

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. АСТАФЬЕВА»
(КГПУ им. В.П. Астафьева)
Филологический факультет
Кафедра мировой литературы и методики ее преподавания

Митрошенко Татьяна Александровна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ОБРАЗ РУСАЛОЧКИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И
КИНЕМАТОГРАФЕ: СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ В 5–6 КЛАССАХ

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

Направленность образовательной программы Русский язык и литература

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой, канд. филол. наук,
доцент Полуэктова Т. А.

19.05.2025 [подпись]
(дата, подпись)

Руководитель, канд. филол. наук, доцент Пруднус И. Г.

19.05.2025 [подпись]
(дата, подпись)

Дата защиты 20.06.2025

Обучающийся Митрошенко Т. А.

19.05.2025 [подпись]
(дата, подпись)

Оценка отлично
(прописью)

Красноярск 2025

Согласие
на размещение текста выпускной квалификационной работы
обучающегося
В ЭБС КГПУ им. В.П. Астафьева

Я,

Митрошенко Татьяна Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Разрешаю КГПУ им. В.П. Астафьева безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до общего сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках выполнения основной образовательной профессиональной программы выпускную квалификационную работу бакалавра

на тему:

**«ОБРАЗ РУСАЛОЧКИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФЕ:
СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 5–6 КЛАССАХ»**

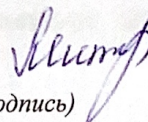
(название работы)

(далее ВКР) в сети Интернет в ЭБС КГПУ им. В.П. Астафьева, расположенной по адресу <http://elib.kspu.ru>, таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР.

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами академической этики и не нарушает прав иных лиц.

6 июня 2025 _____

(дата)

(подпись)

АНТИПЛАГИАТ
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.П.
АСТАФЬЕВА"

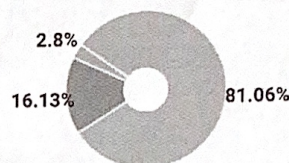
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Митрошенко Татьяна Александровна
Самоцитирование
рассчитано для: Митрошенко Татьяна Александровна
Название работы: ВКР_Митрошенко Татьяна
Тип работы: Не указано
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВПАДЕНИЯ	16.13%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	81.06%
ЦИТИРОВАНИЯ	2.8%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 07.06.2025

Структура
документа:
Модули поиска:

Проверенные разделы: основная часть с.17-34, 36-39, 56-57, приложение с.47-52, введение с.3-16, 34-35, 52-56, выводы с.40-41
Цитирование; Коллекция НБУ; Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте; Интернет Плюс; IEEE; Кольцо вузов; Сводная коллекция ЭБС; ИПС Адилет; Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования); Рувики; Публикации eLIBRARY; Патенты СССР, РФ, СНГ; Диссертации НББ; Медицина; Публикации РГБ; СМИ России и СНГ; СПС ГАРАНТ: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Собственная коллекция компании

Работу проверил: Прудюс Ирина Геннадьевна

ФИО проверяющего

Дата подписи:

30.05.2025

Подпись проверяющего

Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

ОТЗЫВ

научного руководителя

канд. филол. наук, доцента Прудис Ирины Геннадьевны

о выпускной квалификационной работе

Митрошенко Татьяны Александровны

на тему «Образ русалочки в мировой литературе и кинематографе: способы
визуализации на уроках литературы в 5–6 классах»

КГПУ им. В.П. Астафьева

филологический факультет

кафедра мировой литературы и методики ее преподавания

направление: 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)

направленность (профиль) образовательной программы Русский язык и литература

№	Параметры оценивания	высокая	средняя	слабая	Отсутствует
1.	Четкость, логичность структуры работы и изложения материала	+			
2.	Знакомство с основными источниками по теме	+			
3.	Способность к самостоятельному анализу, выводам и обобщениям	+			
4.	Степень вхождения в проблематику, владение методологией исследования	+			
5.	Достоверность результатов исследования	+			
6.	Филологическая эрудированность и научный стиль изложения	+			
7.	Количество и качество анализа художественного материала	+			
8.	Глубина раскрытия темы	+			
9.	Личный вклад в раскрытие темы	+			
10.	Ответственность в отношении к работе	+			

Комментарии научного руководителя

Актуальность представленной выпускной квалификационной работы обусловлена так называемой «визуальной культурой» и «визуальным мышлением», характерным для поколения, рожденного после 2000-х годов. Татьяна Александровна, обращаясь к вечному образу мировой литературы – образу русалочки – исследует его не только в историко-литературном контексте, но и в контексте обозначенной визуальной культуры, также автор выпускной квалификационной работы рассматривает варианты трансформации данного образа в литературе и кинематографе.

Новизна исследования заключается в компаративном анализе образа русалочки в произведениях эпохи романтизма (Ф. де ля Мотт Фуке, Г.Х. Андерсен) в их сопоставлении с образом, представленном в работе одного из ярких художников XX и XXI столетий – японского сценариста и режиссера Хаяо Миядзаки. Выявление специфики репрезентации образа русалочки явилось и целью работы Татьяны Александровны. Кроме того, цель заключалась и в исследовании способов визуализации на уроках литературы в 5–6 классах с возможностью апробации полученных результатов на занятиях с обучающимися средней школы. Татьяна Александровна успешно достигла две обозначенные цели. Во-первых, сравнив романтическую традицию репрезентации образа русалочки как героини, способной к милосердию, что отличало ее от предшествующей традиции (сирены в античной мифологии, русалки без души в мифах разных стран и пр.), с образом XXI века – героиней, желающей обрести собственную идентичность, понять себя и свои желания (рыбка Поньо у Х. Миядзаки), автор выпускной квалификационной работы показал эволюцию центрального персонажа в мировой культуре (от персонажа, «растворяющегося» в другом, – к персонажу, сосредоточенному на понимании собственного «я»). Во-вторых, с помощью проведенного эксперимента на уроке литературы в школе Татьяна Александровна продемонстрировала положительные аспекты внедрения визуализации (просмотра фрагментов мультипликационного фильма Х. Миядзаки в ходе знакомства с творчеством датского романтика Г.Х. Андерсена) на уроках в школе, где обучающиеся с так называемым «клиповым мышлением» идут от обратного: от визуального произведения (просмотр мультипликационного фильма Х. Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе») – к текстовому (прочтение сказки Г.Х. Андерсена «Русалочка»). Так, на наш взгляд, Глава 2 имеет существенные методическую и практическую ценности.

Считаю, что представленная к защите выпускная квалификационная работа соответствует требованиям к данному виду научных работ и потому заслуживает высокой оценки (оценки «отлично»).

Рекомендация научного руководителя

Рекомендую допустить к защите.

канд. филол. наук,
доцент КГПУ им. В.П. Астафьева
30.05.2025 г.

Прудюс Ирина Геннадьевна

Оглавление

Введение.....	2
Глава 1. Образ русалочки в мировой литературе и кинематографе	6
1. 1. Особенности художественной адаптации	6
1. 2. Образ русалочки в мировой культуре.....	9
1. 3. «Ундина» Ф. де ла Мотт Фуке как одна из первых художественных обработок образа русалки.....	13
1. 4. «Русалочка» Г. Х. Андерсена: переосмысление образа русалки в датском романтизме.....	16
1. 5. «Рыбка Поньо на утесе» Х. Миядзаки: образ русалочки XXI века.	19
Глава 2. Способы визуализации на уроках литературы в школе	25
1. 1. Визуальная культура как способ восприятия мира у школьников.....	25
2. 2. «Русалочка» Г. Х. Андерсена и «Рыбка Поньо на утёсе» Х. Миядзаки: способы визуализации на уроках литературы в 5 классе	29
Заключение	37
Библиографический список.....	40
Приложение А	45
Приложение Б	46
Приложение В.....	47
Приложение Г	48

Введение

Русалка является одним из самых привлекательных и таинственных мифических существ. И сегодня интерес к этому образу не угасает во многих видах искусства: в художественной литературе, живописи, кинематографе, фотографии и др.

В древнегреческих текстах сирены (прообразы русалок) являли собой олицетворение обманчивой привлекательности моря, зачастую губительной. В славянских поверьях русалок считали несчастными неприкаянными душами, сулящими опасность человеку. Из народных легенд о русалках формируется романтический образ, отличающийся амбивалентностью и связанный с потусторонним миром. С конца XIX века можно наблюдать переосмысление сюжета о русалках. Истории о морских девах (за редким исключением) лишаются трагичности и носят не такой мрачный характер, как это было принято в первоисточниках, внимание фокусируется на мире фантазии и мечты, а образ русалки ассоциируется со свободной, независимой героиней.

В сравнении с другими мифическими персонажами, образ русалки наиболее часто встречается в школьной программе. Впервые знакомство с этим образом происходит при изучении древнегреческих мифов. Позже данный образ встречается в произведениях Г. Х. Андерсена, А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова. Однако часто обучающиеся не осознают связь между древнегреческими сиренами и их более поздними воплощениями, из-за чего могут не понимать глубину этого образа и его культурного и исторического значения.

Кроме того, образ русалки является ключевым для понимания концепции романтизма, но, как правило, уроки по зарубежной литературе выпадают на конец года, из-за чего во многих школах не удастся в полной мере познакомить детей с зарубежными авторами. Так, в рабочей программе по литературному чтению за 4 класс [Федеральная рабочая программа начального общего образования, 2024, с. 116] уроки, посвященные творчеству Г. Х. Андерсена, являются заключительными в учебном году, часто на них не остается времени. Поэтому, приходя в 5 класс, большинство обучающихся впервые слышат об этом авторе и

его сказках. Тем не менее, новая рабочая программа по литературе предполагает большую вариативность в выборе текстов для изучения, что позволяет в 5 классе заново открыть для обучающихся сказки Андерсена.

В настоящее время важность различных тем в обществе меняется, вслед за ними меняются и современные герои литературы и кино. Поэтому мы считаем важным провести параллель между классическими текстами и их современными адаптациями, объяснить связь между авторами и эпохами. С этой целью в качестве варианта урока литературы в 5 классе по творчеству Г. Х. Андерсена мы предлагаем обратиться к самой, по нашему мнению, яркой адаптации это сюжета – мультипликационному фильму современного японского режиссера Хаяо Миядзаки. Героиня этого фильма близка современным школьникам, а значит и понятна.

Актуальность работы обусловлена обращением к вечному образу русалочки в контексте его эволюции в мировой литературе и культуре и рассмотрения возможностей обращения к этому образу при изучении зарубежной литературы в школе. Обсуждение с обучающимися различных интерпретаций классических образов на уроках литературы способствует развитию у современных школьников критического мышления, а применение способов визуализации помогает более эффективному и вовлеченному изучению произведений.

Объект исследования: образ русалочки в мировой литературе и кинематографе. **Предмет** исследования: явление визуализации и способы ее внедрения в школьной практике.

Материал исследования: повесть Ф. де ла Мотт Фуке «Ундина» (*Undine*, 1811), сказка Г.Х. Андерсена «Русалочка» (*Den Lille Havfrue*, 1837), мультипликационный фильм Х. Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» (崖の上のポニョ, 2008).

