

Диалог литературы и кино в учебной деятельности студентов среднего профессионального образования

Никонова Надежда Ильинична¹

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Якутск, Россия
nikon_nad@mail.ru

Москарова Луиза Карловна²

Якутское художественное училище (колледж) им. П. П. Романова, Якутск, Россия
mluiza94@mail.ru

Аннотация. В статье раскрывается специфика применения кинофрагментов на занятиях по русской литературе в учреждении среднего профессионального образования. Актуальность анализируемой проблемы не вызывает сомнений у профессионального сообщества. Показано, что диалогизация литературы и кино отвечает требованиям ФГОС СПО, способствует дифференциации и индивидуализации обучения специалистов. В процессе освоения художественных текстов будущие профессиональные мастера и художники ГБПОУ РС(Я) «Якутское художественное училище (колледж) им. П. П. Романова» должны анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений. Целью статьи является изучение специфики применения средств киноискусства на занятиях по русской литературе у студентов I курса СПО. Анализ научной литературы по данной теме привел к актуализации этапов работы с кинофрагментами, выявлению приемов синтеза кино и литературы в учебной деятельности студентов. В процессе исследования применены следующие методы: изучение и анализ литературы, апробированных приемов экранизации художественных произведений, обобщение опыта. В результате исследования установлено, что использование приемов киноискусства на занятиях по литературе расширяет кругозор обучающихся, воспитывает интерес к киноискусству, повышает мотивацию к изучению предмета, эффективность усвоения произведений. Доказано, что использование средств экранного искусства позволяет переключать студентов с репродуктивной на активную, творческую деятельность. Предложенные методические средства и приемы позволяют преподавателю литературы учитывать характерные особенности интереса студентов к кино и подключать киноопыт зрителя к процессу литературного, художественного развития; разработанный материал может использоваться студентами, преподавателями в учебной и внеучебной деятельности.

Ключевые слова: диалог литературы и кино, экранизация, фильмография, трейлер, кинематограф, среднее профессиональное образование, профессиональный художник, мастер.

Поступила в редакцию <i>Received</i>	15.01.2019	Получена положительная рецензия <i>Received a positive review</i>	20.02.2019
Принята к публикации <i>Accepted for publication</i>	20.02.2019	Опубликована <i>Published</i>	31.03.2019

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

¹ **Никонова Надежда Ильинична**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания русского языка и литературы ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова», г. Якутск, Россия

² **Москарова Луиза Карловна**, преподаватель общеобразовательных дисциплин ГБПОУ РС(Я) «Якутское художественное училище (колледж) им. П. П. Романова», г. Якутск, Россия

Введение

В условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) [1] актуальным становится формирование общих компетенций специалистов среднего звена. Само профессиональное образование является практико-ориентированным, а реализация компетентностного подхода (согласно нормативным документам) предполагает, что студент – выпускник учреждения среднего профессионального образования должен обладать не только знаниями и умениями, но еще и сформированными компетенциями. В ФГОС СПО (приказы Минобрнауки России № 995 от 13.08.2014 г., № 1389 от 27.09.2014 г., № 1391 от 27.09.2014 г.) [2] основополагающим является развитие творческой личности, способной понять сложности бытия на основе овладения ценностями культуры и искусства. Современная система образования ориентирована на подготовку молодежи к самостоятельному активному освоению мира, его преобразованию. Художественная литература призвана сыграть особую роль в формировании творчески развитой, активной личности.

XX в. благодаря бурному развитию науки и техники стал временем создания и развития новых синтетических видов искусства. Появились кино, телевидение, компьютерная графика, и вполне очевидно, что этим список таких видов искусств еще не исчерпан. Особое значение при этом обретает проблема художественного взаимодействия различных видов искусств. Литература и кинематограф – это разные виды художественного творчества, имеющие свои специфические законы и средства выразительности. Кинематограф довольно тесно связан с литературой, фильм создается на основе сценария, сценарий – на основе литературного произведения. В практике изучения произведений литературы давно и довольно успешно используется киноискусство, которое становится при правильном использовании отличным помощником для педагога. Студенты больше разбираются в кинематографе, чем в литературе. Поэтому было бы легче не бороться с кино, а активно внедрять кинофрагменты на занятиях по литературе таким образом, чтобы эти два искусства интегрировались, позволяя решать важные задачи образовательного процесса, нравственного воспитания, эстетического мировоззрения обучающихся.

