

УДК 82(571.54):371.32

**ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ БАИРА ДУГАРОВА)**

© **Имхелова Светлана Степановна**

доктор филологических наук, профессор,
Бурятский государственный университет
Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6
E-mail: 223015@mail.ru

В статье рассматривается проблема выявления творческого потенциала учащихся на уроках внеклассного чтения по изучению лирики. Так как при составлении списков произведений для внеклассного чтения необходимо учитывать интересы, личные впечатления учеников, то особенной близостью их жизненному опыту обладают темы, образы, картины в стихотворениях поэтов-земляков. Подробно описаны нетрадиционные формы уроков, виды творческих заданий, возможные результаты творческой работы при знакомстве с лирикой народного поэта Бурятии Б. Дугарова. Прежде всего, это различные деловые игры, использующие живописное и музыкальное иллюстрирование стихотворения. На таких уроках учителем оценивается не правильность решения того или иного задания, а степень творческой активности учащегося. Особенности лирики Б. Дугарова предоставляют учителю возможность выявлять интерпретационные навыки учащихся с использованием произведений музыки и живописи. На уроках внеклассного чтения методическое мастерство учителю необходимо направлять не на текстуальное изучение лирического произведения, а на создание атмосферы свободной беседы и творческой игры.

Ключевые слова: методическое мастерство учителя, творческое самовыражение учащегося, игровое моделирование, лирическое стихотворение, Б. Дугаров, музыкальная интерпретация, живописное иллюстрирование.

Сегодня, когда быстрыми темпами увеличивается объем информации и предъявляются новые требования к личностному и профессиональному развитию человека, от него требуются такие качества, как инициативность, изобретательность, предприимчивость, способность быстро и безошибочно принимать решения. Современная школа должна реагировать на эти изменяющиеся условия развитием творческих способностей учащихся и воспитанием активной личности. В литературном образовании необходимы такие подходы и приемы, которые были бы направлены на необходимость творческой самореализации учащихся и усиление продуктивного компонента их общего образования.

Нетрадиционные формы уроков внеклассного чтения предоставляют учителю большие возможности не только для формирования сознательно-

го читателя, но и выявления способности учащихся к творчеству. Творческая работа особенно необходима при изучении лирики. И здесь учителю важна творческая интерпретация стихотворений, т. е. не правильность, системность или целостность анализа, а ассоциативный, рефлексивный, творческий поиск учащихся. Организованная учителем работа потребует оценить не правильность решения того или иного задания учащимся, а степень проявленного им творческого потенциала. Поможет в этом и деловая игра, которая максимально приближает обучение к реальным жизненным или научным условиям. На занятии в игровой форме моделируется любая деятельность по решению реальной для нее проблемы. Учитель представляет активную роль ученику, предлагая ему свободно выбрать свои действия и получить индивидуальный результат, т. е. действовать творчески, создавать свой собственный «образовательный продукт», например, рецензию или стихотворение в прозе, рисунок или музыкальный видеоклип и т. д.

Творческие работы детей отличаются по типу, объему, времени их выполнения. Одни работы выполняются учениками прямо на уроке и представляют собой элемент творчества в рамках изучаемой темы. Таковы, например, сравнение стихотворений на одну тему, создание прозаического аналога или короткого стихотворения в форме верлибра, выбор музыкальной или живописной иллюстрации. Выделим типы творческих работ для домашнего задания, такие как сочинение учащегося (стихи, очерк, эссе, реферат), педагогическое произведение (проведенный в роли учителя урок, составленный кроссворд, придуманная игра или викторина, литературная игра-квест по карте путешествий поэта), художественное произведение (живопись, графика, выставка рисунков, музыкальная зарисовка, песня, фотография); зрелищное произведение (концерт, сценка из спектакля, соревнование-конкурс на выразительное чтение); методическое произведение (план занятий по выбранной теме, тест или проверочное задание для учеников, рефлексивный дневник).

Знакомство с лирикой бурятских поэтов, прекрасно знающих свой край и свою культуру, помогут достигнуть еще одной цели уроков внеклассного чтения – воспитание чувства патриотизма, позитивного отношения к духовным ценностям родной литературы, родной культуры. Ученики смогут не только прочесть стихи поэтов о родном крае, но и представить собственные работы: сочинения, стихотворения, видеопрезентации, фотографии, рисунки.

