

УДК 37.03

ОБРАЗЫ БОГАТЫРЕЙ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Без искусства любая система воспитания человека окажется если и не беспомощной, то, во всяком случае, неполноценной [3].

Д. Б. Кабелевский

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о влиянии литературы и искусства на развитие художественно-образного мышления обучающихся начальной школы во время изучения народного эпоса и знакомства с образом героя-богатыря. Предлагаются практические рекомендации по развитию ассоциативного мышления и формированию традиционных духовно-нравственных ценностей при использовании на уроке и во внеурочной деятельности интеграции предметов эстетического цикла.

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, образное мышление, интеграция, образ богатыря, героический эпос народов России

В программе по литературному чтению, музыке и изобразительному искусству представлена очень важная тема, основанная на исторической памяти поколений, дающая яркие образы для патриотического воспитания подрастающего поколения, — тема богатырства. С этой темой ребята начинают

Ольга Олеговна Петрашко,
ведущий специалист управления
сопровождения
научных исследований, аспирантуры
и докторантуры
ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования»,
г. Москва, Россия
E-mail: redactor@instrao.ru

Как цитировать статью: Петрашко О. О. Образ богатыря в литературе и искусстве // Образ действия. 2024. Вып. 3 «Художественно-эстетическое образование. Лучшие практики». С. 212–221.

знакомство на примере сказок, былин, преданий в начальной школе и продолжают более глубокое изучение в старших классах на примере поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» или рассказа Н. С. Лескова «Очарованный странник», в основу которого положена былинность с характерной для русского национального характера силой не только физической, но и духовной.

Художественно-эстетическое воспитание — один из способов социализации обучающихся и введение их в мир человеческой культуры. Представления о взаимосвязях искусства с жизнью, развитие художественно-образного мышления, становление ассоциативного мышления, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения», развитие эмоционально-нравственного потенциала — все эти задачи решаются на уроках эстетического цикла. Охват широкого общекультурного пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки одного предмета и включение в контекст урока идей, которые свойственны другому предмету, дает наиболее полное представление о единстве мира, взаимосвязях в жизни и обществе, формируя у младших школьников умение воспринимать мир чувственно. Тесная взаимосвязь сведений из истории, литературы, музыкального, театрального и изобразительного искусства в информационном пространстве, повседневной жизни, во время урочной и внеурочной деятельности способствует интеграции знаний.

Важную роль в формировании образованной, духовно богатой, нравственной и творческой личности играет искусство, возвращая нас к традиционным духовным ценностям. О способности искусства сохранять духовные ценности народа писал когда-то Г. В. Свиридов: «...Самая важная, самая первостепенная задача искусства — это питать душу своего народа, возвышая эту душу, охраняя ее от растрепания, от всего низменного» [6]. Изменения в социальной жизни нашей страны делают особенно актуальными эти слова в период разрушения национальных основ и народных традиций.

С фольклорным образом героя-богатыря дети начинают знакомиться в начальной школе на уроках литературного чтения, изобразительного искусства и музыки. Хорошо известно, что время на уроке ограничено, да и сама тема «русские богатыри» представлена разрозненно по времени и содержанию в школьных предметах. Чтобы более полно и разносторонне представить эту тему, необходим синтез разных видов искусства, основанный на межпредметных связях, или возможность подачи материала примерно в одно и то же время в разных предметных областях. Помимо интеграции предметов в урочное время, важную роль представляют внеурочные занятия, позволяющие продолжить знакомство с образом богатырей более подробно, с помощью интеграции различных видов искусства. В 4-м клас-

се при изучении былинного текста школьникам приходится столкнуться с определенной трудностью его воспроизведения, связанного с особой манерой исполнения и речитативного чтения былины. Для углубленного анализа текста целесообразно использовать произведения разных видов искусства, которые сопровождают текстовую деятельность учащихся.

Этот процесс, объединяющий различные виды искусства, интегрирующий возможности каждого из них, способствует более полному и эмоционально насыщенному раскрытию художественного образа, отображая его художественно-эстетические особенности. В 80-е годы XX века появился термин «полихудожественный подход». Идея формирования целостного мышления у обучающихся лежит в основе научной школы Б. П. Юсова, основанной на обучении и воспитании творческой личности в едином интегрированном пространстве. В наши дни эта идея нашла свое отражение в программах курса «Интегрированные уроки искусства» для учащихся 1-4-х классов, авторами которой являются В. В. Алеев, Т. И. Науменко; «Интегрированное преподавание музыки 1–4 класс» автора Т. С. Шмагиной.

