

УДК 372.882

Саида Ахмедовна ПЫРЬЕВА, учитель мировой художественной культуры высшей квалификационной категории средней общеобразовательной школы № 12, г. Новосибирск

Альбина Геннадьевна ВОЛОХОВИЧ, учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории средней общеобразовательной школы № 12, г. Новосибирск

Волшебный мир Елены Дмитриевны Поленовой

Из опыта работы

Авторы отмечают, что в современных образовательных учреждениях доминирует рациональная модель, и школе не хватает эстетического переживания и этического нормирования. В статье представлен интегрированный урок, посвященный творчеству художника Е. Д. Поленовой.

Ключевые слова: урок литературы, урок изобразительного искусства, мировая художественная культура (МХК), иллюстрации, Е. Д. Поленова.

Saida A. PYREVA, a teacher of world art culture (high qualification category), secondary school № 12, Novosibirsk

Albina G. VOLOKHOVICH, a teacher of Russian language and literature (first qualification category), secondary school № 12, Novosibirsk

Magical World of Elena Polenova

From Experience

The authors note that modern education is based on rational principles of learning, and the school does not have enough of an aesthetic experience and ethical regulation. The article presents an integrated lesson devoted to the artist E. Polenova.

Keywords: lesson of literature, lesson of drawing, world art culture, illustrations, E. Polenova.

Художественное произведение наполнено образами живого организма, будит воображение и фантазию, формирует человека, способного на духовно-этические переживания и размышления. Пробуждение интереса к искусству, формирование художественного восприятия является составной частью нашей работы по углублению гуманитарного знания.

Предметом нашего проекта являются русские сказки и художественные иллюстрации Елены Дмитриевны Поленовой. Чтение сказки органично вписывается в программу изучения литературы в пятом классе. Сказка созвучна мировосприятию ребенка и дает представление о важных и вечных законах бытия, помогает осмыслить духовный опыт народной культуры. Вместе с тем для нас важно сохранить и развить образность мышления, чувство ритма, созвучие для гармоничного развития личности, ее эмоциональной составляющей.

Цели проекта:

- развитие художественного восприятия;
- формирование навыков коммуникативного общения (навыки совместной деятельности, речевые навыки, умение устанавливать связи между событиями);
- формирование национальной идентичности (приобщение учащихся к культурным традициям народа).

Основной принцип — эмоционально-эстетический. Для усиления эмоциональности особое внимание детей стоит обратить на полноту образного восприятия. И тогда у школьников пробуждается желание творить: сочинять сказки и стихи, рисовать картины. Важно отметить и еще одну особенность анализа художественного произведения: на этические проблемы учащиеся выходят через выявление эстетической ценности. Художественное восприятие раскрывается через диалог — диалог с самим собой, диалог с автором, диалог с культурой в целом.

Возрастные особенности детей (10–13 лет) позволяют развивать художественно-коммуникативное восприятие, экспериментировать со структурой художественного произведения, открывать в полной мере богатство языка искусства.

Для успешной реализации проекта была проведена **предварительная подготовка**. Дети прочитали сказки «Война грибов», «Сынко-Филипко» и «О Маше и Ване», ознакомились с иллюстрациями к сказкам, задали интересные их вопросы учителю и друг другу.

Во вступлении учитель **ознакомил учащихся с биографией** Е. Д. Поленовой. В своем творчестве она использовала живой фольклорный материал. Главным вдохновением ее фантазии была народная сказка и родная природа. Особое внимание детей стоит обратить на то, что творчество Елены Поленовой совпало с интересом к народной словесности в истории отечественной культуры конца XIX века. В то время многие деятели культуры записывали как сами народные сказки, так и создавали на основе известных сюжетов литературные сказки. Важно показать детям, что литературная сказка выросла из сказки фольклорной, унаследовав ее черты.

