

**Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» .
Школа дизайна НИУ ВШЭ. Аспирантская школа по искусству и дизайну НИУ ВШЭ. Международная конференция «Теории и практики искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты»
(ассоциированное мероприятие XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества).
6—8 апреля 2022 г**

**«Трансмедийные стратегии в школьном литературном образовании:
деконструкция китча и семиотика читательского творчества»
А. Н. Архангельский, А. А. Новикова (НИУ ВШЭ)**

Доклад подготовлен в рамках работы над грантом РФФИ N 19-29-14155 «Предметная область “литература” и цифровизация школьного образования: от аналогового мышления к трансмедийному творчеству»

Борхес

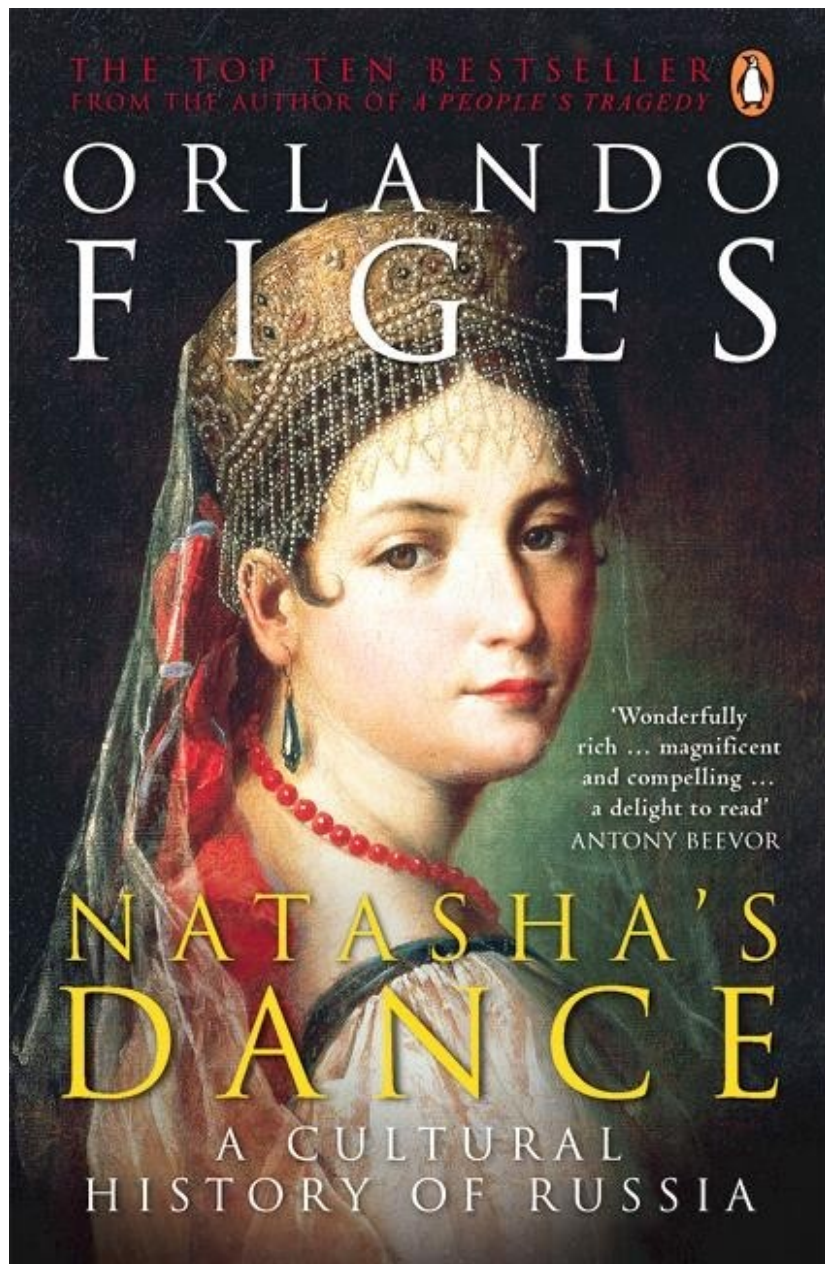
Эко

- «тот, кто празднословил, будто Менар посвятил жизнь созданию современного Дон Кихота, осквернял его светлую память. Он хотел сотворить не другого Дон Кихота – это нетрудно, а *Дон Кихота*. Ни к чему добавлять, что он вовсе не ставил целью схематически переложить оригинал, не собирался делать и копию. Его достойным восхищения намерением было создать страницы, совпадающие – слово в слово, строчка в строчку – со страницами Мигеля Сервантеса». Он успел закончить «девятую и тридцать восьмую главы из первой части Дон Кихота и фрагмент из главы двадцать второй».
- И теперь, когда Пьера Менара уже нет на свете, рассказчик читает все главы «Дон Кихота», в том числе те, которые не были «тронуты» Менаром, слыша его голос, ощущая его присутствие. Весь опыт истории, прошедшей с момента создания «первого», сервантесовского романа – до момента пересоздания ровно того же текста в 20 веке, проступает сквозь старые слова; Сервантес не знал, того, что знает Менар, для него прошлое Менара – это неведомое будущее. Он не читал и не мог читать те книги, которые взрастили Менара, в его сознании не могли жить те же контексты, которые жили в сознании Пьера. И значит, прежние слова наполняются принципиально новым смыслом.»
