

Тузова Елена Николаевна

аспирант

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет

им. академика С.П. Королева»

г. Самара, Самарская область

учитель

ГБОУ «СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова»

с. Большая Черниговка, Самарская область

АВТОРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ГЕРОИ КНИГ НА ЭКРАНЕ»

***Аннотация:** в статье предложена авторская образовательная программа. Программа «Герои книг на экране» состоит из цикла занятий для учащихся 8 классов с целью расширения рамок изучения литературного произведения через экранизации.*

***Ключевые слова:** экранизация, автор, режиссер, интерпретация, монтаж, ракурс, рецензия, литературные произведения, культура чтения.*

Сейчас мы постоянно сталкиваемся с низким уровнем читательской культуры учащихся. Как возбудить интерес к литературным произведениям? В этом нам сможет помочь кино и театр.

Увлечение визуальными искусстваами нашими детьми для многих педагогов – признак падения интереса к литературе, упадка самой культуры чтения. И в ревностном желании отстоять литературу мы прибегаем к самому нехитрому оружию – забвению кино и театра в школе. Литература, кино и театр должны стать не соперниками, а союзниками в духовном обогащении человека. В их отношениях должен господствовать не принцип взаимозаменяемости, а дополненности. Литература, как учебный предмет, единственно представляющий искусство от начала до конца школьного обучения, не может не реагировать на существование кино и театра. Визуальные впечатления школьников изменяют характер читательского восприятия, обогащают и углубляют изучение

литературных явлений. Детское мышление, если можно так выразиться, кинематографично. В кино дети признают искусство, родственное природе их сознания и в понимании этого искусства им необходимо помогать.

Самая естественная форма взаимодействия литературы и кино – экранизация. В сознании школьника она зачастую является буквальным переводом литературного произведения на язык зрительных образов. Обнажить узость такой оценки – значит вернуть читателя к книге и одновременно помочь ему увидеть в экранизации интерпретацию литературного произведения.

Понимание интерпретации литературного произведения в кино – это важная зрительская и исследовательская работа, которая способствует развитию культурологических компетентностей учащихся.

Неизбежность конфликта между замыслом писателя и режиссерским прочтением провоцирует интерпретационную активность читателя-школьника. Он оказывается в ситуации, когда ему необходимо определить свое отношение как к книге, так и экранизации или спектаклю.

Данный факультативный курс «Герои книг на экране» выстраивается на уровне межпредметных связей (литература – кино – театр) и позволяет учащимся увидеть новое произведение, произведение другого искусства – кинотеатра на материале художественной литературы. В круг их словарного запаса активно войдут слова и понятия – режиссер, сценарий, экранизация, интерпретация, монтаж, ракурс и т.д. Его цель – расширить рамки понимания изучаемого произведения художественной литературы через знакомство с экранизациями и театральными интерпретациями. Кинорежиссёр имеет своё видение произведения, по-своему осмысливает его, помогает читателю представить того или иного героя произведения посредством кинофильма.

Важная роль отводится общему и литературному развитию детей. Дети должны увидеть различие между произведением литературы и экранизацией, спектаклем т.е. восприятием художественного текста сценаристом, режиссером, актерами. Такое сопоставление окажет влияние на их собственное, творческое восприятие литературы и других видов искусств.

Факультативный курс рассчитан на 34 часа и составлен в тесной связи с Программой по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. В факультативном курсе много времени уделяется самостоятельной практической работе детей. Результатом ее могут стать сценарии для экранизаций художественных произведений, рецензии, отзывы и т.д.

Цель курса: расширить рамки понимания изучаемого произведения художественной литературы через знакомство с экранизациями

Задачи курса:

Образовательные:

- познакомить учащихся с экранизациями некоторых литературных произведений;
- привить учащимся навыки сравнительного анализа литературных и кино и театральных произведений.

Развивающие:

- развивать у учащихся интерес к различным видам искусства;
- развивать культуру устной и письменной речи.

Воспитательная:

- воспитать способность утверждать и отстаивать собственную точку зрения на произведения искусства;
- воспитание квалифицированного читателя и зрителя.

Предполагаемые формы проведения занятий:

- 1) коллективный просмотр кинофильмов и спектаклей
- 2) работа с художественными текстами;
- 3) сравнительный анализ
- 4) беседы, лекции, индивидуальная работа, работа в творческих группах.
- 5) самостоятельная исследовательская работа

Предполагаемые результаты:

- 1) учащиеся научатся сравнивать художественный текст, экранизацию и спектакль;

- 2) научиться видеть особенности работы режиссера, оператора, актера, художника в кино и театре;
- 3) научатся писать отзывы и рецензии на фильмы;
- 4) составлять сценарий к художественному произведению.

