

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ»)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ

**РАБОТА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БАСЕН И.А.
КРЫЛОВА**

Выпускная квалификационная работа

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование

Профиль: Русский язык. Литература

Выполнила:

Студентка группы 502

Пересыпкина А.А.

Научный руководитель:

доктор педагогических наук

профессор кафедры литературы и МОЛ

Терентьева Нина Павловна

Работа рекомендована к защите

«___» _____ 2016 г.

Зав. кафедрой литературы и МОЛ

Д.ф.н., профессор Маркова Т.Н. _____

Челябинск

2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
ГЛАВА I. ИЛЛЮСТРАЦИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ (5-7 КЛАССЫ)	
§ 1.1. Книжная графика как вид искусства.....	6
1.2. Приемы работы с иллюстрациями на уроках литературы.....	14
1.3. Психологические особенности общения подростков с литературой и изобразительным искусством.....	28
ГЛАВА II. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БАСЕН И.А. КРЫЛОВА	
§ 2.1. Басня как жанр литературы.....	33
§ 2.2. Методика работы с иллюстрациями при изучении басен И.А. Крылова.....	41
2.2.1. Анализ басни И.А. Крылова «Ворона и лисица»	42
2.2.2. Анализ басни И.А. Крылова «Волк на псарне»	48
2.2. 3. Анализ басни И.А. Крылова «Осел и Соловей».	53
2.2.4. Анализ басни И.А. Крылова «Свинья под Дубом».	56
2.3. Выявление особенностей восприятия младшими школьниками иллюстративного материала к басням И.А. Крылова.....	59
Заключение.....	68
Список использованной литературы.....	72
Приложение.....	78

Введение

Одним из наиболее распространенных видов интегративных связей на уроках литературы является содружество словесного и изобразительного искусств. Об использовании живописи на уроках литературы и близкородственных к ней - графики - написано немало методических работ, и это закономерно, так как со времени появления "Великой дидактики" Яна Амоса Коменского принцип наглядности стал одним из основных в педагогическом процессе. К иллюстрации, как средству обучения, стали обращаться с XIX века.

Обращение к иллюстрациям на уроках литературы является актуальным и по сей день, так как на данном этапе развития общества, с его многообразием средств и форм информации, характерной чертой современного человека является ориентация на визуальные способы получения информации. Интерес проявляется не только к прочитанному тексту, но и к визуальным реализациям.

Изучение басни в школе, с одной стороны, имеет методическую традицию, с другой стороны, литературный жанр басни является сложным для восприятия школьниками: произведение воспринимается ими зачастую как сказка, они не понимают аллегорий, не обобщают ситуации, уделяя внимание только конкретному событию и, соответственно, не могут осмыслить идеи произведения. Этим объясняется актуальность нашей работы. Многослойность поэтических басен И.А.Крылова, толкование неоднозначных образов, переход от аллегорического к символическому изображению – все это помогают увидеть иллюстрации, если рассматривать их как интерпретацию литературного произведения.

Организация диалога между произведениями изобразительного искусства и литературным произведением является проявлением метаметодического подхода, который становится очень актуальным в последнее время. Этот диалог происходит при установлении связей между

иллюстрацией и текстом и помогает осознать, что любой художественный текст обращается к определенным способам изображения чего-либо, т.е. к особому, специфическому языку. Овладев этим языком, ребенок сможет постичь идею, заложенную автором в произведении, и выразить эту идею в другой форме. Таким образом, за счет взаимодействия различных видов искусств на уроке происходит более полное и глубокое понимание каждого из них.

Жанр басни предъявляет особые требования к иллюстрации: центром изображения здесь становится одно-единственное событие, которое и должен отобразить художник. Это, в свою очередь, позволяет сравнивать работы разных авторов и на основе сопоставления разного иллюстративного материала к одной басне выделить критерии, позволяющие отобрать именно те иллюстрации, которые будут способствовать повышению качества восприятия этого жанра литературы учениками.

Объект исследования: школьный анализ басен И.А. Крылова

Предмет исследования: методический инструментарий анализа и интерпретации басен И.А. Крылова в 5 – 6 классах с использованием иллюстраций.

Цель нашего исследования – выявить, при каких методических условиях обращение к иллюстрации ведет к преодолению барьеров восприятия басен И.А. Крылова произведений и к их пониманию.

Гипотеза исследования. Иллюстрации – средство, которое, на наш взгляд, может облегчить ребенку процесс осмысления произведений этого жанра. Мы считаем, что именно работа с иллюстрациями, позволяющая увидеть разные точки зрения на изображенный конфликт, сравнить интерпретации разных читателей (художников), поможет осознать

читателям идею произведения, тот самый «закон противочувствия»¹(Л.С. Выготский), которым проникнуты басни Крылова, и, соответственно, повысить качество восприятия младшими школьниками произведений этого жанра. Для этого должны быть соблюдены следующие методические условия:

– иллюстративный материал должен быть подобран таким образом, чтобы помочь ученикам преодолеть конкретные проблемы в их восприятии каждой из басен;

– на уроке необходимо организовывать диалог между автором литературного произведения, автором произведением изобразительного искусства и учеником, в процессе которого ребенок сможет уточнить собственное восприятие басни.

Задачи исследования:

1. Проанализировать научно-методическую литературу по изучению методов и приемов работы с иллюстрациями на уроках литературы.

2. Проанализировать басни И.А. Крылова.

3. Разработать задания для работы с иллюстрациями при изучении басен И.А. Крылова.

4. Осуществить опытно-экспериментальную проверку выдвинутой гипотезы.

¹ Выготский, Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986. – 574 с.

ГЛАВА ИЛЛЮСТРАЦИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ(5-7 КЛАССЫ)

1.1. Книжная графика как вид искусства

История книги тесно связана с историей графики и изобразительного искусства, ведь именно художникам принадлежала важнейшая роль в создании рукописных книг. Они являлись творцами и украшений, и шрифта, и рисунков. Средствами изобразительного рисунка художник не только создает художественно-декоративный облик, он и воплощает идейно-художественный замысел произведения. Книжная графика передает облик предметов и явлений мира, все многообразие жизненных процессов и событий. Можно сказать, что она останавливает время в определенный момент движения, развития, и помогает человеку увидеть связи и отношения объектов реального мира, раскрыть красоту, скрывшуюся за деталями.

Основным средством искусства книжной графики - иллюстрации (с латинского *illustration* – освещение, наглядное изображение) является рисунок – один из самых древних видов художественного творчества.

История этих рисунков уходит далеко в глубь веков. Первые графические изображения, сохранившиеся на стенах пещер, появились задолго до нашей эры. Уже тогда человек передавал свои мысли и чувства при помощи рисунков, нацарапанных на камнях. В Древнем Египте они сопровождали написанные на папирусах заклинания и гимны. Сохранились античные образцы первых веков нашей эры в рукописях “Илиады”, “Энеиды”, а также иллюстрации в византийских, средневековых рукописях.

В Древней Руси создавались иллюстрации к рукописным книгам в XI веке (например, к таким книгам, как “Остромирово евангелие”, “Изборник Святослава”). Они уже были цветными, даже украшались золотом и исполнялись очень искусно. Такие книги делались в одном экземпляре, поэтому высоко ценились и стоили по тем временам очень дорого. Естественно, они были недоступны людям, которые были ограничены в

денежных средствах, но несмотря на это, все же потребность в книге становилась все больше и больше. Большее распространение книги получили с момента изобретения книгопечатания на Руси. С одной стороны, они украшали, оживляли книгу, с другой, зрительно поясняли текст, иногда и дополняли его.

Вопрос о происхождении печатания книг, т. е. о том, где, когда, кем, при каких обстоятельствах оно изобретено, принадлежит к числу наиболее сложных и спорных исторических вопросов. В этом отношении книгопечатание имело обычную судьбу великих новых явлений, открытий и изобретений, а выводы исследователей крайне противоречивы.

Даже после того, как значительная часть существующих в литературе утверждений отнесена к области легенд, остается самое сложное – связать факты и памятники первоначальной печати с определенной исторической личностью изобретателя. Более или менее общепринятая в исторической или библиографической науке точка зрения признаёт изобретателем книгопечатания Иоганна Гутенберга. Он создает металлические буквы, из которых набирались слова, строки. До конца XVIII века книгопечатание не подвергалось существенному изменению, но стоит отметить, что воспроизведение иллюстраций стало более совершенным. Их стали печатать с гравированной металлической доски. Процесс печати осуществлялся путем прижимания бумаги к доске, на которую уже была нанесена иллюстрация путем гравировки. Доски смазывались черной краской, поэтому оттиск иллюстрации, остававшийся на бумаге, был таким же черными, как и сам текст.

В XVIII веке книжная иллюстрация принимает несколько иные формы, и наибольшей популярностью начинает пользоваться виньетка (от французского *vignette*) – композиционно завершенное графическое изображение небольшого размера, носящее орнаментальный, предметный или же сюжетно-тематический характер. Зачастую виньетки использовались в качестве визуальной метафоры или аллегии и

размещались на титульных листах, на начальных и последних страницах. В этот же период времени широкое распространение получает процесс создания цветных гравюр, путем раскрашивания красками от руки.

Развитие химии позволило ученым изобрести специальный слой асфальтового лака, реагирующего на свет. В 1820-е годы Жозеф Нисефор Ньепс придумал наносить данный слой на стекло, которое затем клалось на камеру-обскура вместо листа бумаги. Более точной даты изобретения фотографии неизвестно. Сам фотограф (назовем его условно так) назвал своё устройство гелиографом. Теперь картину рисовать было не нужно, оно принимало форму самостоятельно. После изобретения фотографии, характер исполнения иллюстраций кардинально изменился: теперь он был непосредственно связан с фотомеханическими процессами. На основе этих процессов были найдены новые способы получения книжных иллюстраций: цинкография (штриховой рисунок на цинковой доске), автотипия (воспроизведение рисунков полутонами) и трехцветная печать (воспроизведение цветных иллюстраций).

XIX век был назван современниками «эпохой иллюстрированной книги», потому что именно в этот временной отрезок в оформлении литературных произведений начали использовать декоративные элементы, а сама иллюстрация была не просто неразрывно связана с текстом, но и представляла собой вполне реалистичную картинку. Ощутимый вклад в создание и развитие книжной иллюстрации начала XX века внесли художники объединения «Мир искусства»: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, И.Я. Билибин, М.В. Добужинский и другие. Благодаря этим выдающимся художникам книжная иллюстрация стала не просто неотъемлемой составляющей литературного произведения, но и выделилась как самостоятельный вид изобразительного искусства. Историю книжной иллюстрации нельзя рассматривать как прямой и последовательный путь художественного совершенствования.

Русский орфографический словарь под редакцией В.В. Лопатина дает следующее определение «графики»: *Графика (гр. graphike, от grapho – пишу, черчу, рисую):*

1) *вид изобразительного искусства, основанный на рисунке, выполненном штрихами и линиями без красок, а также печатные художественные изображения, в основе которых лежит такой рисунок;*

2) *вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные изображения (гравюра, литография и др.), основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными².*

Большой толковый словарь по культурологии под ред. Кононенко Б.И. дополняет наше представление о книжной графике: *«Графика (гр. graphike, от grapho – пишу, черчу, рисую): лингвистическая часть учения о письме, исследующая соотношения между буквами и звуками»³.*

Графике свойственно схематизировать, рационализировать и конструировать предмет. Она является более условной в сравнении с другими видами искусства. Это чувствуется хотя бы потому, что рисунок может быть выполнен почти на любой плоскости, любом фоне. Его можно представить себе даже в отрыве от фона. Графический лист мы смотрим вблизи и видим условные штрихи, зигзаги, линии, то есть всю «технику» рисунка. Пространство в графике передается обычно линейной перспективой и построением планов, а также самим цветом листа. Цвет в графическом изображении используется, но он ограничен, условен.

Несомненно, художественная иллюстрация является важным элементом книги, она во многом определяет художественную ценность книги, характер эмоционального воздействия, возможности использования ее в процессе эстетического воспитания читателей. Книжная иллюстрация помогает человеку в познании мира, освоении нравственных ценностей,

² Лопатин, В.В. Русский орфографический словарь. – М.: Просвещение, 2007. – с. 2946

³ Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. – М.: ВЕЧЕ, 2003. – с. 560

эстетических идеалов, углубляет восприятие литературного произведения. Иллюстрация способствует пониманию литературного текста, формирует представление о его теме, идее, персонажах, содержит в себе оценку событий и героев литературного действия.

3) Художественная иллюстрация как вид графического искусства является средством общения, так как это есть диалог читателя-зрителя с писателем и художником. В своем пособии Е.А. Кобелева объясняет это тем, что «художник в своем творческом процессе предполагает соучастие, сопереживание и понимание, то есть, создает установку на художественное общение и тем самым приобщает зрителя к определенным жизненным ценностям, прежде всего, познавательным и этическим, как формулирует М.М. Бахтин, к «ценностям познания и поступка»⁴.

4) Графический рисунок объединяет писателя, художника как интерпретатора произведения словесного искусства и читателя, воспринимающего в органическом единстве текст и изображение.

Между литературой и изобразительным искусством издавна существует неразрывная связь. Разные виды искусства обладают неповторимыми содержательными возможностями. И каждый вид искусства стремится к расширению своих возможностей и границ, используя опыт смежных искусств, а также достижения науки и техники.

По мысли искусствоведа Н.А. Дмитриевой, изобразительное искусство испытывает на себе воздействие литературы не только сознательно, но и бессознательно, даже тогда, когда хочет как раз обратного. Живопись «ищет повышенной выразительности, начинает не только самую предметную действительность, сколько впечатления от нее, — в сущности, это и есть своеобразное усвоение опыта словесных искусств. Подобные процессы происходят и с литературой, которая чем больше становится «универсальной формой эстетического сознания

⁴ Кобелева, Е.А. Иллюстрация к литературному произведению: Книжная иллюстрация на уроках литературы и развития речи. – Киров:ООО «Триада-С», 1999. – 159 с.

общества»⁵, тем больше вбирает в себя и перерабатывает особенности и достижения других искусств, в частности, изобразительных. Один вид искусства, по мнению исследователя, дополняет и даже обогащает другой, что обусловлено их родовой общностью.

