

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ САЦІЯЛЬНА-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 82.01:821

Л. А. Мосунова

Словесное рисование как средство эстетического воспитания читателя художественной литературы

Исследуется специфика словесного рисования в современном социокультурном контексте. Выделен критерий отбора текстов для словесного рисования: отсутствие подробного авторского описания; выявлены рациональный и эмоциональный подходы к мотивации; очерчена необходимая база знаний – образительно-выразительные средства языка. Автором разработана система заданий с точки зрения развития воображения и художественного мышления. Проанализированные примеры показывают, что словесное рисование способствует культуре медленного чтения. Сделан вывод, что изучение психолого-педагогических возможностей словесного рисования расширяет наши представления о противодействии вызовам информационного общества, формирующим «клиповое» сознание и отторгающим читателей от подлинного чтения.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, словесное рисование, читатель художественной литературы, художественный текст, медленное чтение, воображение, образное видение, «клиповое» сознание.

L. Mosunova

Verbal drawing as a means of aesthetic education of the reader of fiction

The article examines the specifics of verbal drawing in the modern socio-cultural context. The author highlights the criterion for selecting texts for verbal drawing: the absence of a detailed author's description; reveals rational and emotional approaches to motivation; outlines the necessary knowledge base – the figurative and expressive means of the language. The author has developed a system of tasks from the point of view of the development of imagination and artistic thinking. The analyzed examples show that word drawing contributes to the culture of slow reading. It is concluded that the study of the psychological and pedagogical possibilities of verbal drawing expands our understanding of countering the challenges of the information society, which form a "clip" consciousness and reject readers from genuine reading.

Key words: aesthetic education, verbal drawing, reader of fiction, literary text, slow reading, imagination, figurative vision, "clip" consciousness.

Словесное рисование – традиционный и хорошо изученный способ приобщения молодого поколения к литературе как искусству слова [8; 9]. Суть его заключается в подробном описании читателем увиденного на «мысленном экране» после прочтения художественного текста. Апеллируя к воображению человека, словесное рисование побуждает сосредоточиться на деталях прочитанного, как бы «впитаться» в текст, сконцентрироваться на картине, созданной писателем. Тем самым происходит более глубокое понимание смысла прочитанного [1; 9].

Цель статьи – обосновать эффективность метода словесного рисования для понимания художественной литературы как искусства слова и эстетического воспитания читателя в целом.

Умение концентрироваться как никогда востребовано в цифровую эпоху, формирующую «клиповое» сознание, приученное к быстро сменяющимся ярким образам [2]. Педагоги начальной школы жаловались автору статьи на неспособность детей 7–8 лет в течение 3 мин., не отрывая взгляда, наблюдать текущий песок в песочных часах. Данный факт свидетельствует о серьезных рисках в образовании [7], поскольку минимальное время, затрачиваемое педагогом на объяснение задания, – 2,5–3 мин. Говоря иначе, дети слышат из слов учителя только отдельные фрагменты, целостность восприятия нарушена. Словесное рисование может способствовать решению и этой проблемы.

Возникает вопрос о критериях отбора текстов для словесного рисования. Как показывают наши исследования [6; 9], не всякое произведение может служить материалом для создания словесных картин. Нецелесообразно применять этот способ, если писатель сам подробно нарисовал портрет героя или пейзаж. Любому, даже самому квалифицированному читателю, сложно состязаться с мастерами художественного слова. Там, где писатель детализирует описание, задача словесного рисования невыполнима, так как отсутствует возможность выразить свое видение, например героя. Поэтому, проводя эксперименты [8], мы в первую очередь ориентировались на тексты, в которых отсутствует подробное, детальное авторское описание. Идеальным вариантом в этом отношении является проза А. С. Пушкина, А. П. Чехова, отличающаяся строгостью в использовании словесных красок.

Психологическим обоснованием принятого подхода послужила концепция воображения как элемента творческой деятельности (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.), согласно которой механизмы воображения приходят в действие в ситуациях, «отличающихся значительной неопределенностью» [10, с. 349]. Менее «живописные» тексты, в которых картина лишь намечена специальными штрихами, подсказана отдельными деталями, создают условия для включения механизмов воображения и активной деятельности. Наличие таких условий служит критерием отбора текстов для

словесного рисования. В качестве их образцов могут выступать «живописные» тексты, где авторы «рисуют» словами яркие картины, ставшие эталонами словесного живописания. Таковыми являются произведения Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, К. Д. Бальмонта, С. А. Есенина и других писателей и поэтов.