Учебный план курса

№ п/п	Тема	Всего	В том числе		Виды деятельности
			лекции	практика	
1.	Вводное занятие. Что такое хорошее кино и как его делают?	2	2		Лекция, беседа, Работа со справочной литературой, составление понятийного словаря, просмотр эпизодов
2.	Экранизация как жанр киноискусства	1	1		Лекция, беседа, просмотр и анализ фрагментов художественных и мультипликационных фильмов. Самостоятельная работы «Самая удачная экранизация по произведениям А.С. Пушкина»
3	Особенности интерпретации повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» в фильме С. Соловьева	3		3	Лекция, беседа, реферат, просмотр и анализ фрагментов фильма и их сопоставление с художественным текстом. Самостоятельная исследовательская работа «Роль музыки в фильме»
4.	Телеспектакль по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Особенности жанра телеспектакля	5		5	Просмотр и анализ фрагментов телевизионного спектакля, и сопоставление его с художественным текстом. Отзыв «Пушкинский персонаж и его видение актером-исполнителем» (на примере 2–3 актеров)
5.	Экранизация пьесы Гоголя «Ревизор». Отличие экранизации прозаических и драматических произведений. Сравнение различных интерпретаций великой пьесы	6		6	Просмотр и сопоставительный анализ фильма В. Петрова и спектакля Московского театра «Сатиры». Подготовка рецензии «Что мне понравилось больше – фильм или спектакль, и почему?»
6.	Экранизация произведений А.П. Чехова	3		3	Просмотр и анализ фрагментов фильма «Дама с собачкой», и

					сопоставление его с художественным текстом. Понятие кинометафоры. Описать понравившийся эпизод. Понятие рецензии
7.	Спектакль антрепризы «Театральное товарищество О. Меньшикова» «Горе от ума» по пьесе А. Грибоедова	6		6	Просмотр и анализ спектакля. Режиссерская интерпретация комедии А. Грибоедова. Декорации в спектакле
8.	Экранизация трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта». Роль и значение костюма в театре	3		3	Просмотр спектакля. Роль и значение костюма в театре
9.	Заключительное занятие. Зрительский клуб «Лучшие работы»	2	1	1	Презентация лучших работ учащихся
Итого		34	4	30	

Методические рекомендации

Тема 1. Вводное занятие. Что такое хорошее кино и как его делают? Искусство кино и его виды. Язык кино. Монтаж, ракурс, крупный план. Кто и как делает художественное кино: сценарист, режиссер, актеры, композитор, художник, продюсер.

Занятие можно провести в виде работы со справочной литературой, чтобы дети сами искали значения различных понятий, непонятные моменты комментировались бы учителей.

На первом занятии очень важно опираясь на интерес и зрительский опыт ребят постараться расширить знания ребят о кино, как особом, синтетическом виде искусств, который включает и изобразительное искусство, литературу, театр, хореографию и музыку. Важно обратить внимание, что существуют различные жанры и виды кинематографа: комедия, драма, детектив, документальный, научно-популярный фильм.

Вводятся художественные понятия, которые составляют сущность кинематографического искусства.

Монтаж в кино – это первоначально «сборка фильма» из кусочков отснятого материала – кадров. При появлении в кино звука появился звукозрительный монтаж, который С.М. Эйзенштейн назвал «вертикальным». Когда кино стало цветным – монтаж цветных кусков пленки с черно-белыми. Кроме того, монтаж бывает межкадровый (соединение кадров в монтажную фразу при помощи «склейки» на монтажном столе, а сейчас еще и при помощи видеомонтажа) и внутрикадровый (изменение в одном кадре планов изображения, что достигается работой камеры). Это самые простые виды монтажа. При составлении киносценария на уроке литературы

Ракурс – угол наклона оптической оси камеры по вертикали.

