

Приёмы использования графики при изучении литературного текста

С. Селеменев, А. Ткаченко

Прочитать Ф.М. Достоевского — значит понять его идею. М. Бахтин о поэтике Достоевского писал: «Мы *видим* героя в идее и через идею, а идею *видим* в нём и через него»¹. Попытаемся истолковать эту мысль буквально и *показать* образ-идею наглядно, посредством графических конструкций. В них отобразится отношение писателя к вечным ценностям, его ответ на загадку жизни.

Развёрнутое использование графики при изучении литературного текста даёт такую возможность и ученику, для которого понять — значит передать «своими словами». Работая над созданием и интерпретацией небольших, но ёмких графических текстов, школьник *творит* своего Достоевского.

Это специфический вариант диалоговой работы. Чтобы он осуществился, надо синтезировать идеи и образы, созданные писателем, сделать их видимыми, осязаемыми. Определённая, наглядно представленная идея *разглядывается*. Подобного эффекта невозможно достичь озвучиванием или привычной школьной инсценировкой: слишком глубок текст.

Образы героев Достоевского очень зримые. Их легко «вызвать» на диалог. Такая особенность текста даёт возможность *форсировать понимание* (понять не в будущем, а именно сейчас). «Преступление и наказание» — ответ писателя на сакральный вопрос эпохи — «что делать?», где искать истину и на что опереться в жизни, порой кричаще несправедливой.

Раскольников — квинтэссенция нравственных исканий писателя. Цена спасения велика, путь к нему находят не все. Идея без веры в Бога может стать оружием в руках зла. Символичен образ самого Достоевского неуверенно стоящего перед храмом мысли — государственной библиотекой: он мучительно ищет опору. И найдёт её в *единственной* книге.

Эмоциональное ощущение сложности и глубины мира Достоевского у школьников есть. Можно ли сделать более понятными ученику основные смысловые линии «Преступления и наказания»? Раскольников нашёл выход из своего страшного нравственного тупика. Приемлем ли путь спасения, предложенный писателем для современных молодых людей?

Идея как предмет изображения

Носители идей — художественные образы героев, весьма выразительные в главных ипостасях. Образы Достоевского притягательны подобно иконам — так быстро приковывается наше внимание к внутренней изначальной сути изображаемого. Эта характерность достигается использованием символических деталей в тексте романа. Они также составляют основу графических конструкций².

Изображая «теорию» действующего лица, необходимо из отдельных обозначений составить целостную, завершённую композицию. Для этого знаки структурируются: каждому определяется место, намечается характер их взаимодействия.

² Изобразительный ряд статьи составили работы наших учеников разных лет.

¹ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 99.

На первый план обычно выносятся самые важные символы. Один из них становится графической доминантой.

Опредметить идею изображением можно, передавая существенные аспекты в цвете, очерчивая пространство, которое ей принадлежит, указывая направленность развития. Так или иначе, выражается личностное отношение к конкретному явлению. Это базовые элементы, составляющие основу каждого наглядного сюжета. В графике их передают линиями, пятном, рисунком.

Палитра: чёрный цвет (зло), белый (добро), серый (цвет Петербурга). Гамма сумерек: от света во тьму или, наоборот, из тьмы к свету. В северной столице много роскоши и нищеты, зла и добра. В городе Достоевского трудно стать солнцем, но временами оно восходит и там, освещая потёмки заблудших душ.

Пространство: неуютно, а временами откровенно враждебно. Город не принимает человека, комната Сони кривоугольна, Раскольников втиснут в «шкаф»... Не хватает «воздуха»... Задыхающийся Раскольников мечется по петербургским проспектам и закоулкам, бульварам и площадям. Он предпочитает неухоженные места, его постоянно выносит в суету Сенной.

Движение: начинается с блужданий, заканчивается выходом из тьмы. Чтобы выбраться, необходимы ориентиры. Для их обретения каждый идёт своей дорогой. Для кого-то это «парадная лестница» и триумф, для кого-то — тернистый путь и Голгофа. Кто-то взбегает, кто-то штурмует или карабкается, а кто-то смиренно бредёт... Ради чего? Во имя чего?

Стремление к вершине (на которой деньги, «свобода и власть») для многих персонажей *idée fixe*. Но, добравшись до неё, достигаешь внутреннего предела, полностью исчерпываешь себя. Верхняя

ступень — последняя ступень, где человек предстаёт перед чем-то более глобальным, чем его жизнь, его индивидуальные стремления.

