

Никонова Юлия Владимировна,
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ№120»

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КИНЕМАТОГРАФИИ.

В этой работе я хотела бы представить накопленный опыт по использованию «кино» на уроках литературы.

Благодаря бурному развитию науки и техники наблюдается развитие новых синтетических видов искусства. Особое значение обретает проблема художественного взаимодействия различных видов искусств. С появлением кинематографии литературный текст часто воспринимается через призму экранной культуры, а не читательской. Стоит отметить, что удачная экранизация стимулирует обращение зрителя к исходному литературному тексту.

Кинематографическое прочтение литературных текстов особенно отражается на зрителях школьного возраста. Именно по этой причине использование такого жанра, как «кино», на уроках литературы является особенно актуальным.

Использование экранизации способствует:

- пониманию эпохи, в которой жили герои произведения,
- представлению внешнего облика героев,
- стимулированию к прочтению литературных произведений
- способствует восприятию текста и проведению анализа

Обращение к экранизации при изучении эпического произведения закономерно, так как оба вида искусства – литература и кино – взаимосвязаны и влияют друг на друга. И связь эта не только внешняя (в основе фильма лежит литературный источник), но и внутренняя, которая проявляется в специфике обоих искусств, в том, что многим писателям, по словам М. Ромма, присуще «кинематографическое видение». Так, кино широко пользуется приемами выделения, найденными литературой. Это портрет, пейзаж, интерьер, деталь. «Крупный план в кино, как и описание в художественном произведении, приближает изображаемое к зрителю, помогает увидеть характер, понять события»^[1].

Стоит отметить, что одно слово «кино», вызывает у школьников бурную реакцию и интерес. И не случайно, имеется слово «кино» употребляется в моей работе, а не «кнематография». Для восприятия школьников оно звучит яснее и ближе. Это можно использовать в продуктивных целях. Под словом «кино» можно понимать не только саму экранизацию произведения, но и, например, создание «киносценария», подбор спецэффектов и музыкального оформления к произведению, восстановление сюжета по иллюстрациям (кадрам из кинофильма), написание кинорецензии, разработки костюмов, кинопробы, интервью с героем, создание слайдового мультфильма, оформление киноафиши. Все эти методы работы помогают школьникам проанализировать и глубже понять текст. А также прививают интерес к урокам литературы, позволяют проявить свои творческие способности.

Немного подробнее о видах заданий.

Восстановление сюжета произведения по иллюстрациям.

Этот вид деятельности позволяет учителю актуализировать знания содержания текста. Помогают выявить не читавших текст учеников. А красочные иллюстрации привлекают

внимание к уроку. Стоит отметить, что использование такого рода заданий на уроке литературы очень актуально для детей с ОВЗ. Часто ребенку, такой категории, сложно выстроить связный рассказ, иллюстрации способствуют грамотному построению текста.

Анализ эпизода.

Анализ кульминационно момента произведения можно после просмотра отрывка кинофильма (прочтение подразумевается заранее дома, либо на уроке). Просмотр способствует не столько слуховому, но и визуальному представлению происходящего.

Создание киносценария

Здесь возможны различные варианты заданий.

Вариант 1. Например, создание своего киносценария для произведения собственного сочинения. Например, на уроке литературы в 6 классе можно учащимся предложить не просто сочинить свою собственную басню, а создать по ней киносценарий. Т.е. в тексте должно обязательно присутствовать описание героев, ребенок должен указать имя героя, который произносит реплику, присутствовать в сценарии должно и описание места, где происходит действие, внешний облик действующих лиц.

Вариант 2.

Создание киносценария на основе литературного произведения.

Для этого создается заранее шаблон, в котором внесены все реплики героев, отведено место для описания сюжета, действующих лиц и т.д.

Ребята работают с литературным текстом и интерпретируют его в киносценарий. Возможно добавление описаний спецэффектов, музыкального и звукового оформления. В конце можно добавить раздел «титры», в котором ребята могут вспомнить профессии людей, которые участвуют в создании кинофильма.

