

УДК 372.87

**МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА
ИСКУССТВ**

Татьяна Сергеевна Петрова,
ГБОУ «Школа № 1590 имени
Героя Советского Союза
В. В. Колесника»,
г. Москва, Россия
E-mail: sel0072@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме педагогической науки и практики — интеллектуальному, художественно-эстетическому, творческому развитию подрастающего поколения в образовательном пространстве школы. Триада интеллектуально-творческой деятельности «познание — вдохновение — процесс» рассматривается с позиций проблемного и лично ориентированного подходов. На примере создания ученического проекта «У лукоморья дуб зеленый...» по прологу поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» представлен опыт работы учителя словесности в контексте диалога искусств — литературы, мультипликации, музыки.

Ключевые слова: мультипликация, художественная практика, урок литературы, диалог искусств, творческая деятельность

Введение

Проблема интеллектуального, художественно-эстетического, творческого развития — одна из актуальных в научных междисциплинарных исследованиях в области педагогики и психологии искусства, психологии творчества, эстетического воспита-

Как цитировать статью: Петрова Т. С. Мультипликация как художественная практика: из опыта работы учителя литературы в контексте диалога искусств // Образ действия. 2024. Вып. 3 «Художественно-эстетическое образование (лучшие практики)». С. 162–170.

ния и художественного образования [3; 5; 6; 12]. Эстетическая сущность искусства оказывает очень сильное влияние на общее развитие художественно-творческой активности детей и подростков в условиях воспитывающей культурной среды современной школы [8].

В настоящее время культурные и художественные практики стали неотъемлемой частью школьного образовательного пространства, нацеленного на решение задач индивидуализации образовательного процесса и позитивной социализации учащихся [14]. Диалог учителя и учеников в пространстве искусства рассматривается сегодня в педагогической науке как условие творческого развития и формирования эстетического отношения к миру в рамках учебно-воспитательного процесса школы [2; 11]. Литература как искусство слова требует от читателя эмоционального сопереживания и сочувствия, и задача учителя учитывать эти психолого-педагогические аспекты при выборе педагогического инструментария [9]. Так, например, исследователь Г. Л. Ачкасова рассматривает диалог искусств на уроке литературы как образовательную технологию, которая позволяет активизировать педагогический, просветительский и воспитательный потенциал освоения художественной культуры [1].

Особое внимание педагогов уделяется инициативности учащихся, их способности творчески мыслить и находить нестандартные решения для любой учебной задачи. Современный урок литературы рассматривается многими учащимися как диалоговая площадка с писателями и литературными героями, и здесь огромную роль играет художественное восприятие изучаемых произведений. Триада интеллектуально-творческой деятельности «познание — вдохновение — процесс» позволяет учителю словесности акцентировать внимание учащихся на художественном восприятии и читательской интерпретации литературного произведения.

Организация художественного восприятия учащихся на уроке литературы [4], дающая возможность вхождения в мир искусства и — шире — культуры, становится одной из важнейших учебных задач, которую решает учитель литературы. Художественное восприятие позволяет учащимся порождать новые художественные миры на основе собственного мировосприятия и творчества. Творческое открытие и творческий поиск являются неотъемлемой частью активного включения учащихся в продуктивную учебную деятельность. Чаще всего это происходит в рамках индивидуально-образовательной траектории учеников — персонального пути реализации личностного потенциала художественно и творчески мотивированных учащихся [7].

Результаты

Литература — это *искусство слова*, запечатленное в произведениях гениев: в частности, в Древней Греции — Эсхила, Софокла, Еврипида, в Европе Нового времени — Данте, Сервантеса, Гете, в России — А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и многих других художников слова. Проникнуть в тайну великих произведений словесности современному ученику не очень просто. Диалог искусств — литературы, музыки, театра, кинематографа, мультипликации, живописи — на уроке словесности является процессом сложным, основанным на психологии творчества и педагогике искусства, но наш многолетний опыт позволяет говорить о том, что для учащихся первично полученный опыт творчества имеет свойство закрепляться сразу и в дальнейшем накапливаться, продвигая ученика к высокому уровню интеллектуальной деятельности и творческой активности. Стимуляция потребности учеников в художественной направленной учебной деятельности способствует эффективности формирования эстетического идеала учащихся, формированию их ценностных ориентиров и приобретению практических навыков для возможной будущей профессии.

