

Л. НАЛДОНЁВА

*Доктор философских наук
Доцент кафедры философии
Университет Остравы, Чехия*

ДЖАННИ РОДАРИ И ДЕТСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

В 1979 году Джанни Родари предпринял путешествие в Россию, чтобы узнать, как живут, учатся и играют русские дети. Путешествие было частью проекта, предполагавшего также публикацию книги «Игра в СССР». Из-за смерти автора были опубликованы лишь некоторые путевые заметки, дающие представление о методе работы, который Джанни Родари уже использовал в своей единственной теоретической работе «Грамматика фантазии». Родари был убеждён, что помимо логического мышления учителя должны развивать у детей и фантазию, поскольку она является фундаментом творческих способностей человека. В России идеи Джанни Родари были восприняты с особой готовностью, и именно там он обрёл известность ещё до того, как это случилось в Италии.

Ключевые слова: Джанни Родари, СССР, Италия, креативность, педагогика, фантазия.

L. NALDONIOVÁ

*Doctor of Philosophy
Assistant Professor of Philosophy Department of Philosophy
University of Ostrava
Czech Republic*

GIANNI RODARI AND CHILDREN'S CREATIVITY IN THE SOVIET UNION

In 1979 Gianni Rodari undertook a journey in Russia to discover how they lived, played and studied the Russian children. The trip was part of a project that included the publication of a book with the title «Games in USSR». Because of his death have been published only a few notes of the journey, and from them shines out the method of work of Rodari already exposed in his only book theoretical «Grammar of fantasy». Rodari was convinced that, next to logic, teachers should develop in children the imagination, as it is the fundamental basis of the creative capacity of the human being. The Russians were particularly sensitive to the ideas of Gianni Rodari, and it was precisely in Russia, where Rodari claimed success even before that in Italy.

Keywords: Gianni Rodari, the USSR, Italy, creativity, education, fantasy.

Педагог и журналист Джанни Родари (1920 – 1980) стал одним из самых известных итальянских писателей XX века. В 1970 году Родари был

награжден литературной премией имени Ханса Кристиана Андерсена, которая присуждается лучшим детским писателям, но мало кто знает, что он писал книги и статьи, адресованные взрослым, в первую очередь педагогам и родителям. Он хотел открыть мир детей взрослым, у которых логическое мышление превалирует над творческой фантазией. В своей книге, прямо адресованной взрослым, а именно – «Грамматике фантазии», Родари пытается научить взрослых пользоваться своей фантазией таким образом, чтобы они научили детей придумывать занимательные истории. Педагогам и родителям открывается возможность развивать не только логическое мышление, но также и фантазию детей. В «Грамматике фантазии» автор отмечал, что фантазия есть у всех, а не только для гениев. Точно также, как и философы античности, Родари не делал различий между «фантазией» и «воображением». Только в XVIII веке философия разделила значение этих двух слов.¹ Конечное разделение сформулировал Гегель, для которого только поэты (художники) способны пользоваться творческой фантазией, а ум других людей ограничен в возможности употреблять практически ориентированное воображение, которое делает возможным вообразить себе любую существующую, но реально не присутствующую вещь. Родари, наоборот, поставил на один уровень фантазию с воображением, и, как и Элимир Золла², Родари отделил фантазию, которая «строит с помощью реального и на реальном» от фантазирования, которое «от реального улепетывает давай бог ноги» [1; С. 177].

Родари надеялся, что воображение займет такое же место в воспитании, как и логика. Поэтому он расписал в «Грамматике фантазии» разные способы развития фантазии у детей. Первое вдохновение он черпал в методе французских сюрреалистов и во время преподавания в начальной школе, Родари рассказывал в классе небывалые истории, которые заносил в «Тетрадь Фантастики». В 1948 году Джанни Родари стал журналистом в коммунистической газете «Унита», и редактор газеты предложил ему вести в воскресных номерах специальный «Детский уголок», в котором и появились его стихи и сказки. В 1951 году Родари написал самую известную сказку – повесть «Приключения Чиполлино», которая через два года уви-

¹ «Только с наступлением восемнадцатого века мы встречаем (у Вольфа) первую попытку отличить мысленное воспроизведение уже пережитых впечатлений от «*facultas fingendi*» (лат. – способность фантазировать), которая заключается в «создании совершенно новых построений» с помощью анализа и синтеза начальных впечатлений. По этому пути пошли в своих работах Кант, считавший, что существует воображение репродуктивное и конструктивное, и Фихте, непомерно раздувший роль последнего.» [1; С. 175 – 176].

² Золла Элимир (9 июля 1926 – 29 мая 2002 года) - итальянский публицист, философ и историк религии. Был знатоком эзотерических доктрин и Восточной и Западной мистики. (Прим. Ред.)