В разговоре о национальных особенностях бурятской культуры наглядно можно опереться на поэзию Б. Дугарова. Национальное начало у него не отделено от синтеза культур Востока и Запада, особенностей кочевого пространства и современной цивилизации. Особенно ярко оно представлено в его новых книгах: «Струна земли и неба» (2007), «Азийский аллюр» (2013), «Степная лира» (2015). Творчество народного поэта Бурятии, пишущего на русском языке, лауреата Государственной премии

РБ (1995, 2014), заинтересует тем, что образы, картины, темы стихотворений и поэм Б. Дугарова близки, родственны тому жизненному опыту, которым обладают ученики, а значит, возникает возможность максимального творческого самовыражения в изучении его лирики.

Так, на основе читаемого стихотворения поэта можно использовать прием словесного иллюстрирования, который проводится по готовому рисунку или иллюстрации, или использовать игровой момент «Художники»: ученики представляют себя художниками и рассказывают, что они изобразят на своей картине, какие краски будут использовать. А музыкальное иллюстрирование поможет ученикам уловить настроение текста, его перемены, оттенки, чувства: так, после прослушивания музыкального произведения учащиеся определяют, можно ли его считать иллюстрацией к данному лирическому стихотворению или нет, и доказывают свое мнение. Игровой момент «Композиторы» даст возможность ученикам представить себя композиторами и рассказать, какая мелодия или ритмика позволит выразить настроение стихотворения.

На стихи Б. Дугарова написали песни Лариса Санжиева, Виктор Усович, но самой знаменитой стала песня «Звезда кочевника (В мужчине – дух, а в женщине – душа)» на музыку Эржены Жамбаловой и в ее исполнении совместно с Саяном Жамбаловым. Музыку к восьми стихотворениям поэта сочинила Сойжин Жамбалова, создав цикл «Я, быть может, последний бурят-монгол...» для диска с концертом исполнителей С. и Э. Жамбаловых (2016). Учащиеся выполняют задания, которые требуют ассоциативной и рефлексивной деятельности, например: прослушайте песни из цикла «Я, быть может, последний бурят-монгол...» и выберите ту, которая более всего подходит стихотворению, положенному на музыку. Другие задания могут потребовать творческой работы учеников: создать видеоклип или видеопрезентацию к песне, сочиненной композитором В. Усовичем на «Песнь о Бальжин-хатан» Б. Дугарова. Еще возможные задания: подберите музыку к стихотворению «Баргуджин-Тукум» Б. Дугарова и сравните с песней на музыку Л. Санжиевой; расскажите о том, какую музыку можно было бы написать к стихотворению «Селенгинская элегия», выразив его характер, настроение (мажор или минор); прослушайте песню «Три азиата» (муз. С. Жамбаловой) и сравните с собственной словесной интерпретацией и т. д. Защита результатов может состояться в виде зачетной творческой работы по теме внеклассного урока «Одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия», посвященного любви к родине в песнях на стихи Б. Дугарова.

Кроме музыкальной интерпретации лирики поэта, существует богатая живописная: цветные иллюстрации к его книгам и графика. Прежде всего следует остановиться на иллюстрациях Александры Дугаровой к поэтическим книгам ее знаменитого брата. Изящные рисунки и легкая ажурная графика художницы органично сплелись с поэзией, тонкие стихотворные метафоры, раскрывающие простор бескрайних степей, сочетаются в ил-

люстрациях художницы с ее индивидуальной манерой. Работа над живописным оформлением книг Б. Дугарова открыла его «азиатскую душу», позволила словно прорваться сквозь время, прикоснуться душой и памятью к земле предков [1]. В предисловии к книге ее составитель Л. С. Дампилова хорошо выразила общее читательское чувство: «Прикоснувшись к стихам Баира Дугарова, с щемящим чувством нежности как бы вновь видишь как прекрасны “степь, былинка на тихом ветру и небесная высь”; окутывают тебя, как память детства, запахи полыни, аргала и ковыля. Зыбкий аромат Востока в его пятистишиях успокаивает душу, и ты приемлешь этот мир с благодарностью...» [2, с. 7].