«Литературная сказка — это авторское художественное произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом случае подчиненное его воле; произведение преимущественно фантастическое, рисующее приключение вымышленных или фольклорных героев и ориентированное на детей; произведение, в котором чудо играет роль сюжетообразующего фактора, помогает охарактеризовать персонажей» [2].

Следуя духу времени, Е. Д. Поленова не только обработала и перевела на литературный язык произведения устной народной словесности, но и проиллюстрировала их, придав образам свою интерпретацию.

Анализ текстов сказок. Детям были предложены следующие вопросы:

- Где происходит действие в сказке «Война грибов»?
- Чем интересно грибное царство? Какие чудеса в нем происходят?
- Какие особенности авторского языка определяют образ каждого из грибов?

Дети обращают внимание на повторы и синонимию (повелел, приказал), метафоры («гриб-полковник», «белянки — столбовые дворянки», «волнушки — монастырские служки», «грузди-ребятушки»), на наличие уменьшительно-ласкательных суффиксов *-очк-, -ичк-, -к-, -ушк-*, устаревших суффиксов *-учи-, -ючи-*. Сказка унаследовала традиции фольклорной русской речи, отличающейся певучестью, мелодичностью, своеобразным ритмом.

- Влияет ли язык на характеристику грибов?
- Каков характер каждого из героев сказки?

Боровик — царь, который управляет своим грибным народом приглядывает; полковник, военачальник,

который приказывает. Рыжики — мужички богатые, люди зажиточные, торговые. Опята — тонкие, изящные создания, образованные, воспитанные, интеллигентные, светские господа. Белянки — светские дамы, столбовые дворянки, белые, холеные, нежные, хрупкие создания. Волнушки — монастырские служки, живут, как у Христа за пазухой. Грузди — крепкие, ядреные, дружные, привычные ко всему; простой народец; ребята, настоящие солдатухи, готовые взяться за рубья и пойти на войну.

- Почему откликнулись только грузди?
- Кто вам больше понравился? Почему?
- Чем завораживает этот текст?
- Как вы думаете, о чем сказка? В чем ее смысл?

Во время диалога дети выскажут разные точки зрения. В нашем случае, делая вывод об устройстве грибного царства, ребята предположили, что перед ними мир, подобный обществу людей. Через сказку дети увидели социальное устройство. Другие сделали краткий, лаконичный вывод: каждый должен заниматься своим делом. В целом они отметили, что эта сказка о жизни, о человеке, об ответственности за свои поступки. Неожиданным оказалось и представление о «Войне грибов» как о сказке-игре, сказке-считалке, сказке-присказке, сказке-слове, завораживающей ритмом, рифмой, отражающей музыкальность мира и не имеющей особого смысла.

Анализируя «Сказку о Маше и Ване», рассмотрите композиционную, образную, цветовую и звуковую организацию текста.

- На сколько частей вы разделили бы сказку? Почему?
- Назовите эти части, определяющие пространства сказки.
- Кем заселен каждый мир?
- Какими звуками наполнен?
- Какими цветами богат тот и другой мир? Какой цвет доминирует? Какую атмосферу он создает? Какую функцию выполняет цвет?

Задание: выделить черты каждого из миров и оформить в виде таблиц.

Образы	
Образы мира бабуси	Образы мира бабы Яги
куры	баба Яга
голуби	филин
кот Васька	ворон
дети	мох
бабуся	ползучий лишайник
	паук с вражьими сетями
	мухоморы
	дремучий лес
	грозовые облака

Звуки	
Мир дома, бабуси	Мир леса, бабы Яги
смеется	грозно хохотал
щебетание	клювом щелкал
тихое журчание ручейка	стонут сосны
	раскричалась Яга
	бранится Яга
	бьет клюкой
	грянул гром

Цветовая гамма	
Мир дома, бабуси	Мир леса, бабы Яги
светлые камешки	серая завеса
желтые утята	грозовые тучи
розовый рассвет	серые ветви
	серые космы мха
	лес дремучий
	серые крылья
	стемнело
	черная туча