дела свет в России в переводе З. Потаповой. Советский Союз был первой страной, в которой перевели эту сказку о странствиях мальчика-луковки.

В России Джанни Родари прославился раньше, чем в Италии, где он долгое время оставался неизвестен как писатель. Одной из причин успеха его книг было не только то, что он был коммунистом, но и то, что его книги распространял Самуил Маршак. В начале 50-х годов талантливый молодой поэт Самуил Маршак начал переводить стихи Джанни Родари, которые в русском переводе не потеряли итальянский колорит и юмор. Маршак и литературовед Потапова открыли значительного итальянского автора советским детям, и произведения Родари стали пользоваться огромной популярностью. Советские дети знали его стихи наизусть. Первый раз Родари приезжал в Советский Союз в 1952 г. и суда он возвращался пять раз: в 1963 г., в 1967 г., в 1973 г. и в 1979 г.

Во время последнего путешествия Родари задумал книгу «Игры в СССР», но по причине его смерти она так и осталась недописанной. Из этого путешествия остались только записки в ежедневнике, опубликованном на итальянском языке под названием «Игры в СССР. Записки из путешествия». Этот ежедневник является ценным свидетельством того, как и каким образом он использовал свои «техники» для стимуляции детской фантазии.

Ежедневник разделен на пять частей названных по городам, посещённым Родари: Москва, Ярославль, Углич, Пятигорск, Краснодар, Москва. Приглашённый советским правительством, Родари приехал в Москву 29 августа 1979 году и следующий день посетил издательство «Прогресс», где кто-то и предложил ему название будущей книги – «Игры в СССР». Писатель также узнал, что «Грамматика фантазии» в русском переводе является самой рецензируемой книгой из всех иностранных книг переведённых на русский язык. Это поставить в заслугу переводчице Юлии Добровольской, которая своим переводом «Грамматики фантазии» внесла значительный вклад в успех этой книги в СССР. Дж. Родари упоминает её в ежедневнике несколько раз потому, что она находилась в Москве во время путешествия Рода» и по СССР. Писательница и педагог Юлия Добровольская вспоминает: «Грамматику фантазии» я переводила с радостью, тем более, что в основе книжки – теория сказки моего учителя Проппа. Но и намучалась я с ней, вернее, с издательством «Прогресс» [3]. Ю. Добровольская пропагандировала идеи Родари также и в Италии, где она жила и преподавала с 1982 года до своей смерти 25 июля 2016, когда ей было уже 99 лет. В Италии она написала «Русский язык для итальянцев» (1987), и целая глава этого учебника посвящена Родари.

В своем ежедневнике Родари-путешественник описывает свой опыт в московской школе в день, которым начинается новый школьный год, то есть 1 сентября. Школа, которую посетил Родари была специализированной шко-

лой с углубленным изучением английского языка. Посещая классы, Родари заметил, что в первом классе дети готовы смеяться, во втором готовы говорить, четырнадцатилетние говорят мало, взрослые шутят и реагируют на шутки, поют. В тот же день он также посетил Детский музыкальный театр имени Наталии Сатц, первый в мире профессиональный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей, открытый в 1965 году. Но балет «Чиполино» появится на сцене этого театра только после смерти писателя, хотя его уже играли с успехом на других сценах и даже в Кремле.

Родари переехал из Москвы в Ярославль, где он продолжал собирать материалы для планируемой книги с 8 по 11 сентября. В ежедневнике он отметил разницу в воспитании мальчиков и девочек. В ярославской школе проводят занятия шитья, машинописи и домашних дел только для девочек, а работу в мастерской и технические предметы только для мальчиков: «*Le mie riserve sulla divisione del lavoro tra maschi e femmine (non certo viziate di femminismo) non sono nemmeno capite: il lavoro di casa spetta alla donna, punto e basta*»¹ [2; С. 30].

После Ярославль писатель посетил Углич, где он пробыл с 12 по 26 сентября. Об этом периоде рассказывает также фоторепортер Владимир Машатин, который присутствовал на лекции Родари: «Первый вопрос веселого итальянца очень удивил переводчика Мишу, а также всех третьеклассников. Джанни Родари предположил, указав на мой фотоаппарат, что это, наверное, музыкальный инструмент, и спросил ребят, кто на нем может играть, так как, по его мнению, я на нем играл ужасно! Планка разговора была задана, и в классе наступило полное взаимопонимание и безудержное веселье. Переводчик понял, что он уже в классе не нужен. Дальше был музыкальный виниловый диск, который хотел съесть писатель, и школьный стул, который Джанни Родари постоянно надевал на голову, доказывая, что именно такой головной убор подходит школьному учителю» [4].