Цель исследования: выявить специфику трансформации образа русалочки в мировой культуре и определить возможность применения результатов исследования на уроках литературы в школе.

Задачи исследования:

1. Представить традиции репрезентации образа русалки в мировой литературе и культуре;
2. Определить специфику раскрытия образа русалки в сказке Г. Х. Андерсена и в мультипликационном фильме Х. Миядзаки;
3. Сформулировать характеристики явления визуализации и определить возможности его применения на уроках литературы в школе;
4. Разработать конспект урока на тему «„Русалочка“ Ганса Христиана Андерсена: урок для обучающихся в 5 классе».

Методами данной работы являются: сравнительно-сопоставительный, интертекстуальный, структурный, экспериментальный.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в работе впервые в отечественной науке проведен сравнительный анализ образа русалочки в художественном тексте (Ф. де ла Мотт Фуке, Г. Х. Андерсен) и мультипликационном сценарии (Х. Миядзаки), а также предложены методические возможности внедрения данного анализа в урок литературы в школе.

Теоретическая значимость работы заключается в изучении научных трудов, систематизации и обобщении информации по теме образа русалочки, раскрытии вариативности сюжета о русалках.

Практическая значимость определяется возможностью внедрения результатов исследования в уроки по зарубежной литературе в школе, а также предложенной методической разработкой конспекта урока.

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды по исследованию мифологии разных культур (Дж. Фридмана, Т. А. Новичковой, С. А. Токарева), по теории адаптации (О. А. Джумайло, Л. Хатчен, С. Мюррей, И. Уитлихан, Д. Картмелл), по романтической литературе и рассмотрению образа русалки (Н. И. Вербь, Д. Л. Чавчанидзе, Г. Н. Храповицкой, Е. А. Шкурской) и по

методике преподавания литературы (В. В. Голубкова, О. Ю. Богдановой, В. Г. Маранцман, В. В. Кохановой).

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, библиографический список, состоящий из 44 источников, в том числе на иностранных языках, и приложение.

Апробация. Основные положения работы были представлены на следующих научных мероприятиях: V Международная научно-практическая конференция «Воропановские чтения» (Красноярск, КГПУ им. В. П. Астафьева, 2024 г.); XXV Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука» (КГПУ им. В. П. Астафьева, 2024 г.); XXVI Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука» (КГПУ им. В. П. Астафьева, 2025 г.).

По результатам исследования написаны следующие статьи:

1. Митрошенко Т. А. Методы преподавания литературы в школе в условиях «клипового мышления» // Воропановские чтения. Материалы IV Международной научно-практической конференции. КГПУ им. В. П. Астафьева. 2024. С. 91–93.
2. Митрошенко Т. А. Трансформация образа русалочки Г. Х. Андерсена в мультипликационном фильме Х. Миядзаки // Актуальные проблемы современной филологии: материалы научно-практической конференции с международным участием. КГПУ им. В. П. Астафьева. Красноярск, 2024. С. 22–24.
3. Митрошенко Т. А. Образы водных духов в японской культуре: Нингё, Каппа, Ватацуми // Актуальные проблемы современной филологии: материалы научно-практической конференции с международным участием. КГПУ им. В. П. Астафьева. Красноярск, 2025 (статья находится в печати).

Глава 1. Образ русалочки в мировой литературе и кинематографе

1. 1. Особенности художественной адаптации

Понятие «адаптация» используется во многих науках: биологии, социологии, этнологии, культурологии, литературоведении и других. В рамках данного исследования основное внимание будет уделено пониманию адаптации в контексте литературоведения. От латинского *adaptatio* – приспособлять, устраивать. В отечественном литературоведении под адаптацией понимают «сокращение и упрощение текста для малоподготовленного читателя, детей или в учебных целях (произведения на иностранном языке)» [Николюкин, 2001]. Среди работ известных зарубежных ученых, рассматривающих данное понятие, можно выделить труды Линды Хатчен, Симоны Мюррей, Оге Ханзен-Лёве, Деборы Картмелл, Имельды Уилехан. По определению Линды Хатчен, канадского ученого в области теории литературы и критики, адаптация – это процесс творчества, который «включает в себя как (пере-) осмысление, так и (пере-) создание» [Hutcheon, 2006, p. 27, здесь и далее – перевод принадлежит автору работы].

Рассуждая о феномене адаптации, Линда Хатчен приводит разные виды и примеры адаптаций. Перечислим некоторые из них.

Экранизация – кинематографическая или мультипликационная адаптация. Перенос художественного произведения на экран, то есть переработка текста писателя в сценарий, который в дальнейшем ложится в основу фильма, мультфильма или телевизионного сериала.

Графическая адаптация предполагает преобразование литературного произведения в комикс или графический роман, что предполагает дополнение текста иллюстрациями. В последние годы этот вид адаптации набирает популярность не только среди любителей чтения, но и учителей-словесников, так как помогает увлечь обучающихся и облегчить для них процесс чтения (например, графический путеводитель по «Горю от ума» и «Евгению Онегину» Алексея Олейникова).

Театральная адаптация – процесс преобразования художественного произведения, изначально не предназначенного для сцены (роман или фильм), в пьесу или мюзикл в соответствии с требованиями театра. Под адаптацией понимается также переработка книги или сценарий с учетом определенных особенностей разных культур. Например, при адаптации пьес А.П. Чехова для индийской сцены диалоги и юмор приобретают элементы, характерные для пенджабской культуры [Гагиева, 2022]. В результате таких изменений постановки приобретают индийскую национальную специфику.

Кроме того, Линда Хатчен отмечает связь адаптации с процессом восприятия: «Мы воспринимаем адаптации как палимпсесты, опираясь на память о других произведениях, которые перекликаются с ними благодаря повторению с вариациями» [Hutcheon, 2006, p. 27]. Так, читатели, знакомые с повестью «Ундина» Де Ла Мотт Фуке (*Undine*, 1811), воспримут сказку «Русалочка» (*Den Lille Havfrue*, 1837) Ганса Христиана Андерсена как переложение сюжета «Ундины». Читатели незнакомые с творчеством Фуке воспримут сказку Андерсена как самобытный текст.

Главный вопрос, которым задается Линда Хатчен, – нужно ли рассматривать адаптацию как самостоятельное произведение или же адаптация это все-таки вторичный текст? – связан с «пренебрежительным» отношением к адаптации. «Один из уроков заключается в том, что быть вторым – не значит быть второстепенным или низшим; точно так же быть первым – не значит быть первооткрывателем или авторитетным» [Hutcheon, 2006, p. 14].

Симона Мюррей, автор книги «Индустрия адаптации: культурная экономика современной литературной адаптации» (*The Adaptation Industry: The Cultural Economy of Contemporary Literary Adaptation*, 2012), рассматривает адаптацию с социальной и экономической точек зрения и называет процесс адаптации материальной отраслью. В основе исследования Симоны Мюррей лежит вопрос – как медиаиндустрия повлияла на книжную индустрию? Литературные и нелитературные тексты, комиксы, видеоигры, новеллизации исследователь называет «постлитературными» адаптациями [Murray, 2012, p. 5].

Экранизацию Симона Мюррей определяет как дополнение или послесловие к литературному тексту.

Коллективная монография «Адаптация к обучения» (*Teaching adaptations*, 2014), изданная под редакцией американских авторов Деборы Картмелл и Имельды Уилехан, посвящена теме использования адаптации в образовательном процессе. Например, в 2007 году в Башкентском университете Лоуренсом Роу была разработана целая программа с использованием адаптации для более эффективного и интересного обучения студентов. Студенты переписывали канонические литературные тексты собственными словами, что способствовало пониманию звучания и смысла слов, культурному и творческому развитию.

В современном отечественном литературоведении изучение адаптации тесно переплетается с изучением экранизации художественных произведений.

Филолог и культуролог Людмила Федорова в книге «Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране» (2021) отвечает на следующие вопросы: почему режиссеры отдают предпочтения одним и тем же текстам для экранизации и какие культурные, политические и социальные процессы влияют на реинтерпретацию классики.

Профессор ВГИК, В.И. Мильдон, исследует понятие экранизации с точки зрения общеэстетического явления. По определению ученого, экранизация – это перевод одной художественной системы на язык другой, будь то книжная иллюстрация, балетное или оперное либретто, живописное полотно на литературный сюжет [Мильдон, 2011]. Кроме того, любая экранизация является интерпретацией и раскрывает она не идею автора, а идею интерпретатора.

Подводя итог, можно сказать, что адаптация – это довольно широкое понятие, включающее и упрощение какого-либо текста, и переход выбранного сюжета из одного вида искусства – в другое. «Продукт» адаптации может служить разным целям: развлекательным, образовательным, эстетическим. Исследование феномена адаптации помогает понять взаимосвязь между культурным, социальным, политическим процессами и развитием литературных традиций.

1. 2. Образ русалочки в мировой культуре

Представление о мифическом существе женского пола, связанном с водной стихией, встречается в разных культурах. В славянской мифологии таких существ принято называть русалками, однако в мифологии других народов для их обозначения используются иные термины.

В греческой мифологии наиболее близко к русалкам можно определить Сирен. Сирены – демонические существа, рожденные рекой Ахелоем и музыей. Представляли Сирен в виде полуптиц-полуженщин (в отличие от гарпий, которых представляли похожим образом, Сирен отличает особенная красота и склонность к менее открытым атакам). От отца они унаследовали дику стилийность, а от матери – божественный голос. Своим сладким пением Сирены заманивали путников, затем расправлялись с ними либо оставляли жить у себя на острове [Мифы народов мира: энциклопедия, 1987, с. 439]. Например, в эпической поэме «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера Сирены расположились на скалистом острове между землей Цирцеи и Сциллой. Лишь залепив уши воском, моряки смогли благополучно обойти остров, усеянный костями предыдущих жертв. И только Одиссею, попросившему себя связать, посчастливилось насладиться пением Сирен. Позднее Сирены встречаются в «Аргонавтике» Аполлония Родосского. Из-за связи с водной стихией и потусторонним миром Сирен часто изображали на кораблях и надгробиях.

По мысли Е. В. Герцмана, Сирены представляют собой собирательный образ, воплощающий соблазны, которые могли встать пред моряками во время путешествия. Их кровожадное поведение связано с этимологией греческого «σειρήν» (сейрен), что означает «очарование», «обаяние» [Герцман, 1995, с. 28].

Однако в греческой мифологии присутствуют и доброжелательные водные духи, например, Наяды и Нереиды. Наяды – нимфы ручьев и родников – считаются потомками Океана и Тефиды. Их почитали как хранительниц вод и покровительниц благоприятных сил природы. Нереиды – нимфы моря, дочери морского бога Нерее и океаниды Дориды. Они живут на дне морском во дворце отца, водят хороводы на волнах, а в лунные ночи выходят петь и танцевать на

берег. В отличие от Сирен, Нереиды были доброжелательны к людям и помогали морякам, а изображали их в «виде прекрасных девушек в легких одеждах» [Мифологический словарь, 2006].