- текст перерастает в звук, звук возвращается к вербальному смыслу, и понять суть художественного высказывания не мешает, а помогает теория информации. По сути, произведение – это акт коммуникации (слово, которое напрашивалось в случае с рассказом Борхеса, но по понятным причинам не было произнесено). Классическое искусство было «недвусмысленным», оно могло предлагать варианты ответов, в чем мы убедились на примере тех же «Повестей Белкина», но сама идея, что «правильные ответы» существуют, была важна для контекстного искусства. Современность, начиная с Джойса, вступила на путь создания текста «как поля возможностей», что содержит в себе некие опасные интенции, поскольку в отрицательном пределе ведет к хаосу произвольных интерпретаций, но на самом деле содержит механизмы самоограничения. Разрушая старые коды, культура постмодерна «контрабандой» протаскивает новые.

[Habermas, Bauman, 2008] - «текучая современность»
[Lyotard, 1994] - «возрастание сложности» и неопределенности современности
Мультимедийная/трансмедийная эпоха: преимущества и вызовы.

- С одной стороны, появление принципа «включенности» (от «Поиграем в музей» до «1917» и «1968»).
- С другой – исчезновение/ослабление принципа «подлинности», «единственности», «знания» (то же «1968»).

Классическая литература была «недвусмысленной», она могла предлагать варианты ответов («Повести Белкина»), но сама идея, что «правильные ответы» существуют, была важна для контекстного искусства. Современность, начиная с Джойса, вступила на путь создания текста «как поля возможностей», что содержит в себе некие опасные интенции, поскольку в отрицательном пределе ведет к хаосу произвольных интерпретаций, но на самом деле содержит механизмы самоограничения. Разрушая старые коды, культура постмодерна «контрабандой» протаскивает новые, а «свободная игра двусмысленности», по справедливому замечанию А. Усмановой, «всегда обусловлена правилом двусмысленности»

Современная школа: классика как нечто «проверенное временем» не только с отношении формы, но и в отношении содержания. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно».

Но остановить мгновенье - все равно что остановить поток жизни. Канон - и завершенность. Завершенность - и китч.