Однако, помимо искусствоведческого уровня исследования проблемы взаимоотношений литературы и живописи, существует и литературоведческий подход к ее решению. К.А. Баршт попытался систематизировать разные типы взаимосвязи литературы и живописи, которые он характеризует как две стороны одного процесса развития русской культуры. Эти процессы связаны между собой диалогическим единством.

По существу, К.А. Баршт выделяет два вида взаимодействия искусства слова и живописи:

- 1) использование произведений в качестве «строительного материала» своих произведений и границ своего творчества писателями;
- 5) использование живописания словом, создание синтетических словесных текстов, где литература накладывает приемы изобразительного искусства⁶.

Другой исследователь Е.А. Луткова берет за основу выявленную К.А. Барштом типологию отношений между названными искусствами, выдает 5 более значимых подходов к рассмотрению проблемы взаимодействия литературы и живописи.

Эти подходы во многом можно использовать и в учебном процессе на уроках литературы по сопоставлению словесного и изобразительного искусств.

Первый подход – «рассмотрение взаимовлияний живописи и литературы, которые происходят в результате личного общения писателей

⁵Дмитриева, Н.А. Изображение и слово. – М.: Искусство, 1962. – 317 с.

⁶Баршт, К.А. О типологических взаимосвязях литературы и живописи (на материале русского искусства XIX–начала XX века) // Русская литература и изобразительное искусство XVIII–начала XIX века: сб. науч. тр. – Л.: 1988. – С. 5 – 34.

и художников»⁷. Здесь взаимодействие литературы и живописи видится в проникновении в литературные произведения живописной манеры художников, сюжетов картин. Эту идею еще раньше развивал в своей монографии «Слова и краски» В.Н. Альфонсов, который, рассматривая разные связи поэтов и художников, отмечал 2 вида сближений: сходство мотивов, переживание общей темы и различие в особенностях метода и характерности видения.

Автор книги «Слова и краски» отмечал, что именно в связях с живописью могут проявиться самые глубокие и сложные мысли поэтов: живопись близких мастеров как бы помогает их выразить, «изобразить»: «Живопись привлекает многих поэтов. Одних – своими образами и идеями, других – тайнами мастерства, в которых поэт стремится найти что-то нужное и для своего искусства»⁸. Второй подход взаимодействия искусства слова и живописи связан с особенностями творчества художника, который обладает как талантом живописца, так и талантом писателя. Сопоставлению живописной и художественной манеры писателя, выявлению сюжетов, образов, тем живописных и художественных произведений авторов посвящены работы ряда литературоведов и ученых-методистов: А.М. Эфрос, И.Л. Андроников, К.Н. Григорьян, Н.П. Пахомов, Е.В. Муза, Т.Г. Цявловская, Е.Н. Колокольцев и др.⁹

Третий подход взаимодействия искусства слова и живописи основан на изучении описаний живописных произведений в составе словесного

⁷Луткова, Е.А. Живопись в эстетике и художественном творчестве русских романтиков: дисс. канд. филол. наук. – Кемерово, 2008. – 256 с.

⁸Альфонсов, В.Н. Слова и краски. – М.: Советский писатель, 1966. – С. 7.

⁹Эфрос, А.М. Рисунки поэта. – М.-Л.: 1933. – С. 134

Андроников, И.Л. Образ Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия. – М.: 1981. – С. 12–22.

Григорьян, К.Н. Живопись Лермонтова // М.Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. – Л., 1979. – С. 271–283.

Григорьян, К.Н. Пейзаж в русской живописи и поэзии // Литература и живопись: сборник научных статей. – Л.: 1982. – С. 128–146.

Пахомов Н.П. Живописное наследие Лермонтова // Литературное наследство. – Т. 45–46. – М.: 1948. – С. 55–222.

Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках литературы: Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1991. – С. 175

текста, т.е. изучении живописного экфрасиса. В основе подхода – определение природы живописного экфрасиса и выявление его функций в тексте. Термин «экфраза», то есть «изображение изображения»¹⁰, в отечественном литературоведении ввела О.М. Фрейденберг, которая рассматривала описания изобразительного искусства в античной литературе. По мнению автора, «... экфраза стремится показать, что мертвая вещь, сработанная искусным художником, выглядит как живая»¹¹.

Четвертый подход можно обозначить как историко-литературный. Он помогает рассмотреть взаимосвязи между литературой и изобразительным искусством в процессе их исторического развития. «Тип отношений между двумя искусствами предопределяется основными принципами того или иного художественного направления (классицизм, романтизм, реализм), в рамках которого они сосуществуют»¹².

Следующий, пятый вид взаимосвязи литературы и живописи связан с анализом художественных произведений, сюжетообразующим элементом которых являются произведения изобразительного искусства. Данному вопросу посвящены работы Р.В. Иезуитовой, В.М. Марковича, Л.П. Борзовой и др.¹³

Исследователи выявляют, посредством каких способов темы искусства входят в литературный текст, анализируют мотивы и образы живописи, сюжеты литературных произведений о художнике; интерпретируют авторскую концепцию искусства и творца.

Помимо литературоведческого подхода к данной проблеме, существует и методический, который обозначен в работах В.Г.

¹⁰Фрейденберг, О.М. Миф и литература древности. – М.: 1998. – 250 с.

¹¹ См. 10. Там же.

¹² См. 7. Там же.

¹³Иезуитова, Р.В Пути развития романтической повести // Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. – Л.: 1973. – С. 77–108.

Маркович, В.М. Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма // Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века. – Л.: 1989. – С. 5–42.

Борзова Л.П. Повесть о художнике в русской прозе 30-х гг. XIX века. – Саратов: 1999. – 165 с.

Маранцмана¹⁴, С.А. Зинина¹⁵, В.А. Доманского¹⁶, Н.М. Свириной¹⁷, Е.Р. Ядровской¹⁸, Т.В. Рыжковой¹⁹, Е.А. Кобелевой²⁰ и др.

Так, В.Г. Маранцман в методическом пособии «Изучение литературы в 9 классе»²¹, говоря о литературном развитии девятиклассников, отмечает, что именно в общении с изобразительным искусством у школьников развивается способность к образной конкретизации, необходимая для чтения и необычайно важная в освоении языка. В пособии ученый-педагог предлагает различные варианты «общения» школьников с произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры и музыки. По его мнению, живопись и скульптура, привлеченные учителем на урок, не являются просто фоном, не выполняют и функцию обычной иллюстрации, а служат, главным образом, для проникновения в глубинную сущность русского фольклора, мир Античности, искусство Средневековья, Возрождения, Классицизма и Романтизма.

В.Г. Маранцман одним из первых обосновал необходимость изучения литературы в контексте искусства, поставил проблему внутренних связей и особенностей стиля писателя и творческого метода художника.

1.2. Приемы работы с иллюстрациями на уроках литературы

Одним из наиболее распространенных видов интегративных связей на уроках литературы является содружество словесного и

¹⁴Маранцман, В.Г. Изучение литературы в 9 классе: Метод. пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 208 с.

Маранцман, В.Г. Интерпретация художественного произведения. Факультативный курс для старшеклассников и студентов. Учебное пособие. – СПб.: САГА, 2007. – С. 367

¹⁵Зинин С.А. Внутрипредметные связи в изучении школьного историко-литературного курса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2004. – 250 с.

¹⁶Доманский В.А. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в школе: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 368 с.

¹⁷Свирина, Н.М. Свободное чтение с детьми. Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей. — СПб., 2012. – 87 с.

¹⁸Ядровская, Е.Р. Интерпретация текстов искусства: Учебное пособие. – СПб: Свое издательство, 2011.

¹⁹Рыжкова, Т.В. Иллюстрация на уроке литературы как средство разрешения проблемы восприятия художественного произведения (на примере изучения басен И.А. Крылова) / А.А. Соловейчик// Литература. – 2012. Вып. № 9, - 15 с.

²⁰См. 4. Там же

²¹См. 14. Там же

изобразительного искусств. Об использовании живописи на уроках литературы и близкородственной к ней - графики - написано немало методических работ, и это закономерно, так как со времени появления "Великой дидактики"²² в 1627 году Яна Амоса Коменского, принцип наглядности стал одним из основных в педагогическом процессе.

К иллюстрации, как средству обучения, стали обращаться с XIX века. Обращение к иллюстрациям на уроках литературы является актуальным и по сей день, так как на данном этапе развития общества, характеризующемся многообразием средств и форм информации, характерной чертой современного человека является ориентация на визуальные способы получения информации. Интерес проявляется не только к прочитанному тексту, но и к его визуальным интерпретациям. Об этом писали М. В. Розин²³, А.Г. Сафронов²⁴, С.В. Петрушенко²⁵ и др.

И поскольку главным предметом изучения на уроках литературы является художественное произведение, словесный текст, то работа с иллюстрациями направлена прежде всего на более глубокое его осмысление. Коммуникативный подход к использованию произведений графики на уроках литературы предопределяет комплексное использование самого художественного текста, как первоосновы урока, иллюстрации как варианта видения детали или произведения художника-читателя и собственное видение ученика. Данный подход позволяет эффективно решать проблему творческого постижения литературного произведения и формирования речевых умений. Такое взаимодействие произведений двух видов искусства побуждает читателя-зрителя вести диалог одновременно и с писателем, и с художником, спорить с последним или соглашаться; активно включаться в непосредственный процесс

²²Коменский, Я. А. / Локк, Д. / Руссо, Ж.-Ж. / Песталоцци, И. Г. Педагогическое наследие. М.: Педагогика, 1989. – 416 с.

²³ Розин, М.В. Философия образования: этюды-исследования. - М: Издательство Московского психолого-социального института, 2007. – 576 с.

²⁴ Сафронов, А.Г. Визуальная психодиагностика: практическое пособие – М.: IPR MEDIA, 2007 – 57 с.

²⁵ Петрушенко, С.В. Визуальные исследования в психологии – СПб.: Скифия, 2010. – 142 с.

учебного общения, обмен мнениями, впечатлениями, сужениями с опорой на словесный и изобразительный "текст" (беседа, обсуждение, монолог, диалог на основе прочитанного и увиденного); дает возможность сочетать речеведческие, литературоведческие и искусствоведческие знания в процессе формирования коммуникативных умений.

Содружество литературы и живописи позволит разнообразить анализ произведения, приобщить школьников к тайнам творческого процесса, активизировать учебную деятельность учащихся. Иллюстрации являются своеобразным комментарием к тексту художественного произведения. Они ведут читателя к углубленному пониманию особенностей языка того или иного писателя, помогают увидеть героев глазами художников-иллюстраторов, обогащают возможности изучения литературы в историко-функциональном освещении. Именно этими своими особенностями иллюстрация представляет большую ценность при изучении литературы.

В статье О.Н. Кроста и З.А. Митяевой «Произведения изобразительного искусства в преподавании литературы»²⁶ говорится о том, что использование иллюстраций нуждается в тщательном отборе и умеренном употреблении. В своей статье они называют такой прием работы с иллюстрациями, как сопоставление и характеристика иллюстрации к одному художественному тексту различных художников.

В пособии А.Т. Сотникова «Художественная иллюстрация на уроках литературы»²⁷ утверждается, что работа с иллюстрацией дает возможность совершенствовать устную и письменную речь учащихся. Подобно картине, иллюстрация служит прекрасным материалом для сообщений, сочинений. Поэтому почти на любом этапе изучения литературного произведения работа с иллюстрацией может сопровождаться наблюдениями над языком и стилем художественного произведения. Автор интересно и подробно

²⁶ Крост, О.Н. / Митяева, З.А. Наглядные пособия по литературе в старших классах средней школы. – Минск: Беларусь, 1966. – 102 с.

²⁷ Сотников, А.Т. Художественная иллюстрация на уроках литературы. – М.: Просвещение, 1970. – 189 с.

рассказывает, как работать над образом-персонажем, сопоставляя иллюстрации двух или нескольких художников.

Глущенко Е.Л. и Полуянов В.П. в пособии «Картина и иллюстрация на уроках литературы: из опыта работы в 4 – 10 классах»²⁸ приводят следующие виды работ с книжной иллюстрацией:

1. Беседа по иллюстрации художника к сказке.
2. Обсуждение иллюстраций, созданных учащимися.
3. Словесное описание своих предполагаемых иллюстраций.
4. Литературный(-ые) герой(-и) в иллюстрациях художника.

Устное описание. Сопоставление с литературными портретами.

5. Иллюстрация и картина на одну и ту же тему (сравнительный анализ).

6. Сравнение иллюстраций разных художников к одному литературному произведению.

7. Описание своей предполагаемой иллюстрации к литературному произведению или описание картины, созвучной этому произведению (обосновать предполагаемую иллюстрацию или выбор картины).

8. Циклы иллюстраций художников к произведениям русских классиков.

9. Гротеск и условность в иллюстрации.

10. Социальная насыщенность графических образов.

Е.А. Кобелева в учебно-методическом пособии для учителей-словесников²⁹ называет основным умением, которое может быть сформировано на материале иллюстрации - построение развернутого высказывания сравнительного характера на основе литературного текста и изобразительного (описание портретов героя с элементами рассуждения).

²⁸Глущенко, Е.Л. / Полуянов, В.П. Картина и иллюстрация на уроках литературы: из опыта работы в 4 – 10 классах. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.

²⁹ См. 4. Там же

Это дает некий ориентир на реальную речевую практику, так как иллюстрация естественно "вписывается" в учебный процесс урока литературы (анализ образа-персонажа - один из наиболее распространенных видов работ и один из компонентов литературного произведения). А также приводит следующие приемы работы с иллюстрацией:

1. Изучение рефлексии учащихся на иллюстрации художника.
2. Обзоры писателей и поэтов в иллюстрациях художника.

Устное описание.

3. Работа с приемами и графическими средствами, через которые выявляется идея иллюстрации.

4. Соотношение иллюстраций с литературным текстом.

5. Упражнения, способствующие созданию устных монологических высказываний учащихся:

– подбор цитат из литературного произведения к содержанию изобразительного материала;

– пересказ содержания иллюстрации или составление устного рассказа по рисунку;

– анализ (описание) рисунков;

– подготовка учащимися сообщений по произведениям изобразительного искусства.

6. Иллюстрация на одну и ту же тему у разных или одного и того же художников (сравнительный анализ).