В европейской мифологии духов воды называют Ундинами. Это очаровательные девушки, иногда представленные с рыбьими хвостами. Своим пением и красотой они заманивали путников вглубь, могли погубить их или сделать своими возлюбленными и оставить в подводном царстве. Обрести бессмертную душу, подобно людям, Ундины могут, только лишь полюбив человека [Мифологический словарь, 2006, с. 551].

Возвращаясь к привычным нам «русалкам», добавим, что в народных верованиях славян круг обозначений этих демонических существ довольно широк: берегиня, воденица, шутовка, чертовка, мавка, фараонка и другие. Сама же лексема «русалка», по замечанию Т. А. Новичковой, напоминает название античного праздника Розалии или воскресенье роз, связанного с чествованием памяти умерших. В романских странах он совпадал с Троицей. Обряды и игры в следующую неделю после Троицына дня восходят к культам мертвых, растительности и воды. Воплощением этих культов и стали образы русалок – лесные, речные и озерные духи, девушки-покойницы, стремящиеся к соединению с мировыми живых (по происхождению русалки – дети, умершие некрещенными или девушки-утопленницы). За русалками закрепился образ красавиц с длинными русыми или белокурыми волосами. Некоторые из них имеют рыбий хвост, а у некоторых имеются перепонки на пальцах ног. Тех, кто посмеет заглядеться на их красоту, русалки защекочут до смерти и утащат в омут. Образ русалки проник и в народное изобразительное искусство: русальные пляски запечатлены на браслетах и домашней утвари [Новичкова, 1995, с. 480].

В Японии подобных русалкам существ называют Нингё, что дословно переводится как «человек-рыба». Подобно своим западным «собратьям», эти существа представляют собой наполовину людей, наполовину рыб. В японской мифологии сверхъестественных существ (духов, демонов, оборотней) называют ёкаями. Нингё обитают лишь в морской воде. В древних сказаниях их

представляли с обезьяноподобными головами и мелкими острыми зубами, со временем их облик стал приближаться к человекоподобному. По легендам, человек, съевший плоть Нингё, обретает бессмертие, которое впоследствии становится источником вечной боли, а следовательно, и проклятием. Желая заполучить Нинге, люди совершали разные развратные поступки. Поэтому случайно поймать этих ёкаев или встретить выброшенными на берег считалось плохой приметой [Frydman Joshua, 2022, p. 190].

Один из самых известных мифов о Нингё – это миф о восьмисотлетней монахине. Легенда гласит, что в Японии жила больная девочка, однажды попробовавшая мясо Нингё. Девочка выздоровела, но достигнув 18 лет, перестала стареть, все ее близкие люди умерли, она же была вынуждена в одиночестве скитаться по Японии. Дожив до 800 лет, она решила покончить жизнь самоубийством.

Сегодня образ Нингё все так же остается популярным в японской культуре, к нему обращаются японские авторы и сценаристы. В отличие от представителей водных стихий других культур, о которых мы говорили ранее, Нингё не обладает привлекательной внешностью и в легендах не указывается пол этого существа.

Женских водных духов из разных культур объединяет их чарующая красота, пленительное пение и, намеренное или нет, недоброжелательное отношение к людям, за исключением греческих Нереид.

Мифологические и фольклорные сюжеты всегда вступали в тесную связь с литературой, живописью и музыкой, поэтому образ русалки распространился далеко за пределы древнегреческой литературы и народных сказаний. Особенно большое внимание уделяется этому образу в период романтизма.

Представители музыкального романтического искусства стремились запечатлеть «внутреннего человека»: порывы души, разные эмоциональные состояния, чувства и переживания. На язык симфоний были переведены многие произведения литературы [Рапацкая, 2008, с. 38]. Одним из таких стала опера Э. Т. А. Гофмана «Ундина», основанная на одноименной повести Фридриха де ла Мотт Фуке, о которой мы подробнее расскажем в следующем параграфе.

В изобразительном искусстве образ сирен и морских дев отразился не только в творчестве романтиков, но и представителей символизма и реализма (Дж. У. Уоттерхауз, Г. Дж. Дрейпер, А. Беклин, Х. Зацка, И. Н. Крамской, К. Е. Маковский). Их полотнам преимущественно характерна атмосфера мечтательности и меланхоличности. Отметим что позднее, в XX–XX вв., представители авангарда, сюрреализма, примитивизма (Р. Маргитт, М. З. Шагал, В. С. Любаров) наделяют русалок комическими чертами.

Двоемирие, характерное для творчества романтиков, связано с вопросами о месте человека в мире и его взаимоотношениях с обществом. В поверьях о морских девах эти же темы отражаются непосредственно в двупланности существования русалки (как на земле, так и воде), а также в сфере ее внутренних переживаний. Фабульная конструкция сказаний о русалках наиболее близка мироощущению романтиков, так как позволяет обобщить и выявить онтологические, эзотерические, личностные и социальные проблемы [Шкурская, 2020].

В русском романтизме образы русалок встречаются в раннем творчестве А.С. Пушкина («Русалка», 1819), М. Ю. Лермонтова («Герой нашего времени», 1840), Н. В. Гоголя («Майская ночь, или утопленница», 1831). В перечисленных произведениях образ русалки коррелирует с опасностью или обманом: очаровывая мужчин, они обрекают их на гибель [Верба, 2012]. В стихотворной повести «Ундина» В. А. Жуковского (что является переводом прозаической повести Фридриха де Ла Мотт Фуке), напротив, раскрывается внутренний мир героини. Ундина сочетает в себе таинственность, душевные метания, свойственные людям, и вместе с тем близость к природе.

Образ русалки остается популярным и в наши дни. В кинематографе этот образ встречается во многих формах и жанрах, начиная с фильмов ужасов и заканчивая детскими мультфильмами. Причем, если в триллерах и фильмах ужасов сохраняется традиция наделять этот образ мистикой и опасностью (что, как мы можем предположить, связано с особенностями жанра), то в современных

детских мультфильмах эта традиция нарушается: русалок вводят как волшебного персонажа с целью добавить картине фэнтезийности.

1. 3. «Ундина» Ф. де ла Мотт Фуке как одна из первых художественных обработок образа русалки

Характерные черты романтизма, сложившегося в йенский период в Германии, отразились в единственной повести Ф. де ла Мотт Фуке «Ундина» (*Undine*, 1811). В основу повести легла натурфилософская мысль о единстве духа и материи. Сюжеты и образы романтиков наглядно раскрывали идеи натурфилософа XVI в. Парацельса, его книгу о нимфах, сильфах, карликах, саламандрах и подобных им духах Фуке называет в качестве источника для сюжета «Ундины» [Чавчанидзе, 1990]. Согласно Парацельсу, ундина обретает душу, вступая в брак с человеком. Тот, кто взял в жены ундины, не может обижать ее вблизи воды, иначе она исчезнет бесследно. Но если это случилось и ундина исчезла, муж не должен считать ее умершей и не имеет права жениться вновь — иначе она вернется и принесет ему смерть [Чавчанидзе, 1990].

Другим источником для написания повести исследователи считают сказание о рыцаре Петере фон Штауфенберге, относящееся к первым десятилетиям XIV в. Возвращаясь из странствий, рыцарь встречает морскую деву, завязавшаяся между ними связь делает рыцаря счастливым и богатым. Возлюбленная берет с него клятву никогда не вступать в брак, однако он ее нарушает и открывает свою тайну священнику. Через три дня рыцарь умирает.

Советский и российский литературовед-германист Д. Л. Чавчанидзе выделяет еще один источник, который мог быть известен Фуке. Это роман «Ивейн» (*Yvain, le Chevalier au Lion*, 1170; *Yvain*, 1200) в вариантах Кретьена де Труа и Гартмана фон Ауэ. История любви рыцаря и феи Лаудине, жены могущественного хранителя чудесного источника. Ивейн также обещал Лаудине не покидать ее, но тоску по рыцарским обязанностям и королевскому двору, герой не сдержал слова [Чавчанидзе, 1990]. В отличие от двух первых источников и самой повести Фуке, этот роман не имеет трагической концовки,

следовательно, идеи Парцельса были более близки мироощущению писателя. Помимо прочего исследователь отмечает, что «сказочность» Фуке привлекает тайной человеческих переживаний, которые берут свое начало в загадке природы. Поэтому средневековый колорит уходит на второй план и является скорее фоном или декорациями для развивающихся событий. Первоначальноны все же традиции и художественная структура литературы средних веков. Так, согласно традиции средневековой литературы, любовь отождествляется с женщиной, предназначенной давать жизнь, а значит, и с природой. Ундина, в свою очередь, является олицетворением водной стихии в женском облики.

Понятие любви у Фуке тоже восходит к средневековой традиции. В отличие от других писателей (Генрих Гейне и Клеменс Брентано), которые наделяют Лорелею разрушительной силой и губительным очарованием, Фуке наделяет свою героиню чистотой. Убивая возлюбленного, она испытывает тяжелые мучения. Любовь превратила Ундину из inferнального существа в личность, наполненную сочувствием и готовую на самопожертвование. «Параллель „любовь – природа“, безусловно, лежащая в самой основе и темы Лорелей, у Фуке заострена, выведена на первый план. Поэтому любовь вершит судьбы на самом высшем уровне – на уровне жизни и смерти», – отмечает Д. Л. Чавчанидзе [Чавчанидзе, 1990]. Между Бертальдой и Хульдбрандом напротив наблюдается любовь-«служение», что соответствует традициям средневекового романа. И лишь встретив Ундину, Хульдбранд понимает разницу между подлинной любовью и любовью-«служением». На полярность подлинной любви и любви-«служения» у Фуке накладывается другая полярность – принадлежность человека к живой природе и уход от нее, что выражает дуализм между стремлением к гармонии с окружающим миром и «демоническим» началом, которое отрицает обычный, земной мир.

С древних времен в мире сложилось представление о том, что стихии могут влиять на человека и человек может обратиться за помощью к силам стихии. Но по канонам позднего романтизма, чем сильнее дух вмешивается в людские жизни, тем сильнее в людях пробуждается милосердие. Так, после попыток Кюлеборна

разлучить Хульдбранда и Бертальду, связь между ними крепнет вопреки темным силам. Ундина является порождением водной стихии, и по законам этой стихии, если ее муж нарушает обет верности, то он должен погибнуть. Хульдбранд нарушает обещание хранить верность Ундине, и ей приходится исполнить свой долг и убить Хульдбранда. Но, совершая миссию, возложенную на нее законами стихии, Ундина страдает подобно настоящему человеку, ибо влюбившись в человека, она обрела душу. Ундине как романтической героине дарована исключительность, и по причине этой она обречена на одиночество и страдание.