Хотелось бы отметить, что предметы художественно-эстетического цикла весьма универсальны, и могут интегрироваться почти со всеми школьными предметами. Неслучайно Л. Н. Толстой, рассматривая искусство, как метод развития целостного отношения к миру, считал необходимым введение в учебный процесс искусства лепки, рисования, пения. Именно соприкосновение с искусством и его изучение развивает чувственное восприятие мира с самого раннего детства, к тому же, как писал русский советский художник Александр Александрович Дейнека: «Искусство обладает изумительным качеством — воскрешать прошлое, показывать завтрашнее...» Способность искусства через века и пространства передавать духовный опыт человечества, связывая между собой поколения, лежит в основе духовно-нравственных ценностей наших дней.

Задача предметов художественно-эстетического цикла — научить детей воспринимать мир образно, формируя творческое мышление. Научиться не просто читать текст или слушать эпические слова былины, но и представить описанные события, увидеть героев на картинах, а с помощью музыки прочувствовать всю мощь и силу богатырскую. Фольклорная тема богатырства широко представлена в русских народных сказках и былинах, вдохновляя художников, музыкантов и мастеров декоративно-прикладного искусства на создание образа сильных, мужественных, выносливых и отважных защитников Отечества. Большое значение в былинном эпосе играют образы богатырей, олицетворяющих стихийную силу (Святогор, Дуная, Волх), а также простые смертные герои-богатыри (Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич) или древнейший герой новгородского цикла Садко.

Музыкальное искусство

Музыка — особый вид искусства, способный разговаривать, не произнося слов, рисовать картины без красок и карандашей, она может заставить пережить бушующие страсти без действия и мечтать о прекрасном, погружая в мир фантазии. Ее звуки способны передавать эмоции, создавать ту или иную атмосферу. Достаточно взглянуть на картину В. Васнецова «Баян»,

В. Васнецов «Баян»

чтобы понять, что даже поля сражений наполнены музыкой. Звуки гуслей вещего сказителя Баяна повествуют о подвигах и славе былинных богатырей. Более полно передать настроение этой картины школьникам поможет исполнение былины в сопровождении гуслей «Былина о трех богатырях на заставе» (<https://hits.gybka.com/q/гусли+былины/>).

Богатырские образы, нашедшие свое отражение в героическом эпосе жанра былины, продолжили свое существование в академической музыке. Образы богатырей представлены в русской классической музыке в таких музыкальных произведениях, как «Богатырские ворота в стольном граде Киеве» (из цикла «Картинки с выставки», 1874) М. П. Мусоргского; опера-фарс «Богатыри» (1876) — пародия на псевдоисторическую оперу, симфония № 2 «Богатырская» (1876) А. П. Бородина; Симфония № 3 «Илья Муромец» (1909–1911) Р. Глиэра. Менее популярны оперы К. А. Кавоса «Илья-Богатырь» (1806) (либретто И. Крылова) — одна из первых попыток создания национальной русской оперы — и «Добрыня Никитич» (1818); «Илья Муромец» (1899) В. Серовой; «Добрыня Никитич» (1903) А. Гречанинова — опера-былина, объединившая несколько сюжетов о Добрыне и пр. Во время прослушивания музыкальных фрагментов целесообразно дополнить эмоциональное восприятие обучающихся зрительным изображением: в ка-

честве визуального ряда предлагаем репродукции картин В. М. Васнецова «Богатырский скак», «Три богатыря». В современной музыке интерес к богатырским образам возрастает в фолк- и рок-направлении. В наши дни создан музыкальный проект «Богатырская эпопея», целью которого стала идея сохранения и популяризации культурного наследия и темы богатырства в музыкальной индустрии, с помощью сочетания фольклорных мотивов с современными музыкальными тенденциями.