Интервью с героем.

На уроке допускается просмотр короткого мультфильма/кинофильма по произведению. Например, рассказ А.П.Чехов «Ванька». Детям предлагается провести беседу с героем, взять у него интервью. Ситуация может быть обыграна на уроке (беседа журналиста и Ваньки). Либо детям предлагается дома/в классе написать интервью.

Создание киноафиши.

Творческое задание по созданию киноафиши. Оно может быть проведено как групповое, так и индивидуальное. Ребята сами должны решить, какой момент и что необходимо изобразить на афише, чтобы привлечь зрителя, аргументировать свой выбор во время защиты своей работы.

Работа костюмеров и декораторов.

Разработка костюмов героев, декора. Такой вариант задания подходит для воссоздания внешнего облика героев, особенно другой эпохи. Допускается подборка фотографий готовой одежды/декораций, либо собственные зарисовки. При желании, можно попросить ребят создать костюмы для себя.

Кинопробы.

Выразительное чтение художественного текста – важная часть уроков литературы. Хорошо подготовленное и исполненное произведение словесности на уроке литературы способно намного лучше стимулировать интерес учащихся, нежели чем обычное чтение того же произведения про себя. Это задание позволяет ребятам проанализировать,

окунуться в те чувства, которые испытывает герой произведения в данный момент. Очень удобно и плодотворно брать за основу кинопроб «пьесы».

Кинорецензия.

Кинорецензия – это жанр журналистики и критики, тематическая разновидность жанра рецензии. Кинорецензия является критическим отзывом на произведение киноискусства.

В кинорецензии всегда указываются:

1. жанр фильма;
2. автор сценария и постановщик
3. ключевые актеры и их герои;
4. в какое время и где происходят события;
5. краткое описание завязки;
6. Проведение сравнительного анализа художественного произведения с его экранизацией.
7. основные достоинства и недостатки фильма;
8. личное впечатление.

Задание предполагает знакомство с литературным произведением и экранизацией заранее. Можно подготовить список вспомогательных вопросов для более слабых учеников класса.

Создание слайдового мультфильма

Перед выполнением этого задания рекомендуется познакомить детей с фильмоскопом. Многие дети увидят этот предмет впервые. А затем, уже предложить создать свой собственный слайдовый мультик, только используя при этом уже современные технологии. Выполнение этого задания подразумевается по группам. Ребятам выдается текст произведения, картинки с изображением героев их будущего мультфильма, фотоаппарат (допускается использование фотокамеры телефона). Примечание: в наборе есть лишние картинки с героями из других произведений, несколько вариантов героев выбранного произведения; некоторые картинки могут остаться не задействованными. Либо все картинки будут выложены на одном большом столе, и ребята самостоятельно должны выбрать необходимых героев и оформление. Задание: разбить текст на части, проиллюстрировать их, используя картинки, сфотографировать. Далее картинки переносятся на единый компьютер. Трансляцию картинок перед классом озвучивают текстом.

В заключении хочется отметить, что опыт показывает, что использование фильмов на уроках литературы меняет отношение ребят к книгам и литературным произведениям. Фильмы оживляют происходящее в книге, тем самым учат думать, наблюдать, анализировать. Текст произведения визуализируется.

Но, стоит отметить, что возвращаясь от кинофильма к книге, учащиеся начинают видеть ее уже по-другому. Проводя сравнительный анализ теперь уже между понятной книгой и кинофильмом, они приходят к удивительным результатам. Детям открывается духовный смысл литературных произведений.

Приложение 1.

Конспект урока «Басни И.Крылова».

План:

1. Орг момент
2. Знакомство с фильмоскопом.
3. Устройство фильмоскопа
4. Современная обработка диафильмов.(1-4 - 10мин)
5. Создание слайдового фильма.(15-20 мин)
6. Представление работ (5-10 мин)

Ход урока.