Обзор отечественной и зарубежной литературы

Научный анализ результативного внедрения киноискусства в образовательный процесс находим у отечественных и зарубежных исследователей. Для целенаправленного использования кино как средства эстетического воспитания обучающихся важно иметь в виду присущие ему свойства. Специфические особенности киноискусства выделяют Ю. М. Лотман, О. А. Баранов, Ю. Н. Усов и другие.

Об основах киноязыка, который является содержательным, превращаясь в объект сообщения, о необходимости формирования кинозрителя пишет Ю. М. Лотман в своем исследовании «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» [3].

О. А. Баранов, раскрывая воспитательные возможности киноискусства, выделяет следующие приемы работы: первичный обмен мнениями после просмотра фильма, обсуждение экранизаций, пропаганда новых фильмов и др. Также учёный акцентирует внимание на важнейшем методическом принципе обучения – «от живой практики киноискусства (фильмы, сценарии и т. д.) к теоретическим обобщениям» [4].

Ю. Н. Усов размышляет по поводу взаимоотношений зрителя с экранными видами искусства на уровне общих вопросов восприятия, интерпретации и эстетической оценки формы пространственно-временного повествования. Исследователь

утверждает, что необходимо «самому развить восприятие в практике общения с произведениями экранных искусств» [5].

В трудах методистов представлена проблема изучения кинофильма в практике преподавания литературы. О роли кино в литературном образовании обучающихся писал В. Г. Маранцман: «Мы подавляем интерес к кино, “защищая” литературу. А между тем надо развивать интерес к кино» [6]. Учёный выделяет аудиовизуальную природу кино: звучащее слово, движущееся изображение, иллюзию достоверности изображаемого на экране. Воздействуя на зрителя через специфические средства, кинематограф воспитывает внимание к выразительным деталям, наблюдательность, интерес к внешнему выражению внутренней жизни человека.

При сопоставлении литературы и кино М. Г. Дорофеева исходит из того, что необходимо «наметить пути эстетического освоения литературы и кино без “умаления” достоинств как кинематографа, так и литературы» [7]; для этого необходимо соотносить возрастные особенности, уровни литературного развития с уровнем художественного развития обучающихся; преодолевать ограниченность читательского и наивность зрительского восприятия обучающихся; учитывать богатство семантического потенциала литературы, и разнообразие, и динамизм психологического воздействия аудиовизуальных искусств [8].

Существенные характеристики кинематографических приемов при изучении художественного произведения даёт Л. С. Якушина [9]. Л. Д. Полторан [10] раскрывает особенности эстетических путей взаимодействия литературы и кино в учебной деятельности старшеклассников.

Л. П. Прессман утверждает, что необходимо использовать любовь молодёжи к самому массовому искусству XX в., делая его «нашим союзником», однако не ставя знак равенства между литературным произведением и его экранизацией [11].

З. С. Смелкова в своём труде «Литература как вид искусства» рассматривает литературу как основной предмет эстетического цикла во взаимосвязи с другими видами искусства; «со словесным, литературным образом у кинообраза особая связь – возможность развития во времени (как в музыке) и в пространстве (как в живописи)» [12].

Об особенностях периодизации российского и советского кино, о русском подходе к экранизации литературного материала, который отличается от англоязычного подхода, «поскольку он воспроизводит и освещает не только само литературное произведение, но и социально-политический контекст того времени» [13], пишут Д. Ч. Гиллесли и С. К. Гураль.

