

Экспертиза-рекомендация
на мультфильм режиссера Е. Гаврюшкиной «Ай да Пушкин!»
(2023, 58 минут, 6+)

Данный мультфильм посвящен жизни Пушкина в знаменитой ссылке в Михайловском. Анимационные формы дали возможность не только легко и ненавязчиво рассказать и о сложностях, и о причинах творческого вдохновения, которое испытывал Пушкин. Если вспомнить целиком фразу, которая стала основой названия мультфильма, становится ясно, что авторы ставили себе задачей дать характер Пушкина таким, каким мы его читаем сквозь стихи – внимательным к миру и весёлым, философским и озорным, печальным и радостным. Образ получился живым, расчет на современных подростков точен и выверен, но при этом некоторые моменты фильма требуют хотя бы элементарных знаний контекста и умения анализировать кинотексты. Поэтому обязательно нужны беседы-дискуссии после просмотра, в помощь юным зрителям и их преподавателям предлагается методическое пособие. Со 2 по 8 июня будет проходить Пушкинская неделя, это прекрасная возможность помочь детям и подросткам получить интересные впечатления и запомнить Пушкина живым и бодрым, каким он и предстает перед нами в стихах.

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики РФ рекомендует данный фильм к широкому показу в кинотеатрах, социальных залах, школах, на занятиях дополнительного образования в летних лагерях. При реализации проката данного мультфильма Ассоциация готова информировать педагогическое сообщество, студентов и школьников о показах фильма через свои информационные ресурсы (сайт, социальные сети), оказывать организационно-методическое и консультативное сопровождение показов мультфильма на безвозмездной основе.

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики РФ – общероссийское общественное объединение, основанное на персональном членстве деятелей кино и педагогов, преподающих курсы киноискусства, медиакультуры, медиаобразования/медиаграмотности в различных типах учебных заведений – в средних общеобразовательных школах, гимназиях, колледжах, вузах.

Президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ,
кандидат педагогических наук, доцент ВГИК им. С.А. Герасимова,
зав. лабораторией "Медиакультура" МАИС МГИК
Елена Анатольевна Бондаренко

Методическое пособие по мультфильму режиссера Е. Гаврюшкиной
«Ай да Пушкин!» (2023, 58 минут, 6+)

Бондаренко Е.А., 2025

Это фильм для семейного просмотра – но только тогда, когда ваша семья искренне любит Пушкина. Или для просмотра с друзьями. Но ни в коем случае – ни в одиночку!

И герой наш любил общество, и для того, чтобы понять его, тоже нужны зрители.

Это один из тех случаев, когда режиссеру посчастливилось прочесть через стихи характер поэта – подлинный, вольный. Бунтарский, непокорный, нежный... влюбчивый и доверчивый... хитрый да вольный...

Любил он эту жизнь. Дом родной, нянюшку, кота.

Да и себя любил наш Пушкин, такого красивого да умного. А почему бы и нет?

А для зрителя такой фильм и развлечение, и упражнение, и воспитание.

Потому что сначала режиссер вольное сочинение даёт – что за жизнь поэта привела к тем или иным стихам. И анимация прекрасный способ показать и мечты, и мысли, и шутки, и смену настроения. И грустно, и смешно... и вдруг становится понятно, откуда рождаются стихи.

И все это очень просто – и очень-очень сложно.

Началось все с того, что Пушкина отправили в ссылку, в родное имение.

Попробуем вспомнить,

Как Пушкина сослали в Михайловское

А поняли ли вы, за что поэт попал в опалу? Он ли влюбился? В него влюбились?

За что тогда могли сослать дворянина?

Вот приехал Пушкин...

Да, Пушкин невесел. Но и дом родной, и нянюшка все та же...

Как это нарисовано?

Почему поначалу поэт все время в цилиндре?

А почему весь фильм кот возле Пушкина крутиться будет? Да и мышки тоже?

Сны о морях и русалках

Моря – в стихах да воспоминаниях, русалка...

А как русалка появилась в фильме? Что она там делала?

Где мы потом (в стихах) её встретим?

Да что только не приснится после долгой и тяжелой дороги!

Пушкин и отец.

Встречаются поэт и его отец радостно.

И тут же начинают ссориться. Почему?

Почему на свитке надпись «надзор»?

А почему из букв у Пушкина сложилось «позор!»?

В самом ли деле – позор, если отец по поручению императора приглядел бы за сыном?

И почему так возмущен Пушкин?

Пушкин и соседи

Почему Пушкин от гостей на донском жеребце ускакал?

Откуда цитата:

Сначала все к нему езжали;

Но так как с заднего крыльца

Обыкновенно подавали

Ему донского жеребца,

Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги, —
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.

(цитата из второй главы романа Александра Пушкина «Евгений Онегин»)

Визиты к соседям.