Ракурсная съемка может проводиться сверху, снизу или под углом. Ракурс может быть и нейтральным, то есть передавать привычное для человека восприятие мира. Самыми выразительными считаются верхний ракурс (когда камера находится над снимаемым объектом) и нижний ракурс (камера, соответственно, под объектом). Изменяя угол съемки, оператор меняет точку зрения на снимаемый объект. Верхний ракурс необходим, когда нужно показать героя и пространство вокруг него: например, затерянность героя в природном ландшафте или в городе, враждебность окружающего мира по отношению к нему или участие в его судьбе. Так можно изображать группу людей, соотношенную с пространством. Иногда в телерепортажах, чтобы подчеркнуть малочисленность или незначительность какого-нибудь события, прибегают к верхнему ракурсу. Если герой находится в замкнутом пространстве (например, в помещении), то верхний ракурс может передавать ничтожность, незначительность человека, например, с точки зрения другого героя. Здесь может применяться другой прием – субъективная камера. Если объективная камера трактует события с нейтральной точки зрения, то прием субъективной камеры помогает увидеть окружающий мир глазами какого-нибудь героя (и не обязательно человека!).

Хорошим ходом было бы использование в качестве иллюстрации обсуждаемых понятий эпизоды из фильмов, которые будут рассматриваться в этом курсе.

Тема 2. Экранизация как жанр киноискусства. Экранизации пушкинских произведений.

Экранизация – произведение искусства, созданное на основе произведения другого вида искусства литературы, драматического и музыкального театра, включая оперу и балет. Однако чаще всего понятие «экранизация» связывают с переложением на язык кино достаточно известного литературного произведения. Ребятам предлагается вспомнить ими виденные экранизации, подумать они были удачными или нет и почему.

Просмотр и обсуждение отрывков из экранизаций по произведениям А.С. Пушкина. «Базар» (Сказка о попе и работнике его Балде), (1933 г.), «Дубровский» (1936 г.), «Сказка о золотой рыбке» (1950 г.), «Сказка о мертвой царице и семи богатырях» (1951 г.), «Капитанская дочка» (1959 г.), «Сказка о царе Салтане» (1966 г.), «Сказка о золотом петушке» (1967 г.), «Руслан и Людмила» (1971–1972), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1974), «Сказ про то как царь Петр Арапа женил» (1976 г.), «И с вами снова я» (1980 г.).

В заключение ребятам предлагается высказать свое мнение и написать небольшой отзыв «Самая удачная экранизация по произведениям А.С. Пушкина»

Тема 3. Особенности интерпретации повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» в фильме С. Соловьева.

Презентация-доклад «Особенности интерпретации повести А.С. Пушкина Станционный смотритель» в фильме С. Соловьева». Готовиться ученицей на основании научного исследования. Просмотр и анализ фрагментов фильма, и их сопоставление с художественным текстом. Самостоятельная исследовательская работа «Роль музыки в фильме».

Фильм «Станционный смотритель» 1972 г. Мосфильм. Режиссер С. Соловьев. В ролях: Н. Пастухов, Н. Михалков, М. Кушнерова.

Тема 4. Экранизация повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».

Особенности жанра телеспектакля. Просмотр и анализ фрагментов телевизионного спектакля, и сопоставление его с художественным текстом. Оценка

игры актеров. Отзыв «Пушкинский персонаж и его видение актером-исполнителем» (на примере 2–3 актеров).

Новый толчок отношениям экрана и литературы дало телевидение. Развитие телевизионного театра начиналось с трансляции театрального спектакля, который подвергался лишь монтажному членению на планы. Такой спектакль на сцене театра Сатиры мы посмотрим, когда будем разговаривать о пьесе «Ревизор». Телевизионный спектакль снимается в специальном телевизионном павильоне или студии. И приспосабливается к возможностям телеэкрана и снимается средствами телевидения.

Фильм «Капитанская дочка». Режиссер Резников П. В ролях: А. Абдулов, Е. Проклова. Л. Филатов. Из собраний Гостелерадиофонда. 1978 г.

Тема 5. Экранизация пьесы Гоголя «Ревизор». Отличие экранизации прозаических и драматических произведений. Сравнение различных интерпретаций великой пьесы.

Просмотр и анализ фрагментов фильма, и сопоставление его с художественным текстом.

Просмотр и сопоставительный анализ фильма В. Петрова и спектакля Московского театра «Сатиры».

Подготовка рецензии «Что мне понравилось больше – фильм или спектакль, и почему?».

Фильм «Ревизор» Мосфильм 1952г. Режиссер В. Петров В ролях: И. Горбачев, Ю. Толубеев, Э. Гарин, М. Яншин.

Спектакль Московского театра Сатиры Режиссер В. Плучек В ролях: А. Миронов А. Папанов, В Васильева, Т. Васильева. Коллекционная серия «Театр на экране» 1982 г.

Тема 6. Экранизация повести А.П. Чехова «Дама с собачкой».

Просмотр и анализ фрагментов фильма «Дама с собачкой», и сопоставление его с художественным текстом.