Использование проблемно-проектного и личностно ориентированных подходов в образовательном процессе позволяет превратить урок литературы в творческую лабораторию для тех учащихся, которые, обращаясь к изучаемому художественному произведению, воспринимают погружение в искусство слова как уникальную возможность для диалога с писателем и (или) литературными героями, поскольку слово является основным средством образного отражения жизни.

Создание мультфильмов на основе литературных произведений отечественных авторов является для учащихся важной ступенькой на пути личностного развития — интеллектуального, художественно-эстетического, эмоционального.

Мультипликация как кинематографическая технология представляет собой технический прием создания иллюзии движущихся изображений с помощью последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с большой частотой.

Мультипликация как художественная практика в образовательной школе направлена как на удовлетворение познавательных интересов учащихся, расширяющих их предметные знания, общий и художественный кругозор, так и на творческую активность, которая выражается в готовности к самореализации и продуктивной художественно-творческой деятельности.

Мультипликация как художественная практика на уроке литературы основывается на алгоритме последовательных этапов проблемно-проектной деятельности:

- включение ученика (учеников) в процесс познания через литературное творчество писателей, драматургов, поэтов;

- активизация творческого потенциала каждого учащегося на основе личностной интерпретации изучаемого в школе литературного произведения;
- эскизное решение будущего мультфильма;
- создание мультфильма как учебного проекта по литературе в контексте диалога искусств;
- презентация мультфильма как учебного проекта по литературе в контексте диалога искусств на уроке и (или) школьном внеклассном мероприятии по предмету.

Рассмотрим в качестве примера учебный проект «Создание мультфильма «У лукоморья дуб зеленый...» по прологу поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» как наглядное пособие для образовательного процесса», который в 2023/24 учебном году выполнили ученики 7 «В» и 7 «Б» классов ГБОУ города Москвы «Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника» Дмитрий Бутин и Вера Яшукова. Необходимо отметить, что это был уже не первый совместный опыт этих учащихся по созданию мультфильмов на литературную тему. В 2022/23 учебном году они уже создавали мультфильм по русской народной сказке «Гуси-лебеди» [10].

6 июня 2024 года в России и мире отмечается знаменательная дата — 225 лет со дня рождения «солнца русской поэзии» А. С. Пушкина, чьи произведения «Полтава», «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», «Станционный смотритель» изучаются в 7-м классе общеобразовательной школы. Задолго до знаменательной даты семиклассники Вера и Дмитрий решили подготовить учебный творческий проект, посвященный любимому с детства произведению, — мультфильм «У лукоморья дуб зеленый...» по прологу поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Процесс работы строился на основе следующих этапов: рождение художественного замысла, выдвижение идей — творческое открытие; поиск главного смысла пролога поэмы А. С. Пушкина — содержания мультфильма (художественной работы); освоение языка мультипликационного искусства (навыки и техники исполнения); презентация и самооценка результата.

Ребята тщательно продумали цель, задачи и каждый этап своей работы над учебным проектом в контексте диалога искусств: «Цель проекта — продолжить создание мультфильмов, чтобы сделать процесс изучения художественных произведений более наглядным и интересным. Задачи проекта: 1) повторно ознакомиться с содержанием поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»; 2) ознакомиться с историей создания пролога поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина; 3) создать макет по прологу данной поэмы; 4) создать мультфильм по прологу поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»; 5) показать мультфильм ребятам из начальных классов нашей школы».

Триада образовательного пространства в контексте диалога искусств «познание — вдохновение — процесс» позволила учащимся раскрыть природные художественно-эстетические способности, активизировать творческий потенциал и активность на уроке и внеклассной деятельности по литературе. Как показывает наш педагогический опыт, читательская деятельность учащихся в рамках учебного проекта в контексте диалога искусств практически всегда приобретает интерпретационный характер, основанный на умении анализировать текст, а затем преобразуется в художественно-творческую деятельность.

В рассматриваемом нами педагогическом примере пролог поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» стал вдохновением для учеников и простимулировал развитие их творческого мышления и художественных способностей в процессе проблемно-проектной учебной деятельности.

Дмитрий Бутин сделал макет для будущего мультфильма (рис. 1).