Т.В. Рыжкова в статье «Иллюстрация на уроке литературы как средство разрешения проблемы восприятия художественного произведения»³⁰ называет такие приемы работы с иллюстрациями:

- беседа по иллюстрации художника к сказке;

³⁰ См. 19. Там же

- расположение иллюстраций в соответствии с фабулой;
- соотношение иллюстрации с текстом;
- создание учащимися собственных иллюстраций к произведениям;
- вживание в образ через кинестетические ощущения: учитель просит детей принять позу изображенного персонажа(-ей), аналогичную той, что изображена на иллюстрации, и поделиться своими ощущениями;

Программа по изобразительному искусству для 5 класса³¹ предполагает знание учащимися основных искусствоведческих терминов (композиция, цветовые сочетания и т.д.), умение самостоятельно выбирать сюжеты по заданной теме из литературных произведений и передавать в тематических рисунках содержание сюжета, выделяя его главную мысль. ()

Для достижения наибольшей результативности при работе с иллюстрациями на уроках литературы, учителю необходимо учитывать особенности восприятия читателей-школьников. Для пятиклассников характерно формирование произвольного восприятия, при котором ставится определенная цель, выбираются именно объекты восприятия, они развивают навыки наблюдения, в которых преобладает эмоциональный характер. Именно в этот период продолжается изменение соотношения между конкретно-образным и абстрактным мышлением в пользу последнего. Чувственные впечатления воздействуют на ученика сильнее, нежели текст из учебника или слова учителя.

Пятиклассники умеют рассказывать о содержании картины с несложным сюжетом или сюжетом, знакомым им из произведений литературы, прочитывают иллюстрации к изучаемому литературному произведению и создают собственные иллюстрации или описывают предполагаемые с учетом специфики этого жанра изобразительного

³¹Неменский, Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы: программа по изобразительному искусству. М.: Просвещение, 2008. – 286 с.

искусства, с помощью учителя восстанавливают связи между изобразительным и словесным образом.

Программой по литературе для 5 класса вводится понятие о пейзаже в литературном произведении. Необходимо учить учащихся размышлять и отыскивать связи при работе с любым материалом – с наглядным и отвлеченным, конкретным и обобщенным. Этим психолого-педагогическим положением мы руководствуемся при воспитании у школьников способности восприятия живописных и литературных образов при взаимодействии этих видов искусств.

Шестиклассники, согласно программе, работают уже над сочинениями-описаниями внешности человека по личным впечатлениям и наблюдениям, дают письменные характеристики литературных героев. Теперь мы получаем возможность целенаправленно работать и с произведениями живописи, созвучными изучаемым произведениям, а также с книжной иллюстрацией. Шестиклассники учатся передавать психологическую характеристику персонажей, рассказывают об изобразительно-выразительных средствах художника, об особенностях композиции портрета. Новое, что учитель вводит в работу с произведением живописи – это портрет. В 6 классе рассматривается портрет одного человека, групповой – в старших классах.

Описание пейзажей и комментирование работ своих одноклассников дают ученикам возможность для самостоятельности в оценках и суждениях. В 7 классе уже естественна взаимосвязь литературы и других искусств, а также взаимосвязь с изобразительным искусством. Начиная с 7 класса работу над картиной можно и нужно углубить, так как появляется возможность оперировать такими терминами, как: художественный образ, композиция, сюжет и идея произведения искусства. С этими понятиями учащиеся знакомятся на уроках литературы и преподаватель сразу же должен объяснить их значение в живописи. Следует заострить внимание учащихся на толковании сюжета картины, так как сюжеты произведений

литературы и произведений живописи трактуются по-разному. Содержание картины раскрывается изображением персонажей в один конкретный и значительный момент, который дает зрителю выходящее за рамки изображение запечатленного события. Под сюжетом подразумевается «время, место, обстановка изображенного события или эпизода, характер действия, состояния и взаимоотношения его участников, соответствующие детали»³².

Некоторые сюжеты требуют учительского комментария о времени и условиях, в которых создавалось произведение. Как правило, сюжет с изображением людей прочитывается легче. При анализе пейзажных сюжетов главное – понять, почему художник выбрал именно это состояние природы, определить, почему отобраны для изображения именно эти детали, какая между ними зрительная и логическая связь.

Приведенные в нашем обзоре особенности работы с художественными иллюстрациями и текстом произведения не исчерпывают всех возможностей работы с иллюстрацией на уроках литературы.

Для конкретизации приемов работы с иллюстрацией мы проанализировали соответствующие задания в учебнике литературы для 5 класса под ред. В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина³³.

Таблица 1. Приемы работы с иллюстрациями в учебнике по литературе для 5 класса под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина

класс	тема	приемы работы
5	Русские народные сказки. «Царевна-	Сравните иллюстрации разных художников к сказке «Царевна-лягушка».

³²Коровкевич, С.В. Анализ картины. СПб.: 1975. – 32 с.

³³Коровина, В. Я. / Журавлев, В. П. / Коровин, В.И. Литература. 5 класс. В 2-х частях. Учебник. Издание: 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. – 239 с.

лягушка»	Какие из них вам кажутся наиболее близкими к тексту прочитанной сказки? Сделайте собственные рисунки к сказке (портреты героев, путь главного героя в поисках Василисы Премудрой, пир и т.д.).
«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»	<p>Какие иллюстрации к этой сказке известны вам? На что обращают внимание художники? Как вы себе представляете бои, которые вел Иван-крестьянский сын с чудом-юдом? Опишите устно или нарисуйте.</p> <p>Рассмотрите иллюстрацию В. Васнецова «Бой Ивана-царевича с трехглавым змеем». Какую сказку иллюстрирует художник? Чем закончился бой Ивана-царевича со змеем? Почему художника привлекла эта героическая сказка?</p>
И.А. Крылов «Свинья под дубом»	<p>Нарисуйте иллюстрации к этой басне или расскажите, как бы вы изобразили ситуацию, о которой рассказал Крылов.</p> <p>Рассмотрите иллюстрации Е. Рачева, Г. Куприянова, А. Лаптева, И. Сапожникова. Прочитайте отрывки из басен. Назовите эти басни. Какие иллюстрации наиболее полно и ярко раскрывают характеры героев И.А.</p>

		Крылова? Вспомните эти басни. В чем заключается мораль каждой из них?
	В. А. Жуковский «Спящая царевна»	Найдите иллюстрации к сказке Жуковского «Спящая царевна» или подготовьте собственные рисунки.
	В. А. Жуковский «Кубок»	Рассмотрите рисунок к балладе. На что обращает внимание художник?
	А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»	Знакомы ли вы с иллюстрациями к этой пушкинской сказке – Т.В. Мавриной, Б. Дехтерева, художников Палеха? Какие из иллюстраций этих художников, по вашему мнению, точнее отражают внешний и внутренний облик героев?
		Составьте рисунки поисков царевны Елисеем. Проверьте себя!
	О сказках А.С. Пушкина	Рассмотрите иллюстрации. Прочитайте отрывки из сказок. Какие из них вы читали? Назовите эти сказки.
	М.Ю. Лермонтов «Бородино»	Рассмотрите иллюстрации к стихотворению «Бородино». Какие из них вам понравились? Почему? Какие эпизоды сражения изображены художником?
	Н.В. Гоголь «Заколдованное место»	Рассмотрите иллюстрации художника М. Клодта к этому произведению. Так ли вы представляли себе заколдованное место? Попробуйте сами нарисовать или устно описать

		собственную иллюстрацию, изображающую героя и заколдованное место.
	Н.А. Некрасов «На Волге»	Что общего между произведением Н.А. Некрасова «На Волге» и картиной И.Е. Репина «Бурлаки на Волге»?
	И.С. Тургенев «Муму»	Какие иллюстрации к рассказу вам известны? Чем они интересны? Подготовьте и вы иллюстрации или описание (устное) рисунка к рассказу.
	Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»	Какие иллюстрации к рассказу вам известны? Подготовьте свои иллюстрации к этому тексту.
	А.П. Чехов «Хирургия»	Подготовьте иллюстрации к рассказам Чехова и инсценированное чтение к чеховскому вечеру или вечеру юмора в школе. Как художники иллюстрировали рассказы Чехова? Чем интересны иллюстрации, на что художники обращают внимание?
	Русские поэты о родине, родной природе и о себе	Поэты и художники, изображая картины природы, выражают свои чувства и настроение различными средствами, но и те, и другие вызывают сопереживание у читателей и зрителей. Перечитайте еще раз стихотворения русских поэтов о природе. Подумайте, какие строки из этих стихотворений показались вам созвучными по

		настроению картинам природы, созданным художниками И. Левитаном, В. Поленовым, И. Остроуховым, Л. Каменевым, А. Саврасовым?
	И.А. Бунин «Косцы»	Рассмотрите репродукции картин художников Г. Мясоедова и А. Пластова в тексте и на форзаце учебника. Какая из репродукций ближе к тексту рассказа «Косцы»? Составьте по одной из них свой рассказ. Включите в подготовленное вами сообщение слова из рассказа «Косцы».
	В.Г. Короленко «В дурном обществе»	Найдите иллюстрации, рисунки к повести, рассмотрите и подумайте насколько близко подошел художник к тому, о чем нам рассказал писатель. Если сможете, нарисуйте собственные рисунки к тексту.
	П.П. Бажов «Медной горы хозяйка»	Нарисуйте иллюстрации к сказу.
		Рассмотрите иллюстрации. Прочитайте отрывки из сказов. Назовите эти сказы. Подумайте, что их объединяет. («Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Горный мастер»).
	С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»	Рассмотрите иллюстрацию В. Алфеевского в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев». Расскажите, какой эпизод на

		ней изображен.
	А.П. Платонов «Никита»	Какой фрагмент рассказа изображен на иллюстрации? Так ли вы представляли себе этот эпизод?
	В.П. Астафьев «Васюткино озеро»	Какие иллюстрации вы бы нарисовали к этому рассказу?
	А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста»	Что изображено на картинах Ю. Непринцева? Как это можно соотнести со стихотворением А. Твардовского «Рассказ танкиста»?
	Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе	Прочитайте стихотворения Д.Б. Кедрина и А.А. Прокофьева, внимательно рассмотрите репродукцию картины В.М. Васнецова «Аленушка». Как вы думаете, можно ли считать стихотворения поэтов словесным пересказом картины художника? Попробуйте доказать, что стихотворения Кедрина и Прокофьева – два разных по содержанию произведения, хотя и близких по настроению. В чем различия и в чем схожесть двух стихотворений? Какое из этих стихотворных произведений понравилось вам больше? Почему?

		<p>На переплете вашего учебника помещена репродукция картины известного русского художника В.М. Нестерова «Лель». Внимательно рассмотрите репродукцию картины. Перечитайте стихотворение С.А. Клычкова «Лель цветами все поле украсил...». Как вы думаете, в каком произведении (живописном или стихотворном) Лель больше напоминает сказочного героя, а в каком – незримый символ поэзии, музыки, растворенный в мире родной природы? В каких еще произведениях искусства вам встречался образ Леля?</p>
	<p>Джек Лондон «Сказание о Кише»</p>	<p>Рассмотрите иллюстрацию художника О. Поповича. Таким ли вы представляете себе героя рассказа?</p>

Итак, соединение внутритекстовых связей искусства слова и живописи позволяет значительно усилить изобразительно-выразительную сторону художественного произведения, способствует развитию читательских способностей учащихся. Положительным образом сказывается на эстетическом постижении художественного текста. Это и определяет методику анализа художественного произведения на уроке и интерпретацию, в основу которой положены приемы культурологического комментария, синхронное обращение к упоминаемым произведениям

смежных искусств, «переложение» произведения искусства на язык словесного искусства, система творческих заданий и работ.

Такая внутренняя связь искусств на уроках литературы расширяет художественное пространство произведения, позволяет учащимся прочесть его более эмоционально и концептуально, постигая авторскую модель мира и систему ценностей.

1.3. Психологические особенности общения подростков с литературой и изобразительным искусством

Важнейшим звеном в системе воспитания и образования подрастающего поколения является школа. Современная школа находится на сложном пути выполнения задач по обеспечению качества образования на основе его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Предметы художественно-эстетического цикла — изобразительное искусство, музыка, литература, МХК — формируют, в первую очередь, убеждения, мотивационно-ценностную структуру личности подростка, его понятия о морали, чести и достоинстве, героизме, добре и зле, прекрасном и гармоничном, которые так востребованы этом возрасте. Эти убеждения формируют активную творческую позицию личности подростка. Такая позиция позволяет подростку не только быть «носителем» возвышенных понятий и идей, но и поступать в соответствии с этими убеждениями, что является важнейшими чертами самовоспитания личности школьника. Предметы художественно-эстетического цикла в общеобразовательном учреждении в первую очередь связаны с поиском данной идеи прекрасного на основе художественно-творческих решений, сопряженных с интеллектуальными особенностями развития школьников младшего подросткового возраста, а именно — с их художественно-образным восприятием.

Следует отметить, существуют разные подходы к определению восприятия.

С. Л. Рубинштейн под восприятием понимает «чувственное отражение предмета или явления объективной действительности, воздействующее на наши органы чувств»³⁴.

По определению Л. Д. Столяренко, «восприятие - психический процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств»³⁵.

А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум определяют восприятие, «как познавательный психический процесс, состоящий в целостном отражении предметов, ситуаций и событий, возникающий при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств»³⁶.

Восприятие - сложный процесс. М. Р. Львов отмечал, что «если произведения изобразительного искусства, музыки воспринимаются непосредственно органами чувств, то читатель воспринимает графические знаки, напечатанные на бумаге. Только посредством включения психических механизмов мозга эти графические знаки преобразуются в слова. Благодаря словам и воссоздающему воображению выстраиваются образы, которые вызывают эмоциональную реакцию читателя, рождают сопереживание героям и автору, а отсюда возникает понимание произведения и понимания своего отношения к прочитанному»³⁷. Наивный реализм, который при нормальном развитии преобладает в читательском восприятии учащихся IV— VI классов, ведет при чтении к слиянию

³⁴Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии.- М.: Педагогика: 1973. – 234 с.

³⁵Столяренко, Л. Д. Основы психологии: учебное пособие.- 14-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 542 с.

³⁶Реан, А. А. /Бордовская, Н. В. / Розум, С. И. Психология и педагогика: учебник для вузов -СПб.: Питер, 2000. – 432 с.

³⁷Львов, М.Р. /Горецкий, В.Г. /Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учебное пособие для студентов пед. учебн. заведений /; под ред. М. Р. Львова. – 2-е изд., испр. - М.: Изд. Академия, 2000. – Разд. 2–464 с.