Понятие кинометафоры. Описать понравившийся эпизод.

После просмотра фильма предлагается написать рецензию. Следует напомнить учащимся об особенностях этой письменной работы: в основе рецензии, в отличие от отзыва, лежат не столько впечатления от произведения, сколько его анализ; в рецензии должна быть отражена авторская позиция; в рецензии необходимо не только высказывать свое мнение, но и аргументировать его; рецензия может быть написана и в форме эссе, полемической, публицистической или научной статьи.

Примерный план рецензии на экранизацию или театральную постановку художественного произведения:

1. Название рецензируемого фильма или спектакля, его режиссер, автор сценария, исполнители ролей.

2. Что послужило поводом для написания рецензии и почему автор считает ее написание необходимым?

3. Как в постановке воплотилось идейно-художественное своеобразие литературного произведения:

- сюжет и композиция;
- тема и идея;
- конфликт и его развитие;
- бытовой и исторический колорит и оформление постановки (декорации, свет, музыка, особенности съемки и т.д.);
- характеры героев и игра актеров. Кого из персонажей автор рецензии представлял себе именно так, а чей образ стал для него неожиданностью?

4. Особенности трактовки произведения сценаристом и режиссером. (Интерпретировано ли произведение и как создатели фильма / спектакля старались следовать писательскому замыслу?)

5. Какие сцены фильма / спектакля произвели на автора рецензии наибольшее впечатление и почему?

6. Общее впечатление от постановки. Что порадовало, а что, может быть, огорчило?

7. Вывод о художественных достоинствах и культурной ценности постановки. Возможно, вопросы, которые автор рецензии хотел бы обсудить с другими зрителями. Рекомендации автора тем, кто еще не видел постановку.

Фильм «Дама с собачкой». Ленфильм 1960 г. Режиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: И. Савина, А. Баталов.

Тема 7. Спектакль антрепризы «Театральное товарищество 814» «Горе от ума» по пьесе А. Грибоедова.

Просмотр и анализ спектакля. Режиссерская интерпретация комедии А. Грибоедова. Роль театрального художника. Декорации к спектаклю.

Спектакль «Театральное товарищество 814» «Горе от ума» 1998–2000г. Режиссер О. Меньшиков Сценография и костюмы П. Каплевича. В ролях: О. Меньшиков, Е. Васильева, И. Охлупин, О. Кузина.

Тема 8. Экранизация трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта». Роль и значение костюма в театре.

Просмотр фильма. Написание эссе «Роль и значение костюма в фильме»

«Ромео и Джульетта» 1968г. Режиссер Ф. Джеффирелли. В ролях: Л. Уайтинг, О. Хасси, Майкл Йорк.

Тема 9. Заключительное занятие. Литературный кино клуб «Лучшие работы».

Ребята в форме презентаций, эссе, рецензий делятся своими наиболее яркими впечатлениями об увиденных фильмах.

Список литературы

1. Апалькова И.В. Работа над сочинением в жанре киносценария / И.В. Апалькова // Русский язык в школе. – 1999. – №5.

2. Бернштейн А.Я. Образы кино на уроках литературы / А.Я. Бернштейн // Веч. сред. шк. – 1989. – №2. – С. 68–71.

3. Звонникова Л.А. Кинематографический потенциал в творчестве А.П. Чехова / Л.А. Звонникова. – М., 1986. – 70 с.

4. Каминская Н. История костюма / Н. Каминская. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 128 с.

5. Программа элективных курсов. Русская литература 19 века / под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Русское слово, 2006.
6. Ромео и Джульетта – два сердца, но одна любовь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://romeo-and-juliet.ru/movies/rj996> (дата обращения: 14.06.2020).
7. Тимошенко Е. «Дама с собачкой»: рассказ и фильм И.Е. Хейфица [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.proza.ru/2012/07/16/1444> (дата обращения: 12.02.2013).
8. Тузова Е.Н. Функция детали в рассказе А.П. Чехова «Дама с собачкой» и одноименной экранизации / Е.Н. Тузова // Игра, Текст. Культура: научный сборник / под ред. А.Л. Гринштейна. – Самара, 2014. –С. 245–255.
9. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М.: Педагогика, 1988. – 416 с.
10. Якушина Л.С. Использование экранных и звуковых средств на уроках литературы / Л.С. Якушина. – М.: Просвещение, 1985. – 95 с.
11. Образовательная программа элективного курса на 2013-2014 учебный год «Экранизация литературных произведений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ist.na5bal.ru/literatura/18499/index.html> (дата обращения: 08.07.2020).