

УДК 82.0 : 372.8 (075)

ТРАНСФОРМАЦИЯ РАССКАЗА Л.Н. ТОЛСТОГО «ЛЕВ И СОБАЧКА» В СОВРЕМЕННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Т.В. ДЕТКОВА,

магистрант 2 года обучения, кафедра теории и методики начального образования, Институт психологии и педагогики, Алтайский государственный педагогический университет, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 40», Барнаул, 656031, ул. Молодёжная, 55, тел. +7 (3852) 38-84-91, e-mail: tati-altay@yandex.ru

Аннотация

Деткова Т.В. Трансформация рассказа Л.Н. Толстого «Лев и собачка» в современной мультипликации: художественные особенности и методический потенциал.

Цель настоящего исследования – выявление особенностей интерпретации произведений классической детской литературы в современной мультипликации, а также определение возможностей использования мультипликации при обращении к литературным текстам на уроках литературного чтения в начальной школе. В центре исследования – материал рассказа Л.Н. Толстого «Лев и собачка», а также два мульттекста, созданные по мотивам данного рассказа современными авторами – мультфильм О. Вардунас (2008) и мультфильм И. Акименко (2012). Методы исследования – структурно-семиотический и сравнительно-функциональный. Основные результаты и выводы: впервые представлены интерпретации художественных образов рассказа Л.Н. Толстого в мультфильмах О. Вардунас и И. Акименко, продемонстрирована возможность их использования на уроках литературного чтения. Материал исследования может быть использован как в процессе изучения творчества Л.Н. Толстого в начальной школе, так и в вузовской практике преподавания литературы.

Ключевые слова: литература, художественный образ, мульттекст, творческая трансформация, интерпретация, инновационная технология.

Summary

Detkova T.V. The Transformation of the Story L.N. Tolstoy's «The Lion and the Doggie» in Modern Animation: Artistic Features and Methodological Potential.

The purpose of the real research – detection of features of interpretation of works of classical children’s literature in modern animation, and also the definition of opportunities of use of animation at the addressing literary texts at lessons of literary reading at elementary school. In the center of a research – material of the story of L.N. Tolstoy «Lion and a doggie», and also two cartoons created based on this story by modern writers – the animated films O. Vardunas (2008) and I. Akimenko (2012). Methods of the research are structural-semiotic and comparative-functional text analysis. Main results and conclusions: interpretations of artistic images of the story of L.N. Tolstoy in animated films O. Vardunas and I. Akimenko are for the first time provided, the possibility of their use at lessons of literary reading is shown. The material of a research can be used as in the course of studying of creativity of L.N. Tolstoy at an elementary school, and in high school practice of teaching literature.

Keywords: literature, artistic image, animated text (multtext), creative transformation, interpretation, innovative technology.

В настоящее время, когда, как отмечают многие педагоги, дети мало уделяют время чтению литературы, особую функцию в литературном образовании, в повышении интереса к чтению, может выполнять мультипликация, аналитическое использование которой способно не только заинтересовать младших школьников в чтении литературных текстов, но и вывести их на новый уровень понимания литературного произведения [1; 2; 5; 6; 7; 8; 9]. Использование на уроках литературного чтения мультипликации как одного из видов аудиовизуального искусства представляется нам инновационным подходом к изучению произведения [6, с. 43–47; 8, с. 63–64; 9, с. 10].

Цель нашего исследования – выявление особенностей интерпретации рассказа Л.Н. Толстого «Лев и собачка» (1875) в современной мультипликации, а также определение возможностей использования современных мульттекстов, а именно – мультфильма О. Вардунас (2008) и мультфильм И. Акименко (2012) – при обращении к рассказу Л.Н. Толстого на уроках литературного чтения в начальной школе. Основной задачей нашего исследования выступает повышение уровня понимания текста рассказа Л.Н. Толстого «Лев и собачка» младшими школьниками.