искусства и действительности и наделяет читателя эмоциональной активностью, силой переживания, общей целостностью впечатления, хотя и схематического, порой лишенного последовательной логической связности. Внимание к форме произведения и автору как его творцу на этой стадии развития минимально.

Вопрос развития восприятия подростков является актуальным в психологической и педагогической науке. Данная деятельность приобретает в этом возрасте особую значимость. Восприятие подростка (10 - 12 лет) характеризуется социально зависимыми условиями обобщенного познания объективной реальности, где возрастные и индивидуальные особенности регулируют его психологическую жизнь. Отличие восприятия от остальных психологических процессов познания состоит в том, что оно всегда связано с активным изменением условий, в которых человек находится. Формирование восприятия ребенка в школьных условиях всегда направлено на решение какой-либо учебной задачи. Не является исключением и развитие художественно-образного восприятия, которое направлено на решение художественно-творческих задач в процессе изобразительной деятельности.

Так же этот возраст характеризуется возрастанием познавательной активности, ведущей функцией является развитие мышления и образования понятий. Восприятие целенаправленно, избирательно. Качественно улучшаются все параметры внимания: объём, устойчивость, интенсивность, переключаемость, произвольность, контролируемость. Память опосредована логическими операциями; увеличивается объём памяти, избирательность, точность. Теоретическое дискурсивное (рассуждающее) мышление строится на умении оперировать понятиями, сопоставлять их, переходить от одного суждения к другому.

У подростка «восприятие становится думающим»³⁸:

³⁸Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 1989. — 560 с.

- более анализирующим;
- более дифференцирующим;
- принимает характер организованного наблюдения;
- изменяется роль слова в восприятии (у учащихся среднего звена школы слово-название является скорее самым общим обозначением объекта, предшествующим более глубокому анализу).

Другой психологический процесс, тесно связанный с процессом творчества, - процесс воображения. Воображение присуще каждому человеку, но отличаются люди по его направленности, силе и яркости. Особенно интенсивно выражен этот процесс в детстве и в раннем подростковом возрасте, постепенно он утрачивает свою яркость и силу. По мнению ряда авторов, это происходит за счет того, что в период обучения эта функция утрачивает свою значимость и не развивается, чтобы запомнить некое правило или информацию, воображение и фантазия не нужны. Подросток помещен в мир реальности, связанной со своей учебной деятельностью, а вместе с тем в мир фантазии уходит нечто, что никак не связано с деятельностью ребенка. Поэтому отправной точкой для развития воображения может стать направленная активность, то есть включение воображения подростка в решение какой-то проблемы, задачи. Педагогический вывод, который можно сделать, заключается в необходимости расширять опыт подростка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Развитие воображения значительно повышает интеллект, концентрацию внимания. В процессе развития художественных способностей происходит развитие личности подростка.

Развитие творческого воображения школьников часто мыслится в учебном процессе современной школы локально, узкопредметно, с направленностью на логизацию искусства и активизацию в процессе его учебного анализа механизмов зрительной памяти, образного сохранения и

воспроизведения информации. Подобные варианты приобщения подростков к искусству в недостаточной степени учитывают их возрастные и индивидуальные особенности, и весь процесс такого приобщения поэтому сводится порой к пересказу и логическому разбору фабулы произведений художественной литературы. Этому способствует также оторванность основных учебных предметов художественного цикла друг от друга, отсутствий в них адекватной системы взаимодополняющих и взаимообогащающих компонентов.

Одним из наиболее оптимальных путей формирования творческого воображения подростков в учебно-воспитательном процессе является их активное приобщение к восприятию, анализу и созиданию художественных ценностей, так как сама образно-эмоциональная природа искусства, личностные новообразования подросткового возраста и сензитивность подростков к усвоению нравственно-эстетических эталонов делают их общение к искусству процессом максимально естественным, интенсивным. Этому способствует использование межпредметных связей литературы и изобразительного искусства.

Исследования Т.А. Репиной³⁹, Е.А. Бондаренко⁴⁰, Е.Ш. Решко⁴¹, В.Я. Кионова⁴² показали, что подростки уже в полной мере способны соотносить рисунок, цвет, форму с характеристикой образа. Рисунок является наиболее важным фактором в установлении отношения ребёнка к персонажам произведения (рассказа, сказки). У них возрастают требования к доказательности, обоснованности того, о чем говорится и что изображено в книге, наряду со стремлением к конкретизации, к непосредственному восприятию того, о чем идет речь. Главным в понимании содержания действия на рисунке является поза изображённого

³⁹ Репина, Т.А. Проблема социализации детей. – М.: Изд-во МПСИ, 2004. – 286 с.

⁴⁰ Бондаренко, Е.А. Медиаобразование как фактор реализации стандартов в образовательной области «Обществознание». — М.: ИОСО РАО, 2000. – 194 с.

⁴¹ Решко, Е.Ш. Восприятие ребенком позы движущегося человека на картинке // Вопросы психологии. – 1966. – № 6. – С. 153-163.

⁴² Кионов, В.Я. Сравнение иллюстраций как один из путей развития эстетического восприятия. – СПб.: Акцидент, 1997. – 190 с.

человека и различные композиционные приёмы передачи движения. Иллюстрация помогает воспринимать литературный образ, благодаря умению художника наглядно, выразительно, доступно, эмоционально передать идею произведения. Художественный образ в иллюстрации воспринимается читателями-зрителями активно, эмоционально. Своими движениями, жестами подростки часто подражают персонажам, они рассматривают необычную позу, выражение лица человека. Форма, манера рисунка влияют на характер восприятия, глубину наблюдений.

Выводы по ГЛАВЕ I

В данной главе мы рассмотрели графику как жанр изобразительного искусства, историю появления книжной иллюстрации в печати, ее появления в методике преподавания литературы, собрали информацию о различных приемах работы с иллюстрацией на уроках литературы, особенности восприятия художественного произведения подростками. Важность освоения методикой проблемы взаимосвязи изобразительного искусства и методики преподавания литературы заключается в том, что данная метапредметность помогает школьнику-читателю осваивать определенные способы словесного изображения художественного текста через активизацию творческого воображения, расширение словарного запаса и организации монологической и диалогической речи. С одной стороны, работа с другими видами искусства дает ученику возможность полнее воспринимать содержание литературного текста, яснее представлять его героев, время и место действия. С другой стороны – обогащает это произведение путем развития и дополнения мыслей и образов. То есть использование изобразительного искусства воздействует на различные стороны восприятия литературного произведения школьниками, способствует развитию языка. Если ребенок овладеет

данным языком, то он сможет быстрее постигать идею, которая заложена в различных произведениях, сможет выразить ее в различных формах. Таким образом, за счет взаимодействия различных видов искусств на уроке происходит более полное и глубокое понимание каждого из них.

ГЛАВА II. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БАСЕН И.А. КРЫЛОВА

2.1. Басня как жанр литературы.

Басня – один из наиболее распространенных во всей мировой литературе жанров, имеющий древние и прочные корни не только в литературах западноевропейских народов, но и на Востоке, в Китае, Индии, арабских странах. Еще в самом начале нашей эры в Индии был создан сборник «Панчатантра», высмеивающий пороки и недостатки людей, зло обличающий царей и жрецов. Народное, демократическое начало басни явилось причиной ее широкой популярности у всех народов.

В "Толковом словаре живого великорусского языка" В.И. Даля басне дано следующее определение: «<...> вымышленное происшествие, выдумка, рассказ для прикрасы, ради красного <...> словца; иносказательное, поучительное повествование, побаска, побасенка, притча, где принято выводить животных и даже вещи словесными»⁴³.

Басня - это малый повествовательный (эпический) жанр: короткий рассказ в стихах или прозе с четко сформулированной моралью, сатирический по направленности, имеющий поучительный смысл. Цель басни - осмеяние человеческих пороков, общественных недостатков. Персонажами часто выступают животные, растения и предметы (И.А. Крылов "Свинья под дубом", "Слон и Моська" и др.). Активно используются олицетворения, аллегории и образный параллелизм. Возникновение басни связывают с именем легендарного древнегреческого баснописца Эзопа⁴⁴.

⁴³ Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Цитадель, 1998. – 4472 с.

⁴⁴ Белоруков, С.П. Словарь литературоведческих терминов – СПб.: 2005. – 320 с.

Басня - это краткий рассказ, чаще всего стихотворный, в котором имеется иносказательный смысл. В поучительном басенном сюжете действующими лицами чаще всего являются условные басенные звери⁴⁵.

М. Л. Гаспаров в своей работе «Басни Эзопа» о предпосылках появления басни пишет: «Когда первобытный человек впервые почувствовал себя человеком, он оглянулся вокруг себя и впервые задумался о мире и о себе. По существу, это было два вопроса: теоретический и практический<...> Теоретический вопрос гласил: как устроен этот мир? Практический вопрос гласил: как должен вести себя в этом мире человек? На первый вопрос человек отвечал мифом. На второй вопрос человек отвечал себе басней<...>»⁴⁶. Наряду с мифом басня была одной из древнейших форм мышления и одним из древнейших жанров словесного искусства». Первые басни были известны еще в глубокой древности. Считается, что первыми древнегреческими баснописцами были Гесиод (кон. IX-VIII вв. до н.э) и Стесихор (VI в. до н.э). В русской литературе было создано много басен — особенно в XVIII — первой половине XIX вв., хотя и в средневековой Руси были известны и любимы Стефанит и Ихниллат, басни Эзопа. Однако настоящее развитие жанра басни произошло, естественно, в послепетровскую эпоху. Первым литератором XVIII в., написавшим шесть подражаний Эзопу, был Антиох Кантемир (1708-1744). В это же время В.К. Тредиаковский (1703-1769) издал «Несколько Эзоповых басенок». После Кантемира и Тредиаковского басня стала одним из любимейших жанров поэтов XVIII в. Много басен было написано А.П. Сумароковым (1718-1777), который называл их баснями-притчами. Всего им было создано 334 басни, часть из которых являются вольным переводом Лафонтена, однако большинство — оригинальные произведения.

⁴⁵ Тимофеев, Л.И. / Тураев, С.В. Словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1974. – 509 с.

⁴⁶ Гаспаров, М.Л. Басни Эзопа / Пер., статья и комментарии. – Новосиб.:Новосиб. книжное издательство, 1992. – 320 с.

Первым признаком басни как жанра принято считать аллегорию. Аллегория (греч. *allēgoría* — иносказание), изображение отвлечённой идеи (понятия) посредством конкретного образа. Смысл аллегории, в отличие от многозначного символа, однозначен и отделён от образа; связь между значением и образом устанавливается по сходству. Но, если мы возьмём за основу аллегории обыкновенное сходство, то убедимся, что чем сильнее сходство, тем более плоской делается сама басня. Аллегоричность и поэтичность сюжета оказываются в прямо противоположном отношении. Чем определённое то сходство, которое должно служить основой аллегории, тем более плоским, «пресным» становится сюжет. Вторым признаком басни – мораль, которая прибавляется к басне и разъясняет содержащийся в ней полезный смысл.

Существует две разновидности басен – риторическая и поэтическая. К первым относятся басни, написанные прозой (Г.Э. Лессинг, Л.Н. Толстой). Вторые написаны в стихотворной форме и связаны прежде всего с именами Ж. де Лафонтена и И.А. Крылова.

Для риторической (прозаической) басни характерно присутствие одного сюжета. Аллегорический персонаж выступает здесь как носитель определенного порока или добродетели и его выбор определяется прежде всего фольклорными традициями, наделяющими каждое животное конкретными качествами характера. Для басен данного типа характерен лаконизм, который достигим только при прозаическом повествовании.

Героями басни обычно являются животные. История этого вопроса довольно обширна и подробно изложена, например, в книге Л.С. Выготского. Он считает, что «...очевидно, животные привлекаются к поэтической басне не потому, что они наделены каким-нибудь определенным характером (точка зрения Лессинга)»⁴⁷, а потому, «что

⁴⁷ См. 1. Там же

каждое животное представляет заранее известный способ действия, поступка, оно есть раньше всего действующее лицо не в силу того или иного характера, а в силу общих свойств своей жизни»⁴⁸. Но следует отметить, что выбор животных в качестве героев не является непременным признаком жанра басни, т.к. наряду с последними часто действуют и люди.

Таким образом, басня – жанр дидактической литературы, представляющий собой аллегорический рассказ, содержащий моральный урок.

В нашем исследовании мы будем работать с баснями И.А. Крылова, так как именно они вобрали в себя многовековой опыт предшественников. *«Он создал национальную русскую басню и тем первый внес в литературу русскую элемент народности»* — писал о И.А. Крылове в своей статье В.Г. Белинский. Также он отметил, что *"басни Крылова – сокровищница русского практического смысла, русского остроумия и юмора, русского разговорного языка; они отличаются и простодушием и народностью"*⁴⁹.

Н.В. Гоголь отмечал общественную, государственную важность тем и вопросов, поставленных в баснях Крылова, их политическое значение. Н.В. Гоголь указывал на то, что баснописец следит за различными событиями внутри государства, отзывался на все: *«Вообще его занимали вопросы важные. В книге его есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы... и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных...»*⁵⁰.

А. Бестужев-Марлинский в обзоре русской литературы, помещенном в «Полярной звезде на 1823 год», писал: *«И. Крылов возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большего*

⁴⁸ См.1. Там же

⁴⁹ Белинский, В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая. – М.: Гослитиздат, 1988. – 560 с.

⁵⁰ Гоголь, Н.В. Собрание сочинений, т. 6. – М.: Гослитиздат, 1950. – 167 с.

простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравовучению. В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он походит природою написаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер: его каждая басня – сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия»⁵¹.

В.А. Жуковский в статье «О басни и баснях Крылова»⁵² указал 4 главные особенности.

Первая – особенности характера, то, чем одно животное отличается от другого: «Животные представляют в ней человека, но человека только в некоторых отношениях, с некоторыми свойствами, и каждое животное, имею при себе свой неотъемлемый постоянный характер, есть, так сказать, готовое и для каждого ясное изображение как человека, так и характера, ему принадлежащего». Так, Осел олицетворяет глупость, Свинья – невежество, Слон – неповоротливость, Стрекоза – легкомыслие. По мнению Жуковского, задача басни – помочь читателю на простом примере разобраться в сложной житейской ситуации.

