ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ

Пешкова Галина Николаевна,
учитель изобразительного искусства школы №328
Санкт-Петербург

e-maile: fonpeshkova@yandex.ru

В статье представлены два проекта, осуществленные автором на уроках изобразительного искусства во втором и шестом классе. Соединяя изображение и текст в единое гармоничное целое, опираясь на мифологию и народное искусство, автор пытается найти пути к решению сложной задачи пробуждения и закрепления внимания современных детей к красоте Слова через изобразительную деятельность.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, вербальная информация, визуальная информация, проектная деятельность.

TEXT AND IMAGE

Peshkova Galina,
teacher of art, school №328, Saint-Petersburg

e-maile: fonpeshkova@yandex.ru

The article contains two projects created and realized at the lessons of Arts in the second and sixth forms. Connecting the image and text into the unique whole, basing on mythology and folk art the author tries to find the ways to solve the complicated task of catching and holding contemporary children’s attentions to the beauty of the World through their artistic activity.

Key words: artistic activity, verbal information, visual information, project activity.

Пешкова Галина Николаевна,
учитель изобразительного искусства школы №328
Санкт-Петербург

ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ

"Текст — одно из ключевых понятий гуманитарной культуры ХХ века. Текст — это последовательность осмысленных высказываний, передающих информацию, объединенных общей темой, обладающих свойствами связности и цельности. В этимологию слова Текст, таким образом, входит три семантических компонента:

1. *То, что сотворено, сделано человеком, неприродное.*
2. *Связность элементов внутри этого сделанного.*
3. *Искусность этого сделанного.*

Текст может быть понят предельно широко, как его понимает современная философия текста. Улица города — текст или совокупность текстов (названия улиц, нумерация домов, реклама и дорожные знаки — все это несет информацию и считывается жителями города).

*Но тогда Текстом называется все на свете и не остается места для реальности. В соответствии с пониманием автора словаря****, реальность — это Текст , написанный Богом, а Текст — это реальность, созданная человеком".*** *Если мы не понимаем языка Текста — он становится частью реальности, если мы знаем язык звериных следов, то для нас зимний лес — открытая книга."*

Эту длинную цитату из "Словаря культуры ХХ века" В.П. Руднева я привела для того, чтобы обозначить то значительное изменение отношения к текстовой информации, произошедшее в современном мире.

Вдумайтесь, — мощный пласт культуры ХIХ века, основанный на великолепных вербальных текстах классической русской литературы, — это уже не прошлый, а позапрошлый век. А мы по-прежнему стараемся опереться исключительно на смыслы и ценности этого позапрошлого века.

Мир изменился. К нам в школу приходят дети, в большинстве своем вскормленные не текстами Чуковского и Пушкина, а огромным количеством визуальной информации. К нам приходят дети с клиповым сознанием, с клиповым восприятием информации, при котором картинки с невероятной скоростью сменяют одна другую. Сравните большинство современных анимационных фильмов с нашими советскими неспешными крокодилами Генами и ежиками в тумане. Результатом такого переизбытка визуальной информации становится, на мой взгляд, во-первых, супергиперактивность современных детей, их неумение воспринимать словесную информацию. А во-вторых, что гораздо серьезнее, — у детей нет времени и привычки остановиться, задуматься, углубиться, не развивается умение чувствовать. А это уже большая проблема. Вербальная (посредством речи, поэзии, хорошей литературы) информация активизирует и шлифует сложнейшие взаимосвязи умственной и психической деятельности ребенка.

Перед современным учителем стоит очень важная и ставшая еще более сложной задача пробуждения, закрепления внимания к слову, к чтению.

Я учитель изобразительного искусства. Казалось бы, визуальные тексты являются главным орудием и целью моих уроков. Однако не только уроки литературы, но и уроки изобразительного искусства могут работать на нашу общую большую цель — возвращение Слова, как главного инструмента развития и воспитания личности.

Представляю два проекта, осуществленных в прошлом году на уроках изобразительного искусства.