Анализ текста произведения Л.Н. Толстого позволил выделить центральную линию – линию отношений льва и собачки. Нами были определены особенности персонажей, дифференцируемые по величине, среде обитания, а также представляющие существенные мужского и женского рода, что позволило подчеркнуть слабость собачки на фоне мужественности и силы льва. Обращение

к анализу номинаций собачки позволяет проследить трансформацию её роли в произведении. Изначально говоря о данной героине как о средстве, позволяющем посетителю зоопарка посмотреть на диких зверей, автор использует номинацию «собака» («за смотренья брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям») [10, с. 77]. Эта номинация носит нейтральный, несколько абстрактный характер. Затем, говоря о том, как некий человек взял собаку на улице, чтоб отдать её «за просмотр диких зверей», автор использует номинацию «собачонка»: «Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице *собачонку* и принёс её в зверинец. Его пустили смотреть, а *собачонку* взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье» [10, с. 78]. Суффикс *-онк-* в данном случае, на наш взгляд, подчёркивает нравственный подтекст безразличного, потребительского отношения к животному. Но, однако, сразу после попадания героини в клетку ко льву, она начинает называться «собачкой». Для льва она становится милым близким другом [10, с. 78].

Также нами были выделены несколько художественных пространств, в которых происходит действие: Лондон, улицы Лондона, зверинец, клетка, угол клетки. Происходит как бы сужение пространства, но важно отметить, что автор показывает, что герои – лев и собачка – находящиеся в неволе, в углу клетки, несмотря ни на что, обретают счастье: они вместе спят и едят, играют, лев даже защищает собачку от внезапно появившегося хозяина: «Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять её из клетки, лев оцетинился и зарычал» [10, с. 78]. Обретение счастья в неволе позволяет говорить об истинной дружбе этих героев, которые перестают замечать несовершенства окружающего мира, а как бы существуют только друг для друга. Смерть собачки, произошедшая через год в клетке льва, приводит к неизбежной смерти и самого льва. Вначале лев не понимает, что собачка умерла: «Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал собачку и трогал её лапой» [10, с. 78]. Но когда осознание смерти друга настаивает его, он начинает вести себя очень страшно: «...он вдруг вспрыгнул, оцетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам,

бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол» [10, с. 78]. Важно, что здесь Толстой показывает стремление льва вырваться из замкнутого пространства клетки, которое не казалось ему таким, когда они жил в ней с собачкой.

Таким образом, через анализ образов героев, их внешности, поведения, номинаций, а также особенностей художественного пространства, мы вышли на проблему истинной дружбы, варьируемой в этом рассказе с авторским жанровым определением «быль». Обращение к художественному пространству и образам героев позволило приблизиться к интерпретации данного произведения в двух современных мульттекстах, созданным по мотивам произведения Л.Н. Толстого. Так, первым мульттекстом стала дипломная работа 2008 года, выполненная студенткой 6 курса Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Ольгой Вардунас [3]. Автором второй работы, появившейся в 2012 году, является Игорь Акименко [4].

Интерпретации рассказа Л.Н. Толстого в данных мульттекстах нам помогло обращение к «кинограмоте»: выделение конструктивных элементов системы аудиовизуального текста, таким, как кадр, эпизод; монтаж, ракурс, план, расположение предметов и героев в кадре, их освещение, цветовая гамма, движения и мимика актеров, звук [6, с. 30–47].

Принимая во внимание тот факт, что данная работа может быть использована учителями начальных классов на уроках литературного чтения, считаем целесообразным рассмотреть отдельные эпизоды мульттекстов, освоение смысла которых приведет к пониманию главной мысли произведения.

Начальный эпизод.

Аудиовизуальный текст О. Вардунас открывается картиной, где одинокий лев стоит на скале (то, что это лев, нам подсказывает густая, пышная грива). За этим кадром следует крик отчаяния львицы.

Важно, что этот эпизод, как и некоторые другие в данном мульттексте, исполнен в технике рисунка, быстрого наброска. Итальянский художник Микеланджело в своих трактатах писал: «...рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры и архитектуры; рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой на-

уки» [11, с. 213]. Это открывает перед нами особый смысл выбора именно этого вида искусства для подобного рода вкраплений в видеоряд. Автор апеллирует к фундаментальности и душевности рисунка, наброска. Подобная интерпретация усиливает важность душевных чувств, которые испытывают Лев и Львица, направляют зрителя на ключевое осмысление последующих событий.