Изображение как способ постижения художественного текста

«На каждую арифметику своя математика есть». Такова диалектика Достоевского, которую необходимо принимать в расчёт, изображая содержание его произведения. Выразительная, ясная форма наглядной конструкции должна корреспондироваться с возможностью многозначного толкования составляющих её символов.

Писатель сводит, сопоставляет, сталкивает героев с различными теориями, предлагает также и свою. Роман «математически» выверен, в нём весьма убедительно показан душевный надрыв, идейные искания и обретение веры. Следуя за перипетиями сюжета, элементы наглядной конструкции (НК) повторяются, перекликаются и сходятся.

Изображая текст, мы пойдём вслед за героями. Покажем, как мечется по городу совершивший преступление, но ещё находящийся на грани добра и зла Раскольников. Его движение в романе чисто «внешнее» (блуждания по городу). Динамика романа — в противостоянии его теории другим. В противопоставлении слова и дела, искушения и искупления, веры и идеи.

К «выходу через страдание» главного героя подталкивает Порфирий Петрович (II). Дорога, которую робко освещает Сонина свеча, — евангельское слово (III). Путь к вершине индивидуализма уже пройден Свидригайловым (I). Все эти пути-дороги «перекрестятся» на Раскольникове (IV). Возникнет эффект перспективы, смысловые линии сойдутся в одной точке.

Как раз здесь может произойти уяснение учеником авторской позиции. Увидев её изображённой, легче сформулировать свою идею. Графический «оттиск» текста способен дать больше, чем учительские монологи — зачастую это пересказ либо откровенные установки, как понимать автора.

Книга большинством учеников читается «на скорую руку», контуры того замечательного литературного «здания», которое возвёл писатель, им видны не очень отчётливо. Что же мешает использовать «графический план» в качестве методического приёма?

Графический текст как средство диалога

Работать с «Преступлением и наказанием» ученику действительно непросто. О чём задавать вопросы? Кому их адресовать? От чего оттолкнуться, размышляя? Для вовлечения в процесс обдумывания текста необходим механизм, точнее — понятная модель деятельности. По сути своей диалоговая (разговор с писателем, где ученик — соавтор), «материальной основой» она будет иметь графику.

Создание графической картины романа облегчает и то, что в самом его построении «...миры героев...лежат рядом в плоскости сосуществования и взаимодействия, а не друг за другом как этапы становления»³. Четыре персонажа (необходимость именно этого числа очевидна) несут свою «благодать». Группы учеников получают задание передать ту или иную теорию, используя рисунок и обозначения.

Замещая печатный текст изображением, необходимо:

— предложить ряд графических символов, заменяющих знаковые детали текста;

— продумать структуру, определив место элементам графики и ключевым словам;

— представить целостную картину, позволяющую интерпретировать произведение.

Показать какой-то пласт романа в виде НК тем более легко, что, несмотря на свою исключительную жизненность, герои романа статичны. Автор наделил их примечательными чертами, за которые школьник может «зацепиться» мыслью. Помощь учителя будет в том, чтобы выбрать наиболее выразительные фрагменты разных работ и составить итоговые картины четырёх идей-образов (рис. 1–4 на с. 32).

Четыре свидетельства о жизни, как её понимают и принимают Свидригайлов, Порфирий Петрович, Соня и Раскольников. Мысль разворачивается в изображение, пусть и весьма условное. Предмет осмысления — теория (книга избрана в качестве единого графического контура). В заключение продумывается порядок расположения графических «томов».

Новая форма позволяет по-иному преломить привычное содержание. Она меняет угол зрения, исключает буквальное повторение текста и даёт возможность сформулировать мысль «напрямую», т.е. передать собственное отношение к явлению, его понимание. Лаконичное графическое переложение содержания романа будет уже совместным творением ученика 10-го класса и писателя Достоевского.

Рабочий листок

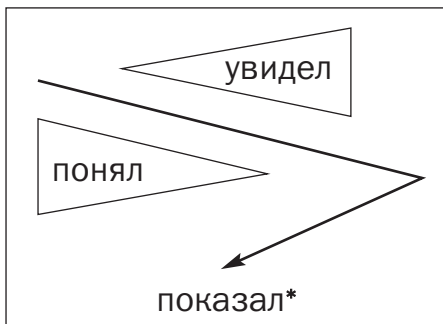
Мы предлагаем «арифметический» подход для рассмотрения НК. Каждую наглядную конструкцию сопровождает рабочий листок — таблица интеллектуального умножения для ученика. Заполнение рабочего листка поможет осознать смысл, запечатленный изображением.

³ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 37.

