

литература в образовании

Сапронова Наталья Вячеславовна,
*Соискатель Учреждения Российской
академии образования «Институт
художественного образования»,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ № 1244
Saproshka@inbox.ru*

Развитие творческого воображения учащихся при изучении пространственно-временной организации литературной сказки

Категории пространства и времени являются важнейшими категориями культуры, образующими основную систему координат, в рамках которой зарождаются, развиваются и функционируют искусство, наука, религия и мифология. Категории пространства и времени взаимосвязаны и, как отмечал Н.И. Лобачевский, свойства пространства меняются в зависимости от времени. В искусствоведении категории пространства и времени рассматриваются как носители исторических, социальных, культурных структур, ценностей, событий, явлений (Д.Л. Андреев, М.М. Бахтин, Е.П. Блаватская, Д.С. Лихачев, Н.К. Рерих, В.В. Розанов и др.). Авторы сходятся в том, что пространство является хранителем культурно-исторических ценностей, которые из прошлого через настоящее передаются в будущее. «Искусство становится искусством времени. Время – его объект, субъект и орудие изображения» [2: 209]. В целом ряде психолого-педагогических исследований (В.С. Мухина, Н.А. Дмитриева, Е.В. Квятковский, Э.П. Короткова, Б.Т. Лихачев, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов, О.С. Ушакова. Р.М. Чумичева и др.) отмечалась взаимосвязь художественных образов и средств выразительности с ценностями, в них заключенными.

Дети изучают время и пространство посредством материализованных форм бытия человека, осваивая ценности культуры. Познавая их в определенных пространственно-временных рамках, ребенок учится соотносить память о прошлом и собственную индивидуальную память, приобретает знание о том, кто есть человек и каково его назначение на Земле, что представляет собой мир как множество связей, сущностей, вещей.

Одним из способов изучения пространственно-временной категории является анализ произведений на уроках литературы и занятиях кружков по искусству слова. Очень важно при анализе не упустить многообразие стилей и направлений, представленных в произведении, например в цикле романов о Гарри Поттере, который по опросам, проведенным среди учеников пятых и sixth классов, занимает первое место по прочтению среди произведений, не входящих в школьную программу.

В цикле романов, продолжающих традицию литературной сказки, усложняется и категория пространства-времени, хронотоп становится более детализированным. Волшебный мир в книгах Роулинг не отделен от реального мира непроницаемой границей; эти миры постоянно взаимодействуют, и даже можно сказать, что волшебный мир заключен внутри реального. Мир, описанный Джоан Роулинг в серии романов о Гарри Поттере, отличается подробным и продуманным описанием, обилием деталей, квазиисторических дат, четко разработанной внутренней мифологией. «В художественном тексте «Гарри Поттера» наблюдается смешение двух стилей повествования: фантастического (допускается нарушение законов природы) и реалистического, с преобладанием то одного, то другого. На реалистическом фоне возможны фантастические вкрапления и, наоборот, в фантастических вещах наблюдаются реалистические прослойки (даже главный персонаж Гарри является одновременно героем волшебной сказки и современником читателя). Антропонимическое пространство романа позволяет одновременно отразить и реальный, существующий мир, и фантастический, вымышленный, волшебный» [2: 34].

Один из основных параметров мира – пространство, которое у Роулинг организовано по определенным законам. Автор вместе с читателем с самого начала видит реальный мир чужими глазами, словно со стороны, – прием, распространенный в литературной сказке. «И не столь важно, видим ли мы сказочный мир глазами Алисы, прошлое – глазами Дана и Уны из «Сказок Старой Англии» или мир взрослых – глазами Питера Пэна, существенно, что это позволяет читателям подняться над обыденностью и осознать свой мир менее чопорным и подчиняющимся определенным законам» [7: 106]. Волшебной сказке свойствен элемент игры – порядка, напряжения, движения, связанный с моментами страсти, удачи, риска. Это характерно и для английской сказочной традиции (Л. Кэрролл), которую продолжает Джоан Роулинг в своем повествовании. Так, волшебный мир в ее книгах стоит на том, что люди и волшебники рассматривают свою и «чужую» реальность как игру, в которую немедленно вовлекается читатель.