Нужно заметить, что эти кадры, как и практически весь мульттекст О. Вардунас «написаны» в тёплых тонах, мягкой, отнюдь не контрастной цветовой гамме, что указывает на доминирующую линию теплоты, близости и душевного спокойствия.

Во время этого эпизода слышен звук порыва ветра, из чего можно заключить, что лев находится на воле. Данный звук намекает нам на огромное свободное пространство, где столь сильны порывы ветра. Лев показан небольшим, автору важно было выделить его одиночество и хрупкость на фоне большой холодной скалы. А львица, напротив, показана крупным планом, чтобы мы могли разглядеть её мимику, заметить ту боль, которую выражает её лицо и голос. Тот факт, что эти картины следует сразу друг за другом, говорит о том, что О. Вардунас решила открыть нам, таким образом, некоторую предысторию. Историю о том, как лев когда-то остался одинок. Через указание на одиночество льва более очевидной становится важность отношений льва и собачки.

В мульттексте, созданном И. Акименко, чётко прослеживается момент сужения пространства, в котором происходят события. Картина открывается изображением Лондона, затем мы наблюдаем улицу, ведущую к воротам зоопарка. Следует заметить, что автор аудиовизуального ряда посчитал важным акцентировать внимание на табличке с надписью «Вход – 3\$ или животное на корм диким зверям». Данный факт даёт нам возможность проследить некий морализаторский подтекст. Герой, проходя мимо торговых рядов, замечает собачку и берет её собой. Собачка ласково виляет хвостом при виде человека, что уже может способствовать формированию восприятия зрителя. Следующим конструктивным элементом пространства выступает клетка льва (одна из нескольких, показанных автором, в отличие от первого мульттекста, где второстепенность данного компонента подчеркнута полным исключением его изображения). Таким образом, прослеживается следу-

ющее сужение пространства: Лондон – улица – зоопарк – клетка льва. Важно выявить сужение фактического (топографического) пространства и параллельное увеличение его в плане масштаба духовной составляющей.

Нельзя не сказать о том, что данная экранизация выполнена в чёрно-белых тонах. Все изображаемое упрощено, минимизировано до лёгких белых линий на черном фоне. Автор также акцентирует наше внимание на малой значимости внешнего вида персонажей, места, где происходит действие, окружающих людей. Но, что на наш взгляд, очень значимо, в мульттексте более развернуто показаны отношения льва и собачки.

Эпизоды взаимоотношений льва и собачки

Проанализировав момент появления собачки в клетке льва, мы выделили, что в экранизации О. Вардунас собачка сразу находится в руках некоего зеваки. Он машет ею, словно зазывая и дразня льва. Причина её появления, незнакомому с текстом рассказа Л. Толстого зрителю, неясна. Собачка показана будто игрушечной. Для общества людей она была именно игрушкой, которая не чувствует, ей не может быть больно. Это также определяет нравственный аспект. Анализ некоторых концептуально важных деталей подводит нас к выводу о том, что в данной интерпретации текста Л.Н. Толстого отношения между главными героями близки к родственным. Подобный вывод позволяют сделать следующие наблюдения: когда собачку забрасывают в клетку, лев замирает, встает возле собачки (кадр имитирует семейное фото!) и смотрит прямо на зрителя. Далее лев хватает собачку способом, аналогичным переносу детенышей семейством кошачьих; в рисованном фрагменте, вкраплённом в сюжет взаимодействия героев в клетке, мы наблюдаем, как собачка прячется за ногой льва (как ребенок за ногой родителя), кусает его за хвост, играя. Всё это позволяет сделать вывод о том, что в мульттексте О. Вардунас автор демонстрирует родительскую теплоту льва по отношению к собачке. Подчеркнём, что данная интерпретация отношений главных героев более близка и открыта пониманию младших школьников, нежели представленная в мульттексте И. Акименко.