Проблемы обучения студентов через аудиовизуальные средства, влияния диалога искусств на образовательный успех, новые формы диалога литературы и кино, кризис в гуманитарных науках рассматривают также в своих исследованиях и зарубежные коллеги: Г. Цинцин, Ч. А. Ногоева, И. Яблонка, П. Дж. П. Гарсия, Дж. Уипл, К. Такер, Л. Маркус.

Г. Цинцин говорит о том, что «синтез возможностей литературы и киноискусства помогает выразить представление о сложности мира, о его экзистенциальном потенциале, способствуя выражению художественного сознания» [14]. Ч. А. Ногоева считает, что корреляции литературной и экранной версий художественного произведения в современных условиях удачно взаимно дополняют друг друга, способствуя созданию более полного представления и привлечению нового поколения реципиентов информации. Образ, возникающий на экране, благодаря другим средствам наполняется теми коннотациями, которые отсутствуют в литературной версии [15].

И. Яблонка считает, что в состоянии кризиса гуманитарных наук необходимо внедрять новые средства для формирования читательского интереса путем диалога разных дисциплин (литературы, истории, социологии, кино и так далее) [16]. О кино-адаптации вечного образа дон Кихота рассуждает П. Дж. П. Гарсиа, акцентируя свое внимание на сравнительном изучении кино и литературы [17]. Другие же учёные, Дж. Уипл, К. Такер, анализируют средства литературы и кино при изучении экзистенциализма [18]. О влиянии кино на литературное начало двадцатого века и, в более широком смысле, «на культурное сознание» [19] пишет Л. Маркус.

Таким образом, анализ научных трудов отечественных и зарубежных исследователей показал, что диалог кино и литературы является актуальным, отвечает требованиям времени, нуждам современного гуманитарного образования, целью которого является воспитание всесторонне развитого человека. Студенты ГБПОУ РС(Я) «Якутское художественное училище (колледж) им. П. П. Романова», получающие художественное образование, должны знать литературу для того, чтобы изображать в своих произведениях искусства психолого-эстетические аспекты жизни, стороны жизни общества, неподражаемо передавать свои впечатления через полотно; понять смысл и мораль книги, внимательно всмотреться в героев, почувствовать себя участником происходящих событий, очутиться в неведомых краях. Также стоит выделить, что художественное творчество – это «всегда самовыражение, раскрытие своих потенциальных возможностей, своего опыта, культуры, собственного видения мира» [20].

Методологическая база исследования

По приказу № 995/№ 1389 «Об утверждении ФГОС СПО от 27.10.2014 г.» [21] срок получения СПО по ППССЗ составляет 3 года 10 месяцев (углубленная подготовка) и 2 года 10 месяцев (базовая подготовка). Форма обучения для получения художественного образования только очная. По окончании выпускникам присуждается квалификация: художник-мастер, преподаватель; художник-живописец, преподаватель; художник народных художественных промыслов. По требованиям к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена на занятиях по литературе реализуется, к сожалению, только одна компетенция – ОК 10, где написано, что по окончании курса литературы они смогли «использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности» [22].

Для реализации программы, формирования общекультурной компетенции, развития читательского интереса студентов следует выделить основные цели при внедрении диалога литературы и кино на занятиях в СПО по изучению художественных произведений:

- на основании рабочей программы и календарно-тематического плана отбирать художественные произведения, позволяющие осуществить занятия с использованием экранизаций на занятиях;
- методы и приемы средств киноискусства будут педагогически обоснованы в соответствии с психофизиологическими, психолого-педагогическими и социально-психологическими особенностями обучающихся с их художественным развитием в области экранных искусств;
- разрабатывать и систематически включать в образовательный процесс формы, пути и средства экранного искусства, повышающие образовательный уровень обучающихся и способствующие нравственному воспитанию будущих профессиональных художников, мастеров.

Необходимо познакомить обучающихся со средствами кинематографической выразительности, особенностями жанра кинематографии, объяснить значение режиссерской задачи, разницу между режиссерской и операторской работой, игрой актеров, значимость музыкального оформления, обратить внимание на костюмы, декорации, рассказать об историческом периоде.