Магический мир и мир маглов (обычных, не умеющих колдовать людей) тайно сосуществуют друг с другом. С первого тома «Гарри Поттер и философский камень»

Роулинг выстраивает мотив противостояния волшебного и обыденного мира, характерный для многих литературных волшебных сказок («Питер Пэн» Д. Барри, «Сказки старой Англии» Р. Киплинга, «Кузнец из большого Вуттона» Дж.Р.Р. Толкина, серия книг о Нарнии К.С. Льюиса и т. д.) Мир людей, в котором должен расти Гарри Поттер, кажется волшебникам враждебным и неподходящим.

В «Гарри Поттере» автор прибегает к приему двоимирия, характерному для произведений романтизма, в которых обыденный мир показан бытовым и приземленным. Вот и Роулинг иронизирует над миром маглов, гротескно преувеличивая страх самой обыкновенной семьи Дурсли перед всем волшебным. «Ты забыл волшебное слово, - напомнил ему Гарри. Эта простая фраза подействовала на семейство, как красная тряпка на быка». [8: 3].

Однако автор «Гарри Поттера» не идеализирует мир волшебников: там, как и в мире реальном, существуют добро и зло, жизнь и смерть, счастье и беды. Магическое пространство у Роулинг предстает как череда замкнутых разрозненных локусов, которые находятся в обыденном мире, но зачастую невидимы для него.

Очевидно, мотив изолированности связан с покоем и защищенностью – это, прежде всего, локус Хогвартса – замкнутого, закрытого учебного заведения для волшебников. Открытость и проницаемость волшебного мира будет возрастать от книги к книге, вместе с этим возрастает опасность, которой подвергаются герои Роулинг. Апогеем становится 7 книга, когда Гарри покидает дом своих родственников, где он находится под защитой могущественных чар, но и не возвращается в Хогвартс, который всегда оставался самым безопасным местом волшебного мира, а отправляется на поиски осколков души (крестражей) своего врага Волан-де-Морта.

Итак, волшебное пространство состоит из отдельных локусов, перечислим некоторые из них:

1. Косой переулок (Diagon Alley), который находится в Лондоне. Попасть туда можно только волшебным способом, пройдя через бар «Дырявый котел», и только в том случае, если знаешь потайной ход:

2. Платформа 9 и $\frac{3}{4}$ (Nine and Three Quarters, Platform), с которой уходит поезд в Хогвартс. Попасть на нее можно с обычного вокзала в Лондоне...пройдя сквозь стену.

3. Хогвартс (Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry), и другие закрытые волшебные школы. Только благодаря проведению международного матча по квиддичу (волшебная игра) и Турниру Трех Волшебников представители различных национальных школ чародейства узнают о существовании друг друга. Таким образом, мы еще раз

убеждаемся в замкнутости и разрозненности волшебного пространства, локусы которого, впрочем, при необходимости легко связываются воедино.

4. «Нора» (The Burrow), дом семьи волшебников Уизли. Этот локус интересен тем, что на его примере мы видим, как волшебный мир отражает мир обыденный.

5. Дом крестного Гарри Сириуса Блэка (Number Twelve, Grimmauld Place). Данный локус так же находится в обычном мире, но оказывается невидим для неволшебников.

6. Министерство магии (Ministry of Magic), вход туда доступен через обыденный предмет – телефонную будку.

Роулинг не ограничивается традиционным для сказочной литературы способом передвижения – на метле, но изобретает множество других:

1. Перемещение с помощью заколдованных предметов из обыденного мира: машина, которая умеет летать и становится невидимой, мотоцикл, который умеет летать; перемещение в министерство Магии с помощью волшебной телефонной будки; волшебный автобус для заблудившихся волшебников.

