

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Инновационные методики в преподавании литературы

Валеева Елена Викторовна,

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
(Арзамасский филиал), г. Арзамас, e-mail: ev.visual@mail.ru

В СТАТЬЕ АНАЛИЗИРУЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА — АКТУАЛЬНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ К КНИГЕ, К ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ.

• визуализация • интерпретация художественного текста • образовательные технологии
• визуальный образ

Проблема, с которой сталкиваются школа и вуз, связана с тем, что молодое поколение не читает. Это вызов. **Ответ** мы видим в широком применении методов визуализации на уроках словесности. И речь идёт не об использовании презентаций.

Суть происходящего на наших глазах «визуального поворота» состоит не только в насыщении коммуникативного пространства визуальными формами, но и в изменении под их влиянием вектора развития культуры — в трансформации культурных кодов. Визуальные образы долгое время связывали исключительно с массовой культурой, сегодня они проникают в элитарную культуру, оказывая влияние на репрезентацию культурной классики и художественного творчества в целом. В настоящее время визуализация уже не связана с примитивизацией мышления [1, с. 195]. Вдумчивое чтение исчезает не из-за напора визуальных образов.

Исходя из опыта автора статьи, можно сказать, что упрощение восприятия имеет место быть не только в работе с художественными текстами, но и с самими визуальными продуктами. И хотя в них сохраняется основа книжного повествования (развёртывание сюжета), здесь имеет место не просто замена системы знаков (вербальных на визуальные), транслирующих содержание, но выстраивание самостоятельной эстети-

ческой задачи, стремление вызвать особые интеллектуальные и эмоциональные состояния [2, с. 205].

Сегодня прямой путь к художественному тексту, к обращению к книге идёт от визуального образа. Многие студенты и школьники начинают читать текст именно в процессе его визуального воплощения. Пластичность, богатство символического наполнения и многослойность визуальных образов свидетельствуют об их познавательной ценности и об их эвристическом потенциале. Результатами такой работы стали интерактивные фотовыставки, которые проводятся на кафедре русского языка и литературы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (НГГУ) уже четыре года.

Этапы работы

Такая актуализация классики предполагает работу с художественным образом. Между тем литература — самый образный из всех видов искусства. Поэтому важны не столько исторический подход к изучению литературного текста, сколько образный параллелизм, образные аналогии и совпадения. Потoki ассоциаций от художественного образа могут пересекаться, соотноситься и акцентировать собственные смыслы в сознании молодого человека.

Методика «погружения в текст» представляется весьма продуктивной, поскольку позволяет увидеть там себя. Такое «погружение» в литературу осуществляется студентами Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского в рамках проекта «В тренде: литературный навигатор», ориентированного на привлечение молодёжи к чтению.

1. Начать следует со знакомства с образной системой произведения: каждый учащийся выбирает для себя понравившегося героя. Учитель должен уметь прорекламировать произведение, указав на его практическую и художественную ценность.
2. Более глубокое понимание характера понравившегося героя требует чтения произведения. Чтобы найти нечто общее между собой и героем, составляем таблицу схожих и разных черт.
3. Учащийся визуализирует образ героя: подбирает себе макияж и грим, изучает пластику персонажа.
4. Фотосессия — это уже коллективная корректировка образа.

Итогом стали интерактивные фотовыставки: «Гёфман: сказки на ночь»; «Байрон: излом времени»; «С днём рождения, Уильям Шекспир!»; «Чудо — совсем рядом (по сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»); «Уроки Мольера»; «Верлен: осенняя песня»; «Кафка: превращение»; «Реми де Гурмон: книга масок».

Успех фотовыставок вдохновил учащихся на создание видеороликов, в которых классические герои «заговорили». Так, от работы с образным языком, потому что учатся: 1) *писать сценарий*, 2) *говорить от лица своего героя*, 3) *передавать интонации персонажа*.