Важная исследовательская задача состоит в том, чтобы найти способы мотивировать читателя к словесному рисованию, по сути, сотворчеству с автором. Как любая творческая деятельность, она энергоемка и не всегда желанна для человека. Мотивация целей стимулирует индивидуальное восприятие литературы, помогает открыть в ней личностный смысл, найти пищу для размышлений и глубоких переживаний, пробуждает потребность выразить себя в словесном рисовании, а отсюда интерес и желание вчитываться в текст, эмоционально пережить его и осмыслить [11].

Мотивировать цели можно различными способами. Автор статьи прибегнул к двум из них: рациональному и эмоциональному. Рациональный способ позволяет читателям овладеть словесным рисованием. Эмоциональная мотивация, реализуемая посредством творческой задачи или специального упражнения, вызывает интерес к образной речи и побуждает к дальнейшей работе над собственными словесными картинами.

Раскроем особенности рационального способа.

Целью читателя может быть развитие воображения и творческого мышления с присущими ему качествами: художественно-эстетическими и речевыми умениями, опытом творческого самостоятельного общения с произведением искусства, эмоциональной чуткостью.

Отвечая на вопрос «зачем важно этому учиться?», мы обращаем внимание учащихся на то, что писатель, художник слова стремится отразить жизнь в ярких словесных картинах, художественных образах. Поэтому задача читателя состоит в том, чтобы представить себе эти картины как можно точнее, ближе к замыслу писателя. Для этого нужно обладать воображением, осуществлять умственную и душевную работу, близкую к той, которую совершает писатель. Именно таким образом можно научиться рисовать в воображении картины и ярко и точно описывать их в речи, видеть и чувствовать то, что хочет передать автор. Стать хорошим читателем – значит уметь получать удовольствие от чтения художественных произведений.

Эмоциональный способ мотивации предполагает использование упражнений и заданий на образное видение, вызывающих непосредственный эмоциональный отклик: удивление, восхищение, восторг, недоумение и т. д. Главная его цель – разбудить чувства читателей, задать нужный эмоциональный импульс. Так, читая С. А. Есенина, предлагается выполнить задания, аналогичные следующему: выбрать строки стихов и проанализировать их с помощью преподавателя. Например:

«И березы стоят, / Как большие свечи».

Обращается внимание читателей на то, что поэзия не может быть без ярких образов и неожиданных порой сравнений. Подчеркивается удачное сравнение С. А. Есениным прямоствольных берез со свечами.

Анализируя строки *«Там, где капустные грядки / Красной водой поливает восход...»*, отмечается, что «красная вода восхода» – это не что иное, как небо, красное от поднимающегося из-за горизонта солнца. Красивый образ природы-огорода перекликается с дополнительными смыслами, которые можно развивать.

Далее читатели «включают» собственное воображение. Опытнo-экспериментальная работа показала, что задача истолковать художественный образ вызывает их живой интерес. Вот пример такого задания:

1) предлагается дать свое толкование образов, взятых из есенинских стихов:

На пушистых ветках / Снежною каймой / Распустились кисти / Белой бахромой.

Или:

Хвойной позолотой Взвенивает лес...

Рыжий месяц жеребенком / Запрягался в наши сани...

Сыплет черемуха снегом...

Выткался на озере алый свет зари. / На бору со звонами плачут глухари.

Осень – рыжая кобыла – чешет гриву...

Проплясал, проплакал дождь весенний...

В саду горит костер рябины красной, / Но никого не может он согреть.

Такого рода упражнения можно проводить на основе стихов Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, А. Н. Майкова, А. К. Толстого, А. А. Блока, А. А. Ахматовой, М. В. Исаковского, Н. А. Заболоцкого, Н. М. Рубцова и др.