В ежедневнике он записывал подобные истории и разные методы для развития фантазии. В Пятигорске использовал технику «фантастических гипотез» описанную в 6 главе «Грамматики фантазии». Она выражена в форме вопроса «Что было бы, если?». В курорте Пятигорск много источников, поэтому Родари спрашивал в четвертом классе: «Что было бы, если бы источники сошли с ума и создавали бы странные эффекты? Например, «пью из источника номер 18 и вырасту». Родари заметил, что ответы детей вначале были простые и постепенно становились сложнее, как, например, «Фонтан номер 20. Приезжают директор и актриса. Пьют. Через три дня

¹ Мою реакцию на разделение труда между мужчинами и женщинами (конечно, они не избалованы феминизмом) здесь даже не поняли: работа по дому лежит на женщине, и точка. (Ит. яз., Прим. Ред.)

актриса так похудела, что директор не может её уже даже сфотографировать» [2; С. 105 – 106]. В детском лагере «Орлёнок» итальянец предложил игру, начинающуюся вопросом: «Что мы будем делать, если мы все вместе полетим к звездам». Таким образом он тренировал толпу техникой «фантастических гипотез».

Речь идет о коллективном упражнении. Подростки играли в эту «космическую» игру, находясь в музее авиации и космоса, самом интересном месте лагеря. Для них это была не просто игра, а «процесс развития своих представлений о науке и технике», – как выразился один мальчик из Иркутска. Дж. Родари описывает начальника лагеря как жертву пропаганды, который не понимает, в чем заключается смысл его (писателя) нахождения там, но который должен и себя проявить лучшим образом, чтобы изменить характер действия, в котором участвуют дети из лагеря, сделав его более спонтанным. Дальше писатель замечает: «*La solita lotta tra me che voglio vedere e informarmi, e loro che vogliono «mostrarmi» per il loro programma di attrazioni varie (di cui lo scrittore può fare parte come un cosmonauta o altra personalità affermatasi in qualche campo)*»¹ [2; С. 159].

В конце концов Родари удается помочь детям раскрыться по отношению к своим фантазиям, которые для их будущего имеют огромное значение.

Советская идеология вся была направлена в будущее, в науку, в прогресс, то есть метод, который применил педагог Родари, соответствовал этой идеологии. При помощи различных техник ему удается разрушить схемы, поглощавшие сознание школьников, заставляя их выдумывать новые ситуации, не существовавшие ранее. Часто пунктом отправления были все те же классические сказки, хорошо известные детям. Одна их техник состояла в том, чтобы дать детям несколько слов, вовлекающих в известную историю, и добавить к ним несколько слов не имеющих к ней никакого отношения: девочка, лес, цветы, волк, бабушка – слова, воссоздающие сюжет Красной Шапочки, и к ним добавляется, например, «вертолет». Это создавало так называемый ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БИНОМ. Мысль образуется парами. Идея «мягкого» не формируется прежде или вследствие идеи «твердого», они рождаются вместе. Таким образом Дж. Родари исходил из предположения о том, что основополагающим элементом мышления является бинарная структура. Не существует самостоятельных (в себе состоящих) понятий, но, как правило, «биномы понятий». А история может родиться только из «фантастического бинома». Но чтобы получить этот фантастический бином, между словами должна быть

¹ «Происходит обычная борьба между мной, который хочет что-то увидеть и узнать, и ими, которые хотят «показать», в соответствии с их программой, различные заготовленные развлечения (в таком писатель может выступить в роли космонавта, или другой личности, зарекомендовавшей себя в какой-либо области)». (Ит. яз., Прим. Ред.).

дистанция, их привязка друг к другу необычной. Например, собака-лошадь является не фантастическим биномом, а простой ассоциацией внутри зоологического класса. Когда Джанни Родари работал учителем, чтобы создать фантастический бином, он предлагал ученику написать одно слово на доске, и закрывал его, после чего другой ученик писал свое слово, не видя первого. В этом было и ожидание, и любопытство. Писатель рассказывал, что один мальчик написал слово «шкаф», что не произвело никакого впечатления на класс. Но когда детям открылась вторая половина доски со словом «собака», послышался смех. Шкаф банален сам по себе, но в паре с собакой порождает творческий импульс. При таком соединении два слова утрачивают свой обыденный смысл, отчуждаются, теряются, и происходит то, что Виктор Шкловский называл «остранением».

Продолжает Родари, связывая два слова при помощи союзов и падежей, получая, таким образом различные «фигуры»:

Шкаф с собакой

Шкаф собаки

Собака на шкафу

Собака в шкафу и т.д.

От этих фигур затем отталкиваются при выдумывании фантастической истории, которая вызывает у детей веселье. Как говорит сам писатель: «L'idea che l'educazione della mente debba essere una cosa tetra è tra le più difficili da combattere»¹ [1; С. 28].