Рисунок 1. Семиклассник Дмитрий Бутин у макета к мультфильму «У лукоморья дуб зеленый...» по прологу поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»

Творческое мышление, художественное, эстетическое и эмоционально-ценностное видение окружающего мира позволило учащемуся найти оригинальное решение для учебной проблемы по литературе, которое тесно связано с его собственными творческими интересами и предпочтениями в сфере мультипликации. Для создания проекта Дмитрий использовал: пенокартон, акриловые краски, клеевой пистолет, монтажный клей, ПВА, декоративную травку, растения из сада, кусочки ткани, вату, пластилин, фигурки солдатиков. Вот как рассказывал учащийся о своей работе: «Сначала нужно было найти и придумать, из чего сделать сам дуб. Нашел подходящий корень облепихи. Подчистил его, покрасил — и он идеально подошел. Из старых солдатиков и куколок придумал фигурки персонажей.

С помощью монтажной пены сделал рельеф. С помощью акриловой краски и декоративной травки дооформил рельеф. Дальше расставил фигурки по местам, придумал, как показать видения. Приклеил листочки и маленькие желуди. Закончил работу тем, что нарисовал фон для создания мультфильма» (рис. 2).

Рисунок 2. Общий вид макета к мультфильму «У лукоморья дуб зеленый...» по прологу поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»

Вера Яшукова на основе макета создала мультфильм (рис. 3), для музыкального сопровождения которого была выбрана фортепианная пьеса-багатель «К Элизе» Людвиг ван Бетховена, написанная в тональности ля минор.

Музыка в мультфильме «У лукоморья дуб зеленый...» играет огромное эмоционально-эстетическое значение, поскольку нацелена на создание соответствующего настроения и используется как сопровождение визуального действия, помогая проиллюстрировать действия и эмоции персонажей. Обращение к одному из самых известных мировых музыкальных шедевров, ставшему эмоциональным импульсом для создания школьного мультфильма, свидетельствует о прекрасном музыкальном вкусе, художественном восприятии и творческом мышлении авторов мультипликационного проекта.

Техническое обеспечение проекта по созданию мультфильма было следующее:

- оборудование: компьютер, телефон (iPhone);
- программное обеспечение проекта (компьютерные программы): CapCut, компьютерная программа для монтажа;
- анимационная техника выполнения мультфильма: кукольная.

Рисунок 3. Семиклассница Вера в процессе работы над мультфильмом «У лукоморья дуб зеленый...» по прологу поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»

Презентуя свой проект, учащиеся сделали акцент на «вечных ценностях» пушкинского произведения: «Мы выбрали направление «Победа добра над злом», так как Лукоморье олицетворяет мир света и добра, образ дуба ассоциируется с устным народным творчеством. Кот — это образ различных народных поверий (история Руслана и Людмилы рассказывается котом). Пролог поэмы «Руслан и Людмила» наполнен фольклорными образами: Баба Яга, леший, русалка, витязи, выходящие из вод морских, королевич, царь, колдун, богатырь, царевна, Кащей. Именно пролог к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» оставляет ощущение таинственности и волшебства. Добро в сказках всегда побеждает зло. В произведении «Руслан и Людмила» мы встречаемся со злым волшебником Черномором и огромной говорящей головой, с храбрым витязем и прекрасной смелой княжной, с мудрым старцем Финном и подлым предателем Фарлафом».

Выводы учащихся по итогам учебного проекта: «У нас получилось создать мультфильм на основе пролога к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». В процессе работы над мультфильмом был получен ценный опыт создания образов персонажей; были получены навыки работы со специализированным программным обеспечением. Надеемся, мультфильм понравится ребятам. Это наш второй совместный мультфильм (первым был мультфильм «Гуси-лебеди»). В дальнейшем планируем создавать мультфильмы и по другим художественным произведениям».

Отметим, что учебный проект «Создание мультфильма «У лукоморья дуб зеленый...» по прологу поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» как наглядное пособие для образовательного процесса» семиклассники Дмитрий Бутин и Вера Яшукова подготовили не только для учеников начальной школы. Данный учебный проект был презентован на научной школь-

ной конференции «День науки». Учащиеся поделились опытом работы над мультфильмом и особо подчеркнули в своем выступлении момент роли и значимости творчества великого русского поэта А. С. Пушкина в наши дни. Дмитрий и Вера отметили, что «сказки поэта погружают нас в особый мир богатой народной культуры».

Учебный проект «Создание мультфильма «У лукоморья дуб зеленый...» по прологу поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» получил Гран-при научной школьной конференции «День науки». Также этот мультфильм был успешно представлен на Московском городском конкурсе «Мастерская сказки», а его авторы Дмитрий Бутин и Вера Яшукова заняли призовое место.