При изучении работы значимого режиссера чаще всего так оно и есть, так как на занятиях мы изучаем русскую классическую литературу, то обязательно нужно рассказывать о других работах данного режиссера, о его фильмографии, посоветовать посмотреть и другие фильмы. После того как обучающиеся посмотрят фильм, необходимо обсудить роль кино, обменяться впечатлениями, сопоставить кинематографический и литературный варианты с целью формирования художественного вкуса обучающихся.

Изучив труды педагогов, методистов, учителей, предлагаем следующие виды работ для студентов СПО на занятиях по литературе:

- написание рецензии;
- разработка киносценария;
- создание собственного фильма;
- составление фильмографии произведения;
- сопоставление литературного персонажа с кинематографическим героем;
- создание буктрейлера, трейлера;
- сопоставление экранизаций;
- создание афиши к фильму;
- разработка режиссерской экспликации;
- сопоставление художественного произведения с его экранизацией и другие.

Результаты исследования

За время опытно-экспериментальной работы была проведена система занятий по литературе с использованием кинофрагментов в Якутском художественном училище (колледже) им. П. П. Романова. В течение 2016–2018 учеб. гг. использованы экранизации следующих художественных произведений: И. А. Гончаров «Обломов», И. С. Тургенев «Отцы и дети», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», Л. Н. Толстой «Анна Каренина», М. Горький «На дне», М. А. Булгаков «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», М. А. Шолохов «Тихий Дон», Б. Л. Пастернак «Доктор Живаго», Рэй Брэдбери «И грянул гром».

Перед началом работы с экранизацией, после просмотра фильма или кинофрагмента, обязательно нужно провести диалог с обучающимся поэтапно.

Этап 1. Предварительный:

- знакомство со средствами кинематографической выразительности;
- подготовка к просмотру.

Этап 2. Обсуждение:

- обмен своими впечатлениями;
- создание проблемной ситуации, мотивирующей обращение студентов к литературному источнику;
- сопоставительный анализ кинофильма и художественного текста.

Этап 3. Реализация собственного творческого видения.

Этап 4. Рефлексия.

Рассмотрим составление сценария трейлера студентами I курса направления «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Живопись» при анализе романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Задание: самостоятельно разработайте сценарный план для экранизации. Какие эпизоды выделите и почему? Какие мотивы усилите? Каких героев стоит увести на задний план? Как при этом изменится смысл произведения? Какой тип экранизации – анимацию или художественное кино с «живыми» актерами – вы предпочтете и почему?

Составление киносценария теснейшим образом связано с такими приемами анализа художественного произведения, как выразительное чтение, инсценированное выступление, пересказ, устное словесное рисование, сопоставление литературного произведения с произведениями других видов художественного творчества, работа над планом художественного произведения или его фрагментом. Чем лучше обучающиеся владеют навыками, связанными с использованием этих приемов, тем короче путь к составлению киносценария, которое, особенно на первых порах, предполагает руководство учителя-словесника.

При изучении романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» [23] студенты раскрывали образ Петербурга в произведении, характеры и поступки героев, сравнивая с наиболее удачными экранизациями романа, знакомились с произведениями Дмитрия Светозарова (2007) и Льва Кулиджанова (1969). На занятиях обучающиеся анализировали, составляли сравнительно-сопоставительную таблицу (свое представление о герое и экранное воплощение образа Родиона Раскольникова); представляли хронологическую фильмографию; написали киносценарий, рецензию на фильм; сняли трейлер. На занятиях были использованы фрагменты из кинофильмов, в которых раскрывается суть произведения. После просмотра кинофрагментов студенты осмыслили конфликт романа и особенности нравственного выбора главного героя. Для творческого развития обучающихся было дано задание: написать киносценарий к трейлеру. Как будущие представители сферы культуры студенты с особым энтузиазмом приняли участие в кинематографической деятельности.

При написании киносценария студенты опираются на следующие важные моменты:

1) Какие особенности произведения невозможно передать средствами кино и почему?