2. Перемещение в пространстве с помощью волшебных существ, традиционное для волшебных сказок. Параллели мы можем найти у Толкина (перемещение с помощью говорящих орлов – «Хоббит», назгулов, призраков Кольца – «Властелин Колец»); у К. Льюиса – с помощью волшебных существ (крылатого коня, огромного льва Аслана). Герои Роулинг летают на гиппогрифах, фестралах (конях, видимых лишь тем, кто видел смерть).

3. Перемещение по каминам с помощью волшебного пороха.

4. Перемещение в пространстве с помощью волшебных предметов – порталов, в качестве которых также могут выступать обычные предметы (старый башмак, зеркало и пр.).

5. Волшебное перемещение в пространстве на неограниченное расстояние за считанные секунды – трансгрессия. Для этого волшебникам надо четко представить место прибытия («нацеленность»), сконцентрироваться на желании туда попасть («настойчивость») и без суеты, спокойно крутнуться на месте («неспешность»), мысленно нащупывая путь в ничто и переносясь в запланированную точку.

Характеризуя волшебные локусы и способы перемещения между ними, мы можем сделать следующие выводы: волшебные локусы являются замкнутыми, непроницаемыми для обывателей пространствами. Четкие границы волшебной локации связывают мир Роулинг с волшебными перемещениями, описанными в книгах о Нарнии К. Льюиса. Оттуда же, возможно, заимствован образ платформы: «Это была пустая сельская станция, и на платформе, кроме них, никого не было. Внезапно Люси пронзительно вскрикнула,

как будто ее ужалила оса. <...> Через мгновение багаж, скамейка, платформа и станция исчезли»[4: 525]. Волшебные перемещения по разным мирам, описанные Льюисом в книге «Племянник чародея» [5: 36], похожи на перемещения Гарри Поттера по волшебным изолированным локасам.

Все локасы-пространства связаны с миром «маглов» - либо герои попадают в них с помощью таких прозаических предметов, как сапог, телефонная будка и т. д., либо пространство между локасами преодолевается с помощью заколдованных предметов из обыденного мира (машина, мотоцикл), либо локасы обрамлены пейзажем обычного города¹, но невидимы для глаз простых смертных.

Выход из этих локасов сопряжен с опасностью, которая разрушает уютный мир волшебников, что наглядно демонстрируется в книге ГП4, которая предваряется описанием столкновения Волан-де-Морта с обыденной реальностью (убийство старого Франка Брайса) и заканчивается выпадением Гарри Поттера и Седрика Дигори из волшебной реальности в обычный мир – заколдованный кубок переносит их на кладбище, где Седрик погибает, а Гарри становится свидетелем воскрешения Волан-де-Морта. Следующая книга – ГП5, начинается с того, что уже волшебная реальность проникает в обыденный мир – дементоры нападают на двоюродного брата Гарри.

От книги к книге волшебная реальность размыкает свои границы, пополняясь новыми локасами, если в первой книге о Гарри Поттере основное действие разворачивается в Хогвартсе, то во второй столь безопасный замок обнаруживает в себе новый локус – потайную комнату с чудовищным василиском, главный герой впервые оказывается в доме волшебников, появляется селение Хогсмид, в которое могут приходить волшебники и т. д.

Показательно, что волшебники из других стран (локусов) приносят их частички с собой – во время матча по квиддичу это палатки, в которых ночуют волшебники, во время Турнира Трех волшебников - карета и корабль, в которых прибывают ученики других школ, оставаясь таким образом привязанными к своим локасам и принося с собой свое волшебное пространство.

Время у Роулинг циклично, оно строго подчинено школьному расписанию – романы начинаются летом, когда Поттер живет в семье своих родственников, дальше подробно описывается школьная жизнь Гарри, начинающаяся 1-ого сентября и заканчивающаяся экзаменами, завершается учебный год летними каникулами в семье Дурсль.

Также в романах Роулинг присутствует мифическое время – его признаками является прерывность, цикличность, «оно движется по кругу, практически повторяя в

разных вариациях одни и те же события» [1: 251] (череда возроджений Волян-де-Морта, события прошлого, которые можно пережить заново с помощью волшебства).