Заключение

Мультипликация — это художественная практика, обладающая огромным педагогическим потенциалом.

Создание мультфильмов в рамках учебной и внеклассной проектной деятельности по предмету «Литература» — увлекательный учебный процесс, нацеленный на развитие читательской и интерпретационной деятельности, художественной активности учащихся, формирование у них интереса и уважительного отношения к культурным ценностям. Осуществление учебных задач проводится на основе диалогового освоения искусства в единстве его видов и жанров, с акцентом на «познании — вдохновении — процессе» — триаде интеллектуально-творческой деятельности, в которую увлекаются учащиеся на уроке литературы.

Структура комплексной организации учебного проекта по литературе в контексте диалога искусств включает в себя основные психолого-педагогические фазы, характерные для активной и креативной личности современных детей и подростков — находить творческие способы решения учебных задач и умение реализовать эти решения в художественном продукте.

Способность учащихся придумывать новые идеи, находить нестандартные пути решения, применять оригинальные и креативные подходы к решению учебных задач позволяет учителю превратить урок литературы в творческую лабораторию для художественно одаренных учащихся.

Знакомство с техническими приемами изображения и возможными выразительными средствами мультипликации продвигает учащихся к высокому уровню активности, что приводит к накоплению творческого опыта и формированию культурно-ценностной позиции учащихся не только на уроке литературы, но и в жизни.

Таким образом, диалог искусств — литературы, музыки и мультипликации — способствует не только активизации познавательного интереса учащихся к художественному произведению и личности автора, но и их личностному развитию в образовательной и художественной деятельности.

Список литературы

1. *Ачкасова Г. Л.* Диалог искусств в системе школьного литературного образования: дис. ... докт. пед. наук. СПб., 2000. 367 с.
2. *Асташова Н. А.* Диалог учителя и учеников в пространстве искусства как условие формирования эстетического отношения к миру / Н. А. Асташова, М. Г. Волкова // Вестник Брянского государственного университета. 2017. № 2 (32). С. 270-275.
3. *Бакушинский А. В.* Художественное творчество и воспитание / Сост. Н. Н. Фомина, Т. А. Копцева. М.: ООО Издательский дом «Карапуз», 2009. 302 с.
4. *Брандесов Р. Ф.* Организация художественного восприятия и урок литературы: учеб. пособие. Челябинск: Изд-во ЧГПИ, 1978. Ч. 1. 72 с.
5. *Буров А. И.* Эстетическая сущность искусства. М.: Искусство, 1956. 292 с.
6. *Выготский Л. С.* Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 425 с.
7. *Гальчук О. В.* Индивидуально-образовательные траектории в художественно-образовательной деятельности одаренного учащегося / В сб.: Юсовские чтения. Культурно-творческие компетенции в гуманитарном образовании. Сб. науч. статей. М.: ИХОиК РАО, 2021. С. 215–221.
8. *Гальчук О. В.* Развитие художественной одаренности учащихся в условиях воспитывающей культурной среды образовательных организаций // Педагогика искусства. 2022. № 1. С. 31–39.
9. *Кан-Калик В. А.* Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе / В. А. Кан-Калик, В. И. Хазан. М.: Просвещение, 1988. 223 с.
10. *Петрова Т. С., Радомская О. И.* Творческое развитие современных учащихся в художественно-образовательном пространстве школы / В сб.: Роль преподавателя (учителя) словесности в филологическом и общегуманитарном развитии и обучении подрастающего поколения. Материалы III Всерос. науч.-практ. конф. по проблемам преподавания литературы и языков в школе, ссузе и вузе. Смоленск, 2023. С. 28–34.
11. *Петрова Т. С.* Диалог искусств в литературно-художественном пространстве учащихся // Искусство в школе. 2024. № 2. С. 40–42.
12. *Семенов И. Н.* Рефлексивная психология творчества: концепции, экспериментатика, практика // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 2, № 4. С. 65–73.
13. *Ядровская Е. Р.* Развитие интерпретационной деятельности читателя-школьника в процессе литературного образования. 5–11 классы. Монография. СПб.: Книжный дом, 2012. 184 с.
14. *Galchuk O. V., Komandyshko E. F., Piryazeva E. N.* Formation of the upbringing cultural environment of a school as an emotional and figurative way of improving education quality // International Journal of Early Childhood Special Education. 2021. Vol. 13, no 2. P. 1174–1182.