Вторая заключается в том, что «Перенося воображение читателя в новый мечтательный мир, вы доставляете ему удовольствие сравнивать вымышленное с существующим (которому первое служит подобием), а удовольствие сравнения делает и самую мораль привлекательною». Т.е. читатель может оказаться в незнакомой ситуации и прожить ее вместе с героями.

Третья особенность – нравственный урок, мораль, осуждающая отрицательное качество персонажа. «Басня есть нравственный урок, который с помощью скотов и вещей неодушевленных даете вы человеку;

⁵¹Бестужев-Марлинский, А.А. Собрание сочинений, т. XI. – СПб.: 1838. – 224 с.

⁵²Жуковский, В.А. Собрание сочинений в 4 т. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. – 784 с.

представляя ему в пример существа, отличные от него натурою и совершенно для него чуждые, вы щадите его самолюбие, вы заставляете его обсудить беспристрастно, и он нечувствительно произносит строгий приговор над самим собою»⁵³, - пишет В.А. Жуковский

Четвертая – вместо людей в басне действуют животные и предметы. «На ту сцену, на которой привыкли мы видеть действующим человека, выводите вы могуществом поэзии такие творения, которые в сущности удалены от нее природою, чудесность, столь же для нас приятная, как и в эпической поэме действие сверхъестественных сил, духов, эльфов, гномов и им подобных. Разительность чудесного сообщается некоторым образом и той морали, которая скрыта под ним стихотворцем; а читатель, чтобы достигнуть этой морали, согласен и самую чудесность принимать за естественное»⁵⁴.

Достигнув столь блестящего расцвета в творчестве Крылова, басня исчезла из русской литературы более чем на столетие. Сатирики 1860-х гг. пытались ее возродить, но серьезных успехов не достигли. В советское время басня представлена в творчестве Д. Бедного, обратившегося к политической, агитационной басне, особенно актуально звучащей в годы Гражданской войны. С.И. Олейник и С.В. Михалков продолжали басенные традиции, в их творчестве осуждалось нарушение моральных норм, затрагивались международные вопросы.

⁵³ См. там же

⁵⁴ См. там же

2.2. Методика работы с иллюстрациями при изучении басен И.А. Крылова

Методические подходы к использованию иллюстраций на уроках по творчеству И.А. Крылова определяются двумя важными обстоятельствами: во-первых, спецификой жанра басни, во-вторых, особенностями восприятия ее подростками.

В восприятии подростками басен неизбежны проблемы, которые вызваны особенностями жанра басни. Обращение к иллюстрациям может способствовать разрешению проблем восприятия басен подростками.

В обосновании подходов к использованию иллюстраций при изучении басен И.А. Крылова мы опираемся на определенные

Т.В. Рыжковой функции иллюстрации на уроке. Она может

- мотивировать анализ произведения;
- помочь прояснить авторское отношение к персонажам и их поступкам;
- помочь разгадать аллегии (качества людей, скрытые за маской басенного животного),
- помочь увидеть многозначность образа (т.е. символическое начало);
- помочь обнаружить логику развития действия (элементы фабулы и суть конфликта)
- раскрыть специфику художественных образов поэтической басни, ее композиционные особенности и авторскую позицию⁵⁵.

Для реализации возможностей иллюстрации необходимо создать определенные методические условия, к ним относятся:

- появление иллюстрации на уроке как средства разрешения возникшей проблемы восприятия; т.е. *иллюстрация включается в урок в тот момент, когда у школьников появляется проблема в понимании произведения, причем проблема им осознанная (в момент обнаружения незнания);*
- организованный учителем диалог между произведениями литературы

⁵⁵ См. 19. Там же

(баснями) и произведениями изобразительного искусства (иллюстрациями);

– сочетание творческих приемов изучения произведения (устное словесное рисование, выразительное чтение) с аналитическими⁵⁶.

В нашей работе мы предлагаем следующие задания с использованием иллюстрации при изучении таких басен И.А. Крылова, как: «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», «Свинья под дубом», «Осел и Соловей» предварительно предоставив вариант школьного анализа перечисленных произведений. При анализе басен И.А. Крылова мы будем опираться на работы Л.С. Выготского⁵⁷, Т.П. Буслаковой⁵⁸, В.А. Архипова⁵⁹, Н.Л. Степанова⁶⁰, В.И. Коровина⁶¹.

2.3. Анализ басни И.А. Крылова «Ворона и лисица»

И.А. Крылов использовал древний сюжет, появившийся у Эзопа, Федра, Бабрия, Игнатия Диякона, Лафонтена, Лессинга, А.П. Сумарокова, В.К. Третьяковского. В басне Эзопа Лиса обманывала Ворона при помощи лести, чтобы заполучить мясо. Сыр появляется впервые в версии Федра в I в. до н.э. Ворон (олицетворение мудрости) сменяется на Ворону (растяпа, разиня) впервые в версии А.П. Сумарокова.

При сравнении русского варианта басни с европейскими аналогами, стоит отметить, что в басне И.А. Крылова, как и в других русскоязычных вариантах текста, Лисица пытается добиться своей цели, называя Ворону «сестрицей», «голубушкой», что является характерным обращением для русских людей к родственными личным связям, для завоевания доверия

⁵⁶ См. 19. Там же

⁵⁷ См. 1. Там же

⁵⁸ Буслакова, Т.П. Русская литература XIX века. – М.: Высшая школа, 2001. – 573 с.

⁵⁹ Архипов, В.А. И.А. Крылов (Поэзия народной мудрости). – М.: Моск. рабочий, 1974. – 288 с.

⁶⁰ Степанов, Н.Л. И.А. Крылов. Жизнь и творчество. – М.: Гослитиздат, 1958. – 454 с.

⁶¹ Коровин, В.И. Басни Ивана Крылова. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 96 с.

собеседника. Стоит отметить то, что Крылов не дает на семантическом уровне отрицательного отношения к лести. Кроме прямых наименований Ворона, воронье горло, используется лексема вещунья («вещунья навскружила голова»). Автор использует синоним, связанный с народными поверьями и вносящий разнообразие в способы наименования персонажей. Прямая речь Лисицы насыщена уменьшительно-ласкательными формами, присущими разговорной и народно-поэтической речи и отчасти повторяющимися вслед за Сумароковым («сестрица», «светик»); косвенно выраженное сравнение и, верно, «ангельский быть должен голосок» опирается на общепонятный образ ангела, а заключительное царь-птица может подразумевать и ассоциативный смысл зевсовой птицы (орел — царь птиц), и царственную осанку павлина, а кроме того, созвучно фольклорной Жар-Птице. Кроме «Лиса» и «Лисица», Крылов дважды использует оценочное существительное плутовка, причем оценка неоднозначна, она может прочитываться и как неодобрительная, и как сочувственная, что привносит в текст эмоциональную живость и углубляет его психологизм.

На фоне естественных действий Вороны, ее желания позавтракать внутреннее действие призадумалась выглядит комично, нелепо. Содержание ее «дум» неизвестно и, должно быть, не стоит внимания. Действия Лисы, плененной сыром, наоборот, целесообразны. Мотивы ее действий понятны, автор не считает нужным их объяснять, и «на первый план выходят внешние признаки поведения, пластически отображающие внутреннее состояние: «на цыпочках»; «вертит хвостом», «...глаз не сводит»; «сладко, чуть дыша» — роль приведенных слов близка к роли авторских ремарок в пьесе»⁶². Монолог Лисицы на их фоне воспринимается не как очередной шаг в цепи продуманных действий, а как вдохновенная песня, обреченная на успех. Действие Вороны — каркнула

⁶² См. 58. Там же

— тоже результат ее внутреннего состояния, данного через ее эмоциональное и физическое самочувствие: «с похвал вскружилась голова», «от радости в зобу дыханье сперло».

Изучение басни «Ворона и Лисица» представлено в программах по литературе в 5 кл. под ред.: Меркина Г.С.⁶³, Коровиной В.Я.⁶⁴

Для 1-го задания мы выбрали иллюстрации С. Ярового и В.Г. Бичурова, так как они, на наш взгляд лучшим образом помогут учителю изучить **первичное восприятие** учащимися прочитанного. Предлагаем следующий вид работы с иллюстрацией. Выявление первых реакций детей на басню поможет обнаружить некоторую особенность в их восприятии героев, что впоследствии будет выгодно применить к дальнейшему анализу художественного текста. Работа с иллюстрацией направляется учителем.

— Рассмотрите иллюстрации С. Ярового и В.Г. Бичурова к басне. Какая иллюстрация вам понравилась? Почему? Какие эпизоды басни изобразили художники? Эти вопросы помогают сфокусировать их неустойчивое внимание учащихся на работе с конкретным эпизодом.

– Какие чувства испытывают персонажи? Почему вы так решили? (Анализируем позы, мимику, жесты.) Этот вопрос опирается на такую особенность восприятия подростками, как доминирование эмотивной основы в анализе, для того, чтобы способствовать развитию умения грамотной, логически выстроенной речи.

Для 2-го задания мы выбрали иллюстрации к басне «Ворона и лисица» Е. Рачева, потому что основной деятельностью этого художника-анималиста, помимо многочисленных работ в книжной графике, является

⁶³Меркин, Г.С. / Зинин, С.А. / Чалмаев, В.А. Литература 5 класс. Учебник в 2-х частях.8-е изд., испр. и доп. – М.: Русское слово, 2010. – 408 с.

⁶⁴ См. 32. Там же

создание иллюстраций именно к русским сказкам графике, а основная деятельность - иллюстрации к русским сказкам. За 30 лет своей творческой деятельности Е.М. Рачев стал автором сотен иллюстраций. Рачев глубоко любил людей, чувствовал поэзию русской природы, и это чувствовалось в каждой его работе. По признанию самого художника, особенно близкими он считал теплопроизведения, где единственными персонажами выступают животные. Он занимался исследованием повадок животных, умел тонко показать их качества. Его иллюстрации к русским сказкам изобилуют животными с чертами характеров, присущих людям. Звери Рачева одеты в костюмы, их окружают предметы повседневного обихода и обстановки. В конце 1950-х годов художник подготовил большую серию иллюстраций к басням И.А. Крылова для выставки "Советская Россия".

На этапе анализа басни, предположительно, мы можем обнаружить, что многие дети ощущают несоответствие на уровне собственного восприятия текста и морали. Сама мораль утверждает, что лесь – это плохо, но Лиса, которая ведет себя именно таким образом, оказывается в данной ситуации победителем. Текст басни демонстрирует как игриво и остроумно она себя ведет, и далеко не осуждает её поведение. Мы с учащимися обнаруживаем данную проблему и пытаемся найти пути ее решения. Для этого предлагаем рассмотреть иллюстрацию «Ворона и лисица» Е. Рачева. Анализ иллюстрации направляется вопросами учителя.

— Как художник выразил свое отношение к Вороне? Как художник выразил свое отношение к Лисице? Обратите внимание на жесты и позы изображенных персонажей.

Этот вопрос помогает сконцентрировать внимание учащихся на выбранном эпизоде.

(С одной стороны, мы видим, что ворона находится наверху, она смотрит сверху вниз, как поступают люди знатные, занимающие важное,

высокое положение, об этом же говорит и наряд вороны. Лисица же смотрит снизу вверх, как существо униженное, зависимое. Но стоит внимательно присмотреться к выражению глаз лисы и её ухмылке, как становится понятно, что господин положения – лиса. И подобострастно сложенные лапки, и полусогнутые ноги – это лишь игра, притворство, но какое остроумное и язвительное. Ворону обманули – и виной тому её собственная глупость.)

Здесь можно еще раз подробно остановиться на том, как обманула лисица ворону и дать краткое представление учащимся об иронии. А затем мы должны вспомнить, что такое мораль (нравоучительный вывод). Далее следует подвести к тому, в нашем случае мораль – маска, при помощи которой автор усиливает комический, иронический эффект басни. Читая мораль, мы готовимся, если не к осмеянию льстеца, то хотя бы к его критике. Само же содержание басни скорее демонстрирует остроумное и игривое искусство льстеца. И как раз данное противоречие есть то самое столкновение, где рождается ирония автора. Басня не даёт твёрдого ответа, кто прав, кто виноват в противостоянии Вороны и Лисицы. Здесь кроется ещё одна загадка басни: каждый читатель выводит свою мораль, формирует свой нравственный вывод, основываясь на собственном жизненном опыте.

Задание № 3.

Мы предлагаем использовать иллюстрацию В. Серова. Среди множества его работ настоящим шедевром являются именно иллюстрации к басням И.А. Крылова. Он работал над серией иллюстративных изображений к поучительным стихотворным историям более 15 лет – с 1895 по 1911. Но прежде всего, В. Серову идеи И. Крылова были понятны и близки. Далеко не с первого раза, но ему удалось найти ту самую смысловую, законченную форму собственного изобразительного «басенного языка». Он старался отыскать в каждой истории самое главное

и донести это до читателя и зрителя доступным ему художественным способом. Его иллюстрации поражают совершенством стиля и исполнения и помогут читателю-школьнику акцентировать внимание на самом главном, всего лишь, на первый взгляд, при помощи скупых черно-белые линии без ретуши, светотени и тонов, лишенные громоздкости, но максимально лаконичных. Данную иллюстрацию мы предлагаем использовать **на завершающем этапе урока**, возможно, перед тем, как поговорить о «противочувствии» в их восприятии как об особенности крыловских басен. Предполагается, что мы уже обсудили с учащимися двунаправленности иронии автора.

Анализ направляется вопросами учителя:

- Какой эпизод басни изображен? (Начало, Лиса идет на «сырный дух»)

-Обратите внимание на то, как художник изобразил Лисицу?(Художник изобразил ее в центре, множественными штрихами выделил ее, так, что едва заметна Ворона)

Этот вопрос является вспомогательным, т.к. дает возможность непосредственно перед интерпретацией иллюстрации обратить внимание ребенка на все значимые детали, которые призваны помочь в понимании характеров персонажей.

- Как вы думаете, как автор прочитал басню? Выразил ли он на картине свое мнение художник? Если да, то какую мораль извлек он для себя? (Да, выражает. Предполагается, что ответы учащихся будут неоднозначными. Поскольку он так выделяет Лисицу, значит мораль басни видит в порицании обманщиков, плутов/или кто-то скажет, что наоборот, быть активным, уметь «ухватить» свой кусочек счастья – это необходимое качество. Ворону он, возможно, сознательно едва прорисовывает, тем

самым подчеркивая ее глупость, пустоту, никчемность или же просто не считает ее центром морали).

