

УДК 372.882

М.В. РУДАКОВА
(rudakova-mari@mail.ru)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ПРИЕМ СОЗДАНИЯ КОЛЛАЖА И ЕГО РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ И АНАЛИЗА УЧАЩИМИСЯ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Предлагается методика создания коллажа к стихотворению А.С. Пушкина «На холмах Грузии...». Данный прием визуализации словесного текста рассматривается как один из способов творческой интерпретации читателем-подростком лирического произведения.

Ключевые слова: коллаж, образ, визуализация, лирическое произведение, анализ, восприятие.

Восприятие и анализ юными читателями лирических стихотворений, как правило, вызывает определенные сложности, поскольку абстрактные словесные образы в художественном тексте несут многоплановую нагрузку. По мнению М. Hutchison (М. Хатчисон), писателя, чьи книги признаны научным сообществом психологов и психиатров, слова или другие средства языка, написанные или произнесенные, похоже, не играют значительной роли в процессе мышления. Физической сущностью, функционирующей как элемент мышления, представляются определенные знаки и более или менее ясные образы, которые могут добровольно воспроизводиться или комбинироваться. <...> Люди склонны сильнее реагировать на визуальные, слуховые или кинестетические воздействия [4].

Тенденция к визуализации искусства обусловлена двумя обстоятельствами: с одной стороны – «демократизацией» общества, особенностями художественных установок масс, а с другой, – интенсивным развитием визуальных форм массовой коммуникации. В свою очередь, скоростная эскалация и всеохватность зрелищных искусств усугубляют «вкус» именно к визуальным формам художественного творчества и соответствующим образом корректируют эволюцию самого искусства. Это обстоятельство следует воспринимать в контексте общей тенденции к «материализации» человеческого мышления под влиянием современных средств зрительной коммуникации: кино, телевидения, компьютеров, различных видов рекламы, дорожных знаков и т.д. Сила воздействия на сознание этих средств, определяемых американским социологом Дж. Янгбладом как «расширенное / экспансированное кино» (expanded cinema), столь огромна и очевидна, что она придает им видимость самостоятельной «интеллектуальной жизни» [3]. Разумеется, изображение непосредственнее слова, оно беспрепятственно проникает в сознание человека и не требует для своего «узнавания» никаких дополнительных условий.

Говоря о процессе чтения, известный французский социолог А. Моль отмечал, что фактура «экрана понятий» субъекта современной «мозаичной» культуры складывается из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Общее свойство, которое характеризует структуру «мозаичной» культуры, – это «степень плотности образующейся сети знаний», а не их глубина.

«Мозаичная» культура сформировала и особый тип восприятия художественной литературы. На место «чтению как труду и творчеству» (В.Ф. Асмус) пришло «скорочтение», цель которого – получение максимума сведений и эмоциональных впечатлений за минимальный отрезок времени. В памяти читателя-подростка оседают и перемешиваются обрывки мыслей, отдельные эпизоды, фрагменты воспоминаний о собственных переживаниях прочитанного, общее упрощенное представление об идее автора. «Мозаичная» культура предоставляет ему возможность получить без особого труда бесчисленные мысли, содержащиеся в книгах, тем самым приучая его не продумывать то, что он читает, следовательно, не мыслить творчески. Осколки идей и переживаний, прочувствованные и понятые «впопыхах», образуют в сознании своеобразную усеченную модель виртуального мира, конструируемую «блуждающей» точкой зрения современного потребителя культуры.

В поверхностно-деструктивном освоении литературы существенное значение приобретает количественный фактор, подменяющий глубину проникновения в мир отдельного художественного произведения и культуру читателя в целом «клиповой» эрудицией (знанием имен отдельных писателей, названий «актуальных», «занимательных», «модных» произведений и т.п.)[2].