Какой мы видим жизнь российской провинции?
Что делает поэт? Прогулки, развлечения...
Влюбился вновь! И вновь собрался в гости.
Как развлекались в дворянских домах?
Во что играли, как шутили?
Это любовь? Игра? Или просто таков характер у нашего поэта?
А откуда эта цитата?
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
(«Признание»)

Пушкин в лесу

Зачем наш герой запнулся о корень?
На что похож этот лес?
Какие замыслы прилетели к Пушкину в этих видениях?
И откуда взяты строки, прозвучавшие в фильме?

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины;
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятяться невинным,
Брожу над озером пустынным,
И far niente мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?
(LV «Евгений Онегин»)

Письмо из Одессы и погоня за ним

Что за письмо – судя по реакции Пушкина?
Почему он так упорно за ним гнался – и в конце концов все-таки сжег?
Есть ли логика в этом поступке? Какая и почему?

Аневризма. Лечить в Париже!

Что такое аневризма?

И зачем лечить ее именно в Париже?

Куда отправился герой фильма – и почему никуда не доехал?

Почему сначала он вздыхал о Париже – а чем дальше уезжал, тем больше вспоминал о доме и жизни в Михайловском?

Зачем Пушкин лечил кота?

Как ни странно, это история о любви. О любви к тем, что рядом.

Эта история совсем не про кота... но мы это поймем лишь когда зазвучат стихи.

Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;

Настоящее уныло:

Всё мгновенно, всё пройдет;

Что пройдет, то будет мило.

(Если жизнь тебя обманет...)

Гений чистой красоты

Да, наш герой снова влюбился. И дама в самом деле прекрасна!

Из прогулок и нежности снова появятся великие стихи.

Но – можете ли вы сказать, почему Анна Петровна Керн над лесом летала? И на какую картину (какого художника?) похож этот полет?

И откуда эти строки?

Кому они были посвящены?

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

(Я помню чудное мгновенье)

Пророк

Из деревенской лени, прогулок, размышлений, видений, снов возникли эти строки:

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И уголь, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнишь волею моею,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

(Пророк)

А что имел в виду поэт? Зачем глаголом жечь сердца людей?

И если бы вам пришлось писать сценарий для предисловия к этим стихам – что бы выбрали вы?

В снежных дворцах сказки живут?

Все сплетается в единую веселую круговерть. Зима! Снова прогулки, образы сказок – белка с изумрудами, царь Дадон с петушком (на палочке!)

А помните ли вы, что это за сказки? Как они называются?

И снова появится перед Пушкиным образ Анны Керн.

И зимние забавы...

Почему пляшет Пушкин с медведем? Не напоминает ли это вам народные игрушки?

Так и рождались сказки Пушкина.

А какие еще его сказки вы помните?

Письмо любви.

И даже погоня есть в этом фильме - Зизи уехала, а Пушкин не успел ее проводить...

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

(Эхо)

А о чем это стихотворение?

Почему в фильме все заодно – и страшное, и смешное, и небывалое (лошадь смеется над упавшим всадником – или это ему кажется?)

Истории любви

Помните ли вы, кто появился перед Пушкиным в этой сцене?

Осипова, Вульф и... узнали? Барби...

Звучит «Я вас любил...»

А зачем режиссеру мыльные пузыри? И стирка?

Попробуйте догадаться. *Прочитать.*

Тем более что строки опять знакомые. Откуда?

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.
(Мадонна)

Санкт-Петербург.

Император Николай I и доносы.

А тут мы видим, как (не только в шуточной форме) представлены серьезные вещи.

Оказывается, можно выдумать и приписать человеку, который живет себе деревенской жизнью, много преступного.

В чем лгали доносы?

И чем завершилась наконец эта ссылка?

Попробуйте «прочитать» интонацию стихотворения. Пушкин обижен? Оскорблен? А какие чувства он испытывает и почему?

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с мыльными разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер — и с вами снова я.
(Друзьям)

День рождения

Круг замыкается.
Впереди снова столица.
Любовь, женитьба, дети, — и стихи, стихи, стихи...
На экране герои сказок провожают своего автора...

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо...
(...вновь я посетил...)

Здесь предложены вопросы к каждому значимому фрагменту фильма.

Они могут служить проверке памяти (что именно предваряло фрагменты стихов).
Могут стать поводом для того, чтобы поговорить о любви в жизни поэта.

О том, откуда приходят образы и сюжеты — и как все изменяется по дороге.

Но главное — в том, что после этого фильма (или его фрагмента) у каждого из нас
будет свой Пушкин. Потому что из этой веселой вереницы образов каждый выберет и
запомнит что-то свое, уникальное.

И неважно, будет ли память дословно соответствовать тому, что мы видели на
экране.

Главное — с нами останется Пушкин. Тот самый. Мастер стиха, великий поэт и
прекрасный сказочник, острый на язык и очень вежливый одновременно.

Ради этого и снят был такой фильм.

Можно ли было бы что-то подобное снять в игровом кино? Без анимации?

*Попробуйте теперь рассказать — каков для вас «свой Пушкин». Из каких строк, образов,
сказок он для вас сложился...*

... и каким останется...