В аудиовизуальном ряде И. Акименко линия отношений собачки и льва представлена несколько иначе. Попадая в клетку ко льву,

собачка пытается его облизать, ложится на спинку, прыгает на задних лапках. Подобное поведение можно охарактеризовать как попытку понравиться льву. И тут же показан результат: лев доволен, не видит в собачке жертву, сразу же делится с ней куском мяса. Когда в клетку вводятся большие длинные руки, пытающиеся забрать собачку, мы явно видим гримасу агрессии, злости, что также может быть интерпретировано как определенный акт ревности по отношению к собачке. (В первом мульттексте лев реагирует скорее с болью и грустью на попытку забрать собачку, нежели со злостью и агрессией, попыткой защитить его «собственность»). Также более откровенно здесь показан момент отказа льва от пищи, его жестокая расправа с «другой» собачкой, которой попытались заменить умершую. Лев с нежностью обнимает собачку, не оставляет её ни на минуту. Всё это ассоциируется с некоторой влюбленностью главных героев, то есть обращает нас к другой трактовке отношений льва и собачки.

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что интерпретации рассказа Л.Н. Толстого в двух мульттекстах позволяет выйти на осознание главной мысли: это рассказ о дружбе, о близких отношениях льва и собачки, о том, насколько сильны и верны друг другу могут быть звери (люди, если проводить подобную аналогию). Учитель начальных классов самостоятельно может выбирать пути рассмотрения мульттекстов. Данная статья позволит учителям определить конкретные моменты, способствующие обращению учащихся к главной мысли произведения, заложенной Л.Н. Толстым.

Список использованных источников

1. Астафьева О.В. Литература и анимация: соперники или союзники? // Эстетическое пространство детства и формирование культурного поля школьника : материалы Четвёртой всероссийской научно-методической конференции (Санкт-Петербург, 11–12 февраля 2009 г.). – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. – С. 20–26.
2. Денишова Д.А. Возможности искусства мультипликации как инновационной технологии в процессе нравственного и художественно-эстетического развития детей // Система ценностей современного общества. – 2016. – № 47. – С. 104–109.

3. Лев и собачка [Видеозапись] / реж. О. Вардунас [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. – Режим доступа: <http://videobox.tv/video/11159132/>, свободный, (дата обращения: 12.10.2016). Мультфильм вышел на экраны в 2008 г.

4. Лев и собачка [Видеозапись] / реж. И. Акименко. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=KrkNgjO7zmQ>, свободный, (дата обращения: 12.10.2016). Мультфильм вышел на экраны в 2012 г.

5. Одинцова С.М. Диалог литературы и киноискусства в учебном процессе // Проблемы кинообразования в вузе и в школе: сб. науч. тр. / под ред. С.М. Одинцовой. – Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 1997. – С. 50–60.

6. Плешкова О.И. Технологии литературного образования: кино и мультипликация в процессе изучения литературы: учебное пособие [для студентов, магистрантов, преподавателей]; Алтайская государственная педагогическая академия. – Барнаул: АлтГПА, 2014. – 154 с.

7. Плешкова О.И. Эволюция литературных образов в мультфильме Г. Бардина «Серый волк энд Красная шапочка» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. – № 3 (1). – С. 344–348.

8. Плешкова О. И. Значение искусства кино и мультипликации в процессе приобщения к чтению современного школьника // Вестник АлтГПУ: психолого-педагогические науки. – 2015. – № 22. – С. 64–67.

9. Плешкова О.И. Теория литературы и практика читательской деятельности / О.И. Плешкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 208 с.

10. Толстой Л. Н. Лев и собачка // Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 20 т. – Т. 10: Повести и рассказы 1872–1886 гг. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1963. – С. 77–79.

11. Школа изобразительного искусства: в 10 вып., 2-е изд., испр. и доп. / под ред. М.Г. Манизера, В.А. Серова, П.М. Сысоева, М.Н. Алексича, Х.А. Ушенина. – М. : Искусство, 1965. – Вып. 4. – 236 с.