Сейчас в свободном доступе любого школьника находятся экранизации многих литературных шедевров, и подросток, просмотрев картину, получает представление об определенном художественном образе, который, как правило, воспринимает как единственно верный, не задумываясь над тем, что это лишь интерпретация первоисточника, одно из возможных прочтений данного текста, которое может разительно отличаться от авторской концепции. Поэтому, чтобы соотнести словесный образ и визуальное изображение, мы обратились к приему создания коллажа.

Коллаж – это технический прием в изобразительном искусстве: наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре[1]. В модернизирующейся школьной системе образования, которая предполагает четыре уровня обучения: репродуктивный, продуктивный, исследовательский, творческий, – создание коллажа соответствует четвертому, самому высокому, уровню.

Процесс создания коллажа осуществляется в несколько этапов:

1. чтение и анализ стихотворения, выделение его ключевых образов;
2. подбор изображений, определение цветовой гаммы и композиции будущего коллажа;
3. компиляция найденных изображений;
4. презентация коллажа.

Сам процесс создания коллажа может быть выполнен как традиционным способом с помощью рисунков или склеивания в единую композицию вырезанных из журналов картинок, так и наиболее удобным, мобильным образом – в цифровом формате. При этом могут быть визуализированы как теоретико-литературные понятия (пейзаж, портрет, деталь, аллегория, символ и т.д.), так и эмоциональные ассоциации читателей, передающие настроение лирического героя. Коллаж можно создавать и на этапе первичного восприятия учащимися художественного произведения, и после анализа лирического текста. В последнем случае данный прием выступает как одно из средств рефлексии.

Разумеется, создание единой композиции из разрозненных элементов не ново, новыми стали лишь формы этого процесса, и здесь безусловное первенство занимают современные компьютерные технологии. Главные достоинства цифрового творчества – доступность, удобство и экономия времени. В процессе создания коллажа можно задействовать целый ряд программ, имеющих функции вставки и редактирования изображения, например, Photoshop, GIMP 2 и известный всем пользователям персонального компьютера Microsoft Office Word. Эти программы хороши тем, что они есть в свободном доступе в Интернете, а последняя из них входит в базовую комплектацию любого компьютера. Принцип работы по созданию коллажа в этих программах один и тот же: вставка или наклеивание изображений на единый фон, способ редактирования фотографий уточняется из справочников.

Разумеется, создание коллажа требует достаточно много времени, т.к. чтобы визуально проиллюстрировать стихотворение, его необходимо внимательно прочесть. Рисуя в своем воображении художественный мир текста, ученик должен найти ключевые образы, которые можно «овеществить» при помощи репродукций картин, иллюстраций, фотографий или самостоятельно сделанных рисунков.

Обратимся к процессу создания коллажа к стихотворению А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». По программе В.Я. Коровиной данный текст изучается в девятом классе, когда школьники уже получили достаточный объем знаний о жизни и творчестве поэта, что предоставляет простор для «игры» образов, характерных для любовной лирики XIX в. Уже первые две его строки задают вектор конкретного образного восприятия текста: пред нами предстают шумящая Арагва, холмы, покрытые ночной мглой, воображение может дорисовать мерцающие звезды, зеленые виноградники, вечного спутника романтической поэзии – луны и т.д.

Известно, что данный лирический шедевр был создан А.С. Пушкиным в 1829 г. во время путешествия по Кавказу. В.Ф. Вяземская, посылая в 1830 г. это стихотворение, тогда еще не изданное, в Сибирь М.Н. Волконской (Раевской), писала ей, что оно посвящено невесте поэта, Н.Н. Гончаровой. Со-

чтение биографического комментария и образного восприятия юным читателем кавказского пейзажа нашло отражение на коллаже № 1 (рис. 1). Здесь мы видим не только портрет Н.Н. Гончаровой, но и предметы, которые у ученика ассоциируются с Грузией, – виноград, восточный орнамент, ковер, являющийся неперенным атрибутом и украшением кавказского дома.