Общая характеристика	
Мир дома	Мир леса
домашний	чужой
теплый	зловещий
тихий	холодный
спокойный	мрачный
уютный	темный
беззаботный	страшный
привольный	напряженный
светлый	неуютный

Цвет и звук создают различного рода атмосферу. С одной стороны, атмосферу комфорта, уюта, доброты, мира, довольства, беззаботности и приволья. С другой — зла, страха, холода и мрака. Наши ребята искренне порадовались тому, что юные герои живут в бабусином «раю», и сожалели, что детям пришлось покинуть счастливый и беззаботный мир. С увлечением рассказывали о постигшей беде, о том выборе, который пришлось делать Маше, Ване и коту Васье. Отметили их неравнодушие, бесстрашие, отзывчивость на чужую беду.

- Что заставило Машу и Ваню покинуть свой мир?
- Как действуют герои в чужом мире?
- Какие поступки совершают? Как эти поступки характеризуют героев?

- Чем закончилась история Маши и Вани?

Школьники рассуждали о том, что изменилось в героях, в мире после возвращения домой. Пятиклассники с удовольствием отметили, что герои приобрели знания о мире, опыт совместной деятельности, опыт борьбы со

злом; доказывали цитатами из текста, что мир леса преобразился. Вспомнив знаменитые пушкинские строки: «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам — урок», — обозначили главный смысл сказки: «добро побеждает зло», «от человека зависит многое, было бы желание», «человек своими поступками может изменить мир к лучшему», «сила в единстве».

Второй этап нашего проекта связан с описанием иллюстраций к сказкам Е. Д. Поленовой. Во вступительном слове мы обратились к иллюстрации как к виду искусства. Книжная иллюстрация — изображение, поясняющее или дополняющее произведение. Вместе с тем это может быть и самостоятельное художественное произведение, имеющее много декоративных элементов (инициалы, заставки, яркие красочные концовки, оформление обложки, красочные буквицы).

Русская художественная школа иллюстрации детской книги имеет свою богатую историю. Е. Д. Поленова — одна из первых иллюстраторов детской сказки в России. Она обрабатывала незамысловатые сюжеты русского фольклора и сама же их иллюстрировала. Ее иллюстрации выступают здесь и как самостоятельное художественное произведение, и как вид интерпретации художественного текста. А. Н. Бенуа писал о ней: «...Она, первая из русских художников, обратила внимание на самую художественную область в жизни — на детский мир, на его странную, глубоко поэтическую фантастику. Она заразилась пленительным безумием детской фантазии» [1].

На уроке внеклассного чтения учитель в диалоге с детьми задал основные ориентиры в характеристике героев. Основная задача — интерпретация содержания сказки средствами изобразительного искусства. По каждой иллюстрации мы задавали вопрос: «На какой эпизод сказки сделан тот или иной рисунок?» Появляется возможность внимательно рассмотреть рисунок, удивиться выбранным эпизодам, насладиться красотой рисунка.

- Каковы особенности расположения фигур на рисунке, и влияет ли это на характеристику предмета, живого существа, фантастического создания?

В диалоге с учащимися выяснили, что в первой иллюстрации к сказке «Война грибов» гриб-боровик сидит на высоком пригорке, в центре, под навесом, как бы на троне. Повелевает идти на войну, а внизу народец внемлет ему. Дети отметили, что рисунок исполнен в «лягушачьей» перспективе. Это мир леса, увиденный снизу вверх маленьким живым существом, для которого лес полон загадок и тайн. В «Сказке о Маше и Ване» художница использует другой вид построения — по диагонали. Детям предложено было мысленно разделить картину по диагонали на два треугольника. В одном Маша, тревожная и напряженная, в другом — противостоят друг другу голубка и паук, символы добра и зла.