Рабочий листок			
<p>1. Открывают листок три знака-символа из НК (ученик может добавить ещё один). Их определяют понятиями, связанными с личностью героя. Выбирается и отмечается наиболее важный знак/понятие</p>	<p>2. Записываются отличительные признаки, раскрывающие выбранное понятие, намечающие, может быть, другой смысл</p>		
<p>4. Выстраивается гипотеза, объясняющая эту ценность, раскрывающая её смысл для героя</p>	<p>3. Понятие в уточнённом значении/ (снова как знак-символ) соединяется с каким-либо обозначением НК, в «сумме» получается ценность героя.</p>		
<p>5. Увидев, чем живёт герой, вызываем его на «откровенный разговор», припоминаем грехи и заслуги, записываем высказывания. Это разные суждения по поводу биографии героя, его поступков; приводим собственные слова героя</p>			
<p>6. «Спрашиваем» у Достоевского, что он думает о своём персонаже</p>			
<p>В итоге: вердикт — одно из заранее предложенных слов, содержащих актуальные ценности романа. Выбранное понятие выносится в заголовок НК — дело закрыто. Ключевые слова расположены на нижнем поле рабочего листка:</p>			
ВЕРА	СЛОВО	ДЕЛО	ИСКУПЛЕНИЕ

Условные обозначения: ! — выбрать; + — дополнить; ? — присоединить

Таков своеобразный протокол допроса, в котором излагается идея героя, как её понял ученик. Необходимо добиться «правдивых» показаний и точно их записать. Важна символическая деталь («колокольчик»), от которой ученик мог бы оттолкнуться в своих построениях. Предложенный подход к работе с изображением делает процесс его осмысления наглядным.

* «Показал» здесь: и дал показания, и изобразил

Диалог с автором

«Учиться нужно не у Раскольникова, и не у Со-ни... учиться нужно у самого Достоевского»⁴.

Переключка графического ряда с текстом романа — это заочный разговор автора и ученика. Процесс осмысления произведения Достоевского начинается с того, что часть содержания ученик «истолковывает» в графике. Содержание начинает самостоятельное существование как наглядная конструкция и становится предметом дальнейшего рассмотрения.

Анализируя образы-идеи, представленные НК, школьники останавливаются на одном понятии, являющем сущность рассматриваемой теории. Эти слова — камертон, настраивающий работу мысли на определённый лад, — не дают сфальшивить, уйти в сторону от темы.

⁴ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 43.

<p>Свидригайлов</p>	<p>тупик путь 1 индивидуализм</p>	
	<p>Человек, не ограничивающий себя ничем, живущий ради удовольствий, может запутаться в паутине собственных преступлений, и ему остается</p>	<p>1 + = преступление</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● имея деньги, позволяет себе многое, в том числе и издевательства над другими (зависимыми) людьми. ● считает, что нравственные вопросы нечего даже и пытаться ставить. ● не верит в Бога и презирает юридические законы. ● перед смертью совершает то доброе дело, которое хотел сделать Раскольников, — обеспечивает детей Катерины Ивановны. 	
	<p>Достоевский: В человеке всегда уживается добро и зло. Если дать победить злу, оно же человека и погубит. Массу злых дел одним добрым поступком не искупишь.</p>	
	<p>СЛОВО ИСКУПЛЕНИЕ ВЕРА ДЕЛО</p>	

<p>Порфирий Петрович</p>	<p>закон путь связь</p>	<p>Закон совести, закон государства, знание законов, неумолимость закона</p>
	<p>Человек, соблюдающий юридические законы, может уберечь от страданий свою совесть</p>	<p>§ + = совесть</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● пережил (переосмыслил) те же вопросы, что и Раскольников (читал статью и узнал) ● знает (вычислил) преступление Раскольникова, но хочет, чтобы тот признался сам ● очень умный следователь ● переигрывает Раскольникова, переубеждает его (сеет сомнения через более сложные «математические-психологические» умозаключения) 	
	<p>Достоевский: Можно жить по законам юридическим и нравственным, сверяясь с совестью (есть слово Божье — Библия) тогда вредные теории (слова) не затронут ума</p>	
	<p>СЛОВО ИСКУПЛЕНИЕ ВЕРА ДЕЛО</p>	

<p style="text-align: center;">Соня</p>	душа путь свет вера	<p>безоговорочная вера, «вера и любовь», вера освещает путь, вера облегчает страдание</p>
	<p>Вера в Бога помогает и преступившему человеку (сохранить чистую, святую душу)</p>	+ = жертва
<ul style="list-style-type: none"> ● жертвует собой ради других; невинных детей, осужденных ● двойник Раскольникова — сострадает от ощущения несправедливости мира ● блудница — спасается Библией (легенда о Лазаре нашлась сразу) ● сестра всем, вечная <p>Достоевский: «мудрая» Соня открывает Раскольникову забытую им истину: надо верить/обрести веру и тогда можно достичь гармонии, воскреснуть в мире</p>		
СЛОВО	ИСКУПЛЕНИЕ	ВЕРА ДЕЛО