Именно в ответах на эти вопросы, учащиеся представят различные мнения, продемонстрируют неоднозначное отношение к героям-характерам.

2.4. Анализ басни И.А. Крылова «Волк на псарне»

Эта басня И.А. Крылова изучается по программе по литературе Г.С. Меркина⁶⁵ в 5 классе.

Эта удивительнейшая из крыловских басен не имеет себе равных по общему эмоциональному впечатлению, которое она производит, ни по внешнему строю, которому она подчинена. Перед нами, в этой басне мелкая драма, потому что два развивающихся в ней плана замыкаются в одной катастрофе, что мы представим позже. Басню эту издавна толковали и понимали не иначе, как прилагая к тем историческим событиям, которая она якобы должна изображать. Рассказывают, что Кутузов сам указал на себя, как на Ловчего, и, снявши шапку, провел рукой по седым волосам, читая слова: «А я, приятель, сед». Волк – это, конечно, Наполеон, и вся ситуация басни якобы воспроизводит то затруднительное положение, в котором очутился Наполеон после своей, на его взгляд, победы под Бородином.

Мы не можем с уверенностью сказать о том, в какой мере верно и точно сказалась зависимость басни от исторической действительности. «Исторический повод никогда и ничего не может разъяснить в басне. Басня, возникшая по любому поводу, как и всякое художественное произведение, подчинена своим собственным законам развития, и эти законы никогда, конечно, не будут объяснены из простого зеркального

⁶⁵ См. 62. Там же

отражения исторической действительности»⁶⁶. Этот повод может служить, в лучшем случае, отправной точкой для нашей догадки, он может помочь нам развернуть нить толкования, даже в лучшем случае он только намек и ничего более.

Однако воспользуемся этим намеком. Уже самый намек этот, самое сопоставление басни с трагическим положением победившего Наполеона указывает нам на серьезный и, главное, двойственный характер, на внутреннее противоречивое строение того сюжета, который лежит в ее основе. Обратимся к самой басне. Попытаемся вскрыть заложенное в ней «противочувствие»⁶⁷, различить те два плана, в которых она развивается в противоположном направлении. Удивительно, что впечатление от ошибки Волка раньше всего сказывается не растерянностью самого волка, а необычайным смятением псарни. Чтобы показать это смятение наиболее полно мы предлагаем работу с иллюстрацией А. Брея, так как именно она наиболее полно изображает необходимый эпизод. Работа направляется вопросами учителя.

- Ребята, рассмотрите рисунок А. Брея. Какой эпизод из басни изобразил художник? Подтвердите отрывком из текста. Это задание помогает учащимся развивать аналитические способности, умение соотносить прочитанное и увиденное.

(«Поднялся вдруг весь псарный двор –

Почуя серого так близко забияку,

Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;

Псари кричат: "Ахти, ребята, вор!"–

И вмиг ворота на запор;

В минуту псарня стала адом.

⁶⁶ См. 1. Там же

⁶⁷ См. 1. Там же

Бегут: иной с дубьем,

Иной с ружьем.

"Огня! – кричат, – огня!" Пришли с огнем».)

- Какой образ окружающей обстановки создается после того, как был прочитан отрывок из басни и просмотрена иллюстрация? (Здесь что ни слово, то суматоха, ад. Создается образ шумливый, кричащий, бегающий, бьющий, словно какая-то лавина обрушивается на волка)

Далее мы предлагаем поработать с иллюстрацией А. Лаптева, для того, чтобы показать учащимся контраст в повествовании. Этот вопрос позволит определить, с какими трудностями сталкивается ребенок в процессе интерпретации произведений изобразительного искусства.

- Ребята, рассмотрите иллюстрацию А. Лаптева. Какой эпизод изобразил художник? («...сидит, прижавшись в угол задом». Он загнан в угол, окружен со всех сторон, что говорит о безвыходности его положения)

- Есть ли в тексте отрывок, который мог бы описать то, что изобразил художник? (Да, есть. «Зубами щелкая и ошестиня шерсть, Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть; Но, видя то, что тут не перед стадом И что приходит, наконец, Ему расчесться за овец, – Пустился мой хитрец В переговоры...»)

Далее учитель обращает внимание учащихся на то, что появляется другой план – стих делается длинным, медленным и спокойным, как только переходит к описанию Волка. Этот необычный контраст движения на псарне и забившегося в угол Волка настраивает читателя определенным образом.

Чтобы вскрыть другой план, предлагаем использовать иллюстрацию А.М. Каневского.

- Ребята, рассмотрите иллюстрацию А.М. Каневского. Обратите внимание на положение лап Волка. О чем оно вам говорит? (Одной лапой он словно опирается на стенку, пытается взобраться от всех подальше, но не получается. А другой он указывает на себя, словно что-то доказывает. Он предчувствует свою гибель.)

Учитель говорит о том, что, казалось бы, борьба невозможна, Волк затравлен с самой первой минуты, его погибель уже практически свершилась на наших глазах, - и вместо растерянности, отчаяния, просьбы мы слышим величественное начало стиха, точно заговорил император.

- Соотнесите иллюстрацию с отрывком из басни? Какой это эпизод?

(« Друзья! к чему весь этот шум?

Я, ваш старинный сват и кум,

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;

Забудем прошлое, уставим общий лад!

А я, не только впредь не трону здешних стад,

Но сам за них с другими грызться рад

И волчьей клятвой утверждаю...»)

Стоит сказать о том, что здесь это не только величественно звучит, но и серьезно по контрасту с предыдущим и обращение «друзья» к этой ораве, бегущей с ружьями и дубинами, и особенно это ироническое «к чему весь этот шум».

- Я предлагаю вам поставить себя на место волка и ответить на вопрос, назвали бы вы все происходящее обычным словом «шум»? (нет, потому что это противоречит тому, что происходит). Этот вопрос помогает раскрыть авторскую иронию к происходящему.

Уже это одно настолько противоречит другому, что одними этими словами ясно создается и второй план, который необходим для дальнейшего развития басни. Слова Волка о том, что он «...пришел мириться к вам совсем не ради ссоры...» подчеркивает полное противоречие между двумя планами в переживаниях самого Волка и между истинной и ложной картиной вещей.

Если язык Волка возвышенный, то язык Ловчего явно противоположен ему как язык житейских дел и отношений. Его фамильярные «сосед», «приятель», «натуру» составляют полнейший контраст с торжественной речью Волка. Переговоры продолжаются. Ловчий согласен на мировую, но его слова означают одновременно и противоположное. Катастрофа басни объединяет оба плана вместе, когда в слова Ловчего обнаруживаются одновременно:

«... А потому обычай мой:

С волками иначе не делать мировой,

Как снявши шкуру с них долой». И тут же выпустил на Волка стаю гончих. Переговоры закончились мировой, травля – смертью. Одна строка рассказывает и о том, и о другом.

Таким образом, мы показали «развитие в двух противоположных эмоциональных планах»⁶⁸. С самого начала нападение Волка равносильно его гибели. Ощущение угрозы не прекращалось ни на минуту. Но параллельно с ней развивается параллельный план басни – переговоры, где речь идет о мире, где обе стороны согласны на него. Роли героев переменились, автор дает двойную оценку каждому своему герою: Волк жалок в своих величественных переговорах.

И если все же согласиться, что басня «Волк на псарне» художественно воспроизводит нападение Наполеона на Москву и великую

⁶⁸ См. 58. Там же

борьбу с ним, то это, конечно, никак не уничтожит героического настроения басни.

2.5. Анализ басни И.А. Крылова «Осел и Соловей».

По свидетельству современников, басня имеет прототипическую основу⁶⁹ – происшествие на вечере одного из вельмож, указавшему И.А. Крылову, как образец, на басни И.И. Дмитриева.

Соловей у Крылова – это образ «певца», художника, олицетворение творческого дара. Эта ассоциация настолько прозрачна, что в другой его басне, «Кошка и Соловей» (1822 - 1824), например, не упоминаются человеческие качества персонажей, мысль автора выражается через антитезу сказочного плана:

Худые песни Соловью

В когтях у кошки.

Так и в басне «Осел и Соловей» моральный вывод краток (Избави, Бог, и нас от этаких судей). И мы видим, как легко открывается та простая мысль о невежестве Осла, но Крылов в своей басне имел в виду нечто большее. Если бы басня не имела никакой другой цели, кроме как представить читателю невежество Осла, то автор бы не стал прибегать к столь подробному описанию соловьиного пения, заставляя читателя как бы мысленно присутствовать при той сцене, и дал понять не только сладкоголосие Соловья. Конечно, понятно, что по причине подробного живописания пения Соловья не могла отодвинуться на второй план сама мораль этой басни. Автор рисует пространно развернутую идиллическую сцену пастушеской жизни: «затихли ветерки», «замолкли птичек хоры», «прилегли стада», «пастух им любовался». У самого конца этого описания читатель вдруг обнаруживает совершенно другую, с противоположным

⁶⁹ См. 57. Там же.

светом. В эту картину врывается крик петуха, между тем второй план только на время ушел из внимания читателя, но он подготовлен с самого начала кличками Соловья «дружище», «великий мастерище» и самим вопросом «Велико ль, подлинно, твое уменье?», которые не согласуются уже на семантическом уровне. Второй план противопоставлен первому, в котором и представлено сладкоголосое пение Соловья. Конечно, эти два плана до крайности утрированы: как и пение, так и ответы Осла, который не просто не обнаруживает непонимание этого пения, то есть закрепляет второй план, а под маской понимания полного вдруг прорывает другой, совершенно противоположный.

На этапе анализа, для того, чтобы продемонстрировать два авторских плана и возникающих эффект мы предлагаем работу с иллюстрациями А. Жаба, т.к. его иллюстрации к басням И.А. Крылова являются прекрасным образцом книжной графики эпоха модерна, и талантливого коллектива самобытных художников «Кукрыниксы». Анализ направляется вопросами учителя.

Предполагается, что учитель помог выделить читателям-школьникам два плана басни: к первому отнесем все то, что касается Соловья (собственно Соловей, его пение, подобное «свирели», «мелкой дроби», «затихший ветерок» и «прилегшие стада», любующийся пастух) и второй, касаемый Осла (Осел, его речь, упоминаемый им Петух)

- Ребята, рассмотрите иллюстрацию А. Жаба к басне «Осел и Соловей», какой эпизод изобразил художник? К какому из выделенных нами планов мы можем ее отнести? Подтвердите текстом (сцену пения Соловья:

«Тут Соловей являть свое искусство стал:

Защелкал, засвистал

На тысячу ладов, тянул, переливался;

То нежно он ослабевал
И томной вдалеке свирелью отдавался,
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.
Внимало все тогда
Любимцу и певцу Авроры:
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался
И только иногда,
Внимая Соловью, пастушке улыбался
Скончал певец».)

Также **на этапе анализа** мы можем предложить работу над иллюстрацией творческого коллектива «Кукрыниксы», для того, чтобы показать учащимся как пересекаются два плана, как действует закон противочувствия.

- Ребята, рассмотрите иллюстрацию Кукрыниксов. Какой момент изобразили художники? Почему вы так решили? (Художник изобразил тот момент, когда Осел говорит свое мнение о пении Соловья и советует тому поучиться у Петуха. Об этом легко догадаться, так как Осел указывает на сидящего вдалеке на заборе Петуха)

Чтобы читатель-школьник смог лучше понять то, о чем говорит автор басни, мы предлагаем прием вживания в образ, затем просим учащихся поделиться ощущениями.

- Представьте себя на месте пастуха: слышите пение Соловья, все вокруг кажется гармоничным, идеальным, как вдруг прокукарекал бы

Петух? Что бы вы ощутили? Этот прием кинестетического вживания в образ (Когда мы бы слышали пение Соловья, то ощутили бы удовольствие, нечто приятное душе и слуху. А когда бы закукарекал Петух – услышали бы резкий, пронзительный крик, нечто неприятное, раздражающее).

Далее мы говорим учащимся о том, что "именно этот диссонанс, через иронию столкновение двух планов показывает И.А. Крылов, возникает «эффект взорвавшейся бомбы»⁷⁰, обнажается мораль об обнаружении недостатка знаний в данной области, отсталости Осла.

И опять в основе этой басни находим противочувствие, но только способ его протекания и его кульминация даны в несколько иной форме.

2.6. Анализ басни И.А. Крылова «Свинья под Дубом».

Басня изучается в 5 классах по программе В.Я. Коровиной⁷¹, Г.С. Меркина⁷², Курдюмовой Т.Ф.⁷³

Особенно острую критику в баснях И.А. Крылова вызывает невежество. Традиционная композиция басни «Свинья под Дубом» (1822-1823) дает возможность сочетать комизм сказочной сценки с серьезным, обличительным тоном заключительного морального вывода, касающегося оценки этого явления у людей.

В басне заострена мысль об «ослепленье» невежд, не понимающих всеобщей пользы просвещения. Сюжет разрабатывался в творчестве Эзопа, Г.Э. Лессинга, некоторых русских баснописцев. У И.А. Крылова это одна

⁷⁰ См. 59. Там же

⁷¹ См. 32. Там же

⁷² См. 62. Там же

⁷³ Курдюмова, Т.Ф. Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия в 2 частях. 13-е изд., стер. – М.: 2011. Часть 1 – С. 256. Часть 2 – 256 с.

из редких басен, в которых сказочный план не имеет комического смысла⁷⁴.

В басне «Свинья под Дубом» Крылов через прием аллегии выставляет напоказ человеческую тупость и невежество, которые достойны всеобщего осуждения. Он обличает невежд, не способных на анализ причинно-следственной связи в жизненных событиях и явлениях, а главное – осуждает их полное нежелание вообще эту связь искать. Для воплощения своего замысла баснописец очень удачно выбрал именно образ Свиньи. Прежде всего, отталкиваясь от фольклорного толкования образа Свиньи (пословицы, поговорки, сказки), мы можем утверждать, что свинья у нас часто ассоциируется с ленью, обжорством, невежеством, существуют крылатые фразы: «поступить по-свински», «подложить свинью». Свинья – откровенно отрицательный образ, охарактеризованный подчеркнуто сниженными деталями: «глаза продравши», «рыло», «жиреть». Крылов ярко подчеркнул и то, что свинья очень любит желуди, и то, что рыть рылом землю она может даже и без видимой причины – просто для удовольствия. Она видит «проку мало» в том, что не приносит ей пользы. В басне это понятие предельно обнажено: Свинью не тревожит ничего из того, что нельзя съесть. Ситуация заостряется гротескной глупостью персонажа, на которую указывает Ворон (в басне – олицетворение мудрости):

Ведь это дереву вредит, -

Ей с Дубу Ворон говорит,

Коль корни обнажишь, оно засохнуть может...