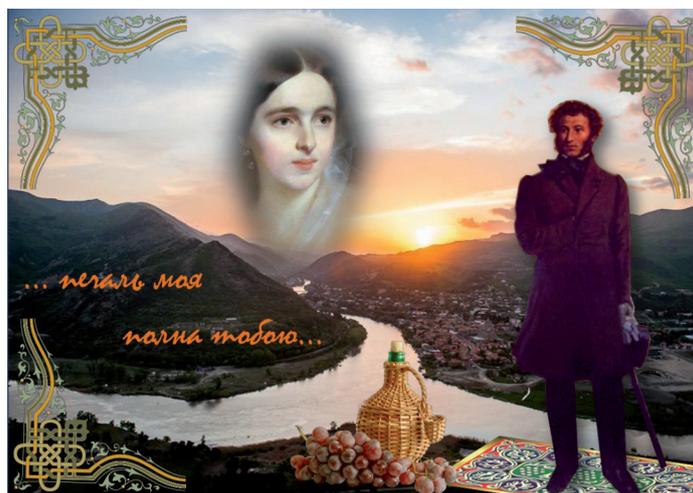

Рис. 1. Коллаж №1

Коллаж №2 (рис. 2) представляет собой набор традиционных поэтических символов не только русской, но и мировой литературы. Как знак эмоционально-чувственного прочтения пушкинского текста на переднем плане изображены руки, сложенные в виде сердца, в котором ярко светит солнце. Солнечный образ появился благодаря метафоре В.Ф. Одоевского, назвавшего А.С. Пушкина «солнцем нашей поэзии». Мы видим на коллаже и музу лирической поэзии Эвтерпу. Традиция появления в поэтическом искусстве этого символа берет начало в Античности из мифа об Аполлоне и его вдохновляющих помощниках. Образ луны, спутницы влюбленных, с древнейших времен олицетворял действие необычных, потусторонних сил, недаром этот образ встречается во многих стихотворениях А.С. Пушкина, например «Блестит луна, недвижно море спит», «Бесы», «Зимняя дорога» и т.д.

Рис. 2. Коллаж №2

Любовная символика в коллаже представлена в виде черной розы. Данный флористический символ во многих культурах мира является неизменным атрибутом страсти. Отметим, что цветовая гамма

выбрана не случайно, она напоминает о том, что любовь лирического героя безответна и не приносит ему счастья. Однако в пушкинском тексте есть не только печаль, но и «лелеющая душу гуманность» (В.Г. Белинский), что способствует мажорному звучанию поэтического шедевра. Угловые орнаменты лишь указывают на восточный колорит стихотворения, добавляя ему романтической образности.

Особая роль в создании коллажа отводится его презентации, в процессе которой ученик должен ответить на следующие вопросы: Как цветовая гамма коллажа помогает передать настроение лирического героя? В чем заключается символическое значение выбранных вами визуальных образов, как они соотносятся с текстом стихотворения? Насколько автору данного коллажа удалось отразить своеобразие художественного мира поэта?

Таким образом, визуализация образного строя стихотворения в процессе создания коллажа позволяет активизировать творческий потенциал школьников, развить их воображение, позволив им представить самостоятельный оригинальный вариант своего видения того или иного стихотворения.

Литература

1. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2008.
2. Лавлинский С.П. Технология литературного образования. Коммуникативно-деятельностный подход: учеб. пособ. для студ.-филол. М.: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2003.
3. Нодар Д. Философское.
4. Хатчисон, М. МегаМозг. Трансформируй свою жизнь с помощью майнд машин. URL: <http://www.mindmachine.ru/megabrain/index.htm>. (Дата обращения 08.10.2015).

M.V. RUDAKOVA

Volgograd State Socio-Pedagogical University

THE TECHNIQUE OF CREATING COLLAGE AND ROLE IN THE PROCESS OF PERCEPTION AND ANALYSIS THE LYRICAL PIECE

In the article we propose a methodology to create a collage to a poem of A. S. Pushkin «On hills of Georgia...». This technique of visualization of the verbal text is considered as one of the ways creative interpretation by lyrical works in the secondary school.

Key words: collage, image, visualization, the lyrical piece, analysis, perception.