Время в книгах о Поттере нелинейно, специфика жанра позволяет Роулинг описывать не только путешествия в пространстве из локуса в локус, но и во времени. Во второй и третьей книгах путешествие происходит при помощи волшебных предметов. Это волшебный дневник Тома Реддла (будущего лорда Волян-де-Морта), который содержит в себе его ожившие воспоминания [7: 332]. Возможность не только путешествовать во времени, но и изменять прошлое содержится в волшебном предмете «маховик времени» [8: 462-463]. Созерцанию воспоминаний прошлого посвящена большая часть шестой книги. Для этого герои Роулинг используют предмет под названием «Pensieve», который переводчики перевели как «Омут памяти» «Омут памяти» (Pensieve)ⁱⁱ.

Писательница стремится детально описать ощущения, которые испытывает ее герой при перемещениях во времени и пространстве для того, чтобы читатель мог почувствовать себя вовлеченным в мир волшебства и необычных происшествий. Путешествия во времени (ретроспекция) нарушают линейный ход времени, однако с их помощью автор рассказывает о событиях, которые произошли в прошлом. Эти нарушения помогают Роулинг передать атмосферу волшебства, над которым не властны законы обыденного мира.

Изучение пространственно-временной структуры романов представляется нам весьма интересным. Привлекая внимание ребенка «волшебной» оболочкой, романы знакомят детей с традициями английской классической литературы (в частности, с жанром сказки), с мифологией, а также позволяют развивать воображение.

Сказка – первый литературный жанр, с которым человек знакомится в детстве. Именно с нее для ребенка начинается знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром.

Знакомство и изучение цикла романов о Гарри Поттере, его композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, динамика событий, особые причинно-следственные связи, а также нестандартная организация пространства и времени становятся необходимыми для развития творческого воображения ребенка и формирования нравственной личности в целом.

Литература

1. Арзуманян С. Н. Проблема хронотопа и анализ символов в рассказе Урсулы Ле Гуин «Шкатулка, в которой была тьма» // Вестник Университета Российской Академии Образования, М. 2005

2. Волкодав Т.В. Структурно-типологические и лексико-семантические параметры литературной сказки Д. К. Роулинг и ресурсы их передачи на русский и немецкий языки. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Краснодар. 2006
3. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М, 1979
4. Льюис К.С. Из цикла «Хроники Нарнии». - Спб. - М., 2004
5. Льюис К.С. «Племянник чародея». – М., 1998
6. Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста. – Спб, 2004.
7. Николаева А. Гарри Поттер и все-все-все // Наука и жизнь № 7., 2004.
8. Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и Тайная комната. - М., 2007.
9. Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и узник Азкабана. - М., 2007.
10. Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и кубок огня. - М., 2007.

ⁱ «Картина фантастического мира, в котором герою приходится встречаться с самыми загадочными существами, обрамляется в «Гарри Поттере», как и в волшебной сказке, картиной реального мира: она, как правило, и начинается и заканчивается на реальной Земле. В этой «кольцевой картине» все реально: и обстановка, и герои и т. д. А затем начинается нереальное, фантастическое. Таким образом, как и во всех видах сказок находим в «Гарри Поттере» своеобразное сочетание реального и нереального, обычного и необычного, жизненно правдоподобного, вполне вероятного и совершенно неправдоподобного, невероятного. Именно как результат столкновения этих двух миров (реального и нереального), двух типов сюжетных ситуаций (вероятных и невероятных) и возникает то, что делает повествование сказкой». Волкодав Т. В. Структурно-типологические и лексико-семантические параметры литературной сказки Д. К. Роулинг и ресурсы их передачи на русский и немецкий языки. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Краснодар. 2006М.

ⁱⁱ Английское название Омута Памяти — *pensieve*, составлено из французского глагола — *penser* (думать) и английского существительного — *sieve* (сито).