Но «неблагодарная» Свинья не жалеет Дуб («Хоть век его не будь, ничуть не пожалею...»), так как не в состоянии «поднять рыло» вверх, чтобы увидеть растущие на нем желуди. А как известно, особенностью

⁷⁴ См. 60. Там же

строения тела свиней является их неспособность смотреть вверх, тем самым, выбрав именно образ Свиньи, автор говорит о ее ограниченности, приземленности, узком кругозоре.

На этапе анализа басни мы предлагаем использовать иллюстрацию А. Лаптева, потому что она является, на наш взгляд, наиболее удачной для использования на данном этапе урока.

- Какой эпизод изобразил художник? Подтвердите текстом? Этот вопрос помогает учащимся сформировывать умение соотношения прочитанного и увиденного, понимания соответствия и несоответствия.

("Ведь это дереву вредит",

Ей с Дубу ворон говорит:

"Коль корни обнажишь, оно засохнуть может".-

"Пусть сохнет", говорит Свинья:

"Ничуть меня то не тревожит;

В нем проку мало вижу я;

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,

Лишь были б желуди: ведь я от них жирею")

- Обратите внимание на то, как художник нарисовал Свинью. Соответствует ли его образ с тем, который рисует Крылов? Если да, то почему? (Да, соответствует. Свинья изображена довольной собой и тем, что насытилась, заметно, что она не слушает грамотного Ворона, ее больше ничего не волнует, ни то, что она вред наносит Дубу)

- Каким на иллюстрации представлен Дуб? С кем он ассоциируется? С кем ассоциируется свинья? (Дуб «вековой», а значит – мудрый, величественный, могущественный. Он ассоциируется с деятелями

просвещения, с «наукой и учением». Свинья ассоциируется с невеждой, глупцом, недалеким)

Далее учитель с помощью системы вопросов приводит учащихся к авторской морали. В моральном выводе, завершающем басню, вековой Дуб ассоциируется с «науками и учением», которые «бранит» невежда, не чувствующий, «что он вкушает их плоды», он уподобляется по своей уже не только глупости, но приземленности, жадности, отвратительному в контексте басни животному. Предмет произведения является для автора настолько актуальным, важным, что, как бы не считая смех грозным оружием против невежества, он переходит к прямому обличению, и сатира становится инвективой. Инвектива – это, по словарю литературоведческих терминов автора-составителя Е.А. Книгина, (от лат. - нападки, бранная речь) – резкое обличение, сатирическое осмеяние, устное или письменное, личное или общественное по своему характеру, обращенное к кому-либо⁷⁵.

2.7. Выявление особенностей восприятия младшими школьниками иллюстративного материала к басням И.А. Крылова

Для того, чтобы выявить особенности восприятия младшими школьниками иллюстративного материала к басням И.А. Крылова, мы провели эксперимент в 5 классе, численный состав которого – 21 ученик) МАОУ "СОШ № 153 г. Челябинска". Для этого мы использовали басню И.А. Крылова «Ворона и Лисица» и разработанную нами систему вопросов.

Сначала мы предложили учащимся прослушать выразительное чтение басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», затем – воспользоваться раздаточным материалом, который заранее находился на рабочих местах

⁷⁵Книгин, Е.А. Словарь литературоведческих терминов /Книгин, Е.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://licey.net/free/16-kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_otnosheniya_k_literature/60-slovar_literaturovedcheskih_terminov/stages/3221-invektiva.html

учащихся, текстом басни. После прослушивания выразительного чтения, ученики прочитали басню самостоятельно. Затем мы включили в работу иллюстрации. Работа направлялась вопросами учителя.

1. Рассмотрите иллюстрации к басне И.А. Крылова «Ворона и Лисица» С. Ярового и В.Г. Бичурова (Обращает ли ребенок внимание на сюжет рисунка, т.е. воспринимает произведение целостно или фрагментарно). Этот вопрос является вспомогательным, т.к. дает возможность непосредственно перед интерпретацией иллюстрации обратить внимание ребенка на все значимые детали, которые призваны помочь в понимании характеров персонажей. Какая иллюстрация вам понравилась? Почему? Какие эпизоды басни изобразили художники?
2. Как вы относитесь к Вороне? А как к Лисице?(эмоциональныйотклик)
3. Каково отношение автора к Лисице? К Вороне? Как оно выражено?
4. Рассмотрите иллюстрацию Е. Рачева. Как художник выразил свое отношение к Вороне?Как художник выразил свое отношение к Лисице?

Анализ анкетирования

Первый вопрос был задан нами с целью предварительной диагностики качества восприятия учащимися басни. Учащиеся должны были сделать выбор лучшей, по их мнению, иллюстрации, представленной в задании, с аргументацией своего выбора. Анкетирование показало, что 58% учащихся выбрали иллюстрацию С. Ярового. Свой выбор они аргументировали, в основном, тем, что «она очень красочная», некоторые

называли причиной изображенный художником эпизод басни («потому что был удачный момент», «потому что она в прыжке поймала сыр»), кому-то пришлось по душе то, что «хорошо прорисован лес», кому-то, что иллюстрация напомнила кадр мультипликационного фильма.

42% учащихся, принявшим участие в анкетировании, понравилась иллюстрация В.Г. Бичурова. Свой выбор большинство обосновало тем, что данная иллюстрация, на их взгляд, является более реалистичной («потому что там более как вживую», «она более реалистична», «ветки кажется мягкими, живыми»), отмечали качество иллюстрации («качественнее нарисована»).

Иллюстрация С. Ярового привлекла внимание большинства учащихся кульминационностью изображенного эпизода басни, когда сыр летит от Вороны к Лисе. Следует отметить, что эмоции героев ярко выражены, здесь художник изображает итог тех манипуляций Лисы, которые описал И.А. Крылов. Поэтому мы можем отметить особенности восприятия большинства учащихся: тяготение к насыщенности и максимальной яркости как в выборе содержания изображения, так и в способе его прорисовки (яркость красок, прорисовка каждой детали).

Второй вопрос позволил нам выявить степень адекватности интерпретации авторскому замыслу, здесь же чаще всего звучали эмоциональные оценки. 56% учащихся положительно относятся к образу Лисы, оценивая ее хитрость и умение распланировать и добиться того, что желает («хитрая», «стратег»), кто-то даже написал, что «ею восхищен».

32% учеников «хорошо» относятся к Вороне, осуждают поступок Лисы. Был написаны следующие аргументы в пользу Вороны: «Она ничего плохого не сделала», «Я отношусь к ней хорошо, потому что мне жалко ее: она просто хотела поесть, а ее обманули», «Мне ее жалко, потому что она поверила Лисе».

Следует отметить мнение 10% анкетированных, которые отрицательно отнеслись ко всем персонажам басни: «Мне не нравится их поведение: Ворона глупая, а Лиса вредная и злая», «Ворона не думает о своих поступках, и она мне не нравится. А Лисица умная, но жадная. Так что мое отношение к ним обоим одинаково», «К Вороне я отношусь плохо, она глупа и слишком высоко себя оценивает, а к Лисе тоже плохо, она жадная». Эти ученики отмечали хитрость Лисы, но то, для чего она ее применила, оттолкнуло их. Образ Вороны также им не imponировал, в связи с тем, что представляют ее высокомерной, надменной, но, при всем притом, глупой. 1% затруднился ответить.

Ответы на **третий вопрос** показали нам степень понимания авторской идеи учениками без опоры на иллюстративный материал. 67% опрошенных выразили мнение о том, что автор отрицательно относится к Вороне, осуждает ее недалекость. Свой ответ они аргументировали тем, что «она совершенно не слушала, что «твердили миру, что лесть гнусна, вредна»<...>», также учащиеся выразили свое мнение о том, что И.А. Крылов осуждает ее за то, что «она загордилась тем, что ей «Бог послал кусочек сыру» и поэтому его отобрали».

Положительное отношение автора к образу Вороны констатировали 14%, представляя ее жертвой обстоятельств в результате наивной веры в слова. Нейтральное авторское отношение к этой героине басни увидели 2%, говоря о том, что «автор относится к ней хорошо, Бог послал ее сыр, но осуждает ее за то, что она упустила эту возможность». Отличительно от предыдущей интерпретации авторского замысла, 2% посчитали, что И.А. Крылов «смеется над ней», считает ее «зевакой», но «смеется не со злобой за ее ошибку». Следует отметить, что 14% учащихся воздержались от ответа на данный вопрос.

Образ Лисицы, рисуемый автором, 48% принимавших участие в анкетировании интерпретировали следующим образом: «Автор назвал ее

«плутовкой», но не судит за это, относится хорошо». 17% высказали свое мнение об отрицательном отношении И.А. Крылова к Лисе, заключенный в первых четырех строках («лесть гнусна, вредна»). 17% посчитали, что автор выступает с идеей «выживает сильнейший», сослал действия Лисы на тяжелые жизненные обстоятельства, на ее нелегкую долю: «любой, кто захочет есть, сделал бы также», «она применила гордость Вороны для своей цели». 18% написали, что затрудняются ответить или просто поставили прочерк.

Четвертый вопрос же непосредственно включал в себя работу учащихся с иллюстрацией Е. Рачева к басне И.А. Крылова «Ворона и Лисица» и предполагал анализ учащимися жестов, мимики, поз героев.

Ответы на этот вопрос было сложнее всего классифицировать, так как у учащихся практически отсутствует опыт в оценке мимики персонажей, и поэтому в ответах, в большинстве, мы видим описание персонажей, лишь в некоторых ответах учащиеся вели речь о том, как автор выражает свое отношение к каждому из героев.

При анализе образа Вороны на иллюстрации Е. Рачева, 39% учащихся обратили внимание на телосложение изображенной художником Вороны, назвав ее «толстой», примечательно, что 15% из них предположили, что причиной этому служит переедание именно сыра: «потолстела от сыра». 14% обратили внимание на такую деталь, как очки, их заинтересовало, почему, когда Ворона смотрит на Лису сверху вниз, а об этом сказали 2% анкетированных, она держит очки в «руке», вместо того, чтобы воспользоваться ими по назначению, и сделали вывод о том, что она «глупая». И усомнились в том, является ли Ворона настоящим «командиром» и сказали, что «она его из себя мнит». 35% отметили, что «художник нарисовал еевысокомерной, старой». Интересным было замечание 5% учащихся о том, что художник использовал «гротеск в

изображении». И оставшиеся 5% назвали ее качества в перечислительном характере, такие как: «радостная», «сытая», «верит в собственную силу».

Образ Лисы был представлен также единогласно, без существенных расхождений во мнениях. 32% указали на то, что положение ее лап похоже на «просьбу», а, в большинстве ответов назвали ее «попрошайкой». 14% обратили внимание на ее одежду и называли ее то «подчиненным», то просто «прохожим». 34% сказали, что Лиса занимается «подхалимством», «из кожи вон лезет». 11% сказали, что «она готова прыгнуть» за своей добычей, когда подвернется удобный момент и осудили ее. 9% продолжили мысль о том, что она «просит поделиться, потому что голодна» и отметили ее худобу в сравнении с Вороной.

Выводы по результатам эксперимента.

Мораль в басне смогли найти примерно 48% учеников, указание на строки дают 24 %, 72% учащихся пытались ответить на все вопросы, у 28% какой-либо из вопросов вызвал затруднение.

Подводя итоги, можно выделить такие особенности восприятия учащихся басни Крылова, как: активная эмоциональная сфера, в большинстве случаев, учащиеся смогли воспроизвести свое эмоциональное отношение, переживанию и другие реакции; активная сфера воображения, хотя ответы, в силу интеллектуального развития, неточны и воображение достаточно произвольное. Большинство детей способны осмыслить причинно-следственные связи, некоторые из них вышли на уровень осмысления идеи. Главная проблема в том, что дети не расшифровывают аллегорий и образов-символов, что можно объяснить как наивно-

реалистическим восприятием, так и недостаточным уровнем начитанности. Не все школьники видят за этой представленной сценой ее глубинного смысла.

Анкетирование помогло нам выявить такие особенности восприятия детьми иллюстраций к басням Крылова, как: реакция на эмоциональное состояние героев, именно они в центре внимания, второстепенные детали, в большинстве случаев, не рассматривают, произведение воспринимается как сказка, стремление в некоторых случаях обобщить ситуацию, и, соответственно осмысление идеи произведения.

Работа с иллюстрациями позволила увидеть разные точки зрения на изображенный конфликт, сравнить интерпретации разных читателей (художников), помогла осознать читателям идею произведения, тот самый «закон противочувствия»⁷⁶, которым проникнуты басни Крылова, и, соответственно, повысить качество восприятия младшими школьниками произведений этого жанра. Для этого нами были соблюдены следующие методические условия:

– иллюстративный материал был подобран таким образом, чтобы помочь ученикам преодолеть конкретные проблемы в их восприятии каждой из басен;

– на уроке был организовывать диалог между автором литературного произведения, автором произведением изобразительного искусства и учеником, в процессе которого ребенок сможет уточнить собственное восприятие басни.

Если рассматривать иллюстрацию как интерпретацию литературного произведения, то она может помочь в толковании неоднозначных образов, переходе от аллегорического к символическому изображению.

⁷⁶ См. 1. Там же.

Выводы по главе II

Данная глава была посвящена методике работы с иллюстрациями при изучении басен И.А. Крылова. Мы рассмотрели басню как литературный жанр: рассказали о том, когда и для чего она возникла, представили определения из разных источников, перечислили основные ее признаки. Так как в нашей работе мы изучаем именно басни И.А. Крылова, то выделили главные особенности его произведений.

Отметили, что методические подходы к использованию иллюстраций на уроках по творчеству И.А. Крылова определяются двумя важными обстоятельствами: во-первых, спецификой жанра басни, во-вторых, особенностями восприятия ее подростками.