Вера в долг, верность в любви, данное обещание отображает присущий романтикам идеалистический взгляд на мир [Верба, 2012]. Героиня романтических произведений либо изначально принадлежит идеальному миру (миру природы), в котором нет предательства и обмана, либо выросла далеко от людского общества («Русалочка» Г. Х. Андерсена) и поэтому не ожидала предательства. Хотя Ундина и воспитывалась с раннего детства людьми, но их хижина находилась в отдалении от других людских поселений, в дремучем лесу, и странники заходили туда редко. Так, при столкновении двух миров идеализированные установки романтической героини разрушаются.

Примечательно, что мотив предательства проникает в тексты о русалках именно в период романтизма, поскольку тема прощения и восстановления доверия напрямую связана с предметом исследования романтиков – эмоциями и внутренним миром человека.

Обозначенное ранее двоemiрие, по замечанию Е. Г. Милюгиной, близко романтикам потому, что, чувствуя себя «пленниками» конкретного места, они стремились из этой неволи попасть в другую эпоху, и в другое пространство. Поэтому их герои врываются в другой хронотоп или же принадлежат двум мирам одновременно [Милюгина, 1992, с. 129]. Эта же тенденция позднее отразится в датском романтизме (особенно ярко – в творчестве Г. Х. Андерсена).

Смерть в данном произведении тоже обладает некоторой амбивалентностью: с одной стороны, это наказание за непослушание и нарушение обещания, с другой – спасение, ибо только умерев от поцелуя Ундины,

Хульдбранд вспоминает свою истинную любовь, истинное «я». Нельзя уверять, что повесть заканчивается трагически. Автор оставляет намек на то, что после смерти Хульдбранда душа его воссоединяется с душой возлюбленной: холм, где располагается его могила, окружает ручеек.

Из современников Фуке больше всего повесть оценил Э. Т. А. Гофман, и уже в 1816 году его опера «Ундина» была поставлена в Берлине. Над либретто работал Фуке. Главную партию исполняла известная певица Иоганна Ойнике, дирижировал Бернгард Ромберг. Первый композитор-романтик Карл Мария фон Вебер отзывался об опере, как об одном из самых одухотворенных произведений того времени. Позднее музыкальной обработкой «Ундины» занимались К. Гиршнер, И. Риттер фон Зейфрид, А. Гюроветц, Г. Шмидт.

1. 4. «Русалочка» Г. Х. Андерсена: переосмысление образа русалки в датском романтизме

В XVIII веке, в эпоху Просвещения, на Данию большое влияние оказывали философия и литература Франции, но уже в XIX веке вектор культурных связей изменился, и Дания стала больше сближаться с Германией. В частности, эти страны объединил нарастающий интерес к сагам и проявление национального характера. В Германии в этот период возникает интерес к «Песням о Нибелунгах», в Дании – к фольклору [Храповицкая, 2002, с. 328]. Датские писатели начали заниматься отбором народных сказок и преданий. Так, были изданы «Датские народные предания» (1818) Ю. М. Тиле, «Сказки» (1823) М. Винтера и «Избранные сказки и рассказы» (1843) К. Мольбека.

Одним из самых известных представителей зрелого романтизма в Дании является Ганс Христиан Андерсен, а его самым поэтичным произведением считается «Русалочка» (*Den Lille Havfrue*, 1837), принеся автору мировую известность.

Сказки Андерсена были адресованы как взрослым, так и детям. Первый сборник сказок, вышедший под названием «Сказки, рассказанные для детей»

(*Fairy Tales Told for Children*, 1837), публиковался тремя частями в период с 1835 по 1837 год. «Русалочка» находится в последней, третьей части сборника.

После выхода в свет «Русалочки» многие исследователи отметили сходство с повестью Фридриха де ла Мотт Фуке «Ундина». В основе сказки датского романтика действительно лежат предания о морских девах, но в его произведении классический для немецкого романтизма сюжет претерпевает значительные изменения.

Первоначальное отличие отметим во внешности героинь: Русалочка выглядит наполовину девушкой, при этом имея рыбий хвост, – Ундина в свою очередь, являясь водным духом, описывается как девушка необыкновенной красоты, других внешних особенностей, относящихся к ее истинному происхождению, нет. В Русалочке более ярко выражены присущие романтическим героям стремление к идеальному миру и тяга к странствиям. Пространство Андерсена делится на два мира: морской мир, с прекрасными садами и огромными дворцовыми залами, и мир земной – поверхность или так называемый «высший свет».

Русалочка изначально принадлежит идеальному миру морского царства и растет среди таких же русалок, как она сама. Морской царь давно овдовел, поэтому в воспитании дочек – шестерых принцесс – ему помогает старуха-мать. Подняться на поверхность и впервые соприкоснуться с миром над водой русалкам дозволяется только по достижении пятнадцати лет. В свой первый вечер над водой Русалочка влюбляется в принца и после этого все чаще посещает его дворец так близко, как это возможно. Русалочка куда более задумчивая и тихая в сравнении с сестрами, тем не менее другие русалки не осмеливаются приближаться к людям и их владениям. Земной мир все больше привлекал героиню и все больше ее интересовали люди, в особенности принц. Но попасть в мир людей русалка может только в том случае, если человек отдастся ей всем своим сердцем и всеми помыслами [Андерсен, 1989, с. 22]. Разумеется, это считается невозможным, ведь люди находят русалочьи хвосты безобразными. И даже после смерти в загробном мире русалка не может встретиться с человеком.

Хоть русалки и живут триста лет, но не обладают бессмертной душой, как люди, поэтому за помощью Русалочка обращается к морской ведьме.

В отличие от своего предшественника, Андерсен отходит от традиций натурфилософии и не ставит бессмертие души своей героини в зависимость от любви к ней человека. Русалочка получает бессмертную душу более совершенным путем, благодаря личному духовному развитию и жертвенной любви. Полюбив принца, она отдает свой волшебный голос взамен на человеческие ноги, которые причиняют ей невыносимую боль при каждом шаге, но в то же время дают возможность находиться рядом с возлюбленным. Жертва в виде голоса являет собой послание автора к истинной любви, которая не может основываться на корыстных мотивах, уговорах или благодарности. Кроме того, героиня согласна превратиться в морскую пену, но никак не причинить вред принцу и его возлюбленной [Храповицкая, 2002, с. 339]. Образ Русалочки связан с христианской, католической традицией: ее так называемая «волшебная» способность – это христианское милосердие, наивысшее проявление любви. Так, в «Русалочке» обнаруживается одна из характерных черт творчества писателя – проявление гуманного начала в человеке.

Для восприятия человека XXI века финал «Русалочки» датского писателя сложно назвать положительным, но для католика Г.Х. Андерсена он таковым являлся, поскольку Русалочка, во-первых, обрела-таки бессмертную душу, во-вторых, она достигла высшей стадии любви – любви-милосердия [Митрошенко, 2024]. Русалочка идет на жертвы ради возможности быть с возлюбленным, но принц так и не узнает в ней истинного спасителя, соответственно, и о ее сущности не догадывается, поэтому женится на другой принцессе. Всепрощающая любовь не дает русалочке причинить им вред, но она примыкает к дочерям воздуха и обретает надежду получить в награду бессмертную душу.

Характерное для романтической традиции двухуровневое пространство осложняется за счет наложения третьего уровня – в виде воздушного (небесного) мира, где обитают дочери воздуха и умершие людские души. Отсюда следует и усложнение романтического конфликта: земной мир оказывается переходным

пространством к миру небесному. Андерсен синтезирует мотив «водной/облачной девы», характерный для мифологии, но разрешает его в христианском контексте [Шкурская, 2020].

Стоит отметить, что Русалочка Андерсена совершенно не похожа на греческих сирен или славянских русалок. Как мы уже говорили ранее, в фольклоре разных культур водные духи скорее представлены как отрицательные персонажи (кровожадные сирены, заманивавшие моряков на дно). У Русалочки же не было злобных помыслов относительно людей, наоборот, автор отмечает чистоту ее мотивов. Но фольклорная традиция сохраняется в образах ее сестер, которые во время бури выплывали на поверхность и уговаривали моряков без боязни спуститься в подводный мир, полагая, что он лучше, чем мир земной. Только дивное пение русалок морякам слышалось как шум шторма, а на дно к морскому царю они опускались уже мертвыми.

«Русалочка» Г.Х. Андерсена сочетает в себе как романтические, так и индивидуально-авторские элементы, а ведущими в понимании замысла сказки становятся христианские мотивы. Телесная трансформация отображает трансформацию внутреннюю, что связано с категорией двоемирия: два мира – в одном образе, в одной оболочке, в одном теле [Митрошенко, 2024].

1. 5. «Рыбка Поньо на утесе» Х. Миядзаки: образ русалочки XXI века.

Совершенно новую интерпретацию образа русалочки можно наблюдать в творчестве современного японского режиссера Хаяо Миядзаки. От хрупкой и прекрасной девушки, водной нимфы, мы видим переход к смелой и необычно, в сравнении с предыдущими текстами, юной героине.

«Рыбка Поньо на утесе» (崖の上のポニョ) – полнометражный аниме-фильм, выпущенный японской студией Ghibli в 2008 году. Сюжетная схема (встреча героев земного и водного мира – влюбленность – выбор), характерная классическим произведениям о русалках, сохраняется в своем практически

первозданном виде, за исключением мотива предательства и обмана, но наполнение этой схемы меняется в соответствии с трансформацией образа главной героини.

На классический сюжет сказаний о русалках накладывается апокалиптический сюжет, типичный для ранних фильмов Миядзаки. Апокалипсис (в данном случае в виде цунами) здесь происходит вследствие попытки дочери помешать своему отцу наказать людей, по его мнению, разрушивших мир. Однако главным героям, в лице двух пятилетних детей, удастся благополучно справиться с природным катаклизмом, а отцу героине в конце предоставляется искупление [Нейпир, 2021, с. 350]

Исследовательница творчества японского мультипликатора и автор книги «Волшебные миры Миядзаки» Сюзен Нейпир описывает сюжет произведения, как архетипический: в нем встречаются мальчик и девочка, они вместе преодолевают трудности, а потом живут долго и счастливо. «Романтические отношения между детьми служат катализатором сказки, а взаимодействие персонажей с морем разворачивают повествование» [Нейпир, 2021, с. 352].

По воспоминаниям Х. Миядзаки, в девятилетнем возрасте он позаимствовал у соседа книгу Ганса Христиана Андерсена «Русалочка», и во время чтения ему было трудно принять ее мысль о том, что у главного героя нет души, поскольку в Японии душа есть практически у любого предмета, даже самого мизерного.