<p style="text-align: center;">Раскольников</p>	страдание преступление месть	<p>со/страдание подвигло на... невыразимое страдание, страдание индивидуалиста, страдание от содеянного</p>
	<p>Только страданием можно искупить преступление, совершённое даже в мыслях</p>	+ = искупление
<ul style="list-style-type: none"> ● имеет обострённое чувство ответственности за страдания окружающих ● готовясь к убийству, заболевает и нравственно и физически: преступление — это болезнь (по Достоевскому). ● не отказывается от своей теории и после осуждения, он отказывает в исключительности себе ● оказался способен на воскресение духовное, так как обращается к Евангелию на каторге <p>Достоевский: «У кого совесть есть... тому она и наказание oprичь каторги» (нужно страданием искупать любое преступление против человека и против нравственных, библейских законов).</p>		
СЛОВО	ИСКУПЛЕНИЕ	ВЕРА ДЕЛО

Сильные ученики начинают «допрос» с рабочим листком, в котором намечена только логика осмысления, остальным предлагаются частично заполненные. Версии листка-«протокола» могут быть разными⁵. Школьник выбирает посильный вариант.

Самый сложный этап — работа над содержанием наглядных конструкций. Ученику необходимо «прочитать» графику, сформулировать и записать свои мысли в рабочие листки. При этом так сочесь и испытать идейные установки героев, чтобы появился свой ответ автору, своя Идея.

Идеи Достоевского, отображённые в наглядных конструкциях

- Путь — основной мотив первой конструкции (I). Если полагать, что его венчает тёмная баня(?) с пауками, тогда *«для чего я себя буду сдерживать?»* Вперёд — стань Наполеоном. Наверх — к личным успехам. Однако есть те, кто посвятил себя служению другим людям. Их дорога часто тяжёла и терниста, но они верят: впереди — свет неземной.

- Незнанием того, что человека ожидает в конце пути, и объясняются метания между добром и злом (II). Подчас мы пренебрежительно относимся к формальным запретам, успокаиваем свою совесть словами — теориями. Увы, каждому можно иметь свою правду, но истина одна, и её нужно выстрадать. *«В страдании есть идея».*

- Пострадать не всегда означает потерять. Страдание и боль обязательны: они способны дать человеку истинную веру (III). По-настоящему поверить можно лишь сердцем, прочувствовав. Уверовав, обретаешь силу, *«становишься солнцем, которое все увидят»*, даже если ты внешне невзрачен и слаб. Сила в способности со-страдать.

- Тогда ты можешь спасти других. Отдать часть своего сердца тому, кто, раскаявшись, вышел на перекрёсток, повинился и желает исправиться. Любой человек *«право имеет»* на спасение, но для этого он должен пострадать, взойти на свою Голгофу. Ему надо принять Бога. Только так можно получить искупление.

Слова учеников, занесённые в «протокол», прозвучат в унисон Достоевскому, если отчётливо послышится религиозный мотив. Школьники его улавливают, изучая графические композиции. В каждой из них крест. В последней он доминирует, заполняя собой всё пространство. «Ну да, это символ того, что я крест беру на себя».

Есть ещё ряд деталей, направляющих читателя к христианским ценностям, столь значимым для писателя. В конструкциях постоянно «оспариваются» кровь, паутина, топор, паук. Соотнося эти элементы с позитивными, ученик подходит к мысли, выражающей понятаю им суть романа. Осознаёт путь, который прошёл Раскольников.

Идеи ученика, прочитанные в наглядной конструкции

- Свидригайлов открывает галерею идей-образов. Раскольников может уподобиться ему. Он уже совершил злое дело, первое из возможной череды. Его идея необходимости убийства выведена рационально. Зло затаилось в мыслях. Чтобы противостоять ему, нужен свет, «воздух».

- Раскольников услышал умные слова Порфирия Петровича. Может быть, он прошёл часть пути, на который с болезненной решимостью встал Раскольников. Комплекс Наполеона владел Порфирием Петровичем, но он нашёл опору в «юридической идее» и пытается помочь Раскольникову.

- Спасти бедного студента сможет только Соня. Ей для этого дано всё:

⁵ В статье в качестве примера сохранены фрагменты заполненных листков.