В ряде случаев художница нарушает размеры предметов и живых существ. Учащиеся увидели, что терема

и хоромы изображены в уменьшенном масштабе, а грибы огромных размеров. Это позволяет учителю сделать небольшой экскурс на тему русской иконы. Иконописцы изображали все таким, какое оно есть, а не каким кажется. Поэтому фигуры на втором плане не становятся меньше по мере удаления зрителя.

Рассматривая иллюстрацию к сказке «Сынко-Филипко», задайте вопрос: «Почему художница показывает Филипко со спины?» Именно такое расположение фигуры на переднем плане усиливает состояние напряжения, испуга мальчика.

Учащиеся обращают внимание на иллюстрацию к сказке «Война грибов», где гриб-боровик изображен в виде воина в богатой одежде. Все грибы оборачиваются фантастично разодетым народцем. Гриб-боровик, воин на коне, окружен дружиной и слугами. Все это подчеркивает его статус в обществе. В иллюстрациях к «Сказке о Маше и Ване» грибы имеют человеческое лицо, они живые существа, разные, причудливые и привлекательные.

• Какую роль играет колорит в иллюстрациях к сказкам?

• Назовите символические предметы, детали, живые существа, выражающие то или иное душевное состояние и эмоциональный настрой?

Как правило, дети выделяют в своих ответах следующие символы: лес, гору, филина, голубя, открытые двери сарая и дома.

Елена Поленова — глубоко национальный художник, она выразила в своих иллюстрациях национальный характер, русскую жизнь.

• Назовите предметы, отличающие эту особенность ее творчества?

Пятиклассники называют трон, богато украшенный орнаментом из цветов и птиц, языческое божество с круглыми выпученными глазами и растопыренными крыльями и ушами, боярский расписной бревенчатый терем, бабу Ягу, изразцовую печь.

Прежде чем задать новую ситуацию по интерпретации художественной иллюстрации, учитель рассказал о «костромском» периоде творчества Е. Поленовой. Ссылаясь на А. Н. Бенуа, мы отметили, что в своих творческих исканиях она прошла все стадии, начав с реализма и перейдя затем к древним, но все еще живучим формам искусства. Но когда она почувствовала, что достаточно прониклась им, то совершенно отдалась свободному творчеству.

Детям предлагаются работы костромского цикла, в частности иллюстрации к сказке «Сынко-Филипко» и ее последняя картина «Зверь. Змий» (1898 год).

• Что нового появилось в манере иллюстрирования детских сказок?

Интуитивно дети отметили такие черты, как декоративность, графичность изображения, обводка фигур, условность, сдержанность цветовой гаммы, изображе-

ние крупных цветов, не существующих в природе. Детям показалось, что ее последние работы напоминают японские гравюры. Они отметили, что ее ранние работы отличаются точной и ювелирной прорисовкой цветов, листочков, деревьев, всех предметов и живых существ. Они были глубоко реалистичны. И в этом они увидели эволюцию творческой манеры автора как художницы. Такое замечание учащихся дало возможность учителю обозначить рождение нового стиля в художественной культуре России — модерн.

Завершающий этап — **организация самостоятельной художественной деятельности** учащихся. Разделите класс на три группы и каждой команде предложите создать коллективную иллюстрацию на темы: мир дома, мир леса, мир после победы добра над злом. Защита рисунков представителями каждой из команд сопровождалась комментариями детей, что явилось еще одним актом самостоятельного творчества. А в качестве **домашнего задания** предложите дописать конец сказки «Война грибов».

Такая интеграция литературы и живописи, по нашему мнению, способствует глубокому пониманию смысла русской сказки, усилению эмоциональной составляющей личности ребенка и приобщению к духовным основам отечественной культуры.

Список литературы

1. Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. М., 1995.
2. Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка. М., 1970.
3. Елена Поленова. Альбом. Посвящается 160-летию со дня рождения Е. Д. Поленовой. М., 2010.
4. История красоты. URL: <http://belltzza-storia.livejournal.com/163665> (дата обращения: 30.05.2013).
5. Русские народные сказки в обработке Е. Д. Поленовой. М., 2007.