1. Орг. момент.

2. *Знакомство с фильмоскопом.*

Слово учителя: Сегодня мы продолжаем рассматривать басни И.Крылова. И сегодняшнее занятие я хочу начать с демонстрации одного предмета.

Учитель представляет ребятам фильмоскоп.

Сл. учителя: Кто знает, что это за прибор?

Ответы учеников.

Сл. учителя: Этот предмет называется фильмоскоп. На таком аппарате ваши мамы, папы, бабушки и дедушки смотрели детские сказки, ведь раньше не было компьютеров, dvd-плееров, видеомэгафонов! Большой популярностью фильмоскопы пользовались в 20 веке. Фильмоскопы имелись практически в каждой семье, где были маленькие дети — с их помощью на стену или импровизированный экран из белой простыни проецировали картинки из мультфильмов или иллюстрации к сказкам и читали ребёнку титры под ними. В ряде случаев к диафильму (так называлась пленка с иллюстрациями для фильмоскопов)

прилагалось звуковое сопровождение на грампластинке. Кадры, естественно, менялись вручную, с помощью ручки-ролика.

Сейчас мы с вами посмотрим отрывок одной из басен И.А.Крылова «Стрекоза и муравей».

Можно пригласить одного из детей, который попробует сам перелистывать слайды.

3. Устройство фильмоскопа

Сл. учителя: Ребята, а из чего состоит фильмоскоп, как вы думаете?

Диапроектор состоит из расположенных в корпусе лампы накаливания и линзы, устройства для перемотки диафильма и объектива.

4. Современная обработка диафильмов.

Сл. учителя: Со временем пленка теряет свое качество. По этой причине сейчас многие диафильмы сохранены в компьютерном варианте. Например, я представлю слайдовую презентацию басни «Мартышка и очки».

Сл.учителя: Ребята, а как можно сохранить в компьютерном варианте диафильм?

Сканировать (специальный сканер, который распознает диапозитивы), либо сфотографировать и сохранить на компьютере.

5. Создание слайдового фильма.

Сл.учителя: А мы сегодня попробуем сами создать небольшой слайдовый фильм по басням И.Крылова.

Работать будем в группах по 5 человек. Каждая группа выбирает одну из басен: «Обезьяна и зеркало», «Свинья под дубом», «Ворона и лисица», «Крыса и мышь».

Каждой группе выдается текст басни и картинки.

Примечание: в наборе есть лишние картинки с героями из других произведений, несколько вариантов героев выбранного произведения; некоторые картинки могут

остаться не задействованными. Либо все картинки будут выложены на одном большом столе, и ребята самостоятельно должны выбрать необходимых героев и оформление.

Сл.учителя: Вам необходимо разделить текст на части, проиллюстрировать каждую из этих частей и запечатлить на фотоаппарат полученные вами картинки. Потом вы сохраняете картинки в компьютере в отдельной папке, обрабатываете (при необходимости), готовите выразительное чтение по кадрам или ролям и представляете перед всеми свою басню, т.е. показываете картинки и озвучиваете их. Готовую работу необходимо скинуть на флешку, с флешки на общий (учительский) компьютер, чтоб демонстрировать на проекторе.

6. Представление работ (по готовности групп).

Приложение 2. Шаблон кинсценария к произведению Некрасова «Железная дорога»

В ночь эту лунную,

Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,

С вечно согнутой спиной,

Жили в землянках, боролися с голодом,

Мерзли и мокли, болели цынгой.

Грабили нас грамотей-десятники,

Секло начальство, давила нужда...

Всё притерпели мы, божию ратники,

Мирные дети труда!

Братья! вы наши плоды пожинаете!

Нам же в земле истлевать суждено...

Всё ли нас, бедных, добром поминаете

Или забыли давно?...