2) Какие герои романа останутся в фильме, а для каких ролей не найдется места, какими образами придется пожертвовать? Какие герои станут главными в экранизации, какие второстепенными?

3) Какие эпизоды мы обязательно включим в сценарий, а от каких должны будем отказаться? Почему?

4) Какой эпизод кульминационный для романа? Какая сцена будет главной, ключевой в экранизации? Совпадут ли эти сцены? Почему?

5) Где, в каких эпизодах нам потребуется музыка, а где она будет мешать?

6) Каких известных вам актеров вы хотели бы пригласить на главные роли в будущем фильме? Почему?

Пользуясь этими вопросами как навигатором, составили краткий план сценария, который должен обязательно включать:

- список главных и второстепенных ролей;
- список эпизодов, которые войдут в фильм, определение их места и задачи в построении сюжета (завязка, ложная кульминация, кульминация, развязка);

- краткое описание ключевого, кульминационного эпизода;
- эпизоды, в которых обязательно потребуется музыкальное сопровождение.

Киносценарий – литературное произведение, по которому ставится кинофильм. Главным в киносценарии, как и в любом другом литературном произведении, является его основная мысль, его идея. Киносценарий включает в себя несколько составных частей, из них обязательны две: ремарка – описание (пейзажа, обстановки, поведения действующих лиц и т. п.); монолог, диалог или отдельные реплики действующих лиц. Первокурсники решили представить Родиона Раскольникова «наших времен».

Сценарий трейлера «Преступление и наказание» (по мотивам романа Ф. М. Достоевского)

Сокращения:

ИНТ. – интерьер; НАТ. – натура; ЗТМ. – затемнение.

ИНТ. КАФЕ ГУРМЭ – ДЕНЬ.

Кафе наполнено довольными жизнью людьми. Кто-то рассматривает витрины с деликатесами, кто-то покупает, кто-то уже выходит с покупками на улицу.

Панорама: холодильники с готовыми блюдами, сыры, нарядные торты и т. д. Камера выезжает на улицу.

НАТ. У КАФЕ – ДЕНЬ.

Здесь у дверей кафе стоит молодой человек – Родион Раскольников, 23-летний студент, худощавый, не очень опрятный, с не улыбчивым, жестким лицом. Он одет в неновое черное пальто, доходящее до колен. Его улов – смятая купюра в 10 рублей и несколько монет, явно мало, чтобы пообедать в этом кафе. Он зло засовывает деньги обратно в карман, запахивает пальто. На секунду зрителю становится видно, что слева под пальто у Родиона из кармана торчит топор.

Титр: Преступление и наказание (по мотивам романа Ф. М. Достоевского).

НАТ. УЛИЦА – ДЕНЬ.

Родион, подняв воротник и стараясь защититься от пронизывающего ветра, начинает свое движение вперед по улице. Этот путь станет символом его жизни.

Закадровый голос Раскольникова:

– Я только в главную мысль мою верю. Она состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются на два разряда: на низших (обыкновенных), то есть на материал, служащий только для зарождения себе подобных, и на людей, способных сказать в кругу своем новое слово... Первый разряд всегда – господин настоящего, второй – господин будущего.

ХРН 25 сек. (голос положить на видео «Проходка»).

Общий план, в котором черная, ссутуленная фигура Раскольникова движется в потоке счастливых людей, сменяется крупным – мы видим лицо Родиона, полное переживаний, сомнений, обид. Он не говорит, но по выражению лица зритель понимает: этот человек доведен до крайней степени отчаяния. Он издерган неудачами, бедностью и готов на самый отчаянный шаг.

НАТ. УЛИЦА – ДЕНЬ.

Раскольников идет по улице. Вдруг его взгляд натывается на что-то, и он останавливается.

Закадровый голос Сонечки Мармеладовой:

– Что вы над собой сделали? Нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! Но как вы, ТАКОЙ могли на это решиться?

ХРН. 12 сек.