Учитель предлагает рассмотреть обложку книги, вышедшей к 60-летию Б. Дугарова «Струна земли и неба» (2007). Она создана А. Дугаровой и композиционно обыгрывает пересекающиеся плоскости и линии, напоминающие струны древнего музыкального инструмента на фоне таких же древних наскальных рисунков-петроглифов, их окружает листва на склонах гор, едва заметные городские башни тянутся ввысь. Все эти знаки отчетливо демонстрируют работу памяти, воображения или сновидения, соединяющую темы природы и города, прошлого и настоящего. Таково импрессионистическое видение, совсем как в стихах из книги: *«Все смешалось в мире – небеса с землею...»*. И в иллюстрациях, как и в стихах, смешались прошлое с настоящим, реальное с воображаемым, а яркий цвет гармонично сочетается со скупой черно-белой гаммой. Все изображенное на обложке соответствует восточному мироощущению, ведь, по словам поэта, «Азия – азбука вечных письмен». Примерно такими могут быть высказывания учеников.

Говоря о живописных иллюстрациях А. Дугаровой к книгам поэта, стоит сначала задать вопросы о существовании работы иллюстратора книги. Это подвигнет учеников не только к словарной работе, поиску в интернете образцов иллюстративного мастерства художников, но и к рефлексии по поводу иллюстраций бурятских художников на этническую тему. Для этого они могут обратиться к материалам сайта «Художники Бурятии».

Поиск информации об А. Дугаровой приведет учеников к знакомству с ее картинами, где проявляется ее индивидуальное мастерство, в частности ярко представлено женское начало в тематике, в прикосновении к этническому пространству. Работая над иллюстрациями к книгам Б. Дугарова ученики отметят, что художник-иллюстратор, конечно же, находится под влиянием стихотворений поэта. Вместе с тем они могут объяснить, как она осваивает внутреннее пространство поэзии Дугарова, насколько оригинально это делает, сохраняя при этом свой индивидуальный почерк.

Так, на одной из иллюстраций в книге «Струна земли и неба», ученики, следуя за субъективно-целостным видением автора стихов (*«Спокойно расстилалась ширь земли, / холмами даль едва-едва колебля. / И, замыкаясь в полукруг вдали, холмы, / как косы, расплетали стебли»*), способны увидеть живописный комментарий художника: в рисунке ощущается присут-

ствие лирического «я», оно обозначено природными пятнами, дымкой над деревьями, парящей картиной в раме (или висящей на несуществующей стене) [3, с. 309]. Отвечая на вопрос-задание: передает ли наглядно иллюстрация дух книги, ее идейно-стилевую доминанту, ученики могут прийти к выводу о совпадении общей идеи иллюстрации и стихотворения. Дело в том, что как и стихотворение Б. Дугарова, рисунок содержит отсутствие стены, какой-либо границы между лирическим «я» и окружающим миром. Ученики находят также другие рисунки, где подчеркнуто это нераздельное существование человека с природным миром.

По-другому этот вывод может звучать следующим образом: художник А. Дугарова в своих рисунках-иллюстрациях идет вслед за поэтической мыслью поэта. Но можно задаться вопросом: а может быть, она находит подтверждение своему индивидуальному стилю в словесном творчестве родного по крови и духу человека? Другие картины художницы (сайт и каталог «Художники Бурятии») без апелляции к поэзии Б. Дугарова могут подтвердить, что поэзия тоже близка искусству живописи, может идти вслед за ним. Например, проиллюстрированное художником стихотворение заканчивается так: *«И показалось мне – не в тот ли час, – / что волны трав тебя мне напевали, / и линии холмов, вблизи лучась, / овал лица родной обрисовали»* [3, с. 305]. Эти строки потребуют от учеников работы по сравнению поэтических произведений с живописью, когда слово тоже может «рисовать» образ. Ученики могут выполнить следующее задание: найти в лирике поэта зарисовки словом, а картинам А. Дугаровой найти поэтический комментарий в стихотворениях Б. Дугарова.