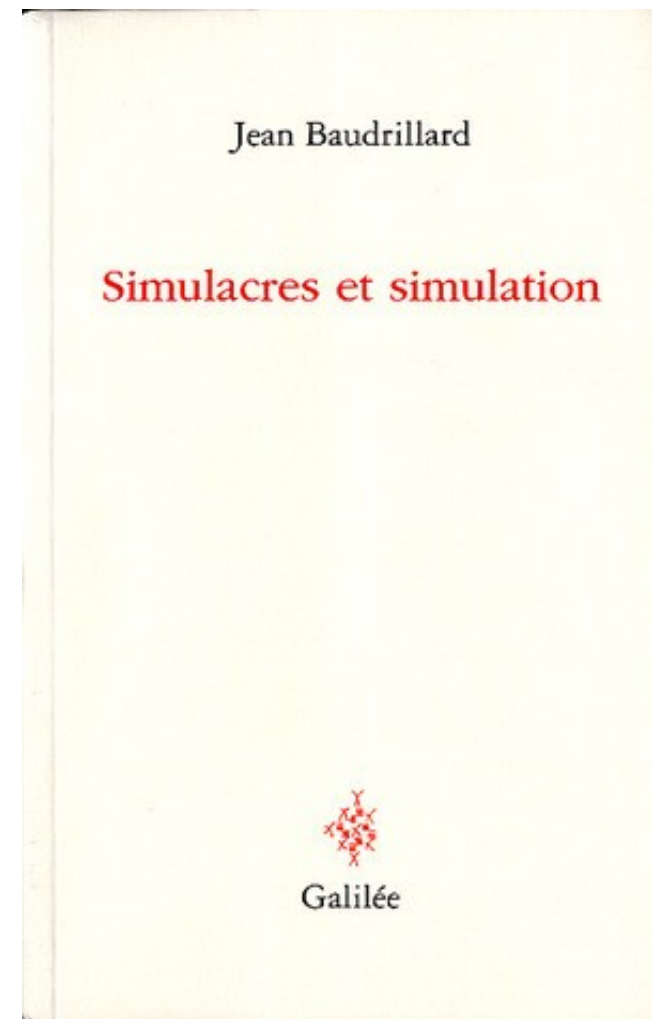

Текущие классические тексты в таком случае подменяются их неподвижными *китчевыми аналогами*.

Понимая китч как способ структурирования мира в связи с потребностями обыденного, «наивного» читательского сознания, мы констатируем, что китчевое приспособление классики к обыденному запросу на «понятность» и однозначность, требует взамен отказаться от чего-то более важного, а именно от вольного читательского опыта. Что, в свою очередь, заставляет методистов постоянно доказывать, что классика принадлежит исключительно высокой культуре, неизменна и сама дает завершённые ответы на все вопросы. Даже на те, которые ещё не были поставлены в момент её появления. По сути, это механизм светской сакрализации, которая несовместима с меняющимся, подвижным содержанием.

Между тем, современный школьник живет в эпоху трансмедиа, когда культура ориентирована на фрагментарность и конструирование из фрагментов новых смыслов, на познание мира через самовыражение, на коммуникацию с использованием новых технологий, а иногда и нескольких технических приспособлений одновременно.

Интерактивность новых медиа, позволяет человеку не только участвовать во взаимодействии с медиаконтентом, но и становиться его создателем. Выбрать из множества историй, форматов, стилей дизайна только те, которые нравятся лично ему. Трансмедийное повествование позволяет автору или авторам начинать рассказ сразу с нескольких сторон, от лица разных героев, но в итоге захватывать внимание зрителей полностью, вовлекая их в пространство экранного действия и погружая в глубокие смысловые пласты истории. Иными словами, трансмедийность выводит нас за пределы процесса китчевизации, противопоставляет симулякру – изменчивость и подвижность всего, включая работу с классическим наследием. Как минимум, трансмедийность обладает такой потенцией.

Уровень копии
Уровень дайджеста
Уровень подлога
Уровень симуляции

- Ключевыми этапами такой работы нам кажется анализ «доминант» и исследование метафор в текстах разной природы, связанных с классическим литературным текстом (то есть различных экранизаций и иных интерпретаций).
- А также анализ нарративов, которые авторы учебников по литературе предлагают в качестве текстов, сопровождающих (а иногда и заменяющих) чтение классических произведений.
- Нам представляется, что все эти подходы на почве семиотики объединяются, теряя свои ограничения, и позволяют работать на единую цель – выявление клише, их слом и уход от китча.
- Кроме того, выявление доминант и ключевых метафор поможет организовать творческую работу по созданию трансмедийных расширений литературного текста. А анализ различных нарративов, объединенных внутри текста романа, позволяет посмотреть на историю с разных точек зрения, что также важно не только для последующей творческой деятельности учеников, но и для формирования привычки к чтению.

Здесь не обойтись без понятия *мульти-modalности*. В данном контексте **модус** – это средство передачи смысла (письменный текст, изображение, звук и т.д.), а **мульти-modalность** – это возможность конструировать высказывание, содержащее общий смысл, используя широкий набор ресурсов разных модусов. Задача интерпретации классики на современном этапе осложняется изменением устойчивых сочетаний модусов. Они разные не только у людей различных возрастов (в частности, они отличаются у нынешних школьников, так называемых «цифровых аборигенов», и их учителей, формировавшихся преимущественно в доцифровую эпоху), но и у людей одного возраста, обладающих разным социальным и культурным капиталом.

Ср. мысль одного из создателей теории «социальной семиотики» Г. Кресса: «Мульти-modalный ансамбль – полученный в результате дизайна комплекс различных модусов (designed complex of different modes) – можно рассматривать либо как знаковый комплекс (sign-complex), либо как текст».