Эпизод 3

Действие происходит

Герои

Сюжет

Видел, папаша, я сон удивительный,-

тысяч пять мужиков,

Русских племен и пород представители

Вдруг появились

Вот они - нашей дороги строители!..

Был я недавно в стенах Ватикана,

По Колизею две ночи бродил,

Видел я в Вене святого Стефана,

Что же... всё это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий,

Логика ваша немножко дика.

Или для вас Аполлон Бельведерский

Хуже печного горшка?

Вот ваш народ - эти термы и бани,

Чудо искусства - он всё растаскал!

_____ Я говорю не для вас, а для Вани

_____ Ваш славянин, англосакс и германец

Не создавать - разрушать мастера,

Варвары! дикое скопище пьяниц!..

Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печали

Детское сердце грешно возмущать.

Вы бы ребенку теперь показали

Светлую сторону..

Эпизод 4

Действие происходит _____

Герои _____

Сюжет _____

_____ Рад показать!

Слушай, мой милый: труды роковые

Кончены - немец уж рельсы кладет.

Мертвые в землю зарыты; больные

Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался...

Крепко затылки чесали они:

Каждый подрядчику должен остался,

Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку -

Брал ли на баню, лежал ли больной.

_____ В синем кафтане - почтенный лабазник,

Толстый, присадистый, красный, как медь,

Едет подрядчик по линии в праздник,

Едет работы свои посмотреть.

Празднй народ расступается чинно...

Пот отирает купчина с лица

И говорит, подбоченясь картинно:

"Ладно... нешто... молодца!... молодца!..."

С богом, теперь по домам, - проздравляю!

(Шапки долой - коли я говорю!)

Бочку рабочим вина выставляю

И - недоимку дарю..

_____ Кто-то "ура" закричал, Подхватили

Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:

С песней десятники бочку катили...

Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей - и купчину

С криком "ура" по дороге помчал...

Кажется, трудно отрадней картину

Нарисовать, генерал?..

Титры: _____

Сценаристы: _____

Некрасов «Железная дорога». Составление киносценария.

Общие рекомендации:

В каждом эпизоде должно быть:

- список героев (без подробного описания, только имена)
- описания места, где происходят события
- сюжет – непосредственно само действие произведения.
- описание спецэффектов (не менее 2-х)
- имена героев, которые произносят речь (если одну речь вы желаете разделить на несколько героев – то дописываете еще одно имя героя в том месте, где предполагается его реплика)

Действующие лица – список героев с подробным описанием внешности (одежда, грим, реквизит – если имеется)

Эпизод 1

Что можно описать?

Дорогу, вид за окном, погода, как сменяется пейзаж, отметит крупным планом отдельные моменты (например, крупным планом изображается старый дуб), медленное, либо резкое перемещение кадра в купе вагона и т.д.

Эпизод 2

Изображение «правды» - можно дописать цитату из текста, как речь одного из героев (возможно, речь мертвецов).

Описать появление мертвецов, их поведение. Можно изобразить в черно-белом варианте (в качестве воспоминания), можно в форме ужасика (как происходящее наяву) – в данном случае не забудьте показать испуг героя. Для яркости образов можно добавить спецэффекты (яркие вспышки, большое количество дыма). Возможна смена внешнего облика мертвецов – например, в начале – духи, за тем – люди и т.д. Возможно перемещение героя во времени. Возможно изображение окна в качестве книги, в которой как раз изображается все происходящее и т.д.

Эпизод 3

Не забудьте указать свист паровоза. Свист паровоза может сопровождаться спецэффектами.

Эпизод 4

Не забудьте отметить КАК заканчивается фильм (затемнение кадра, резкий обрыв титрами, титры накладываются на картину природы, уходящего в даль поезда и т.д.)

Титры:

По произведению И.А.Некрасова «Железная дорога»

Сценаристы, актеры, дата съемок, название телекомпании.

Приложение 3. Слайдовый мультфильм. Басни И.А.Крылова «Крыса и мышь»

