

**Методическая мастерская по теме
«Особенности сопоставления произведений
словесного и изобразительного искусства»**

*Головаш Ирина Ивановна,
учитель русского языка и литературы,
МКОУ «Раскатихинская СОШ»
Притобольный муниципальный округ,
Курганская область
Телефон: 8 963 001 71 04
e-mail: ira.golovash.68@mail.ru*

*Духовный багаж в отличие от обычного багажа
обладает удивительным свойством: чем он больше,
тем легче идти человеку по дорогам жизни.*

Дмитрий Борисович Кабалецкий

Основной задачей учебного предмета «Родная литература (русская)» является **расширение литературного и культурного кругозора** обучающихся за счет их знакомства с дополнительными произведениями русской классики и современной литературы, наиболее ярко **воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры** и актуализирующими **вечные проблемы и ценности**. В Примерной рабочей программе по данному курсу предлагается три тематических раздела: «Россия – Родина моя», «Русские традиции» и «Русский характер – русская душа». Именно второй раздел – «Русские традиции» - включает в себя такие тематические блоки, как «Сопоставление произведения словесного искусства с произведениями других видов искусства» и «Диалог культур».

Каждый из нас понимает, что произведение словесного искусства существует не изолированно, в пустоте, а в тесной связи с другими видами искусства и историческим процессом в целом. Сам факт его появления отражается в живописи, музыке, скульптуре, а значит, и в сознании писателей, художников, философов и простых людей. Произведение искусства вступает в смысловые отношения с другими произведениями: дополняет или противопоставляется, поясняет или обобщает, указывает на причину или следствие. Сопоставляя произведения разных видов искусства, мы учим школьников воспринимать мир в эстетическом единстве, помогаем увидеть предметы с разных сторон. Если произведение искусства, отобранное для работы на уроке, обладает глубоким историческим и культурным контекстом и приемы работы выбраны с учетом возрастных особенностей школьников, то можно говорить о создании условий, способствующих формированию духовно-

нравственных ценностей, тех жизненных ориентиров, которые в дальнейшем будут влиять на образ жизни и поведение выпускников. Сопоставление произведений разных видов искусства развивает у школьников критическое мышление, понимание специфических средств создания образов, учит видеть в привычных картинах новые смыслы, образы, связи и закономерности.

В 8 классе по теме «Сопоставление произведения словесного искусства с произведениями других видов искусства» предлагаю работу по картине «Кухня», созданную Германом Алексеевичем Травниковым, нашим выдающимся земляком, и стихотворению Ирины Расшиваловой «Русская печка». Сопоставление, как основной прием анализа и интерпретации произведения, позволяет выявить общие темы, идеи, образы и восприятие конкретного творения искусства. При этом школьники понимают, что разные виды искусства обладают специфическими средствами выразительности. Если для словесного искусства таковыми являются жанр и рифма, тропы и синтаксические фигуры речи, то для живописи – цвет и свет, линия и форма. Из приемов и методов активного обучения лучше всего способствуют умению сопоставлять/сравнивать произведения «диаграмма Венна», «Сводная таблица», «Общее – отличие», «Фишбоун», «Кластер» и «Вопросы автору».

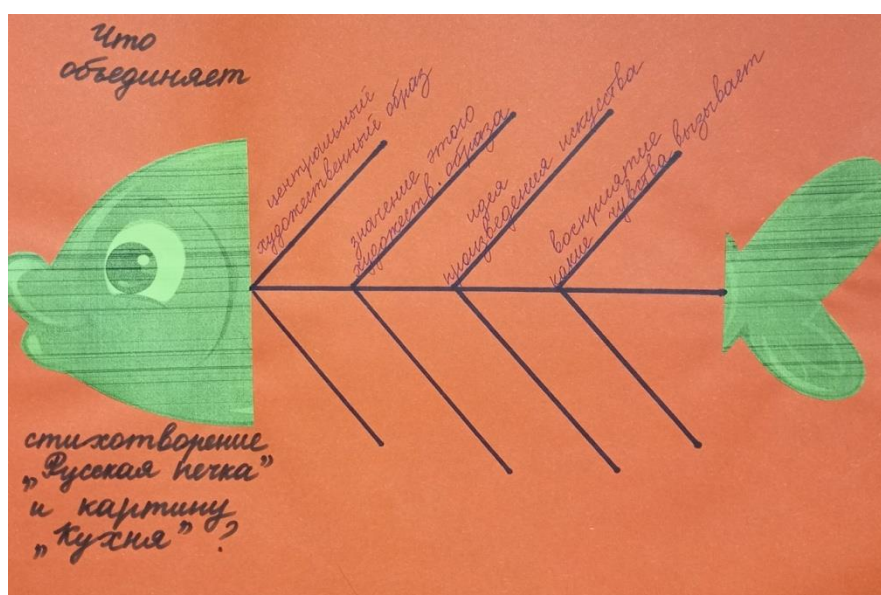
При сопоставлении картины Г.А.Травникова «Кухня» и стихотворения И.Расшиваловой «Русская печка» рекомендую использовать схему Фишбоун. Сначала учащиеся знакомятся со стихотворением Ирины Расшиваловой «Русская печка».