В первом проекте на основе горячо любимого учениками 2-ых классов задания нарисовать сказочное животное или мифологический персонаж мы совмещаем изобразительное творчество с литературным. Первоначальным в данном проекте является создание изображения фантастического существа. Я опираюсь в этой работе не на сказочность, а на мифологичность персонажа, взяв за основу созданные разными народами мифологические образы и истории о них. Мифологическое мышление является для ребенка таким же естественным, как и для человека в древности. Ребенок не отделяет еще полностью миф от реальности. Ему легко включиться в собственное мифотворчество. На уроке мы, конечно же, рассматриваем изображение кентавра и пса Цербера, вспоминаем историю Минотавра, знакомимся с образами египетских богов с птичьими и звериными головами, но не зрительный ряд становится главным мотивом творчества. Словесные описания, с их недосказанностями и вариативностью гораздо сильнее возбуждают детскую фантазию, чем самые яркие картинки. Итак, на уроке создаются рисунки персонажей, а дома дети придумывают о нем свою историю. Изображение побуждает к слову. По многим работам видно, как трудно, тяжко дается этот процесс, как бедна речь, несвязны предложения. Но уже эта попытка ценна, поэтому размещая тексты в нашей книге "Сказочное животное", которая завершает наш проект, я ничего не меняю в детской орфографии. В детских текстах трогательно высказываются подсознательные мечты о прекрасной жизни, о любви, о дружбе, о гармонии. Но есть рисунки и тексты, сигнализирующие о проблемах ребенка. Анализ изображений и текстов, проведенный совместно с школьным психологом и классным руководителем может помочь вовремя выявить некоторые проблемы в развитии личности ребенка. И это еще один немаловажный (психологический) аспект данного проекта.

Второй проект, который я представляю — это книга "Русские народные пословицы и поговорки, нарисованные учениками 6-ых классов". Если в первом проекте было выбрано движение от изображения к слову, то теперь мы от слова приходим к изображению. Яркий, сочный, образный язык русских пословиц и поговорок, вековая народная мудрость в них заключенная, дает прекрасную возможность соединения слова и изображения в единое нерасторжимое целое. В этой работе мы с детьми опираемся на русское народное искусство как словесное, так и изобразительное. Для того, чтобы соблюсти единство стиля нашей книги, детям предлагается использовать стиль русских народных лубочных картинок. Выверенная веками стилизация лубочных картинок хорошо применима к детскому ещё недостаточно умелому рисованию. В этом задании перед учениками ставится дополнительная задача включения самого текста в иллюстрацию таким образом, чтобы буквы стали гармоничной частью рисунка. Это очень увлекает ребят и дает еще одну возможность творческого самовыражения. Красота смысла и внешнего образа слова сливаются в единое целое. Поразительно разнообразие интерпретаций одной и той же пословицы. С большой фантазией придумываются визуальные образы букв. Ученикам предоставляется достаточно большой список пословиц и поговорок для выбора. Интересно проанализировать, что выбрал для изображения тот или иной ребенок и как он интерпретировал данный текст. Анализ подобной информации может многое раскрыть в личности ребенка, в его отношении к миру, к учебе, к семье.

Итак, смыслы и ценности, отшлифованные тысячелетней историей человеческой культуры и сконцентрированные в мифологии, образы которой доступны и понятны младшим школьникам и в ярких образах народного искусства, легко воспринимаемых школьниками среднего возраста, — будут востребованы в образовании и в эпоху стабильности и во время бесконечных перемен. Они всегда найдут отклик в душе ребенка.

В заключение хочется вспомнить парадокс В.А. Сухомлинского: "Чтобы дети хорошо учились, надо, чтобы они хорошо учились". Когда мои ученики видят свои работы на школьной выставке или напечатанными в книге, — "...вдохновение, рождающееся от успеха" (В.А. Сухомлинский) побуждает их к творчеству. А творчество высвобождает в человеке дремлющие силы и дает радость жизни в любом возрасте.

Литература:

Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. - М., 1991.

Лотман, Ю. Избранное / Ю . Лотман. - М.: Искусство, 2000.

Неменский, Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания / Б.М. Неменский. - М.,1987.

Пьянкова, Н.И. Изобразительное искусство в современной школе / Н.И Пьянкова. - М.: Просвещение, 2006. - 176с.

Руднев, В.П. Словарь культуры ХХ века / В.П. Руднев. - М.: Аграф, 1999. - 384с.

Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. - 2-е изд. – Киев. : Рад. школа, 1972. - 244 с.

Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде. - М.: Академический проект, 2000. - 222с.