Учитель предлагает рассмотреть картину Дугаровой «Кочевница» (2008), которая напрямую связана с ее графическими иллюстрациями к стихам Б. Дугарова, и вместе с позднее созданной картиной «Кочевник» (2012) представляет своеобразный диптих, где композиция с двумя головами – человеческой и конской, а также тонкая подача цвета передают абсолютное единение человека и природы. Очень национальные по своему духу, эти живописные полотна передают один из ключевых мотивов бурятского искусства – гармонию отношений человека и природы. Вместе с лирическими стихотворениями Б. Дугарова они дадут возможность отметить различие восточного и западного взглядов на отношения человека и природы: в отличие от европейского искусства, где человек ощущает себя одиноким, стоящим один на один с чужим и неприятным миром, когда у него нет сил выйти из этого разъединенного состояния, бурятская живопись обнаруживает привязанность к такой натуре, такому предмету, которые есть знаки восточной культуры, неотъемлемой от природного пространства.

Не менее важно в картинах А. Дугаровой, как увидят ученики, гендерное решение мотива в картине художницы: подчеркнутое композиционное единство женского и мужского начал также передает философию природной сущности человеческой жизни: меняются эпохи в жизни коче-

вого народа, утро сменяется вечером, весна – осенью, и взгляд восточной женщины может уравнивать эти начала, не противопоставлять и не доказывать приоритетность одного над другим. Еще одно задание может быть связано с различием мужского и женского начал в живописи А. Дугаровой и лирике Б. Дугарова, недаром знаменитое стихотворение «Звезда кочевника» начинается со слов: «В мужчине – дух, а в женщине – душа».

Учитель ставит еще одну задачу перед учениками: в одной из иллюстраций А. Дугаровой из книги «Струна земли и неба» подчеркивается сюжет расколовшейся целостности [3, с. 176]: две части природной жизни, когда-то бывшие одним целым, теперь тянутся остриями вверх уродливыми сущностями, и только одна из них (судя по всему, не мужская, а женская) еще сохраняет нарядные «одежды», тогда как вторая уже лишилась каких-либо примет былой красоты [1, с. 47]. Яркие импрессионистические пятна подчеркивают сложность современного мира (и современного чувства) в этой композиции. Ученики находят стихотворение, к которому комментарием выступает данная иллюстрация – это стихотворение из 4 строк под названием «Клетка»: *«Клетка рухнула железная, / На свободе птица поднебесная. / Но тоскливо ей сидеть на ветке, / ведь душа осталась в клетке»* [3, с. 177]. Живописный и словесный образы совпадают в общем настроении разъятой духовности. Почему это чувство поэта и художника – мужчины и женщины глубоко современно? – на этот вопрос ученики должны ответить в своих творческих работах, сочинениях, эссе на тему: «Почему в иллюстрации художника и четверостишии поэта чувствуется драматичная реакция на современность, чем объясняется их чувство утраты цельности в современном мире?». И помогут им в написании такой работы другие красочные иллюстрации в книге «Струна земли и неба»: женские лица, растворенные в природном разнотравье, детские головки, продолжающиеся в листве зеленого дерева, в окружении родной культуры, где органично сосуществуют изображения книги и головы лошади.

Интересно, что иллюстрации А. Дугаровой в книгах Б. Дугарова «Азийский аллюр» (2013) и «Степная лира» (2015) лишены цвета и даны в графических зарисовках тушью. Ученики проверяют свои ощущения от них: небольшие по размерам, точные по композиции и безупречные в линии, они подобны лаконичным по форме и философским по содержанию японским трехстишиям и пятистишиям. Очень точно было когда-то замечено искусствоведам об иллюстрациях художницы к поэтическому сборнику стихов Б. Дугарова «Небосклон»: их «как таковыми иллюстрациями не назовешь. Это скорее графически зримое сопровождение поэзии» [4, с. 24].