Создание видеоролика, посвящённого отдельному произведению или творчеству того или иного автора, требует иного рода работы. Учащиеся выбирают того, кто способен быть режиссёром. Режиссёр определяет группу сценаристов. Он вправе заменить кого-либо из творческой группы, если

видит, что тот не справляется с заданием. Для успешной реализации замысла режиссёр должен не только обладать творческой фантазией и чувством формы и стиля, но и быть способным мобилизовать всю творческую группу. С художником и оператором он разрабатывает визуальный, пластический образ видеоролика. Работая с актёрами, режиссёр должен ощущать и учитывать индивидуальность каждого, со звукооператором — определять звуковой образ, с монтажёром — проводить окончательную работу по соединению отснятых кадров в единое целое. В отличие от театральной площадки условия съёмки видеоролика меняются, поэтому режиссёру и всей творческой группе приходится использовать различные методы работы, иногда корректировать сценарий, находить разные пространственное и пластическое решения кадра или эпизода [3, с. 7–8].

Самым сложным оказалось научиться делать монтаж. Монтаж в искусстве экрана стал самостоятельным языком культуры, основным средством материализации (визуализации) авторского замысла (замысла писателя и режиссёра). Именно «монтаж является основным способом человеческого зрения и мышления» [3, с. 16]. Видеомонтаж — это удаление неудачных или ненужных участков видео и сведение видеоряда в одно целое. Для этого используются видеоредакторы. В настоящее время их большое количество, и они отлично подойдут для домашней обработки видео. При этом, чтобы провести обычные манипуляции с видеофайлами, даже необязательно устанавливать какое-либо программное обеспечение, всё можно сделать в онлайн-режиме в браузере. Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio, Edius, Movavi Video Editor и др. — это доступные программные средства, которые обладают различным функционалом и рассчитаны на пользователей с разным уровнем знаний.

Такая работа дополняет историографию литературного текста его концептографией, технографией и образологией, что помогает процессу восстановления утрачиваемой духовности, избегая при этом догматических приёмов интерпретации классического наследия. Более того, это новый вариант межпредметных связей. Профессиональный рост учителя как личности и его авторитет

среди учеников зависят от его приобщения к информационно-коммуникативным технологиям, изучения и применения информационной культуры на уроках литературы.

Предложенная методика направлена не на поиск философии в тексте, а на философию текста; не на отражение культуры в тексте, а на культуру текста, где соединены общая история и история искусств, генерализация и индивидуализация, обобщение и предельная конкретика, сопряжённость культурных явлений, отличных друг от друга по времени и стилю. Суть такой культурологической интерпретации — это объединение конкретного литературного текста с текстом культуры в широком смысле слова. Многие студенты уже сами стали применять такую методику на педагогической практике в школе и выходят с предложениями её широкого распространения, участвуя в творческих конкурсах и молодёжных проектах. Студенты Арзамасского филиала заняли первое место в 2017 г. во Всероссийском творческом конкурсе «Звезда удачи» за видеоролик «С днём рождения, Уильям Шекспир!». Это будущие учителя словесности, которые готовы понести данный метод работы в школы.

Надо сказать, что между интерпретацией литературного и визуального текстов есть сходство. И при просмотре визуальной продукции, и при повторном чтении книги первичная интерпретация остаётся неизменной, поскольку читатель или зритель наблюдает уже свершившееся событие, ставшее фактом. Однако читатель или зритель может по-разному толковать факт прочитанного или увиденного, замечая новые детали, открывая иные смыслы. Это сотворчество [4, с. 97].

К юбилею педагогического образования в НГГУ создана фотовыставка «Реми де Гурмон: книга масок». Учащиеся, следуя за методикой создания Гурмоном жанра импрессионистического литературного портрета, что было отражено в его знаковом произведении «Книга масок», представили себя в образах известных зарубежных писателей XX в.: А. Камю, Э.М. Ремарка, Э. Хэмингуэя, Ф. Фицджеральда, Д. Джойса, О. Хаксли, Х. Кортасара, Ф. Саган, С. Беккета, М. Дюрас, М. Уэльбека, М. Каннингема, М. Пажу, Ч. Поланика и др.

Гурмон отводил особую роль в процессе литературного творчества «непосредственному ощущению и считал, как и все импрессионисты, такой вид познания выше рационального. «Книга масок» представляет собой сборник импрессионистических литературных портретов, калейдоскоп ощущений, непосредственных впечатлений, возникающих образов. Задача выставки — зафиксировать и развить единое лирическое переживание, обозначить палитру чувств, эмоций» [5], вызываемых у учеников творчеством известных зарубежных авторов XX в.