Констатировали неизбежность проблем в восприятии басен подростками и способность иллюстраций к решению этих проблем, при непосредственном обращении к ним.

В обосновании подходов к использованию иллюстраций при изучении басен И.А. Крылова мы опирались на определенные Т.В. Рыжковой функции иллюстрации на уроке:

- мотивировать анализ произведения;
- помочь прояснить авторское отношение к персонажам и их поступкам;
- помочь разгадать аллегории (качества людей, скрытые за маской басенного животного),
- помочь увидеть многозначность образа (т.е. символическое начало);
- помочь обнаружить логику развития действия (элементы фабулы и суть конфликта)

– раскрыть специфику художественных образов поэтической басни, ее композиционные особенности и авторскую позицию.

Также в этой главе мы выполнили анализ басен И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», «Осел и Соловей», «Свинья под дубом», разработали задания для работы с иллюстрациями. После осуществления опытно-экспериментальную проверки разработанных заданий, мы предоставили анализ проделанной работы, который подтвердил выдвигаемую нами гипотезу о том, что иллюстрации – средство, которое может облегчить ребенку процесс осмысления произведений этого жанра. Именно работа с иллюстрациями, позволяющая увидеть разные точки зрения на изображенный конфликт, сравнить интерпретации разных читателей (художников), поможет осознать читателям идею произведения, тот самый «закон противочувствия» (Л.С. Выготский), которым проникнуты басни Крылова, и, соответственно, повысить качество восприятия младшими школьниками произведений этого жанра. Для этого должны быть соблюдены следующие методические условия:

– иллюстративный материал должен быть подобран таким образом, чтобы помочь ученикам преодолеть конкретные проблемы в их восприятии каждой из басен;

– на уроке необходимо организовывать диалог между автором литературного произведения, автором произведением изобразительного искусства и учеником, в процессе которого ребенок сможет уточнить собственное восприятие басни.

Заключение

В нашей работе мы рассмотрели теоретические сведения о графике как о жанре изобразительного искусства, историю ее появления в печати, а также возникновение в методике преподавания литературы. Нами была собрана информация о приемах работы с иллюстрацией на уроках литературы, которая встречалась в трудах, датированных, начиная с 1966 года. В связи с тем, что целью нашей работы было выявление методических условий, при которых обращение к иллюстрации ведет к преодолению барьеров восприятия басен И.А. Крылова и к их пониманию, нами была изучена литература о психологических особенностях общения подростков с литературой и изобразительным искусством. Важность освоения методикой проблемы взаимосвязи изобразительного искусства и методики преподавания литературы заключается в том, что данная метапредметность помогает школьнику-читателю осваивать определенные способы словесного изображения художественного текста через активизацию творческого воображения, расширение словарного запаса и организации монологической и диалогической речи. С одной стороны, работа с другими видами искусства дает ученику возможность полнее воспринимать содержание литературного текста, яснее представлять его героев, время и место действия. С другой стороны – обогащает это произведение путем развития и дополнения мыслей и образов. То есть использование изобразительного искусства воздействует на различные стороны восприятия литературного произведения школьниками, способствует развитию языка. Если ребенок овладеет данным языком, то он сможет быстрее постигать идею, которая заложена в различных произведениях, сможет выразить ее в различных формах. Таким образом, за счет взаимодействия различных видов искусств на уроке происходит более полное и глубокое понимание каждого из них.

Во II главе мы рассматривали басню как литературный жанр: рассказали о том, когда она возникла и чем служила изначально, представили значения данного термина из разных источников, перечислили основные ее признаки. Так как в нашей работе мы изучаем именно басни И.А. Крылова, то выделили главные особенности его произведений.

Отметили, что методические подходы к использованию иллюстраций на уроках по творчеству И.А. Крылова определяются двумя важными обстоятельствами: во-первых, спецификой жанра басни, во-вторых, особенностями восприятия ее подростками.

Констатировали неизбежность проблем в восприятии басен подростками и способность иллюстраций к решению этих проблем, при непосредственном обращении к ним. Для обоснования подходов к использованию иллюстраций при изучении басен И.А. Крылова мы опирались на определенные Т.В. Рыжковой функции иллюстрации на уроке: мотивировать анализ произведения, помочь прояснить авторское отношение к персонажам и их поступкам, помочь разгадать аллегии (качества людей, скрытые за маской басенного животного), помочь увидеть многозначность образа (т.е. символическое начало), помочь обнаружить логику развития действия (элементы фабулы и суть конфликта), раскрыть специфику художественных образов поэтической басни, ее композиционные особенности и авторскую позицию.

Также в этой главе мы выполнили анализ басен И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», «Осел и Соловей», «Свинья под дубом», опираясь на работы Т.П. Буслаковой, В.А. Архипова, Н.Л. Степанова, В.И. Коровина, Л.С. Выготского, разработали задания для работы с иллюстрациями. Мы провели апробацию разработанных нами заданий в 5 классе МАОУ СОШ №153 г. Челябинска. Для этого мы использовали басню И.А. Крылова «Ворона и Лисица» и разработанную

нами систему вопросов. Сначала мы предложили учащимся прослушать выразительное чтение басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», затем – воспользоваться раздаточным материалом, текстом басни, который заранее находился на рабочих местах учащихся. После прослушивания выразительного чтения, ученики прочитали басню самостоятельно. Затем мы включили в работу иллюстрации. Работа направлялась вопросами учителя.

В нашей работе мы предоставили анализ опытно-экспериментальной проверки разработанных заданий, который подтвердил выдвигаемую гипотезу о том, что иллюстрации – это средство, которое может облегчить ребенку процесс осмысления произведений этого жанра. Именно работа с иллюстрациями позволила увидеть разные точки зрения на изображенный конфликт, сравнить интерпретации разных читателей (художников), помогла осознать читателям идею произведения, тот самый «закон противочувствия» (Л.С. Выготский), которым проникнуты басни Крылова, и, соответственно, повысила качество восприятия младшими школьниками произведений этого жанра. Для этого должны быть соблюдены следующие методические условия:

- иллюстративный материал должен быть подобран таким образом, чтобы помочь ученикам преодолеть конкретные проблемы в их восприятии каждой из басен;

- на уроке необходимо организовывать диалог между автором литературного произведения, автором произведением изобразительного искусства и учеником, в процессе которого ребенок сможет уточнить собственное восприятие басни.

Таким образом, выполнение задачи нашей выпускной квалификационной работы по выявлению методических условий, при которых обращение к иллюстрации ведет к преодолению барьеров

восприятия басен И.А. Крылова и к их пониманию, привело к подтверждению выдвинутой нами гипотезе.

Список использованной литературы

1. Альфонсов, В.Н. Слова и краски. – М.: Советский писатель, 1966. – 244 с.
2. Андроников, И.Л. Образ Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия. – М.: 1981. – С. 12–22.
3. Архипов, В.А. И.А. Крылов (Поэзия народной мудрости). – М.: Моск. рабочий, 1974. – 288 с.
4. Баршт, К.А. О типологических взаимосвязях литературы и живописи (на материале русского искусства XIX – начала XX века // Русская литература и изобразительное искусство XVIII – начала XIX века: сб. науч. тр. – Л.: 1988 – С. 5 – 34.
5. Белинский, В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая. – М.: Гослитиздат, 1988. – 560 с.
6. Бестужев-Марлинский, А.А. Собрание сочинений, т. XI. – СПб.: 1838. – 224 с.
7. Белоруков, С.П. Словарь литературоведческих терминов – СПб.: 2005. – 320 с.
8. Бондаренко, Е.А. Медиаобразование как фактор реализации стандартов в образовательной области «Обществознание». — М.: ИОСО РАО, 2000. – 194 с.
9. Борзова Л.П. Повесть о художнике в русской прозе 30-х гг. XIX века. – Саратов: 1999. – 165 с.
10. Буслакова, Т.П. Русская литература XIX века. – М.: Высшая школа, 2001. – 573 с.
11. Выготский, Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986 – 574 с.

12. Гаспаров, М.Л. Басни Эзопа / Пер., статья и комментарии. – Новоси́б.:Новоси́б. книжное издательство, 1992. – 320 с.
13. Глущенко, Е.Л. / Полуянов, В.П. Картина и иллюстрация на уроках литературы: из опыта работы в 4 – 10 классах. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.
14. Гоголь, Н.В. Собрание сочинений, т. 6. – М.: Гослитиздат, 1950. – 167 с.
15. Григорьян, К.Н. Живопись Лермонтова // М.Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. – Л., 1979. – С. 271–283.
16. Григорьян, К.Н. Пейзаж в русской живописи и поэзии // Литература и живопись: сборник научных статей. – Л.: 1982. – С. 128–146.
17. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Цитадель, 1998. – 4472 с.
18. Дмитриева, Н.А. Изображение и слово. – М.: Искусство, 1962. – 317 с.
19. Доманский В.А. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в школе: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 368 с.
20. Жуковский, В.А. Собрание сочинений в 4 т. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. – 784 с.
21. Зинин С.А. Внутрипредметные связи в изучении школьного историко-литературного курса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2004. – 250 с.

- 22.Иезуитова, Р.В Пути развития романтической повести // Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. – Л.: 1973. – С. 77–108.
- 23.Кионов, В.Я. Сравнение иллюстраций как один из путей развития эстетического восприятия. – СПб.:Акцидент, 1997. – 190 с.
- 24.Книгин, Е.А. Словарь литературоведческих терминов / Книгин, Е.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://licey.net/free/16-kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_otnosheniya_k_literature/60-slovar_literaturovedcheskih_terminov/stages/3221-invektiva.html
- 25.Кобелева, Е.А. Иллюстрация к литературному произведению: Книжная иллюстрация на уроках литературы и развития речи. – Киров: ООО «Триада-С», 1999. – 159 с.
- 26.Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках литературы: Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1991. – 175 с.
- 27.Коменский, Я. А. / Локк, Д. / Руссо, Ж.-Ж. // Песталоцци, И. Г. Педагогическое наследие. М.: Педагогика, 1989. – 416 с.
- 28.Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. – М.: ВЕЧЕ, 2003 – 560 с.
- 29.Коровин, В.И. Басни Ивана Крылова. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1999 – 96 с.
30. Коровина, В. Я. / Журавлев, В. П. / Коровин, В.И. Литература. 5 класс. В 2-х частях. Учебник. Издание: 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. – 239 с.

31. Коровкевич, С.В. Анализ картины. СПб.: 1975. – 32 с.
32. Крост, О.Н. / Митяева, З.А. Наглядные пособия по литературе в старших классах средней школы. – Минск: Беларусь, 1966. – 102 с.
33. Крылов, И.А. Басни / Н.Л. Степанов. – СПб.: Лениздат, 1996. – 142 с.
34. Курдюмова, Т.Ф. Литература. 5 класс. Учебник-хрестоматия в 2 частях. 13-е изд., стер. – М.: 2011. Часть 1 – С. 256. Часть 2 – 256 с.
35. Лопатин, В.В. Русский орфографический словарь. – М.: Просвещение, 2007. – 2946 с.
36. Львов, М.Р. / Горецкий, В.Г. / Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учебное пособие для студентов пед. учебн. заведений /; под ред. М. Р. Львова. – 2-е изд., испр. - М.: Изд. Академия, 2000. – Разд. 2 – 464 с.
37. Луткова, Е.А. Живопись в эстетике и художественном творчестве русских романтиков: дисс. канд. филол. наук. – Кемерово, 2008. – 256 с.
38. Маранцман, В.Г. Изучение литературы в 9 классе: Метод. пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 208 с.
39. Маранцман, В.Г. Интерпретация художественного произведения. Факультативный курс для старшеклассников и студентов. Учебное пособие. – СПб.: САГА, 2007. – 367 с.
40. Меркин, Г.С. / Зинин, С.А. / Чалмаев, В.А. Литература 5 класс. Учебник в 2-х частях. – М.: Русское слово, 2010. – С. Маркович, В.М. Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма //

Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века. – Л.: 1989. – С. 5–42.

41. Меркин, Г.С. / Зинин, С.А. / Чалмаев, В.А. Литература 5 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: Русское слово, 2010. – 408 с.
42. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы: программа по изобразительному искусству. М.: Просвещение, 2008. – 286 с.
43. Пахомов Н.П. Живописное наследие Лермонтова // Литературное наследие. – Т. 45–46. – М.: 1948. –С. 55–222.
44. Петрушенко, С.В. Визуальные исследования в психологии – СПб.:Скифия, 2010. –142 с.
45. Реан, А. А. / Бордовская, Н. В. / Розум, С. И. Психология и педагогика: учебник для вузов -СПб.: Питер, 2000. – 432 с.
46. Репина, Т.А. Проблема социализации детей. – М.: Изд-во МПСИ, 2004. – 286 с.
47. Решко, Е.Ш. Восприятие ребенком позы движущегося человека на картинке // Вопросы психологии. – 1966. – № 6. – С. 153-163.
48. Розин, М.В. Философия образования: этюды-исследования. - М: Издательство Московского психолого-социального института, 2007. – 576 с.
49. Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика: 1973. – 234 с.
50. Рыжкова, Т.В. Иллюстрация на уроке литературы как средство разрешения проблемы восприятия художественного

- произведения (на примере изучения басен И.А. Крылова) // Соловейчик, А.А. Литература. – 2012. Вып. № 9. - 15 с.
51. Сафронов, А.Г. Визуальная психодиагностика: практическое пособие – М.: IPR MEDIA, 2007. – 57 с.
52. Свирина, Н.М. Свободное чтение с детьми. Учебно-методическое пособие для педагогов и родителей. — СПб., 2012. – 87 с.
53. Сотников, А.Т. Художественная иллюстрация на уроках литературы. – М.: Просвещение, 1970. – 189 с.
54. Степанов, Н.Л. И.А. Крылов. Жизнь и творчество. – М.: Гослитиздат, 1958. – 454 с.
55. Столяренко, Л. Д. Основы психологии: учебное пособие. - 14-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 542 с.
56. Тимофеев, Л.И. / Тураев, С.В. Словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1974. – 509 с.
57. Фрейденберг, О.М. Миф и литература древности. – М.: 1998. – 250 с.
58. Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
59. Эфрос, А.М. Рисунки поэта. – М.-Л.: 1933. – 478 с.
60. Ядровская, Е.Р. Интерпретация текстов искусства: Учебное пособие. – СПб: Свое издательство, 2011. – 367 с.