Толкование поэтических образов способно вызвать эмоции у читателей, а по словам Л. С. Выготского, «эмоции искусства – суть умные эмоции» [3, с. 201]. У внимательного читателя «умные эмоции» рождаются и при первом чтении (слушании) текста. Но чаще они рождаются и осознаются уже при повторном чтении и обсуждении прочитанного.

Интересен тот факт, что в начале эксперимента, затрудняясь вербализовать свое видение образа, испытуемые дополнительно прибегали к невербальным способам «рисования» – мимике и жестам.

Подготовка к словесному рисованию побуждает и заинтересовывает читателя к работе, создает условия для медленного чтения, которое является основой серьезного знакомства с художественным произведением и фундаментом эстетического воспитания [5]. Медленное, вдумчивое чтение способствует не только глубокому пониманию текста, но и реше-

Теорія, методика і організація саціально-культурної діяльності

нию задач, связанных с творческим поиском. Приведем примеры некоторых задач, применяемых с целью мотивации словесного рисования:

2) испытуемому предлагается дать рекомендации художнику-оформителю сборника стихов С. А. Есенина. Посоветовать ему, какие выбрать краски, что нарисовать в центре картины и ее перспективе, какие подчеркнуть детали, иллюстрируя следующие строки:

Кленочек маленький матке / Зеленое вымя сосет.

Трава поблекшая в расстеленные поля / Сбирает медь с обветренных раковин.

О Русь, малиновое поле, / И синь, упавшая в реку.

Зеленокосая, в юбочке белой / Стоит береза над прудом.

На грядки серые капуста волноватой / Рожок луны по капле масло льет.

Серьезных творческих усилий требует работа, соединяющая процессы воображения с аналитико-синтетической деятельностью сознания. Например, в следующем задании:

3) необходимо определить центральный образ и микрообразы в поэтических картинах и выявить связь между ними. Читатели пытаются представить образы, созданные поэтом, и описать их, конкретизируя и детализируя увиденное в следующих строках:

Вижу сад в голубых накрапах, / Тихо август прилег ко плетню, / Держат липы в зеленых лапах / Птичий гомон и щебетню.

И вечер, свесившись над речкою, полощет / Водю белой пальцы синих ног.

И невольно в море хлеба / Рвется образ с языка: / Отелившееся небо / Лижет красного телка.

Хорошо бы, на стог улыбаясь, / Мордой месяца сено жевать...

И вызывают в четки / Ивы – кроткие монашки.

Творчество читателя проявляется не только в интерпретации образов, чувств, мыслей писателя, но и в стремлении к созданию собственных литературных опытов. Пробуждают потребность в овладении умениями словесного рисования такие задания, в которых предлагается выразить в слове глубоко индивидуальные представления и переживания на основе личных наблюдений и впечатлений. Эти задания побуждают осознавать впечатления, развивают рефлексию, которая обогащает сопереживание художественному образу. Литературное произведение или его отдельные строки служат как бы точкой отправления, «трамплином» для развертывания личностных ассоциаций. Все это в совокупности создает благоприятные условия для эстетического воспитания [1].

Так, знакомясь с поэзией И. А. Бунина, читатели получают задание: 4) выбрать из стихотворений поэта понравившиеся строки и, отталкиваясь от них, нарисовать словесную картину, передавая личные чувства.

Приведенные ниже строки И. А. Бунина: «*Чем жарче день, тем слаще в бору / Дышать сухим смолистым ароматом*» («Детство»)

и «...текла / Вдоль по коре, сухой и жесткой, / Смола, прозрачнее стекла» («Сказка») послужили импульсом для студенческой работы:

«Я разминаю в руках мягкую, пластичную смолу. Она, как янтарь, переливающийся на теплом летнем солнце. Недавно она была внутри дерева, ей хотелось на волю, узнать, что там... Смола думала: “Скорей бы выбраться отсюда!”. И мягкий янтарь понемногу, капля за каплей, выступал на кору, осваиваясь в чудесном мире. Юная смола вбирала в себя свежесть трав, лучи солнца и перламутр росы. И вот теперь она в моих руках, такая мягкая, пластичная и теплая» (Света Б.).

Ритмический рисунок миниатюры, ее кольцевая композиция, изобразительные средства передают свежесть и радость восприятия мира молодой читательницей. Фантазия студентки награждает «мягкую, пластичную» смолу жизненной историей («юная» смола «вбирала» в себя «свежесть трав, лучи солнца и перламутр росы») и даже развитием: если в начале картины она «мягкая, пластичная», то обитание в чудесном мире сделало ее и «теплой».