Важную роль в понимании замысла Гурмона и идеи фотовыставки играет название книги. «Маска не должна скрывать пустоту» — такой заголовок предупреждает: автор прячется за одной или несколькими масками, а читатель только предлагает свою версию маски писателя. Возможно, нужно идти дальше и увидеть в писателе даже маску его письма — тогда и письмо лишится идентичности. Подобное название акцентирует установку на медитативное созерцание, на раскрытие того, что скрывается за видимостью [5].

Работа с эстетикой зрения и языком визуального искусства формирует сложный комплекс представлений о мире, природе и человеке. Визуальный образ открывает в современном школьнике и студенте художника и инженера одновременно, снимая оппозицию естественного и гуманитарного образования.

Более того, визуальный язык отвечает потребности преодоления скрытых стереотипов литературного языка и способствует нелинейному характеру новых человеческих опытов, поскольку видимый образ всем «интуитивно ясен» и даёт возможность выявлять дополнительные оттенки смысла.

Отсутствие интереса к чтению в молодёжной среде, на взгляд автора, в большей мере обусловлено несуществованием ситуации, призванной поддерживать и обеспечивать эту деятельность. Образовательная практика подсказала значимость личного интереса.

Сила визуального образа — в том, что он способен пробудить эмоции и может сплотить коллектив, занятый решением одной

общей проблемы, например созданием видеоролика по собственному сценарию, написанному по мотивам классического произведения. Компьютер в этом смысле не отвлекает, а только стимулирует интерес к производству, позволяя использовать методы увеличения или уменьшения изображения, дорисовывать недостающее содержание, умножать видимое и т.д.

Бесспорно, диктат визуальных форм в современном искусстве — явление антикультуры. Однако подлинная визуальная культура «словесна», она не вытесняет текст, а удваивает его. □

Литература

1. *Стризов А.Л., Храпова В.А.* Вербальное и визуальное в культуре: иерархия или дополнительность // Вопросы философии. — 2018. — № 6. — С. 194–199.
2. *Маклюэн М.* Галактика Гуттенберга: становление человека печатающего. — М.: Академический проект Фонд «Мир», 2005. — 495 с.
3. *Анашкина Н.А.* Режиссура телевизионной рекламы. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 208 с.
4. *Красноярова Д.К.* Реклама vs театр. Теория и практика взаимодействия. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 192 с.
5. *Фенко С.А.* Импрессионистический литературный портрет в «Книге масок» Реми де Гурмона // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2018. — № 11(89). — Ч. 1. — С. 51–56.
6. *Мамедов А.К.* Университет в информационном обществе: новые вызовы и реалии // Университет в глобальном мире: новый статус и миссии: Сб. материалов XI Межд. науч. конф. — М.: МГУ, 2017. — С. 169–1.

Literatura

1. *Strizov A.L., Khrapova V.A.* Verbal'noye i vizual'noye v kul'ture: iyerarkhiya ili dopolnitel'nost' // Voprosy filosofii. — 2018. — № 6. — С. 194–199.
2. *Maklyuen M.* Galaktika Guttenberga: stanovleniye cheloveka pechatayushchego. — М.: Akademicheskii proyekt Fond «Mir», 2005. — 495 s.

3. *Anashkina N.A.* Rezhissura televizionnoy reklamy. — М.: YUNITI-DANA, 2013. — 208 s.
4. *Krasnoyarova D.K.* Reklama vs teatr. Teoriya i praktika vzaimodeystviya. — М.: YUNITI-DANA, 2013. — 192 s.
5. *Fenko S.A.* Impressionisticheskiy literaturnyy portret v «Knige masok» Remi de Gurmona // Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. — 2018. — № 11(89). — Ch. 1. — S. 51–56.
6. *Mamedov A.K.* Universitet v informatsionnom obshchestve: novyye vyzovy i realii // Universitet v global'nom mire: novyy status i missii: Sb. materialov XI Mezhd. nauch. konf. — М.: MGU, 2017. — S. 169–1.