Тихонова Анна Анатольевна

ГБОУ школа № 555 «Белогорье», Санкт-Петербург

Театр как образовательный ресурс

1.Возможность интеграции предметов гуманитарного цикла на основе синтетичности природы театра.

Десятилетиями школа получала заказ на некого «среднего» человека, способного в большей мере к воспроизводству, а не к творчеству. В результате такого подхода терялась яркая личность, имеющая свой неповторимый почерк. Как верно было отмечено М.Г.Боровик: «…целостного представления о мире у детей нет. Мы искусственно разрываем то, что в ходе исторического процесса, развития мысли, и сознания человека представляло неразрывный процесс». Возможность интеграции предметов гуманитарного цикла (музыки, изобразительного искусства, истории, литературы) при изучении драматических произведений вытекает из самой природы театра. Синтез был присущ уже античному театру. В «Поэтике» Аристотеля при перечислении основных частей трагедии рядом стоят «сценическая обстановка», «словесное выражение» и «музыкальная композиция». И далее через всю историю тетра проходит этот союз на сцене литературы, изобразительного искусства и музыки. Театр синтетичен по своей природе, он немыслим вне контакта с другими искусствами, поэтому, изучая лишь текст драматического произведения, мы не поймем его природы, а значит, не сможем и прочесть скрытое за словами.

Использование на уроке литературы смежных искусств и посещение театральных постановок (или знакомство с телеверсиями спектаклей) способствует развитию ассоциативного и эмоционально-образного мышления, расширяет представление школьников об искусстве, о специфике различных видов искусства, развитию художественного вкуса, эмоциональной восприимчивости.

2. Художественное развитие учащихся через комплекс литература-театр.

Для художественного развития ребенка необходимо сочетание трех видов деятельности: знакомство с произведениями искусства, приобретение искусствоведческих знаний и собственно творчество.

«Искусство – вид человеческой деятельности, которая в системе эмоционально-художественных образов создает целостную картину мира в единстве мысли и чувства» (с.4-5) Практически все обучение в школе строится на развитии мысли, логики. Не делаем ли мы этим детей «недоразвитыми» духовно, эмоционально?

Кроме знаний необходимы опыт деятельности и опыт переживаний. Если обучение – знакомство с уже решенными задачами, то творчество – решение нерешенных. Выход за пределы учебника создает ситуацию, в которой заинтересованность порождает творчество и желание углубиться в изучаемый предмет одновременно.

Мало прочитать драматическое произведение, надо «прочувствовать» его, суметь увидеть за словами действия, а за действиями – чувства и идеи. Умение творчески воспринимать и анализировать систему образов, созданных писателем, - это «важнейшая составляющая часть литературной подготовленности школьников, без развития их потенциальных творческих способностей преподавание литературы может быть сведено лишь к накоплению информации,…выработке технических навыков».

Необходимым условием развития человека является деятельность, в процессе которой не только усваиваются знания, но и формируется опыт, развиваются творческие способности. Возможность «примерить» на себя роль актера, костюмера, декоратора…позволяет не только получить знания о жанре драмы и особенностях театрального воплощения, но и пережить события вместе с персонажами, реализовать себя в различных видах деятельности.

Преподавателю необходимо искать пути включения в единый образовательный и воспитательный процесс огромного эстетического и общеразвивающего потенциала искусств. Курс литературы дает основание для создания комплекса литература-театр, ведь он предполагает изучение многих произведений мировой и отечественной драматургии, в равной мере принадлежащих как искусству слова, так и искусству сцены. Этот комплекс может стать своего рода педагогическим приемом, способным усовершенствовать процесс постижения школьниками литературы и искусства в их художественной специфике.

3. Виды деятельности при изучении драматического произведения.

Главные трудности, которые возникают при изучении драматического произведения, - это выявление авторской позиции, понимание конфликта, который ведет все действие, и изменение героев в течение пьесы.

Сопереживание герою, вплоть до отождествления с ним характерно для детского восприятия. Необходимо приблизить школьников к художественному замыслу автора. При чтении произведения особое внимание стоит уделить афише, жанру, ремаркам – всем подсказкам, которые, как крошки из сказки, позволяют «услышать» авторский голос. Например, можно попытаться по именам разделить героев на «положительных» и «отрицательных» (а после прочтения или просмотра вернуться к своему первому впечатлению).

При знакомстве с постановкой по мотивам известного произведения можно сравнить сам список персонажей: кто исчез, и кто был добавлен, и главное – зачем. Своих учеников я водила на спектакль «Датская история», основой сюжета которого послужила сказка Андерсена.

Какие новые действующие лица появились? Какое значение они имеют? Что без них не смогло бы произойти? Как изменились главные герои? Чем отличаются окончания сказки и пьесы?

