков стали преимущественно шестые классы, которым тяжело долго рассматривать одно и то же. А разглядывать страшно непонятный, непреодолимый текст А. Тарковского ощущалось как сверхзадача, данная учителем. Девятые классы оказались более подготовленными к работе с еще не знакомым поэтом. Многие показали себя как настоящие исследователи, юные литературоведы, принимающие вызов одного из самых замечательных поэтов XX века и учителя, который принес на урок его стихотворения.

В третьей главе «Диагностика уровня литературного развития учащихся», следуя идеям В.Г. Маранцман, Е.Р. Ядровской, Н.М. Свириной, изучается степень сформированности аналитических навыков и уровень развития творческих способностей ученика. Это способно помочь педагогу выстроить для школьников индивидуальную образовательную траекторию, способствующую актуализации личностного потенциала ученика. Для того, чтобы проследить развитие в динамике, следует делать диагностику два раза в год.

Одной из наиболее эффективных форм диагностики является работа с поэтическим текстом. Лирика А. Тарковского, в которой внешняя прозрачность образа соединяется с глубиной мысли, хорошо подходит для этой цели, так как дает возможность высказаться как ребенку с наивно-

реалистическим восприятием текста, так и школьнику, более глубоко понимающему художественный образ.

В МОУ «СОШ № 76 имени М.Г. Галицкого» мною были проведены диагностики уровня литературного развития учащихся. Первая диагностика была проведена 25 апреля 2023 года. Учащимся 5-ых и 7-ого классов было предложено стихотворение А. Тарковского «Под сердцем травы тяжелеют росинки...». Многие из учащихся еще совсем юны, чтобы рассматривать этот текст как попытку вернуться назад, поэтому еще невозможно разделить стихотворение на две части – «реальную живописную картинку из безмятежного прошлого и философские рефлексии по поводу жизни» ^{9} . Но проходящей школьники способны почувствовать И прочувствовать особые, едва заметные состояния. Они еще совсем не научились подбирать для этого слова, играть всеми смыслами и проникать в глубочайшие тайны поэтических текстов, но у многих из них есть настоящий потенциал.

3 мая 2024 года была проведена повторная диагностика с уже повзрослевшими на год ребятами. Для анализа им был предложен текст А. Тарковского «Бабочки хохочут как безумные...». Анализ работ показывает, что на первое место для ребят выходит эмоциональное переживание текста, восприятие его с позиции своего личного опыта. Можно сказать, что диагностика восприятия художественного текста вдруг превратилась в психологический тест.

⁹Елина, Е.Г. Предмет и вещь в поэзии А.А. Тарковского / Е.Г. Елина // Язык художественной литературы. Литературный язык: Сб. статей к 80-летию М.Б. Борисовой. Саратов, 2006. С. 175-176.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

работы подводятся итоги исследования, намечаются перспективные направления дальнейшей разработки темы.

Преодоление школьником этапов читательского развития, как любое взросление, — процесс сложный. Задача учителя — поддержать ученика на этом пути. Чтение художественной литературы является ведущей практикой, помогающей эстетическому и интеллектуальному росту подростка. Чтение непривычных, трудных текстов способствует переходу от одного этапа читательского роста к другому.

В данном исследовании был проведен эксперимент по включению в программу средней школы сложной для этого возраста лирики А. Тарковского.

Исследование показало, с одной стороны, обоснованность отсутствия стихотворений А. Тарковского в программах по литературе для 5-9 классов, рассчитанных на среднего ученика, с другой — огромный методический потенциал его текстов при работе с мотивированными и одаренными школьниками, способность его лирики находить отклик в душах юных читателей.

Основываясь на методах и методиках анализа поэтического текста Ю.М. Лотмана, М.Л. Гаспарова, В.Г. Маранцмана и его последователей, мы создали собственные разработки уроков по творчеству А. Тарковского. Принципиально важной при этом была установка на применение разных образовательных технологий: сравнение двух поэтических текстов, сопоставление стихотворения и картины, сопоставление произведения поэта с собственным творением. Использованный на всех уроках принцип сопоставления создавал проблемную ситуацию, а технология групповой работы способствовала включению в работу большего количества учащихся.

Разумеется, эти уроки могут быть апробированы не только в средней школе, но и в старших классах.

Сложно оценить свой опыт включения творчества А. Тарковского в школьную программу. Оказалось, что вовсе не она сопротивляется такой интеграции, а сами учащиеся. Разумеется, невольно. Они готовы сопоставлять стихотворения с собственными переживаниями, находить в них что-то свое, но анализировать текст как нечто, сделанное чужой рукой, собранное из разных кусочков авторского мировосприятия, пока, если и дается, то лишь самой немногочисленной группе ребят. Нужно ли на этом останавливаться? Безусловно, нет.

Проведенная диагностика литературного развития показала, что большинство учащихся еще не преодолело этап наивно-реалистического восприятия текста, но есть и те, которые видят красоту поэтических образов, способны к истолкованию сложных текстов.

Иную картину мы увидели при работе с девятиклассниками из «Галактики 64». Безусловно, есть общие трудности при анализе любого поэтического текста, но А. Тарковский не закрыт для них. Учащиеся готовы работать с его текстами. Безусловно, не хватает культурного багажа и понимания того, что А. Тарковский «насквозь интертекстуален». Он сложен своей многомерностью.

И все же наша работа — доказательство того, что творчество А. Тарковского должно звучать на уроках литературы. Это важный, нужный, по-настоящему уникальный поэт, захватывающий своей интеллектуальностью. Его поэзия обладает удивительным свойством поражать внешней простотой и глубиной заложенных смыслов, при всей своей туманности влиять на детское восприятие, менять их настроение и погружать в необыкновенный мир.

Перспективами рассмотрения темы является как продолжение методических разработок по лирике А. Тарковского, так и применение апробированных подходов к изучению поэзии XX –XXI веков.