Когда начинает звучать голос, Родион резко останавливается. Его дикий взгляд направлен вправо. Камера переходит с лица героя, прослеживая его взгляд. В нескольких метрах от него стоит юная девушка – Сонечка Мармеладова, девушка 18 лет, с чистым взглядом. Она бедно одета, и ее наряд не совпадает по стилю с окружающими людьми. Она молчит и смотрит на Родиона, грустно улыбаясь. Губы ее сомкнуты, но речь продолжает звучать, и мы понимаем, что это лишь видение.

Раскольников, замерев, смотрит на девушку, а когда ее голос смолкает, трет лицо, встряхивает головой, стараясь отогнать видение. На лице Родиона гримаса боли.

Он снова открывает глаза – видение пропало. Родион продолжает свое движение по дороге.

НАТ. ПРОСПЕКТ – ДЕНЬ.

Родион проходит мимо гостиниц, дорогих машин. Камера вновь берет крупным планом его лицо. Он плачет. Беззвучно, зло. Ветер треплет его взлохмаченные волосы.

Закадровый голос Родиона Раскольникова:

– Просто я самолюбив, завистлив, зол, мстителен, работать не хотел. И решил узнать, тварь ли я дрожащая или право имею...

ХРН. 11 сек.

НАТ. ПЕРЕКРЕСТОК – ДЕНЬ.

Родион подходит к перекрестку. Его обуревают гнев.

Закадровый голос следователя Порфирия Петровича:

– Иного преступника лучше не арестовывать сразу, а подержать на свободе. Тогда он сам не выдержит неопределенности и начнет около меня как бабочка у свечи кружиться, да прямо в рот и влетит.

Родион останавливается как вкопанный и смотрит налево от себя. Там, в нескольких метрах от него, грозя пальцем, стоит Следователь, неприятный мужчина 35 лет. Он, так же как и Сонечка, выделяется из общей массы прохожих. И костюмом, и тем, что стоит молча посреди людского потока.

Раздается резкий автомобильный гудок.

Водитель (сердито):

– Что встал посреди дороги, баран?! Вали на тротуар!

Раскольников оглядывается на Водителя, затем смотрит туда, где только что видел Следователя, но там никого нет. Это снова было видение.

ИНТ. КОРИДОР ЛОМБАРДА – ДЕНЬ.

Раскольников заходит в ломбард. Он держит в руках единственную дорогую вещь – кольцо.

Закадровый голос Раскольникова:

– Разве убийство злойной вши есть преступление? ...Но осмелюсь ли я преступить, нагнуться и поднять, или я тварь, которая дрожит?

ХРН. 12 сек.

Он смотрит на него, потом на вывеску «Золотник».

ИНТ. ЛОМБАРД – ДЕНЬ.

Раскольников подходит к Старухе-процентщице.

Старуха-процентщица:

– Ну что, господин студент, что на этот раз принесли?

Раскольников с ненавистью смотрит на Старуху.

ЗТМ.

ТИТРЫ:

В ролях:

Родион Раскольников – Валерий Николаев.

Сонечка Мармеладова – Анна Пахомова.

Следователь Порфирий Петрович – Николай Ушницкий.

Старуха-процентщица – София Пшенникова.

Водитель.

Съемочная группа:

Автор сценария и режиссер – София Пшенникова.

Оператор – Вилена Свинобоева.

Звукорежиссер – Саина Дмитриева.

Режиссер монтажа – Даяна Охлопкова.

После создания сценария, съемок трейлера предлагаем обсудить основные моменты: «Что понравилось больше всего в создании трейлера? С какими трудностями вы столкнулись? Соответствовало ли ваше читательское видение режиссерскому замыслу?»