Родари заметил, что дети в России часто отвечали, как ответили бы взрослые, искренне полагая, что к этому надо стремиться. Они уже были обусловлены недостаточностью искренности. Чтобы делать атмосферу более легкой, он использовал фантастический бином, и в его дневнике появляются записи о Красной Шапочке и поезде и о Красной Шапочке и карусели. На это дети реагировали спонтанно, потому что к такому их никто не готовил.

К сожалению этот опыт шокировал писателя. Об этом рассказывал в интервью Юлия Добровольская:

«Вернувшись в декабре 1979, он сразу подал голос:

– Можно я приеду сегодня?

Я было замешкалась, – это был день моего семинара молодых переводчиков при Союзе писателей, – но вовремя сообразила:

– Приходи к шести часам, у меня будет молодёжь, ты их осчастливишь!

Вместо одиннадцати сбежалось человек двадцать. Джанни плохо выглядел, жаловался, что всё время мёрзнет. Сел за стол и без паузы заговорил о том, что пережил за три месяца. Проговорил несколько часов кряду. Две семинарестки

¹ Идея о том, что развитие мышления должно быть прямолинейным, – одна из самых непобедимых. (Ит. яз., Прим. Ред.).

потихоньку приносили из кухни бутерброды, но уговорить его прерваться не было возможности. Это был неостановимый поток – час, два, три... О том, какая унылая открылась ему картина советской школы, школы-казармы с детьми-солдатиками.

– Я стоял на голове, чтобы расшевелить их, но так ни разу и не сумел, они как замороженные...

Семинар слушал, затаив дыхание. По сути дела, то, что он рассказывал, было для всех неожиданностью. Ждали обожаемого с детства весельчака-сказочника, а услышали почти трагический голос травмированного человека» [3].

Здесь указание на месяц не совпадает с ежедневником, в котором Родари писал об этом семинаре у Добровольской 24 октября и 28 октября, когда он вернулся в Москву. Но несомненно то, что Родари вернулся из путешествия по Советскому Союзу «в растрепанных чувствах». Родари умер 14 апреля 1980 году в Риме, но его жизненный труд продолжается согласно с цитатой из его любимого Новалиса, приведённой в начале «Грамматики фантазии»: «Если бы мы располагали фантазией, как располагаем логикой, было бы открыто искусство придумывания» [1; С. 11].

ЛИТЕРАТУРА

1. Rodari G. Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie. Torino: Einaudi. 1997.
2. Rodari G. Giochi nell'Urss. Torino: Einaudi. 1984.
3. Добровольская Ю. А кстати... Джанни Родари [Электронный ресурс]: Чайка <https://www.chayka.org/node/645>
4. Машатин В. Приключения Чиполлино в СССР [Электронный ресурс]: Новые Известия <http://www.newizv.ru/society/2012-06-15/164963-prikljuchenija-chipollino-v-sssr.html>
5. Argilli M. Gianni Rodari. Una biografia. Torino: Einaudi. 1990.
6. Boero P. Una storia, tante storie. Guida all'opera di Gianni Rodari. Torino: Piccola biblioteca Einaudi. 1992.
7. Cambi F. Collodi, De Amicis, Rodari. Tre immagini d'infanzia. Bari: Edizioni Dedalo. 1997.
8. Lodi M. La scuola e i diritti del bambino. Torino: Einaudi. 1983.
9. Rodari G. Le storie. Roma: Editori Riuniti. 1992.
10. Rodari G. Scuola di fantasia. Torino: Einaudi. 2014.

TRANSLIT

1. Rodari G. Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie. Torino: Einaudi. 1997.
2. Rodari G. Giochi nell'Urss. Torino: Einaudi. 1984.
3. Dobrovolskaya YU. A kstati... Dzhanni Rodari [EHlektronnyj resurs]: CHajka <https://www.chayka.org/node/645>
4. Mashatin V. Prikljuchenija CHIPollino v SSSR [EHlektronnyj resurs]: Novye Izvestiya <http://www.newizv.ru/society/2012-06-15/164963-prikljuchenija-chipollino-v-sssr.html>
5. Argilli M. Gianni Rodari. Una biografia. Torino: Einaudi. 1990.
6. Boero P. Una storia, tante storie. Guida all'opera di Gianni Rodari. Torino: Piccola biblioteca Einaudi. 1992.
7. Cambi F. Collodi, De Amicis, Rodari. Tre immagini d'infanzia. Bari: Edizioni Dedalo. 1997.
8. Lodi M. La scuola e i diritti del bambino. Torino: Einaudi. 1983.
9. Rodari G. Le storie. Roma: Editori Riuniti. 1992.
10. Rodari G. Scuola di fantasia. Torino: Einaudi. 2014.