В контексте трансмедиа меняется функция иллюстрации и экранизации: они в то же время и упрощают путь к книге, и усложняют восприятие культуры. Всмотриваясь в экранизацию, анализируя сценарные ходы, оценивая игру актеров и режиссерские решения, или рассматривая «картинки», а потом сравнивая с ними книжный «источник», школьник получает не облегченное восприятие исходного текста, не вторичный продукт, а нечто новое, не сводимое ни к чтению, ни к просмотру. В его сознании происходит самый настоящий синтез книги, иллюстрации и экранизации, и, по существу, рождается **третье** высказывание, носителем которого является читатель, выступающий в роли зрителя и зритель, выступающий в роли читателя. Так работает любое расширение платформ в искусстве – и началось это задолго до наступления цифровой эпохи.

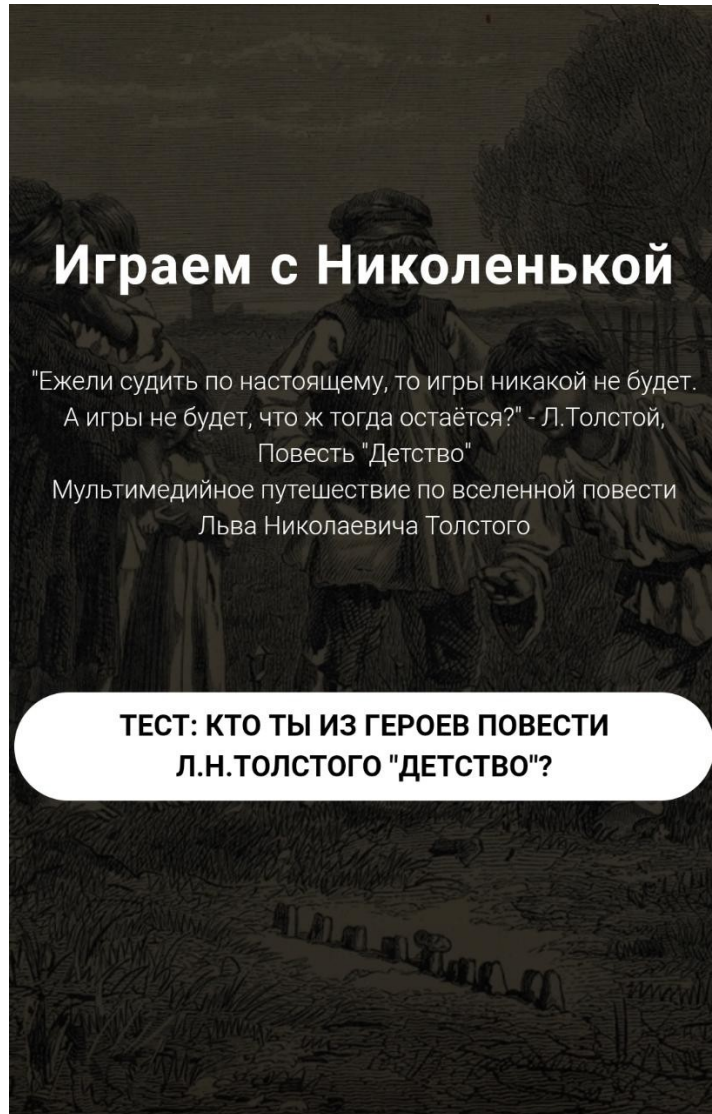
Peeter Torop (Tartu)

Современные типы «чтения», предполагающие разную степень погружения и модели взаимодействия пользователя с контентом:

- **Трансляция** (линейная передача информации, не предоставляющая потребителю иных возможностей влиять процесс, кроме как остановить просмотр);
- **Чтение** (представляет собой линейную передачу информации, которую, однако, можно прервать и вернуться к ней в любой другой момент).
- **Справочная консультация** (чтение на основе доступ к информации через формальную ее категоризацию и упорядочивание).
- **Навигация** (перемещение по заранее запланированному маршруту).
- **Изучение** (индивидуальное перемещение без заранее намеченного маршрута).
- **Виртуальный визит** (навигация, полностью зависящая от действий пользователя)