Ученикам предстоит подумать над тем, почему изменилась интонация в лаконичных графических рисунках художницы. Ведь в них очень много иронии, даже с карикатурным оттенком. Например, в «Степной лире» выделяется иронический рисунок тушью женской фигуры с хадаком в руках

– иллюстрация к стихотворению «Хадак»: о том, что это юная девушка, говорит и склоненная голова с опущенными глазами, и в ее позе схвачено милое женское умиротворение, связанное с функциональной особенностью хадака – символа гостеприимства, чистоты и бескорыстия, дружелюбного и радушного отношения, а также сострадания. Учащимся стоит подумать над вопросом: означает ли этот рисунок, что в книге поэта важное, если не основное место занимает идея женственности, философия женского взгляда; или в этом отразилась личность художника-иллюстратора А. Дугаровой? На вопрос поможет ответить созданная ею обложка книги «Степная лира», которая представляет собой занимающий все пространство полупрофиль женской головки: глаза закрыты, видимо, еще не проснулись или испытывают вдохновение, а вместо копны волос – разнотравье и луговая поросль... Интерпретационная работа учащихся должна вылиться в творческую работу – ею может стать и коллективная мозаика мнений, ассоциаций, впечатлений, записанная в виде рецензии, подготовленной к публикации в СМИ.

Таким образом, лирика бурятского поэта может предоставить учителю возможность проявить свое методическое мастерство, которое необходимо направлять в другое русло, чем на обычном уроке анализа произведения: важно обойтись без подробного текстуального изучения отдельных его частей и создать атмосферу свободной беседы и творческой игры. Здесь поможет установка на междисциплинарное изучение лирики, ее тесное взаимодействие с музыкой и живописью.

Литература

1. Бороноева Т. А. Я – художник(ца): опыт самоидентификации (на примере творчества Александры Дугаровой) // Вестник Бурят. гос. ун-та. Филология. 2015. Вып. 10(1). С. 44–48.
2. Дампилова Л. С. «Когда мне не хватает неба...» // Дугаров Б. Струна земли и неба. Стихотворения. Улан-Удэ, 2007. С. 3–7.
3. Дугаров Б. Струна земли и неба. Стихотворения. Улан-Удэ: Республиканская типография, 2007. 360 с.
4. Художники Бурятии. Каталог. 60–90-е годы. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. 63 с.

References

1. Boronoeva T. A. Ya – khudozhnik(tsa): opyt samoidentifikatsii (na primere tvorchestva Aleksandry Dugarovoi) [I – the artist: the experience of identity (for example, creativity Alexandra Dugarova)]. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Bulletin of Buryat State University. Series Philology*. 2015. V. 10(1). Pp. 44–48.
2. Dampilova L. S. «Kogda mne ne khvataet neba...» [“When I do not have sky...”] *Dugarov B. Struna zemli i neba. Stikhotvoreniya – String of earth and sky. Poems*. Ulan-Ude, 2007. Pp. 3–7.
3. Dugarov B. *Struna zemli i neba. Stikhotvoreniya* [String of earth and sky. Poems]. Ulan-Ude: Republican typography Publ., 2007. 360 p.
4. *Khudozhniki Buryatii. Katalog. 60–90-e gody* [Buryatia Artists. Catalog. 60-90-ies]. Ulan-Ude: BSC SB RAS Publ., 2000. 63 p.

FORMING of STUDENTS' CREATIVE ACTIVITY DURING
EXTRACURRICULAR READING LESSONS
(on the MATERIAL of LYRIC by BAIR DUGAROV)

Svetlana S. Imikhelova

DSc in Philology, Professor

Buryat State University

6 Ranzhurova St., Ulan-Ude, 670000 Russia

The article reviews the problem of detecting students' creative potential during extracurricular reading lessons. When creating a list of books for extracurricular reading, teachers need to consider students' interests and personal impressions, so the themes and images in the lyric by local poets are most familiar to students' life experiences. The article provides unconventional models of lessons, different types of creative tasks and possible results of studying the lyric by the Buryat poet Bair Dugarov. First of all, these are various games using musical interpretation and pictorial illustration of a lyric. A teacher should evaluate not a correctness of task decision, but the extent of students' creative activity. Features of Bair Dugarov's lyric provide teachers with an opportunity to bring out students' interpretative skills. On the lessons of home reading a teacher needs to focus not on textual poem studying, but on creating the atmosphere of free talk and originative game.

Keywords: students' creative self-expression, game simulation, lyric, Bair Dugarov, musical interpretation, pictorial illustration.