Приведем отзывы студентов: «При написании сценария к трейлеру необходимо изучить все ключевые моменты, понять суть самого произведения и постараться изложить как можно точнее основную идею происходящего относительно романа. Что, собственно говоря, я и сделала. Во-первых, из романа “Преступление и наказание” мы выделили строки и слова, которые, на наш взгляд, более точно отражают основное содержание трейлера. Затем детально изучили и просмотрели несколько раз видео. Было очень трудно выявить основу книги, самые яркие и важные моменты. Сама по себе книга является величайшим произведением, в котором затрагиваются такие чувства, как гнев, злоба, боль, угнетение, сожаление. Само название “Преступление и наказание” звучит противоречиво. После того как мы познакомились с произведением, выписали значимые слова, приступили к написанию сценария. Основные мысли и слова взяты из произведения. Я перепроверила все, немного отредактировала, и сценарий был готов» (София Пшенникова, I курс, отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»).

«Для нас, будущих художников, это самая необычная работа. Я впервые поработала в направлении кинематографии. Мне было очень интересно, так как киноискусство является частью художественного искусства и литературы. Чувствовалось, что ребята волновались и присутствовала небольшая паника. Сначала мы не могли определиться со сценарием, распределением ролей и местом съемок. В первый день работы погода подходила к атмосфере романа. Нам было не очень трудно, потому что в наше время есть все необходимое в плане монтажа. Снимали мы два дня по несколько часов, в субботу и в среду, а между этим думали о добавлении музыки. Мы все с раннего времени готовились к итоговому просмотру, лично я сначала подумала, что не смогу так много работать, но, к счастью, абсолютно все друг другу помогали и не было никаких сложностей» (Чэмэлиинэ Чыларова, I курс, отделение «Живопись»).

Заключение

Таким образом, установлены методические аспекты взаимосвязи литературы и кино в образовательном процессе, определены эффективные приемы и средства киноискусства, повышающие читательскую компетенцию студентов среднего профессионального образования, рассмотрены особенности составления киносценария при

изучении классического произведения с учетом специфики и литературного, и кинематографического образа. «И воспитательный, и нравственный, и эстетический эффект экранизации состоит в том, что перенос литературного произведения еще раз дает прочувствовать зрителю, знакомому с первоисточником, то, что затронуло его в книге» [24]. Диалог литературы и кино дает обучающимся возможность глубже постигнуть нравственные ориентиры жизни, формирует широту художественного кругозора, способствует формированию не только общекультурных, но и профессиональных компетенций.

Ссылки на источники

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения. – URL: <http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php>.
2. Там же.
3. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин: Ээсти Раамат, 1973. – 206 с.
4. Баранов О. А. Художественный кинематограф в работе средней школы. – Калинин: Изд-во Калинин. ун-та, 1977. – С. 54.
5. Усов Ю. Н. В мире экранных искусств. – М.: SvR-Artyс, 1995. – 224 с.
6. Методика преподавания литературы: учеб. для пед. вузов: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. О. Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана. – М.: Просвещение : Владос, 1994. – С. 193.
7. Дорофеева М. Г. Влияние опыта кинозрителя на литературное развитие школьника: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – СПб., 2000. – 22 с.
8. Дорофеева М. Г. Указ. соч. – С. 10.
9. Якушина Л. С. Использование экранных и звуковых средств на уроках литературы (5–7 классы): пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – 95 с.
10. Полторан Л. Д. Изучение литературного произведения с учетом киноопыта старшеклассников: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Л., 1980. – 21 с.
11. Прессман Л. П. Использование кино и телевидения для развития речи учащихся. – М.: Просвещение, 1965. – 160 с.
12. Смелкова З. С. Литература как вид искусства. – М.: Флинта : Наука, 1997. – С. 238.
13. Гиллеспи Д. Ч., Гураль С. К. Экранизация литературных произведений и политика в области культуры: русский подход к экранизации литературного материала // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 413. – С. 52.
14. Цинцин Г. Роль кинематографических приемов в структуре повестей В. С. Маканина // Литература на экране: взгляд психологов, писателей и кинематографистов: материалы Междунар. науч. конф. Психологический институт РАО, Литературный институт имени М. А. Горького. 6–7 декабря 2016 г. / под общ. ред. Н. Л. Карповой; редкол.: А. А. Мелик-Пашаев, Н. А. Борисенко, А. А. Голзицкая. – М.: ПИ РАО, 2016. – С. 70–73.
15. Ногоева Ч. А. Концепт свободы и образ поэта-героя: корреляция экранной и литературной версии по роману А. Талипа “Qaunat orkishi” // Литература на экране: взгляд психологов, писателей и кинематографистов: материалы Междунар. науч. конф. – С. 106–109.
16. Jablonka I. The future of the human sciences // French Politics, Culture and Society. – 2018. – 36(3). – P. 109–117.
17. García P. J. P. Cinema, literature and myth: Don quijote in cinema, beyond the adaptation // Arbor. – 2011. – 187(748). – P. 237–246.
18. Whipple J., Tucker C. Using cinema and literature to explore existentialism // Journal of Creativity in Mental Health. – 2012. – 7(1). – P. 95–106.
19. Marcus L. Literature and cinema (Book Chapter) // The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature. – 2005. – P. 335–358.
20. Залуцкая С. Ю. Развитие творческой активности обучающихся в контексте эстетического воспитания // Наука и школа. – 2012. – № 2. – С. 137.
21. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения.
22. Там же.
23. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. – М.: Худож. лит., 1988. – 272 с.
24. Комаров В. А. Нравственно-эстетическая функция экранизации литературных произведений // Педагогическое образование и наука. – 2012. – № 10. – С. 89.