Живопись

В 4-м классе на уроках изобразительного искусства школьники знакомятся с графическими изображениями героев былин, древних легенд и сказок. При изучении былин обучающимся предлагается во время текстовой деятельности в качестве иллюстрации репродукция картины В. М. Васнецова «Три богатыря», отражающая национальный характер русского народа. Изображенные на картине былинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович — своего рода народный эталон мужества, справедливости, патриотизма и силы. В живописи богатырская тема занимает важное место не только в творчестве В. М. Васнецова, но и в работах других мастеров: А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина, Н. Рериха, Ю. А. Межирова, И. Ожиганова, Б. Ольшанского, В. Королькова. В этих образах воплотились величие и могущество защитников земли Русской, их духовная и физическая мощь. Илья Муромец наделен недюжинной силой, которую ему передал богатырь-великан Святогор. Для более полного восприятия образа Святогора недостаточно только одного текстового портрета, целесообразно одновременно предложить репродукции картин А. Рябушкина и Н. Рериха. Святогор — личность удивительная:

«Высоки на Руси Святые горы, глубоки их ущелья, страшны пропасти...
...Только богатырь Святогор разъезжает между утесов на своем могучем коне. Через пропасти конь перескакивает, через ущелья перепрыгивает, с горы на гору переступает.

*Ездит старый по Святым горам,
И колеблется мать сыра земля,
Осыпаются камни в пропасти,
Выливаются быстры реченьки»*

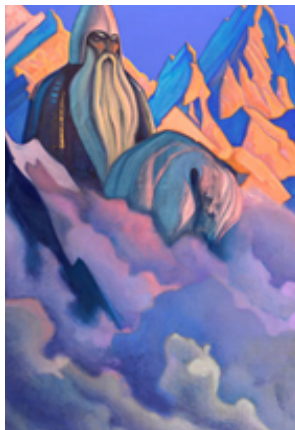
Скучно богатырю. Мечтает он: «Вот бы попасть на святую Русь, встретиться с другими богатырями, с врагами посражаться за землю Русскую...» [4].

Андрей Рябушкин. Святогор. 1895

Вглядитесь в картину Андрея Рябушкина. Именно таким предстает перед нами Святогор на графическом изображении художника — скучающим, обреченным великаном, живущим высоко на святых горах и не находящим применения своей могучей силе. О нем писатель К. С. Аксаков говорил, что Святогор «вне разряда богатырей, к которому принадлежит Илья Муромец. Это — богатырь-стихия».

Многие художники стремились воссоздать мифическую Русь, воспетую в легендах и былинах, но каждый делает это по-своему. Для сравнения представим живописное полотно Николая Рериха «Святогор», на котором изображен богатырь-мудрец, олицетворяющий грозную силу.

Н. Рерих. Святогор. 1938

В творчестве Николая Константиновича Рериха широко представлена тема богатырства, символизирующая мощь русского народа, его героический дух и несокрушимую веру во все благое. При сравнении этих картин школьники с помощью учителя обратят внимание на то, что, несмотря на различную манеру письма и технику исполнения (графика и живопись), оба полотна вызывают у нас эмоциональный отклик, передавая могущество и силу богатыря, заключенные в его внешне суровом спокойствии.

Образы богатырей не только вдохновляют художников, музыкантов, но и глубоко укоренены в культуре и истории русского народа.

Декоративно-прикладное искусство

В целях сохранения культурного наследия и создания условий для развития культуры предполагается «популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел» [5].

Декоративно-прикладное искусство невозможно себе представить без богатырской тематики. Достаточно взглянуть на эпические сцены мастеров палехской миниатюры

или мастеров чернения по серебру,

на фигуры богатырей из дерева и металла или узоры и орнаменты, сохранившие элементы, напоминающие о богатырском эпосе.

Мультипликация

Ведущим компонентом народной культуры, имеющим большое воспитательное значение, является фольклор — устное народное творчество, существующее в виде сказок, пословиц и поговорок, загадок, народного героического эпоса, песенного искусства, мифов, легенд, сказаний. Богатырская тема широко использовалась в разное время не только в поэтическом слове, музыке, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, но и в кино и мультипликации. Советские мультипликаторы нередко в своем творчестве обращались к фольклорным сюжетам. Среди экранизированных былин — «Добрыня Никитич», режиссер В. Дегтярев (1965); «Илья Муромец. Пролог» (1975) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (1978), режиссер И. Аксенчук. Российские мультипликаторы продолжают эту традицию, связывающую фольклорное искусство и современную анимацию. В начале 2000-х годов на киностудии «Мельница» были экранизированы три былины: «Алеша Попович и Тугарин Змей», режиссер К. Бронзит (2004); «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», режиссер И. Максимов (2006); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», режиссер В. Торопчин (2007).