Настроение, выраженное в миниатюре, свидетельствует о понимании студенткой эмоциональной окраски поэтических образов И. А. Бунина, о способности ее сопереживать им.

Из вышесказанного следует вывод: без мотивационной фазы деятельности приступать к словесному рисованию бесполезно. Пока читатель по-настоящему не заинтересован в погружении в художественный текст, его мысль и воображение дремлют. Обращение к личностным установкам, интересам, ценностям через слово педагога или библиотекаря, также упражнения и задания, вызывающие непосредственный эмоциональный отклик, создают готовность читателя к освоению умений словесного рисования. Одновременно идет формирование умений: а) эмоционально переживать ситуацию текста; б) концентрироваться на возникших представлениях, наблюдать и удерживать в воображении детали увиденного; в) определять отношение к представляемой картине и выразить его в речевом высказывании.

Другой важный вывод из исследования словесного рисования как способа эстетического воспитания состоит в том, что его успешность зависит от знаний об образных средствах языка и их художественных функциях. Читатель должен понимать специфику художественной речи, владеть «языком», на котором создается художественный образ, т. е. вторичной моделирующей системой, надстроенной над обыденным языком. Иначе художественный текст, особенно поэтический, будет восприниматься как речь на иностранном языке [4].

Даже минимальный объем фундаментальных знаний поможет читателю овладеть умением создавать словесные картины. Важная составляющая анализа художественного произведения или занятий собственным творчеством – знание основных понятий, таких как эпитет, сравнение, метафора, художественная деталь.

Осознанию ключевых понятий словесного рисования, а в дальнейшем их расширению и обогащению на сложном художественном материале способствуют предлагаемые нами упражнения:

1. Найдите в тексте тропы (эпитеты, сравнения, метафоры), также художественные детали. Какова их роль?

2. Подберите эпитеты, сравнения, метафоры к заданному слову (например «заря», «мелодия», «паренек»), подчеркнув своеобразие предмета. Отметьте, как изменился образ в зависимости от выбранных художественных средств.

3. Составьте предложение с заданным эпитетом, сравнением, метафорой, художественной деталью.

4. Прослушав стихи, прозу, музыку, рассмотрев пейзажную зарисовку, иллюстрацию, выразите в одном предложении свои чувства, используя подходящие эпитеты, сравнения, метафоры, художественные детали.

Выполнение этих упражнений желательно обсуждать коллективно, оценивая творческие поиски и записывая лучшие варианты. Возможна организация работы читателей в группах, взаимное рецензирование.

Упражнение № 5 известно педагогам под названиями «стилистический эксперимент», «соревнование с автором», «найди слово».

5. Вставьте пропущенные в тексте лирического или прозаического произведения эпитеты, сравнения, метафоры. Сравните их с авторскими.

Для примера найдем авторскую метафору в рассказе Ю. М. Нагибина «Зимний дуб»: *«Его нижние ветви... раскинулись над поляной»* (авторская метафора «шатром»). В стихотворении Н. А. Заболоцкого «Одиноким дуб» дано следующее описание ветвей дуба: *«Какие-то отрпенья / Торчат на нем и глухо шелестят»*. Сравним, в чем сходство и отличие обоих образов? Какую роль в этом играют метафоры? Что произойдет, если метафору заменить другим словом?

Можно заключить, что освоение ключевых понятий словесного рисования сопровождается формированием умений представлять изображенную в тексте картину максимально точно и целостно; конкретизировать и детализировать представления; определять свое отношение к художественному образу; видеть в тексте и объяснять роль изобразительно-выразительных средств языка; подбирать средства художественной изобразительности для словесного воплощения представлений, использовать их в речи. Эти умения играют важную роль в эстетическом воспитании человека.

На наш взгляд, словесное рисование в новом социально-культурном контексте является эффективным средством эстетического воспитания современного читателя художественной литературы. Оно осмысливается как действенный инструмент, который помогает развить способность к вдумчивому и сосредоточенному восприятию не только искусства сло-

ва, но и окружающей действительности в целом. Изучение психолого-педагогических возможностей словесного рисования расширяет наши представления о противодействии вызовам информационного общества, формирующим «клиповое» сознание и отторгающим читателей от подлинного чтения.