Русская печка

Если холодно, можно теплее одеться,
Если грустно, горячего чаю попить,
Очень просто зимой от мороза согреться,
Если печку обычную взять растопить.
Печки часто людей от мороза спасали,
Печка может согреть, приласкать, накормить,
Печка может тебя исцелить от печали,
Печка может печаль и тоску приглушить.
Сколько песен о ней, сколько слов говорили!
И царица она, и надёжный оплот,
Только печку сейчас почему-то забыли,
Только в сказках она и в былинах живёт.
Всё другое сейчас, электричество в силе,
Нет колодцев, из кранов струится вода,
Не подходит она к современному стилю,
Но останется в сердце она навсегда.

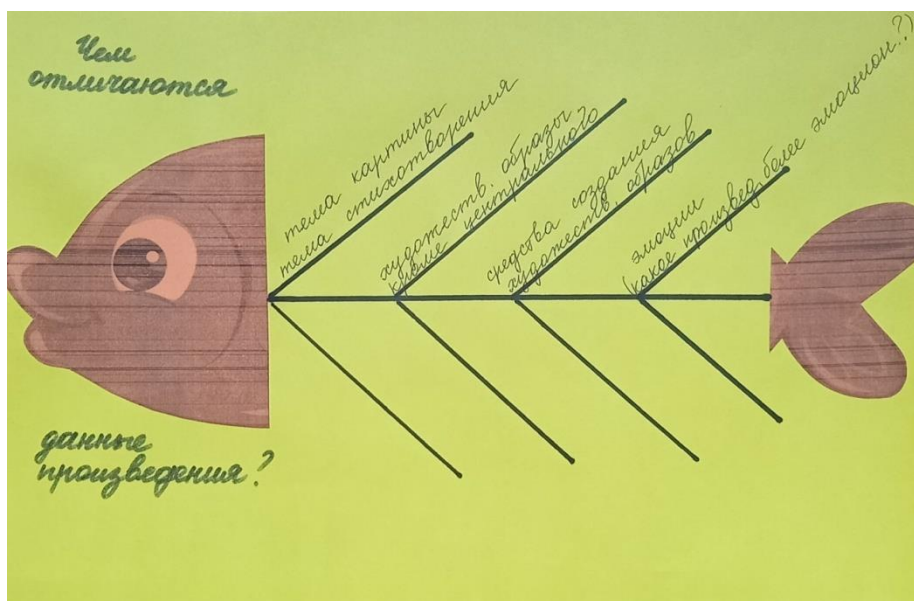
Затем школьники рассматривают картину Германа Алексеевича Травникова «Кухня», написанную в 1985 году. Первая группа выявляет сходство произведений искусства, а вторая группа – отличия.

1 ГРУППА. Говоря о сходстве произведений, школьники отмечают, что данные произведения искусства объединяют тема и воплощение идеи через центральный художественный образ, а также их эмоциональное восприятие. В стихотворении Ирины Расшиваловой «Русская печка» и картине Германа Алексеевича Травникова «Кухня» центральным художественным образом является русская печка, которая изображается не только как необходимый предмет любого крестьянского дома, но и как символ домашнего тепла, уюта, семейного очага. По состоянию печки (насколько она белая, прибранная), по организации кухонного пространства возле печки (как расставлены предметы традиционной кухонной утвари: ухват (рогач), лопата, чугушки) можно судить о

трудолюбии хозяйки. Произведения объединяет общая идея: важность русской печки в жизни семьи: «Печка может согреть, приласкать, накормить, Печка может тебя исцелить от печали, Печка может печаль и тоску приглушить». И картина, и стихотворение вызывают чувство грусти от того, что русская печь забыта. Мы испытываем ностальгию по прошлому, по тому времени, когда жизнь была проще, понятней. Русская печь напоминает нам о нашем детстве, безмятежном, беззаботном, наполненном бабушкиными сказками, прибаутками, испеченными в печке шаньгами с молоком.

Таким образом, можно сказать, что стихотворение Ирины Расшиваловой и картина Германа Травникова «Кухня» дополняют друг друга, создают целостное представление о значении русской печки в культуре деревенских жителей. Русская печь, «царица избы», «надежный оплот» – это символ национальной идентичности; символ семейного счастья и связи поколений; символ традиционных духовно-нравственных ценностей, таких как трудолюбие, гостеприимство, забота о ближних, здоровье, духовная связь, преемственность поколений.