Каждый народ имеет свои традиции, культуру, искусство. В середине XX века в рамках филологической и литературоведческой традиции отечественной науки появилась теория блуждающего сюжета, связанного с определенной последовательностью событий и образом определенных героев. Одним из ярких примеров такого героя стал образ богатыря — защитника родного края, встречающегося в культуре многих народов нашей страны. В начальной школе к планируемым достижениям младших школьников относится знание только русского былинного эпоса. Но ознакомление с героическим эпосом, созданным другими народами России, не только возможно, но и целесообразно. Сопоставление героических эпосов народов нашей страны помогает понять младшим школьникам, что духовно-нравственные ценности, заложенные в народных былинах, преданиях, сказаниях, носят объединяющий характер. А фольклорная культура разных народов России является существенной составляющей общенациональной культуры РФ.

По определению В. И. Дала: «Богатырь — человек рослый, дородный, дюжий и видный; необычайный силач; смелый и удачливый, храбрый и счастливый воин, витязь. Сказочные богатыри, великаны, побивающие одним махом десятки врагов и разные чудовища» [2]. Обратимся к героическому эпосу народов России, каким в них предстает перед нами образ богатыря? Образ богатыря, способного посвятить себя борьбе за счастье своего народа раскрывается в фольклорном героическом эпосе «Джангар» калмыцкого народа. В якутском героическом эпосе олонхо герой — могущественный богатырь, ведущий смертельную борьбу, за свободную счастливую жизнь своего народа, оттого-то:

*Огромен он, как утёс,
Грозен лик у него...*

В народном эпосе воспеваются такие извечные идеалы человечества, как айбы — творение и созидание, Красота, Свобода, Любовь и Добро, которые составляют суть жизни совершенного человека и его предназначения [1].

Познакомить детей с богатырями, совершавшими свои подвиги на древней земле Северного Кавказа, можно при изучении героического эпоса «Сказание о нартах», имеющего не только мифологическую, но и историческую основу, отмечал профессор Е. Е. Хатаев [7]. И опять же, как и былины, сказание о нартах в старину исполняли в виде песенного повествования о подвигах и гордом характере героев: «Нарты всегда правду искали, злого раскаяться заставляли, с жестокими — жестокими были, с хорошим — хорошими, с великим — великими, с малым — малыми» — такие слова есть в одной нартской песне [8]. Хотелось бы обратить внимание на то, что так же, как и в былинах, в эпосе олонхо и сказаниях о нартах большую роль играет музыкально-ритмический строй поэтической речи, что, с одной стороны, затрудняет восприятие, с другой — учит младших школьников эмоционально воспринимать музыкально-ритмическую организацию стиха. В старину сказания о нартах исполняли в виде песенного повествования, у абхазов существовала даже особая нартская мелодия [8].

В наши дни тема богатырства актуальна как никогда:

*Богатырская наша сила,
Сила духа и сила воли...*

Эти строки из песни «Богатырская сила», авторами которой являются А. Пахмутова и Н. Добронравов могут стать эпиграфом к разговору о богатырях наших дней — наших современниках.

Список литературы

1. Баишева М. И., Григорьева А. А. Этнопедагогические воззрения народа Саха на материале олонхо. Новосибирск: Наука, 2008. 168 с.
2. Даль В. И. Толковый словарь онлайн [Электронный ресурс]. URL: <https://slovardalja.net/word.php?wordid=1930> (дата обращения: 15.05.2023).
3. Кабалецкий Д. Б. Иммуитет против пошлости // Комсомольская правда. 26 февраля 1967.
4. Карнаухова И. В. Святогор-богатырь // Русские былины и героические сказки в пересказе И. В. Карнауховой [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/fiction/russkie-bogatyri-byliny-i-geroicheskie-skazki-v-pereskaze-iriny-karnauhovej/4/> (дата обращения: 15.07.2024).
5. Распоряжение от 29 февраля 20216 года № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года». С. 33.
6. Свиридов Г. В. Музыка как судьба. М.: Молодая гвардия, 2002. 615 с.

7. Хатаев Е. Е. Этнопедагогика Северного Кавказа. Владикавказ, 2000. С. 52.
8. Шевцова А. Легенды о нартах глазами детей // Этносфера. 2010. № 3 (138). С. 16–19.