Уже читая список действующих лиц перед началом, спектакля ребята обратили внимание на появившихся отца и подругу главного героя. Именно эти персонажи кардинально поменяли финал сказки.

Конфликт в произведении можно «прочитать» не только из слов персонажей, здесь помощниками выступают и музыкальное, и хореографическое оформление. Дикие утки танцуют рок-н-ролл, домашние маршируют под духовой оркестр, а главный герой и его подруга проделывают балетные па.

Изменение персонажей позволяют ясно увидеть их костюмы: утята из желтых «пушистиков» переодеваются в серую школьную форму, а потом в рабочие комбинезоны.

Наш герой стряхивает с себя серый бесформенный плащ и предстает перед нами в белоснежном строгом костюме.

Не только текст, произнесенный со сцены, но весь комплекс воздействия на зрителя должен быть не только прочувствован, но и осознан. На уроке-обсуждении спектакля должны быть заданы вопросы о костюмах, световом и музыкальном решении, роли декораций и отдельных значимых предметов на сцене.

Для выявления ключевых сцен ученикам предлагается создать афишу к спектаклю.

Какие герои своими поступками и характером особенно вас заинтересовали? В какой сцене происходят самые важные события пьесы? В каком эпизоде герой полностью раскрывается (или раскрывается с неожиданной стороны)?

Выбор эпизода – это выбор темы, идеи спектакля. Но важно и правильное оформление. Надо подсказать, какую информацию должна содержать афиша, как можно изобразить героев (в нашем случае – люди это будут или птицы), как выбор цвета или расположения предметов по отношению друг к другу укажет на основной конфликт или на характер персонажа.

Интересна и работа с рецензиями. Учимся их писать на основе уже существующих. Находим в прессе или в интернете рецензии на спектакль, спорим или соглашаемся с автором (мнение автора рецензии-собственное мнение-аргументы). Здесь важно суметь найти и кратко пересказать чужую точку зрения, а также подобрать собственные доказательства, опровергающие или подтверждающие эту мысль.

Написание самостоятельной рецензии хорошо проводить при изучении публицистического стиля речи. Надо лишь, чтобы кроме примет стиля ученики отразили в работе, как идея спектакля воплощается и через актерскую игру, и через музыкальное оформление, и через декорации, и через костюмы. Я, например, просто пишу на доске цветными мелками: костюмы, актеры, декорации, музыка, танец. Чтобы ребята, пока пишут, не забывали о том, что спектакль – это не только слова.

Итоговой работой может служить и сочинение-рассуждение (ответ на проблемный опрос). В случае с «Датской историей» мной были предложены темы: «Какой уткой лучше быть: дикой или домашней?» и «Почему так тяжело быть непохожим на других?» По большому счету, именно эти вопросы решает главный герой, и ученикам дается возможность «влезть в его шкуру» и решить их для себя, выйдя за рамки и сказки, и пьесы.

В целом, процесс осмысления замысла идет от первоначального, преимущественно интуитивного, впечатления через анализ этих впечатлений к новому уровню обобщения, более осознанному. Все творческие задания направлены на то, чтобы ученики могли реализовать свой потенциал в различных типах деятельности: рисовании, сочинительстве, перевоплощении в образ. Расширяются границы не только применения своих способностей, но и взглядов на мир и на себя.

4. Ресурсы города в помощь педагогам.

Наш город способен предоставить множество дополнительных ресурсов по приобщению ребят и театральному искусству.

Библиотеки проводят лекционные занятия для школьников по основам этикета (в том числе, поведение в театре).

Прекрасный Музей театрального и музыкального искусства расскажет об истории театра, познакомит с коллекциями афиш и костюмов.

Театр Буфф в рамах проекта «Большая Регата» проводит интерактивное путешествие по театру с выполнением заданий на знание театральных терминов.

И ТЮЗ проводит праздники первого посещения театра, знакомя с работой тех, кто создает спектакль и кого мы не видим на сцене.

В театре «Балтийский Дом» существует клуб «Территория театра», где проводятся творческие мастерские и театральные мастер-классы. Детям рассказывают об истории театра, ставят с ними мини-спектакль и позволяют вволю попримерять театральные костюмы.

Множество театральных кружков и студий позволяют, если и не выбрать профессию, то проявить свои творческие способности и стать не только человеком разумным, но и человеком чувствующим, человеком творящим.

Список литературы:

1. Аристотель. Об искусстве поэзии. - М., 1957.
2. Боровик М.Г. Интеграция предметов гуманитарного цикла в 8 и 9 классах с углубленным изучением литературы. – Л.,1990.
3. Квятковский Е.В., Гуревич А.М., Сараскин Л.И. О системе критериев литературно-художественной подготовленности школьников // Советская педагогика № 10, 1982.
4. Чухман Е.К. Введение: О теоретических и дидактических основах художественного образования // Театр и образование: сборник научных трудов. – М., 1992.