2 ГРУППА. Перечисляя основные отличия стихотворения и картины, ученики называют разницу в передаче темы, разнообразие художественных образов и средств их создания, а также расхождение в эмоциональном восприятии произведений.

Тема картины более широкая: изображение всей кухни, а не только русской печи, поэтому на картине Германа Травникова мы видим и другие художественные образы. Это кухонная посуда (чугунок, ухват, ступа с пестиком, плетеная корзина, расписной поднос, бочок и ковшик), символы урожая (чесночные и луковые косы, яблоки, маковые коробочки, ведро картошки, молоко), яркие занавески, полотенце с каймой, домотканый половик, мебель (шкафчик, лавка, табурет), кошка. В стихотворении тоже можно

вычленить дополнительный художественный образ - это образ зимы – мороза. Но образ зимы скорее всего создан для того, чтобы лучше оттенить образ русской печки, показать важность этого образа. Так как произведения относятся к разным видам искусства, то и средства создания художественных образов разные. Образ русской печки создан при помощи гиперболы (русская печка – «царица», «надежный оплот»), обилия однородных членов (согреть, приласкать, накормить, исцелить, приглушить), риторического восклицания («Сколько песен о ней, сколько слов говорили!»), метафоры (печка «останется в сердце»). Само стихотворение построено на антитезе: прошлой жизни с русской печкой и современности с электричеством, водой из крана. Название стихотворения «Русская печка» - это метонимия, где печка олицетворяет деревенскую жизнь, наполненную теплом, заботой друг о друге, счастливую. Средствами создания образов картины, как изобразительного искусства, являются композиция, цветовая палитра, наличие света и тени. Цвета выбраны художником теплые (все оттенки желтого, бежевого, коричневого), и это вызывает ощущение уюта, комфорта, доброты. Кухня наполнена светом из окна. Ярко – оранжевые занавески, перекликаются с золотистыми луковыми косами и огнем из печки и вызывают чувство радости, восторга, счастья. Стиль картины реалистичный, кажется, что художник создаёт конкретную кухню с печкой и кошкой. Если говорить о восприятии произведений, то картина наполнена эмоциями радости, детского восторга, счастья, а стихотворение, особенно во второй части, вызывает чувство грусти, связанное с тем, что в современном мире не осталось места для русской печки, поэтому она сейчас «в сказках и былинах живет», а также в сердце тех, кто гостил у бабушки в деревне, ел приготовленную в печке еду, грелся на печке или полатях.

Следовательно, произведения искусства отличаются темой (тема картины чуть шире), художественными образами (в картине образов и деталей больше в соответствии с заявленной темой), средствами создания художественных образов, так как произведения относятся к разным видам искусства (словесному и изобразительному) и эмоциональным восприятием. Картина воссоздает интерьер деревенской кухни середины 20 века, дает зрителю на мгновение окунуться в мир деревни, почувствовать тепло и уют, исходящие от русской печки, вспомнить о детстве и простых радостях жизни. А стихотворение – это некое обобщенное размышление о роли русской печки, поэтому чувство радости (печка есть – и жизнь прекрасна) сменяется сожалением («Не подходит она к современному стилю»). Отличия подчеркивают некую разность в раскрытии темы русской печи, тем не менее создают более полное представление о её значении в русской культуре.

Таким образом, работа по сопоставлению произведений словесного и изобразительного искусства способствует воспитанию любви к родному слову, культуре родного края, истории Отечества. Через синтез искусств учитель

знакомит школьников с национальными обычаями и традициями, прививает уважение к культуре других народов России, формирует ответственность за сохранение единого культурного пространства России.

Библиографический список

1. Примерная рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 5 – 9 классов. Одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от 27.09.2021 г. №3/21.
2. Аристова, М.А. Историко – культурный комментарий в программе и учебниках по русской родной литературе для основной школы // Диалог учителя и ученика в современном литературном образовании. XXIX Голубковские чтения. - М.: Экон-Информ, 2022. – С. 97 – 101.
3. Бритвин, А.М. Герман Травников. Книга о художнике, написанная его друзьями и иллюстрированная им самим. – Москва: Юридический мир, 2008. – 400 с.
4. Ключевые идеи русской языковой картины мира / А.А.Зализняк, И.Б.Левонтина, А.Д.Шмелев. - М.: Языки славянской культуры, 2005. – 540 с.
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Травников,_Герман_Алексеевич
6. <https://stihi.ru/2024/01/01/1517>