Поньо нельзя однозначно определить как русалку или водного духа (хотя в некоторых эпизодах она принимает обличие водяного), точнее будет назвать ее рыбкой. Поньо – дочь колдуна и морской богини, поэтому в отличие от своих предшественниц, у нее есть способности к колдовству: «Как и Фудзимото (отец главной героини), Поньо обладает сверхъестественными способностями, и ее способности еще сильнее и разрушительнее, но не потому, что она злая, а потому, что слишком сильно любит» [Нейпир, 2021, с. 353]. Несмотря на разрушительные способности героини, мы не можем поставить ее в один ряд с греческими сиренами или славянскими русалками, которые использовали свои пение и красоту в коварных целях. Влюбившись, Поньо становится настолько сильной,

что может сама превратиться в человека. После попытки Фудзимото запереть дочь, Поньо устраивает бунт и вызывает гигантские волны цунами [Митрошенко, 2024]. Она бежит прямо по волнам, а вокруг играет грохочущая музыка, напоминающая «*Полет валькирий*» Вагнера: «Решительным характером девочка больше похожа на воинственную валькирию из вагнеровской оперы “Кольцо нибелунга”» [Зайцева, 2024]. Альбина Ахатова, автор журнала «Кинотексты», видит здесь связь с первым именем Поньо – Брунгильда. Ее можно сравнить с воинственной валькирией, которая тоже влюбляется в человека – Зигфрида [Ахатова, 2024].

Самостоятельное превращение в человека свидетельствует не только о сильных чувствах Поньо и ее желании быть принятой ее человеческим другом, мальчиком Соске. Процесс превращения примечателен еще и тем, что он демонстрирует некий «ускоренный» ход эволюции человека: из рыбы – в птицеподобное существо, затем – в человека. Параллельно преобразению Поньо меняется и море, оно принимает вид моря девонской эры. С помощью этого приема автор обращает внимание зрителя на значимую для Японии проблему – проблему экологии. С этой же целью Миядзаки вводит и фигуру Фудзимото. Колдун рассержен на людей за то, как они загрязняют мир. Доказательством тому является сцена в самом начале фильма, где Поньо попадает в груз мусора и застревает в стеклянной банке. Вдобавок ко всему показательна и сцена с Цунами из затонувших кораблей, которые в обычное время лежат на дне морском, образуя целые кладбища. С этим связано желание Фудзимото вернуть землю в девонский период.

Так называемый скачок во времени показателен еще и для категории хронотопа. У Хаяо Миядзаки пространство представлено иначе, нежели у Г. Х. Андресена или де ла Мотт Фуке. Мы также видим подводный мир и мир над поверхностью воды. Однако интересной является сцена встречи героев в конце фильма, когда Поньо и Соскэ проходят через тоннель, что в японской культуре символизирует проход между земным и потусторонним мирами, этим объясняется внезапное исцеление старушек и встреча с матерью Соске, хотя

несколькими сценами ранее зритель мог догадаться, что она погибла в цунами. Куда интереснее временной аспект: «В магической временной структуре “Поньо” приходят и уходят миллионы лет. Девонское море вернулось и накрыло землю, а сама Поньо дважды эволюционировала и снова регрессировала» [Нейпир, 2021, с. 364].

В итоге пространство в одной из финальных сцен, где герои (и старушки, и Поньо с Соскэ) оказываются в морской пучине, можно считать подобием загробного мира, куда они попадают вследствие прорехи в мироздании. В этом мире старушкам из дома престарелых не нужны инвалидные коляски, там они здоровы и полны сил. В мультипликационном фильме «Ходячий замок» (2004) Миядзаки уже обращался к теме старения, в «Рыбке Поньо» эта тема в его творчестве находит продолжение. Символичным является расположение детского сада и дома престарелых. Они находятся по соседству, как напоминание о том, что молодость и старость неотделимы друг от друга.

В мультфильмах Миядзаки образ бабушки / старухи становится одним из центральных, он указывает на важное для японцев сохранение традиций. Сквозным мотивом становится мотив семьи.

Семья Поньо – это заботливый отец, оберегающий свою дочь от человеческого мира, десятки рыбок-сестер и мудрая мать, которая поддерживает Поньо в ее желании стать человеком. Второй главный герой – «пятилетний Соскэ, не по годам зрелый, задумчивый и сострадательный. Отец Соскэ – Коити – из-за работы редко появляется дома, чем сильно расстраивает жену Рису, но в свои пять лет мальчик уже знает, как позаботиться о матери. Как пишет Сюзан Нейпир, в фильме продолжается критика родителей среднего возраста: Риса явно любит Соскэ и принимает неожиданное появление Поньо в их жизни, но все же кажется недостаточно зрелой для образа матери. Коити – любящий, но по сути отсутствующий в жизни семьи отец – служит образцом современной японской мужественности, и в, частности, отцовства. Чертами материнства Миядзаки наделяет не только Рису и Гранмамаре, но даже саму Поньо, которой удается успокоить плачущего малыша, встретившегося им во время путешествия

[Нейпир, 2021, с. 358]. Вообще, нередко дети у Миядзаки примеряют на себя роль взрослых.

Кроме того, анализ мужских и женских образов в этом произведении показывает, как в XXI постепенно меняется парадигма патриархата. В первую очередь «крах патриархата» обозначается восстанием Поньо, а затем и ее сестер против отца (сестры здесь выступают в качестве помощников по канонам классических сказок). Так, Поньо в определенный момент превосходит отца по силе, мать-богиня изначально выше Фудзимото, бывшего некогда человеком. На суше потрясающую женскую силу, контрастирующую с мужским бессилием, демонстрируют Риса и три старушки [Нейпир, 2021, с. 358]. Соответственно, основную динамику мультфильму задают именно женские образы.

В одном из интервью у Х. Миядзаки спросили, почему в центре его мультфильмов обычно оказываются девочки. Отвечая на вопрос, он объяснил это социальным аспектом. По его мнению, роль мужчины больше связана с экономической составляющей, выбор профессии определяет состояние и положение его семьи, поэтому нередко мужские персонажи носят функциональное значение, в мультфильмах главная их задача – материальное обеспечение близких. А в качестве центральных персонажей, если и изображать героев мужского пола, то лишь таких маленьких, как Соскэ. Поэтому героинями фильмов Миядзаки в основном являются девушки разных возрастов, они более живые и бойкие [Савако Агава. Беседа с Хаяо Миядзаки, 2010].

Для Поньо как для героини XXI века ее индивидуальная значимость выходит на первое место, для нее «растворение» в любви, т. е. в пене немисливо, она проецирует на мир собственное его восприятие [Митрошенко, 2024].

Можно предположить, что по этой причине, к примеру, американский мультипликатор Уолт Дисней делает финал положительным в своей адаптации («Русалочка», 1989) [Митрошенко, 2024].

В «Рыбке Поньо на утесе» Соскэ изначально знал, кем является Поньо, и сразу же ее принял. Соскэ поручается за Поньо в последнем разговоре с Гранмамаре. Поньо в свою очередь отказывается от волшебных сил, не чувствуя

при этом сожаления [Митрошенко, 2024]. Посыл отказаться от магии и принять реальным мир таким, какой он есть, со всеми его трудностями, прослеживается и в более поздних работах Миядзаки («Ветер крепчает» 2013, «Мальчик и птица» 2023).

Мы можем предположить, что такая трансформация обусловлена непосредственно мировосприятием автора и особенностями японской культуры и мифологии (темы природы и экологии, превращений).

Образ русалки имеет богатую историю и представлен в культуре разных народов. Одной из первых художественных обработок образа является Ундина, героиня одноименной повести Ф. де ла Мотт Фуке (*Undine*, 1811). Можно полагать, что именно этот образ становится основой для последующих интерпретаций. Позже переосмысление этого образа можно увидеть в датском романтизме, в сказке Г. Х. Андерсена «Русалочка» (*Den Lille Havfrue*, 1837). Обе героини мечтают обрести душу, но делают это разными способами. Совершенно иное воплощение образа мы видим в современном искусстве на примере мультипликационного фильма Х. Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе». Перед Поньо, в отличие от ее предшественниц, не стоит задача обрести душу, поскольку в японской мифологии даже мизерные предметы наделены душой, поэтому акцент смещается на темы взросления, принятия и любви.

Глава 2. Способы визуализации на уроках литературы в школе

1. 1. Визуальная культура как способ восприятия мира у школьников

Федеральная рабочая программа основного общего образования по литературе ставит перед учителями-словесниками «задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное» [Федеральная рабочая программа среднего общего образования, 2024, с. 5]. На наш взгляд, восприятие – одно из главных умений в приведенном перечне, поскольку именно с него начинается работа с текстом. Процесс восприятия является предметом изучения как для методистов, так и для психологов. В «Новом словаре методических терминов и понятий» можно найти следующее определение восприятия: «процесс отражения в сознании человека внешних признаков предметов и явлений, совершающийся при помощи органов чувств и завершающийся созданием образа воспринимаемого предмета и оперированием этим образом» [Новый словарь методических терминов и понятий, 2009, с. 44]. Так, процесс восприятия напрямую связан с мышлением, так как образы, формирующиеся в процессе восприятия, затем обрабатываются в процессе мышления.

Уже в XX веке методисты сталкивались с проблемой, связанной с нелюбовью школьников к текстам. Например, М. А. Рыбникова ввела в школьную практику рассказы по картинкам и написание сочинений по фотографиям с целью усилить зрительные впечатления обучающихся. В. В. Голубков в монографии «Методика преподавания литературы» выделяет три вида наглядности: 1) наглядность словесно-образная: использование стихотворений и отрывков из художественной прозы, из мемуаров – средствами выразительного чтения, декламации и художественного рассказывания; 2) наглядность художественно-изобразительная: демонстрация портретов, снимков с картин, с рукописей и т.п.; 3) графическая наглядность: запись на доске словесного и цифрового материала, показ или создание схем, диаграмм (последние виды деятельности предполагают совместную работу и активное участие обучающихся) [Голубков, 1952, с. 89].

Кроме того, В. В. Голубков ввел понятие «синтетические средства наглядности», к которым относил инсценировки, кино, театр [Сосновская, 2021]. Во второй половине XX в Ленинграде проходил симпозиум, посвященный проблемам художественного восприятия, который способствовал сближению методики и психологии, обращению методистов-словесников к проблеме взаимосвязи восприятия учащимися литературных произведений и методики школьного анализа [Богданова, Маранцман, 1995, с. 66].

Однако проблема художественного восприятия остается актуальной и в настоящее время. Современным школьникам характерно визуальное, быстрое, при этом поверхностное мышление («клиповое мышление»), также им присущи гиперактивность и дефицит внимания [Купчинская, Юдалевич, 2019]. Удерживать внимание таких учеников на уроке все сложнее, а процент школьников, читающих заданные тексты, становится все ниже. Адаптация к новой среде ставит перед учителями-словесниками ряд методических задач: поиск подходящего метода для чтения, анализа и интерпретации художественных текстов, который будет соответствовать особенностям восприятия и мышления современного ребенка, а также будет стимулировать его к чтению, в том числе классической литературы [Митрошенко, 2024].

В поисках решения вышеперечисленных задач, мы обратились к учебному пособию под редакцией В. А. Кохановой [Коханова, 2019, с. 142–145], профессора Московского городского педагогического университета, и выявили, на наш взгляд, наиболее подходящие методы и приемы для эффективного изучения художественного произведения в контексте «клипового мышления».