Nadeshda I. Nikonova,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Methodology of Teaching Russian Language and Literature Chair, North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov, Yakutsk

nikon_nad@mail.ru

Louise K. Moskarova,

Teacher of General Subjects, Yakut Art College named after P. P. Romanov, Yakutsk

mluiza94@mail.ru

The dialogue of literature and cinema in the educational activities of secondary vocational education students

Abstract. The article reveals the specifics of film fragments use at Russian literature classes in the institution of secondary vocational education. The relevance of the analyzed problem does not cause doubts in the professional community. It is shown that the dialogization of literature and cinema meets the requirements of the Federal State Educational Standards for Secondary Educational Programs, contributes to the differentiation and individualization of the specialists' training. In the process of mastering artistic texts, future professionals of "Yakutsk Art College named after P.P. Romanov" should analyze and interpret the work of art, using information on the history and theory of literature; analyze the episode (scene) of the studied work, explain its connection with the problematic of the work; to correlate fiction with public life and culture, to disclose the specific historical and universal content of the studied works. The purpose of the article is to study the specifics of the cinema use at Russian literature classes for first year students of secondary vocational education. Analysis of the scientific literature on this topic has led to the actualization of the stages of work with film fragments, identifying methods for the synthesis of cinema and literature in the educational activities of students. In the process of the research, the following methods were used: study and analysis of literature, proven techniques for the adaptation of works of art, synthesis of experience. As a result of the study, it has been found out that the use of cinema art techniques at literature classes expands the students' horizons, raises interest in cinema art, increases the motivation to study the subject, the efficiency of learning the works. It is proved that the use of cinema art allows students to switch from reproductive to active, creative activity. The proposed methodological tools and techniques allow the teacher of literature to take into account the characteristic features of students' interest in cinema and to link the cinema viewer's experience to the process of literary and artistic development. This material may be used by students, teachers in educational and extracurricular activities.

Key words: dialogue of literature and cinema, screen version, filmography, trailer, cinema, secondary vocational education, professional artist, master.

Научно-методический электронный журнал «Концепт» (раздел 13.00.00 Педагогические науки) с 06.06.2017 включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (перечень ВАК Российской Федерации).

Библиографическое описание статьи:

Никонова Н. И., Москарова Л. К. Диалог литературы и кино в учебной деятельности студентов среднего профессионального образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 3 (март). – С. 11–21. – URL: <http://e-koncept.ru/2019/191019.htm>.

DOI 10.24411/2304-120X-2019-11019

© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2019

© Никонова Н. И., Москарова Л. К., 2019