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВСЕЛЕННОЙ

(на каждом из трех циклов, которые мы проводили в
летом 2021— зимой 2022 в Образовательном центре «Сириус», школьники выбирали для себя
именно эти метафоры в качестве ключевых для своих работ)

Играем с Николенькой

"Ежели судить по настоящему, то игры никакой не будет.
А игры не будет, что ж тогда остаётся?" - Л.Толстой,
Повесть "Детство"

Мультимедийное путешествие по вселенной повести
Льва Николаевича Толстого

**ТЕСТ: КТО ТЫ ИЗ ГЕРОЕВ ПОВЕСТИ
Л.Н.ТОЛСТОГО "ДЕТСТВО"?**

Июнь 2021. Проект Глеба
Моисеева

Дважды ключевым форматом становилась ИГРА. Июнь 2021

Главные герои

Паша Саша   Бабушка Маргарита Анатольевна   Фарфоровая фигурка собаки   Николенька   Маша

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Квест по произведению
Л.Н. Толстого «Детство»

Текст: Таисия Таустик
Использовано изображение
https://www.literatus.ru/p/blog-page_144.html

2021 год

С самого утра у Саша все не заладилось: каша была не такая вкусная, как обычно, солнце светило слишком ярко. Несмотря на первый день летних каникул, его ожидания: список литературы, который задали прочитать летом.

Накмури свои и без того змряые брови. Саша решил выбрать книгу, которую будет читать. Он долго смотрел на список и его выбор пал на трилогию Льва Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность».

Ну, что же. Лев Николаевич, выбор сделан, надо в уже не позорно!

Июнь 2021. Проект
Таисии Толстик
[http://
project4266516.tilda.ws/](http://project4266516.tilda.ws/)

Правильный вариант:

-Потом любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку, — уткнувшись в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо тепло и уютно ей там лежать. Еще помолитесь о том, чтобы дал Бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешесь на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, ещё с мокрым от слёз лицом...»

Даа, действительно. Саша, ты все верно помнишь! Хочешь, я познакомлю тебя с Николенькой?

Долгожданная встреча

Саша немного встревожился, ведь это было очень волнующе для него. Недолго думая, Саша согласился, тогда они направились напрямик к Николеньке.

- Николенька, Николенька! — радостно таявал фарфоровый пес. Посмотри кого я к тебе привел!
- Здравствуй, меня зовут Николенька!
- Здравствуй, Николенька, я Саша, и ты даже не представляешь, что со мной произошло! Совсем недавно я начал читать книгу, главным героем которой являешься ты, и вот, я здесь!

Привет, Саша!

Николенька!

Гав-гав, у нас гости!

Правильный вариант:

Удивлению Николеньки не было предела, хоть он был очень добрым и сообразительным мальчиком, но в это ему было трудно поверить, он же самый что ни на есть настоящий мальчик, что-то здесь не сходилось, и он решил проверить Сашу.

- Раз ты так хорошо меня знаешь, то тебе не составит труда ответить на пару моих вопросов, верно?
- Совершенно точно! — уверенно произнес Саша.

Давайте поможем Саше ответить на вопросы от Николеньки:

Привет, Саша!

Николенька!

Гав-гав, у нас гости!

Спустя какое-то время он утомился и сам того не замечая, заснул.

Саша огляделся по сторонам и понял, что находится прямо перед усадьбой Николеньки. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась фарфоровая фигурка собаки, которая радостно виляла своим фарфоровым хвостом, давая понять, что она очень рада встрече с Сашей.

Гав-гав

Гав-гав

- Пррривет, Саша! Гав, гав! - радостнопротяжал пес - Как ты понимаешь, ты попал сюда совсем не просто так! Ты очень верно подметил, что вы похожи с Николенькой, только мне нужно убедиться в том, внимательно ли ты читал книгу?
- Чтобы Я, да и невнимательно читал книгу? - возмутился Саша - Да я, да я, могу каждое слово тебе из книги пересказать!
- А это мы с тобой сейчас и проверим! Твоя задача будет вставить недостающие слова в текст, готов?
- Всегда готов! - бойко ответил Саша.

Мультимедийная выставка «Ход Толстого»

Разработана командой школьников 9-11 классов, состоит из четырех частей.

Над проектом работали: Рамазан Аюпов, Алина Аниськина, Алина Васильева, Алена Дьякова, София Иванова, Шодона Махкамова, Ксюша Смирнова, Анастасия Щербатова

1. Ключевые символы романа «Война и мир»

Лев Толстой любил загадывать загадки. Или это нам кажется, что в его книгах много загадочного? Мы собрали некоторые из них, чтобы вы могли быстро понять, что символизируют свеча, дуб и очки. Важен ли цвет платья? И при чем тут масоны?