1. Изучение произведения в контексте творчества писателя или сравнительно с произведениями других авторов. Этот прием может проводиться в рамках межтекстового сопоставления. Использование такого подхода позволяет глубже изучить конкретное произведение на различных уровнях (тематика, проблематика, образная система и прочее), а также расширить понимание обучающимися художественного мира писателя. Кроме того, анализ схожих и

отличительных черт сравниваемых текстов развивает поисково-исследовательские навыки учащихся.

2. Интертекстуальный, выявляющий множественные связи художественного произведения с другими текстами и явлениями культуры. Схож с предыдущим приемом, он заключается в обнаружении литературных реминисценций, источников, аллюзий, к которым обращался автор, и определении их роли в раскрытии идейного содержания произведения. Этот метод можно использовать и актуализации ранее прочитанных произведений.

3. Интегрированный, в основе которого лежит изучение произведения с использованием других видов искусств. Уроки литературы часто проходят в интеграции с такими видами искусств, как музыка, живопись и кино. Такой метод позволяет сделать уроки литературы более разнообразными. На уроках литературы в школьной практике особенно часто элементы интегрированного метода используют на этапе мотивации с целью активизации, коммуникативного и эстетического развития обучающихся.

Изучение литературных произведений требует комплексного методического подхода, что включает в себя компаративный анализ текстов, исследование интертекстуальных связей и рассмотрение произведения в широком культурном контексте. Каждый из приведенных подходов помогает более глубоко понять произведение, его тематику и идейное содержание, а также позволяет расширить представление обучающихся о художественном мире писателя.

Доктор педагогических наук И. В. Сосновская выделяет следующие средства визуализации и формы мультимедийного контента для работы со школьниками с наглядно-образным мышлением: фотография, слайдшоу, графика, карикатура, иллюстрация, инфографика, таймлайн, видео, интернет-мемы, интерактивные элементы, рисунки, схемы, графический дизайн, логотипы, видеоролики, клипы, флеш-анимация, инсталляции [Сосновская, 2021]. Перечисленные средства в наибольшей степени отвечают запросу современных школьников, выросших в визуальном, технически обогащенном мире. На примере анализа стихотворения Пушкина «Пророк» (1826) при помощи создания эйдос-

конспекта (изображения и краткого рассуждения, дающего толкование своего видения темы, и образов художественного произведения) И. В. Сосновская демонстрирует, как нетрудно и при этом необычно можно повысить мотивацию обучающихся и улучшить восприятие произведения.

Все более значимым в современном образовании становится процесс интеграции ИКТ (интерактивных коммуникативных технологий). Они позволяют делать уроки литературы интереснее и доступнее для обучающихся.

Преподаватель Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета Е. В. Александрова предлагает обратиться к компьютерным видам наглядности. Компьютерная наглядность, как правило, разрабатывается в среде «MS POWER POINT» и представляет собой «совокупность специфических учебных дидактических средств, педагогически целесообразно представляющих учебный материал в наглядном виде, и соответствующей аппаратуры для воспроизведения данной информации» [Александрова, 2010]. Всего Е. В. Александрова выделяет два вида компьютерной наглядности: словесно-образную и художественно-изобразительную. Первый тип наглядности, как отмечает методист, можно использовать на любом этапе урока. Это могут быть аудио- и видеовставки; аудиозаписи мастеров слова. Второй вид компьютерной наглядности – художественно-изобразительная. Такой вид компьютерной наглядности предполагает презентацию, в которую можно поместить фотографии мест, посещенных писателем (виртуальная экскурсия); мемуары и черновики; портреты писателя, созданные разными художниками; сопоставление живописи и литературных произведений. По заключению исследователя, на уроках с применением ИКТ у обучающихся повышается работоспособность, наблюдается эффективность усвоения материала и улучшается эмоциональный фон.

Мы уже упоминали о том, что уроки литературы часто проходят в интеграции с другими видами искусства. И, на наш взгляд, не менее эффективным в работе с детьми с «клиповым мышлением» будет обращение к экранизации. Мы предлагаем следующие рекомендации при использовании экранизации на уроках литературы.

Самое главное, что стоит помнить при работе с экранизацией или другой формой адаптации (например, театральной постановкой), это предварительный просмотр без участия детей, чтобы определить, соответствует ли выбранная адаптация возрастной категории обучающихся. Прежде чем приступить к просмотру, учителю необходимо проговорить, в чем разница между оригинальным текстом и экранизацией. Экранизация – это адаптация художественного произведения на экране, т. е. текст писателя перерабатывается в сценарий, который в дальнейшем ложится в основу фильма, мультфильма или телевизионного сериала. Важно объяснить обучающимся, что замысел автора экранизации или адаптации далеко не всегда совпадает с замыслом автора исходного текста. Этот тезис может стать хорошим поводом для поиска сходств и отличий анализируемых произведений, что как раз является вторым важным пунктом при работе с экранизацией [Митрошенко, 2024]. В остальном процесс работы с экранизацией практически не отличается от работы с классическим текстом. Следует отдавать предпочтение ключевым фрагментам, которые являются важными для анализа произведения. После просмотра необходимо провести беседу по выявлению восприятия, затем обратиться к исходному тексту.

Благодаря сопоставлению оригинального текста и визуальной адаптации, обучающиеся могут выйти на углубленный анализ прецедентного текста. Кроме того, обращение к экранизации нередко способствует повышению интереса школьников к оригиналу: в настоящее время все чаще учащиеся после просмотра фильма, сериала или мультфильма парадоксальным образом начинают читать классические произведения [Митрошенко, 2024].

2. 2. «Русалочка» Г. Х. Андерсена и «Рыбка Поньо на утёсе» Х. Миядзаки: способы визуализации на уроках литературы в 5 классе

Примерные временные рамки младшего подросткового возраста определяются от 10 до 12 лет (5–6 классы). Обучающиеся этого возраста отличаются легкой возбудимостью, повышенной эмоциональностью, неусидчивостью. Кроме того, меняются читательские интересы: младших

подростков привлекают смелые, любознательные герои и такие жанры, как путешествия, приключения, фантастика. Можно предположить, что по этой причине в программе по литературе за 5–6 классы обучающимся предлагается познакомиться с произведениями Даниэля Дефо, Джонатана Свифта, Ганса Христиана Андерсена, Киры Булычева. В 6 классе основным предметом изучения становится человек и его поступки (героическое и обыденное), эта тема соответствует возрасту школьников на данном этапе и их нравственному развитию.

Тем не менее, сегодня учителя-словесники сталкиваются с большим количеством нечитающих школьников. Лишь немногие обучающиеся читают с удовольствием классические тексты, большинство их игнорирует или читает в кратком содержании, часть обучающихся школьной программе предпочитает комиксы или мангу.

С целью определения особенностей восприятия исследуемой темы в детско-подростковой среде было проведено анкетирование обучающихся 5 класса СШ №157 (см. Приложение А).

В ходе анкетирования мы выяснили следующее:

- 61% опрошенных читают только тогда, когда нужно подготовиться к урокам;
- 23% больше нравятся рассказы, 31% отдают предпочтение сказкам, 39% – комиксам;
- 74% отдают предпочтение мультфильму, 17% – фильму и лишь 9% выбирают книгу;
- 78% относятся к экранизации положительно потому, что чтение находят скучным.

Полученные результаты подчеркнули актуальность исследования и дали основание разработать конспект урока внеклассного чтения с целью познакомить учащихся со сказкой Г.Х. Андерсена посредством показа мультфильма.

С целью подтверждения теории о том, что на уроках с использованием различных способов визуализации обучающиеся более активны и

заинтересованы, мы разработали два конспекта урока по одной теме и провели их в разных классах.

Ниже будет представлен конспект урока, проведенный в экспериментальной группе.

Конспект урока по литературе 5 класс на тему: Ганс Христиан Андерсен «Русалочка»

Тема: Ганс Христиан Андерсен «Русалочка».

Цели урока: познакомиться с содержанием сказки «Русалочка», выделить особенности волшебной авторской сказки, создать мотивацию к чтению литературных текстов.

Задачи:

Обучающие:

Познакомить учащихся посредством визуализации с образом русалочки Г.Х. Андерсена.

Развивающие:

Способствовать развитию речи, творческого воображения и ассоциативного мышления учащихся.

Воспитательные:

Создать условий для нравственного самосовершенствования личности.

Оборудование: проектор, мультимедийная презентация, мультипликационный фильм.

Планируемые результаты:

Личностные УУД: осуществление личностного морального выбора; понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; высказывание своего отношения к героям книг и их поступкам.

Метапредметные УУД: умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции.

Предметные УУД: овладение умением выявлять черты литературной сказки и умением анализировать произведение и поступки героев.

Технологии обучения, методы: сопоставительный метод, ИКТ, беседа, прогнозирование.

Этап урока	Содержание этапа (деятельность учителя)	Деятельность учащихся	Время
Организационный момент	Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку	Встают, приветствуют учителя	1 мин.
Вступительный этап (актуализация знаний, мотивация, целеполагание, художественное восприятие)	Беседа, выявляющая представление учащихся о народной и литературной сказке: - Что такое литературная сказка? Чем она отличается от народной? - Какие народные и литературные сказки вы уже знаете? Ребята, недавно я посмотрела очень красивый мультфильм, напоминающий одну литературную сказку. Предлагаю вам его посмотреть и угадать, о какой сказке я говорю (показ мультфильма до момента превращения героини в девочку).	Вспоминают отличия литературной сказки от народной. Перечисляют сказки, которые уже знают. Смотрят мультфильм до момента превращения героини в девочку	20 мин.
Объяснение	- Как вам мультфильм?	Делятся	7 мин.

нового материала (выявление художественного восприятие, знакомство с биографией автора)	Автором этого мультфильма является японский режиссер Хаяо Миядзаки, у него есть и более современные работы, которые вам тоже могут понравиться. - Знаете ли вы похожую сказку? - Героиня какой сказки хотела стать человеком, чтобы воссоединиться с тем, кого она полюбила? Верно, сегодня мы с вами познакомимся с датским писателем Гансом Христианом Андерсеном. Рассказ биографии Г.Х. Андерсена	впечатления от просмотра мультфильма. Вспоминают сказку Андерсена. Слушают биографию писателя	
Работа с текстом (анализ)	Ребята, мультфильм, который мы посмотрели, называется “Рыбка Поньо на утесе”, а сказка Андерсена – “Русалочка”. Обратите внимание на то, как авторы называют своих героинь: Русалочка, рыбка – о чем это говорит? - А что вы знаете о русалках? Вспомните, в	Размышляют об особенностях названий произведений. Актуализируют знания о русалках. Работают с текстом сказки. Прогнозируют дальнейшую судьбу героини.	12 мин.