1. Борзова, Т. В. Условия развития смыслового понимания информации в процессе обучения [Электронный ресурс] / Т. В. Борзова, Л. А. Мосунова // Science for Education Today. – 2020. – Т. 10, № 1. – С. 7–24. – Режим доступа: <http://sciforedu.ru/system/files/articles/pdf/07borzova1-20z.pdf>. – Дата доступа: 18.04.2023.

2. Бусыгина, Ю. А. Мотивы чтения комиксов как фактор визуализации культуры [Электронный ресурс] / Ю. А. Бусыгина, Л. А. Мосунова // Общество. Наука. Инновации : сб. ст. : XIX Всерос. науч.-практ. конф., Киров, 1–26 апр. 2019 г. : в 3 т. – Киров, 2019. – Т. 3. Гуманитарные и социальные науки. – С. 114–122. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=39250923>. – Дата доступа: 13.04.2023.

3. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1987. – 345 с.

4. Зинина, Е. А. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. Метафора. Эпитет [Электронный ресурс] / Е. А. Зинина. – М. : Дрофа, 2014. – 656 с. – Режим доступа: <https://book24.ru/product/izobr-vyr-sredstva-yazyka-tropy-metafora-epitet-1-1562353/>. – Дата доступа: 12.04.2023.

5. Мосунова, Л. А. К вопросу о сохранении ценности литературной классики в молодежной среде [Электронный ресурс] / Л. А. Мосунова // Родное и вселенское: мировое значение русской литературы. Философские, идейно-эстетические традиции, национальное своеобразие : материалы XIV Междунар. науч. конф., Москва, 29–30 сент. 2016 г. – Ульяновск, 2016. – Вып. 4 : сб. науч. тр. / сост., отв. ред. А. А. Дырдин. – С. 69–80. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32250268>. – Дата доступа: 11.03.2023.

6. Мосунова, Л. А. Проблема воспитания эстетически развитого читателя [Электронный ресурс] / Л. А. Мосунова // Берковские чтения – 2021. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы VI Междунар. науч. конф., Гродно, 26–27 мая 2021 г. / сост.: Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина ; Центр. науч. б-ка НАН Беларуси ; Рос. акад. наук. – М., 2021. – С. 330–334. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45780254>. – Дата доступа: 05.03.2023.

7. Мосунова, Л. А. Риски цифровизации образования [Электронный ресурс] / Л. А. Мосунова // Научно-техническая информация. Сер. I : Организация и методика информационной работы. – 2020. – № 7. – С. 14–18. – Режим доступа: <http://10.36535/0548-0019-2020-07-2>. – Дата доступа: 12.02.2023.

8. Мосунова, Л. А. Словесное рисование / Л. А. Мосунова // Современные технологии обучения русскому языку как иностранному : материалы междунар. курсов повышения квалификации, 1 сент. – 30 нояб. 2017 г. – Киров, 2017. – С. 234–245.

9. Мосунова, Л. А. Словесное рисование как метод изучения взаимосвязи между воображением и пониманием художественных текстов [Электронный ресурс] / Л. А. Мосунова // Современные проблемы книжной культуры : основные тенденции и перспективы развития : материалы XV Белорус.-Рос. науч. семинара-конф., Москва, 22–23 нояб. 2022 г. / сост. : Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина. – Минск ; М., 2022. – С. 327–337. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49848673>. – Дата доступа: 17.03.2023.

10. Общая психология / А. В. Петровский [и др.] ; под ред. А. В. Петровского. – М. : Просвещение, 1986. – 464 с.

11. Современная психология мотивации [Электронный ресурс] / О. Н. Арестова [и др.] ; под ред. Д. А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2002. – 343 с. – Режим доступа: https://world-psychology.ru/wp-content/uploads/2014/06/0100574_B1910_leontev_d_a_sovremennaya_psihologiya_motivacii.pdf. – Дата доступа: 01.05.2023.

Дата поступления артыкула ў рэдакцыю: 16.05.2023.