Август 2021

<http://tolstoy.ru/projects/sirius/>

Дуб

Психологические перемены героя

Свеча

Душа человека

Платье

Изменение характера Наташи

Небо

Лысые горы

Образок

Мультимедийная выставка: Путешествие от Ивана Гончарова к Льву Толстому и обратно

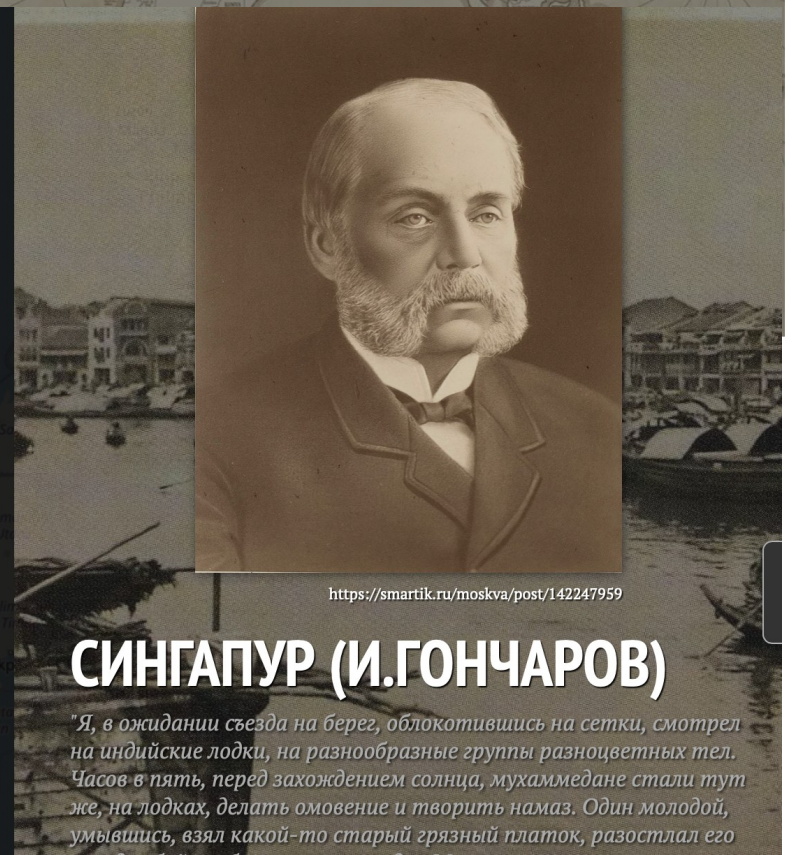
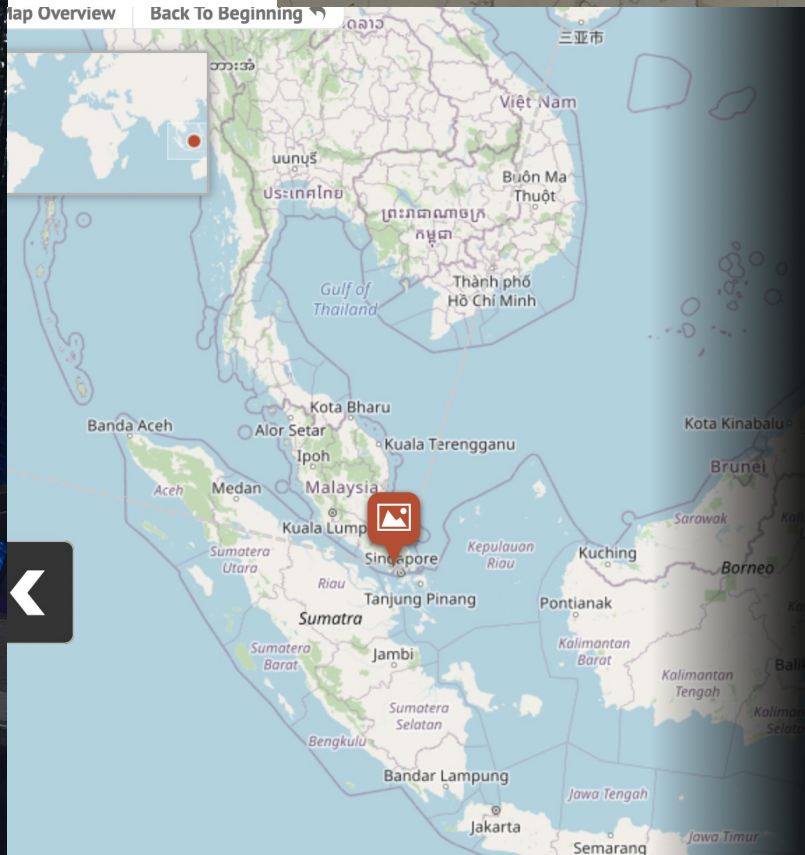
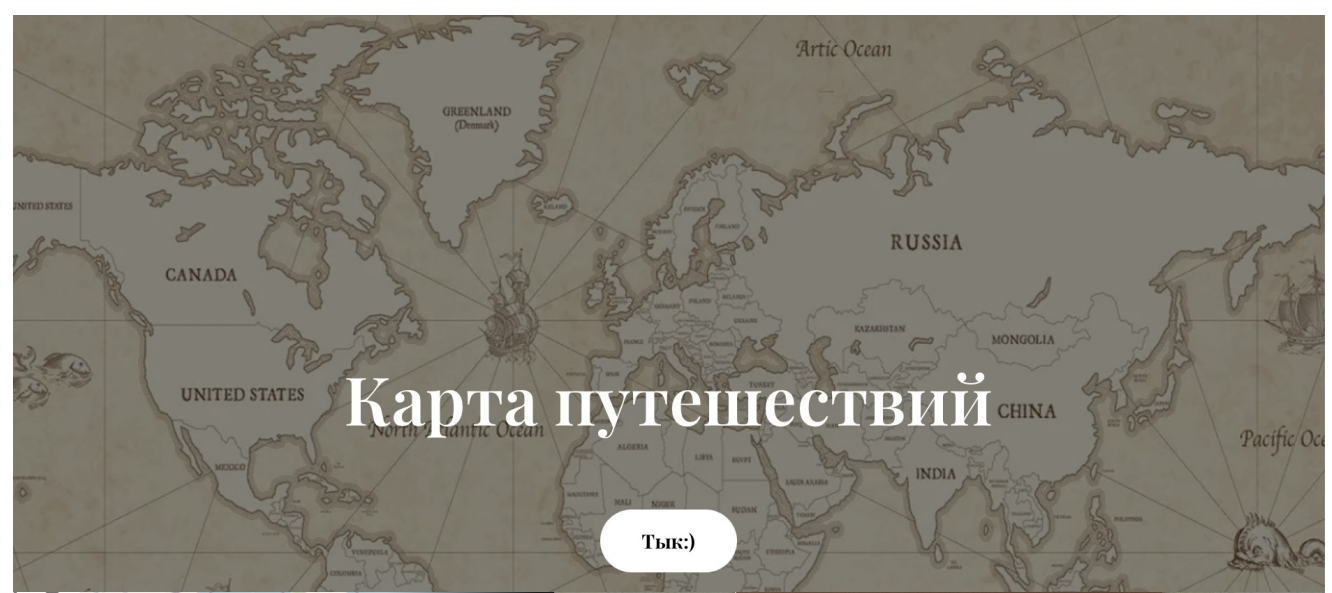
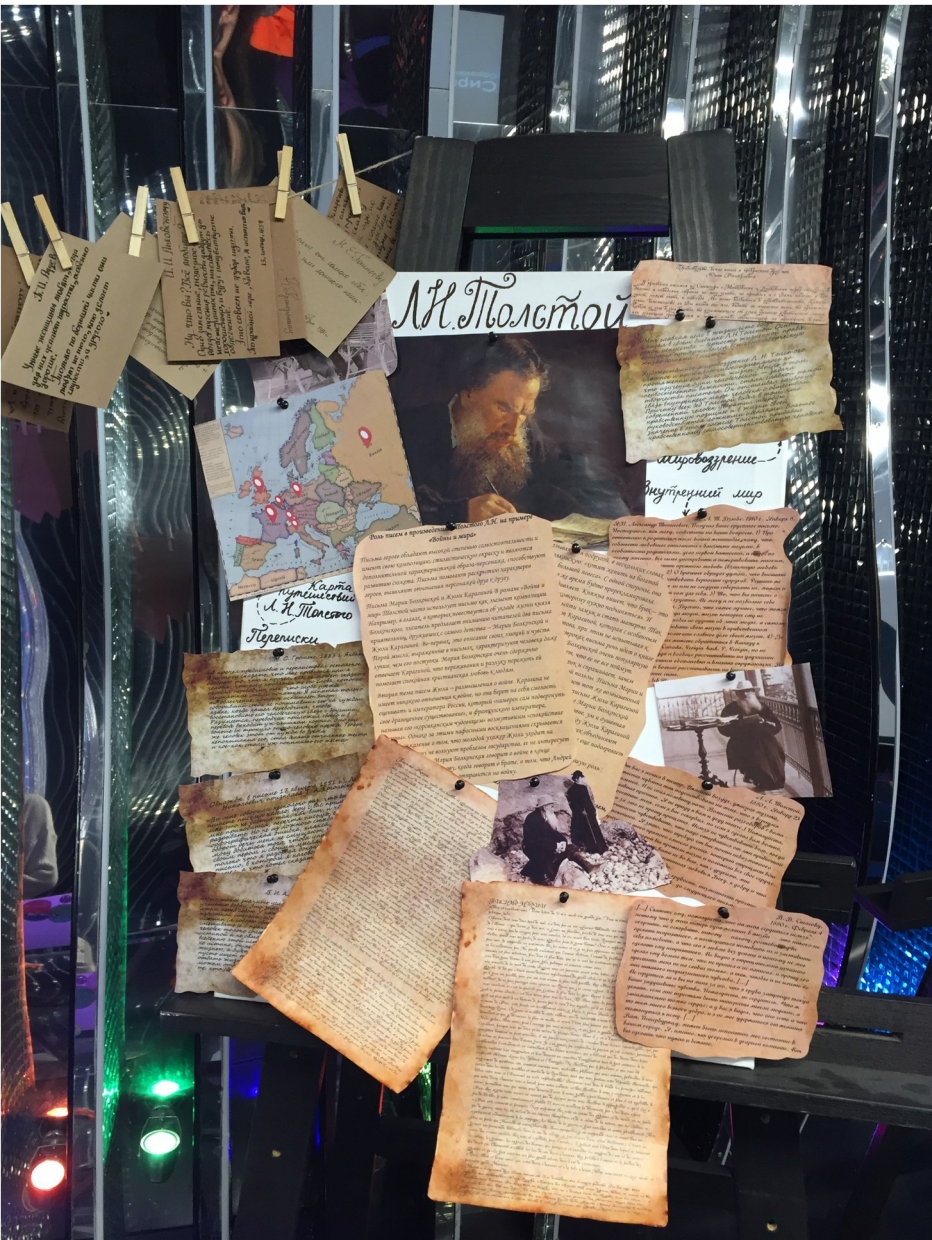