	каких произведениях вы встречали русалок? Русалочка – в народных поверьях и сказках существо, живущее в воде и похожее на женщину, но всегда с длинными распущенными волосами и рыбьим хвостом. Народное поверье гласит, что русалка обретает бессмертную душу благодаря искренней любви человека. - Давайте посмотрим, как Андерсен решает судьбу своей героини. Читаем первую часть сказки (читает учитель до слов «Когда вам исполнится пятнадцать лет...»). - Где разворачивается действие сказки? - Как вы думаете, кем была младшая внучка? - Давайте узнаем, что происходило дальше? (читает учитель до слов «Надвигалась буря...»). Найдите в этой части сказки		
--	--	--	--

	описание корабля, который увидела русалочка. Какой праздник отмечали на корабле? - Как вы думаете, хотелось бы русалочке побывать на этом празднике и почему? - Удастся ли Русалочке познакомиться с принцем? Как это может случиться?		
Этап обобщения	Вы дочитаете сказку и досмотрите мультфильм дома. - А пока давайте повторим, с какими авторами мы сегодня познакомились? - В какой стране родился Г.Х. Андерсен?	Отвечают на вопросы учителя, обобщают изученное на уроке	2 мин.
Домашнее задание	Домашним заданием у вас будет дочитать сказку, а желающие могут еще и досмотреть мультфильм. На следующем уроке мы поделимся впечатлениями и продолжим обсуждение.	Записывают домашнее задание.	1 мин.
Рефлексия	Выберите, какая вы рыбка сегодня (см. Приложение В).	Поднимают руки в соответствии с их настроением на уроке	2 мин.

Урок, проведенный в контрольной группе (см. Приложение Г), имел традиционную структуру. Ведущими методами и приемами на уроке были беседа и выразительное чтение. На этапе актуализации обучающиеся вспомнили, что такое литературная сказка и в чем заключаются ее отличия от народной сказки. На этапе объяснения нового материала было проведено погружение в биографию автора. На этапе обобщения был использован метод синквейна. В качестве рефлексии обучающимся было предложено ответить на вопросы в анкете. Большинство обучающихся отметили, что они довольны уроком, материал был им понятен и интересен, но все же большая часть опрошенных признала недостаточно активную работу на уроке.

Для урока в экспериментальной группе (см. Приложение А) мы разработали план-конспект с использованием экранизации. В качестве экранизации нами был выбран мультипликационный фильм Х. Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» (2008). Показ фрагментов мультфильма проходит на мотивационном этапе и организует дальнейший ход работы на уроке. В качестве домашнего задания предложено дочитать сказку и по желанию досмотреть мультфильм, чтобы на следующем уроке поделиться впечатлениями. На этапе рефлексии обучающимся предлагается рассмотреть изображения рыбки и выбрать то изображение, с каким они себя ассоциирует.

В ходе работы было выявлено, что при обращении к мультипликации интерес обучающихся к первоисточнику заметно возрос.

Заключение

Изучив теоретические труды по адаптации, было выявлено, что понятие «адаптация» имеет несколько теоретических определений в зависимости от сферы употребления. В сфере образования адаптацию определяют как сокращение и упрощение текста (Д. Картмелл, И. Уилехан, А. Н. Николюнин); в зарубежном литературоведении под адаптацией понимают процесс творчества, предполагающий переосмысление прототекста (Л. Хатчен, С. Мюррей).

Целью данной квалификационной работы являлось выявление специфики трансформации образа русалочки в мировой культуре и определение возможностей применения результатов этого исследования на уроках литературы в школе.

В ходе исследования были выявлены изменения, которые претерпел образ русалки в зависимости от эпохи и культурного контекста, и определена смена основных мотивов, связанных с этим образом.

Особое внимание образу русалки уделяют два автора XIX столетия – романтики Г. Х. Андерсен и Ф. де ла Мотт Фуке.

Главная черта образа русалки – это амбивалентность. В древнегреческих сказаниях о сиренах двойственность русалочки раскрывается во внешней привлекательности и деструктивном характере персонажа. Позднее деструктивная функция персонажа ослабевает или утрачивается вовсе. При этом неоднозначность образа все же сохраняется и соприкасается с категориями пространства, а именно – с концепцией двоемирия, что особенно заметно в текстах писателей-романтиков, где пространство делится на мир идеальный и реальный. Герои романтизма, как правило, стремятся покинуть привычный мир и перейти в другое, идеализированное пространство.

Русалки – инфернальные существа, поэтому ключевым мотивом в произведениях, их изображающих, является мотив поиска или обретения души. Следуя натурфилософской традиции, Ф. де ла Мотт Фуке в повести Ундина (*Undine*, 1811) ставит бессмертие души своей героини в зависимость от любви к ней человека. Сюжет об обретении души русалкой осложняется мотивом

предательства, характерным для романтизма. Полюбив другую женщину, Хульдбранд нарушает законы природы и тем самым обрекает себя на гибель, потому как Ундина, будучи в первую очередь водным духом, вынуждена исполнить свой долг и убить его.

В сказке Г. Х. Андерсена «Русалочка» (*Den Lille Havfrue*, 1837) мотив поиска и обретения души выражен сильнее, чем в повести Ф. де ла Мотт Фуке. Но Андерсен наделяет свою героиню христианским милосердием, а потому, даже будучи «преданной», она не может причинить зло любимому человеку.

В качестве современной интерпретации образа русалочки мы рассматривали мультипликационный фильм японского режиссера Х. Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» (崖の上のポニョ, 2008). Автор мультфильма отказывается от концепции, согласно которой у живых существ отсутствует душа. Вместо этого в его произведениях иначе раскрывается мотив смерти, напрямую связанный с темой старения, столь важной для современной Японии. В творчестве Миядзаки одной из часто затрагиваемых тем является процесс взросления. Герои стремятся к мечте, а не к самопожертвованию во имя любви. Так, в стремлении воссоединиться с мальчиком Соске Поньо обучается человеческим эмоциям и поведению и отказывается от волшебных способностей. Помимо прочего, Х. Миядзаки обращает внимание зрителя на актуальные для Японии темы семьи и экологии.

Образ Русалочки в мировой культуре многогранен, а потому может быть использован для обсуждения различных тем на уроках литературы в 5–6 классах. Этот образ позволяет не только познакомить школьников с классическим сюжетом, но и показать его современное преломление.

В результате исследования был проведен эксперимент, в рамках которого разработан план-конспект урока литературы для 5 класса, посвященный анализу образа Русалочки Г. Х. Андерсена, с использованием экранизации мультипликационного фильма Х. Миядзаки «Рыбка Поньо на утёсе» (2008). Эксперимент показал, что использование экранизации на уроке может помочь

организовать учебный процесс и сделать его более интересным для обучающихся. Это может способствовать более глубокому погружению в материал и развитию творческих навыков. Основанием для эксперимента стало анкетирование, по результатам которого мы выявили, что большая часть опрошенных отдает предпочтение экранизации, в частности 74% обучающихся отдают предпочтение мультфильму, что объясняется особенностями возраста и «визуальным мышлением» респондентов.

Поскольку разработанный нами конспект предполагает показ фрагментов мультипликационного фильма, мы дали рекомендации по работе с экранизацией (см. раздел 2.1) и выявили другие способы визуализации, которые будут эффективны на уроках литературы в школе.

Библиографический список

1. Андерсен Г. Х. Русалочка в пер. с датск. А. Ганзен. М.: СИМБАТ, 2021. 32 с.
2. Де ла Мотт Фуке Ф. Ундина М.: Наука, 1990. 554 с.
3. Миядзаки Х. Рыбка Поньо на утесе [м/ф]: 2008 // hd.kinopoisk.ru. URL: <https://hd.kinopoisk.ru/film/4eafcd9868114ad2bac63bba09a9f66b> (дата обращения: 02.05.2025).
4. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.
5. Александрова Е.В. Компьютерная наглядность и особенности ее использования на уроках литературы // Вестник ТГГПУ. 2010. № 2 (20). С. 209–211.
6. Ахатова А. Рыбка Поньо на утесе: лучше, чем оригинал // Кинотексты. 2024. URL: [https:// cinetexts.ru/gake_no_ue_no_ponyo](https://cinetexts.ru/gake_no_ue_no_ponyo) (дата обращения: 07.05.2025).
7. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы: пособие для студентов и преподавателей в двух частях. М.: Просвещение, 1995. 288 с.
8. Верба Н.И. К проблеме пересечения архетипов сюжетов о морских девах с мировоззренческими константами эпохи романтизма // Общество. Среда. Развитие. 2012. № 2. С. 124–128.
9. Газиева И.А. Театральные адаптации творчества А. П. Чехова в Индии // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. 2022. Т. 2. № 2-5. С. 477–481.
10. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима (из серии «Античная библиотека»). СПб.: Алетейя, 1995. 336 с.
11. Голубков В.В. Методика преподавания литературы. М.: Учпедгиз, 1952. 454 с.

12. Джумайло О.А. Книги о теории адаптации // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2020. Т. 5. №3. С. 176–187.
13. Зайцева А. Русалочка прощается с магией: как «Рыбка Поньо на утесе» изменила Хаяо Миядзакэ // Искусство кино. 2024. URL: <https://kinoart.ru/reviews/rusalachka-proschaetsyas-magiey-kak-rybka-pono-na-utese-izmenila-hayaо-miyadzaki> (дата обращения: 03.05.2025).
14. Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии. Выпуск первый: умершие неестественною смертью и русалки. СПб.: Петроградъ, 1916. 312 с.
15. Клементс Р., Маскер Дж. Русалочка [м/ф]: 1989 // hd.kinopoisk.ru. URL: https://www.kinopoisk.ru/film/8147/?utm_referrer=yandex.ru/ (дата обращения: 03.05.2024).
16. Коханова В.А. Технологии и методики обучения литературе: учеб. пособие. М.: Флинта, 2016. 249 с.
17. Купчинская М.А., Юдалевич Н.В. Клиповое мышление как феномен современного общества // Бизнес-образование в экономике знаний. 2019. № 3. С. 66–71.
18. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюнина. Институт научн. Информации по общественным наукам РАН. М.: НПК «Интелвак», 2001. 799 с.
19. Мильдон В. И. Что же такое экранизация? // МИРС. 2011. №3. С. 9–14.
20. Милюгина Е.Г. Дуализм эстетического сознания романтиков: опыт систематики дуалистических мотивов // Романтизм: вопросы эстетики и художественной практики: Сб. науч. трудов. Тверь: ТвГУ, 1992. С. 125–131.
21. Митрошенко Т.А. Методы преподавания литературы в школе в условиях «клипового мышления» // Воропановские чтения: материалы V Международной научно-практической конференции. КГПУ

им. В.П. Астафьева. 2024. URL: <https://elib.kspu.ru/get/184230> (дата обращения: 15.05.2025).

22. Митрошенко Т.А. Трансформация образа русалочки Г.Х. Андерсена в мультипликационном фильме Х. Миядзаки // Молодежь и наука XXI века. Актуальные проблемы современной филологии: материалы научно-практической конференции с международным участием. КГПУ им. В.П. Астафьева. 2024. URL: <file:///C:/Users/Asus/Downloads/filologiya.pdf> (дата обращения: 13.04.2025).

23. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2-х томах / главный редактор С.А. Токарев. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1988. 719 с.

24. Миядзаки Х. Ветер крепчает [м/ф]: 2013 // hd.kinopoisk.ru. URL: https://www.kinopoisk.ru/film/693969/?utm_referrer=yandex.ru (дата обращения: 13.04.2025).

25. Миядзаки Х. Мальчик и птица [м/ф]: 2023 // hd.kinopoisk.ru. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/1071383/> (дата обращения: 13.04.2025).

26. Миядзаки Х. Ходячий замок [м/ф]: 2004 // hd.kinopoisk.ru. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/49684/> (дата обращения: 13.04.2025).

27. Нейпир С. Волшебные миры Хаяо Миядзаки М.: Эксмо, 2021. 416 с.

28. Новичкова Т.А. Русский демонологический словарь. СПб.: Петербургский писатель, 1995.

29. Олейников А.А. Горе от ума. Графический путеводитель. М.: Самокат, 2023. 128 с.

30. Олейников А.А. Евгений Онегин. Графический путеводитель. М.: Самокат, 2023. 128 с.

31. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. Ч. 1. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 384 с.

32. Савако А. Беседа с Хаяо Миядзаки. 2010. URL: <https://yandex.ru/video/preview/18063080949700165718?from=tabbar&text=интервью+хаяо+миядзаки> (дата обращения: 5.05.2024).
33. Сосновская И.В. Методические ресурсы феномена визуализации в обучении литературе // Литература в школе. 2021. № 1. С. 94–107.
34. Федеральная рабочая программа начального общего образования // Литературное чтение (для 1–4 классов образовательных организаций). 2024. URL: https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/01_inf_metod-pismo-nsh.pdf (дата обращения: 26.05.2025).
35. Федеральная рабочая программа основного общего образования // Литература (для 5–9 классов образовательных организаций). 2024. URL: https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/06/frp_literatura_5_9_04062024.pdf (дата обращения: 15.05.2025).
36. Федорова Л.В. Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 368 с.
37. Храповицкая Г.Н., Коровин А.В. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2002. 396 с.
38. Чавчанидзе Д.Л. Романтическая сказка Фуке // Литература Западной Европы 19 века. 1990. URL: <http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-ger/chavchanidze-romanticheskaya-skazka-fuke.htm> (дата обращения: 02.04.2025).
39. Шкурская Е.А. Образ русалки в датской романтической прозе первой половины XIX века // Евразийский союз ученых. 2020. № 6–7 (75). С. 58–61.
40. Щеглов Г.В., Арчер В. Мифологический словарь. М.: АСТ, 2006. 364 с.

41. Cartmell D., Whelehan I. *Teaching Adaptations*. London: Palgrave Macmillan, 2014. 195 p.
42. Frydman J. *The Japanese Myths: A Guide to Gods, Heroes and Spirits*. New York: Thames & Hudson 2022. 253 p.
43. Hutcheon L. O'Flynn, S. *A Theory of Adaptation* (Sec. ed.). London and New York: Routledge, 2013. 273 p.
44. Murray S. *The Adaptation Industry: The Cultural Economy of Contemporary Literary Adaptation*. New York: Routledge, 2012. 272 p.

Приложение А

Анкетирование

1. Сколько времени вы посвящаете чтению?

- а) Читаю каждый день
- б) Читаю несколько раз в неделю
- г) Читаю только тогда, когда нужно подготовиться к урокам
- д) Не люблю читать, отдаю предпочтение другим увлечениям

2. Какие жанры вам нравятся больше? (можно выбрать несколько вариантов)

- а) рассказы б) сказки в) повести и романы г) комиксы и графические романы

3. Чему вы отдадите предпочтение: фильму, мультфильму или книге? (нужное подчеркнуть)

4. Как вы относитесь к экранизациям* по книгам?

- а) положительно, мне нравится наглядность
- б) положительно потому, что чтение я нахожу скучным
- в) мне не нравятся экранизации потому, что они искажают исходный текст

**экранизация – это адаптация художественного произведения на экране, т.е. текст писателя перерабатывается в сценарий, который в дальнейшем ложится в основу фильма, мультфильма или телевизионного сериала.*

5. Перечислите, по каким книгам вы смотрели экранизации и какие из них вам больше понравились

Приложение Б

Биография Г. Х. Андерсена

Ганс Христиан Андерсен родился в старом датском городе Оденсе 2 апреля 1805 года.

Отец его был сапожником, но мечтал о двух радостях – учиться и путешествовать. А так как ему ни то, ни другое не удалось, он без конца читал и перечитывал сыну сказки под названием «Тысяча и одна ночь».

Маленький Ганс Христиан часто болел и обычно не участвовал в проказах соседских мальчишек. Больше всего он любил слушать сказки, которые ему рассказывал отец. Он вспоминал те, что слышал сам в детстве, и пересказывал их, также он читал много книг. Так, мальчик и сам начал придумывать сказки, но рассказывать их взрослым стеснялся, и эти первые сказки Андерсена слушал только его старый домашний кот.

На 23 году жизни писателя вышла первая книга «Прогулка на остров Амагер».

На скудный гонорар от своих книг Андерсен отправился в путешествие по Европе. Во время путешествия он познакомился со своими любимыми художниками и писателями. Одним из них был Чарльз Диккенс. Два автора высоко оценивали друг друга как писателей, в том числе объединяло их и то, что в произведениях они представляли жизнь низших социальных слоёв, людей, которые вели трудную жизнь.

В последние годы жизни самыми близкими друзьями Андерсена была семья Мельхиор. Они заботились о нем, когда силы начали изменять ему. Кроме того, их поддержка была важна, поскольку писатель мучительно переживал отсутствие настоящей семьи. Незадолго до своей смерти (в 1872 году) Андерсен проконсультировался с композитором по поводу музыки для своих похорон, сказав: «Большинство людей, которые пойдут за мной, будут детьми, поэтому старайтесь отбивать ритм маленькими шажками».

Приложение В
Рефлексия к уроку с экранизацией

Довольная		
Потерянная		
Расстроенная		
Сонная		

Приложение Г

Конспект урока без экранизации

Конспект урока по литературе в 5 класс на тему: Ганс Христиан Андерсен «Русалочка»

Тема: Ганс Христиан Андерсен «Русалочка».

Цели урока: познакомиться с содержанием сказки «Русалочка», выделить особенности волшебной авторской сказки, создать мотивацию к чтению литературных текстов.

Задачи:

Обучающие:

Познакомить учащихся со сказкой «Русалочка» Г. Х. Андерсена.

Развивающие:

Способствовать развитию речи, творческого воображения и ассоциативного мышления учащихся.

Воспитательные:

Создать условий для нравственного самосовершенствования личности.

Оборудование: проектор, мультимедийная презентация.

Планируемые результаты:

Личностные УУД: осуществление личностного морального выбора; понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; высказывание своего отношения к героям книг и их поступкам.

Метапредметные УУД: умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции.

Предметные УУД: овладение умением выявлять черты литературной сказки и умением анализировать произведение и поступки героев.

Технологии обучения, методы: сопоставительный метод, ИКТ, беседа, прогнозирование.

Ход урока

Этап урока	Содержание этапа (деятельность учителя)	Деятельность учащихся	Время
Организационный момент	Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку	Встают, приветствуют учителя	1 мин.
Вступительный этап (актуализация знаний, мотивация, целеполагание)	Беседа, выявляющая представление учащихся о народной и литературной сказке: - Что такое литературная сказка? Чем она отличается от народной? - Какие народные и литературные сказки вы уже знаете?	Вспоминают отличия литературной сказки от народной. Перечисляют сказки, которые уже знают.	5 мин.
Объяснение нового материала (знакомство с биографией автора).	Сегодня мы с вами познакомимся с датским писателем Хансом Христианом Андерсеном. Рассказ биографии Г.Х. Андерсена	Слушают биографию писателя	6 мин.
Работа с текстом (художественное восприятие, анализ)	Учитель показывает памятник Русалочке - Может ли кто-нибудь из вас сказать, кому посвящен этот памятник? Верно, это памятник	Рассматривают фотографию памятника, делятся своими предположениями. Делятся знаниями о русалках.	18 мин.

	Русалочке, героине одной из самых знаменитых сказок Андерсена. Он установлен в бухте города Копенгаген, в Дании – стране, где родился знаменитый сказочник. - А что вы знаете о русалках? Вспомните, в каких произведениях вы встречали русалок? Русалочка – в народных поверьях и сказках существо, живущее в воде и похожее на женщину, но всегда с длинными распущенными волосами и рыбьим хвостом. Народное поверье гласит, что русалка обретает бессмертную душу благодаря искренней любви человека. Давайте посмотрим, как Андерсен решает судьбу	Слушают чтение подготовленного ученика. Участвую в беседе и обсуждении по прочитанному.	
--	---	--	--

	своей героини. Читаем первую часть сказки (читает подготовленный ученик до слов «Когда вам исполнится пятнадцать лет...»). - Где разворачивается действие сказки? - Как вы думаете, кем была младшая внучка? Давайте узнаем, что происходило дальше (читает подготовленный ученик до слов «Надвигалась буря...»). Найдите в этой части сказки описание корабля, который увидела русалочка. - Какой праздник отмечали на корабле? - Как вы думаете, хотелось бы русалочке побывать на этом празднике? И, если да, то почему? Удастся ли Русалочке познакомиться с принцем? Как это может		
--	---	--	--

	произойти?		
Этап обобщения	Давайте узнаем, что такое синквейн? Синквейн – это нерифмованное стихотворение, которое составляют следующим образом: первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее тему синквейна; вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; четвёртая строка – фраза из нескольких (обычно четырёх) слов, показывающая отношение к теме; таким предложением может быть крылатое выражение, цитата,	Знакомятся в понятием синквейна и пробуют составить синквейн самостоятельно.	10 мин.

	пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой. пятая строка – слово- резюме или словосочетание, связанное с первым, отражающее сущность темы, которое дает новую интерпретацию темы, выражает личное отношение пишущего к теме. Вам нужно выбрать существительное, которое будет первой строкой синквейна по прочитанной сказке. <i>Русалочка</i> <i>Красивая,</i> <i>самоотверженная</i> <i>Любит, страдает,</i> <i>жертвует</i> <i>Но не быть ей</i> <i>любимой!</i> <i>О, безумная</i> <i>влюбленная!</i>		
--	--	--	--

Домашнее задание	Дочитать сказку до конца. Поделить сказку на части и озаглавить их	Записывают домашнее задание	2 мин.
Рефлексия	Оцените свою работу в индивидуальных анкетах. Вопросы в анкетах: На уроке я работал – активно / пассивно Своей работой на уроке – я доволен / не доволен За урок я – устал / не устал Материал урока мне был – понятен / не понятен, полезен / бесполезен, интересен / скучен. Домашнее задание кажется мне – интересным / неинтересным, легким / трудным.	Оценивают свою работу на уроке, делятся впечатлениями об уроке.	3 мин.