Февраль 2022

<http://lessons-siri.tilda.ws/travelling>

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПИСЬМАХ

<http://lessons-siri.tilda.ws/letters#rec421642088>

<https://smartik.ru/moskva/post/142247959>

СИНГАПУР (И.ГОНЧАРОВ)

"Я, в ожидании съезда на берег, облокотившись на сетки, смотрел на индийские лодки, на разнообразные группы разноцветных тел. Часов в пять, перед заходом солнца, мухаммедане стали тут же, на лодках, делать омовение и творить намаз. Один молодой, умывшись, взял какой-то старый грязный платок, разостлал его

Выводы

- Текучий характер текстов в новейшей культуре соответствует законам «текучего модерна».
- Литературный канон в современной российской школе, с одной стороны, неизбежен, с другой часто дает методистам повод для архаизации образования.
- Архаизация классики (попытка победить ее изменчивость во времени) ведет не к бОльшей подлинности, но к стереотипизации восприятия, то есть китчу.
- Этому может быть противопоставлено трансмедийное творчество на уроках и вне школы – не ради адаптации прошлого к современности, а ради самораскрытия ученика и вовлечения текстов «старой природы» в круг мультимодальных «текстов новой природы». То есть текучих, «открытых».
- Это меняет и статус таких традиционных инструментов работы с классикой, как экранизация и иллюстрация; они становятся не параллельны, а так сказать, перпендикулярны тексту (ср. статью Ю. Тынянова «Об иллюстрации»). И упрощая восприятие отдельного текста, усложняют восприятие культуры в целом.