

Театральный спектакль как педагогическая проблема

Красновский Лев Зиновьевич, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Северная Осетия-Алания

Владение языком и речевая грамотность учащихся чрезвычайно важны, поскольку влияют на качество и уровень приобретаемых знаний, облегчают и обогащают процесс общения, повышают общую культуру школьников.

Где, как не в школе, человек может получить начала эстетического воспитания, обрести чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства, приобщаться к художественному творчеству?

Велика роль, которую играет в решении этих задач учитель русского языка и литературы. Слабые знания русского языка и литературы ограничивают доступ человека к богатствам мировой культуры, сужают круг его деятельности и общения.

«Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже, чем в поздние периоды развития личности, — писал В.А. Сухомлинский. — Потребность в красивом утверждает моральную красоту, рождая непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому»¹.

¹ Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев, 1975. С. 168.

Театр оказывает особое эмоциональное воздействие на человека. С ним не может сравниться ни одно другое искусство, в том числе и литература. Секрет особой магии театра — в триединстве: здесь, сейчас, непосредственно перед зрителем.

Театр призван, как говорила великая русская актриса М.Н. Ермолова, делать людей духовно и нравственно богаче. Сила воздействия, которой обладает театр, как самое живое искусство, увлекает зрителя в творческий процесс. Школа не может проходить мимо такого эстетического средства воспитания, каким является театр.

Выдающиеся русские методисты уже давно наметили пути развития устной и письменной связной речи на основе впечатлений от произведений искусства. Более разработанными ими оказались проблемы использования на уроках русского языка и в творческих работах учащихся произведений живописи. Вопрос же об использовании театральных впечатлений на уроках в школе в методике не разработан.

На важность и необходимость проведения этой работы указывал С.И. Абакумов, который считал, что грамматико-стилистическое совершенствование устной речи тесно связано с письменной речью, и рекомендовал обучать учащихся писать отзывы о театральных постановках². На необходимость проведения на уроках русского языка и литературы сочинений на основе диа-, кино-, телефильмов, радио- и телепередач, театральных спектаклей указывают также известные методисты К.Б. Бархин, М.А. Рыбникова, Т.А. Ладыженская³.

² Абакумов С.И. Грамматико-стилистические упражнения. Труды Всероссийской конференции преподавателей-словесников школ политпросвета. Вып. I. М.: ГИЗ, 1928. С. 43.

³ Методика развития речи на уроках русского языка: Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1980. С. 224–225.

Система работы по развитию связной устной и письменной речи учащихся на основе их театральных впечатлений открывает широкие возможности по привитию и закреплению навыков правильной, выразительной, точной и богатой речи. К.С. Станиславский со всей страстью учил актёров безукоризненному владению сценической речью. Он говорил: «Речь — музыка. Текст роли и пьесы — мелодия, опера или симфония. Произношение на сцене — искусство не менее трудное, чем пение, требующее большой подготовки и техники, доходящей до виртуозности. Когда актёр с хорошо упражнённым голосом, обладающий виртуозной техникой произношения, звучно говорит свою роль со сцены, он захватывает своим мастерством»⁴. Эти слова в полной мере применимы и к проблеме развития устной и письменной речи учащихся на основе театральных впечатлений — ведь что может быть

сильнее воздействия словом. Применительно к методике развития связной речи учащихся это означает, что на основе театральных впечатлений может быть организована разнообразная работа по различным направлениям развития речи учащихся.

⁴ *Станиславский К.С.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М., 1955. С. 322.

Существующие формы, методы и приёмы изучения на уроках русского языка и литературы драматических произведений явно недостаточны. Выпускники школ не всегда обнаруживают понимание драматургических произведений, изучаемых по программе школы, не разбираются в специфике режиссёрских трактовок этих пьес в различных театрах, не улавливают разницу актёрских интерпретаций того или иного образа, не понимают функций выразительных речевых средств актёра: пауз, голоса, интонаций, темпо-ритма. Типичными ошибками учащихся в сочинениях на основе посещения театра являются обилие общих слов и связанное с этим произвольное расширение темы. Учителя, как правило, не работают над осмыслением границ тем подобных сочинений и удовлетворяются написанным, лишь бы там было упоминание о театре.

А между тем сочинение об увиденном театральном спектакле отличается от сочинения-рассуждения по поводу проблем, поставленных в спектакле, отзыв о спектакле отличается от рецензии на него⁵.

⁵ О серьёзных недостатках в сочинениях абитуриентов по анализу драматических произведений на вступительных экзаменах в вузы России: Методическое письмо Независимой ассоциации учителей русского языка и литературы. 2004.

Исследование зрительских интересов выявило и ещё одну особенность. С возрастом интерес молодёжи к театральным и телевизионным спектаклям не повышается. Если со школьной скамьи ребёнку не были привиты навыки анализа спектакля, в зрелом возрасте он будет глух к серьёзным произведениям, его эстетические вкусы будут не развиты.

Разработка методов и приёмов развития связной устной и письменной речи учащихся на основе театральных впечатлений диктуется острой практической необходимостью, ибо, как писал В.А. Сухомлинский, «...стихийное, неорганизованное воздействие на детей кино, радио, телевидения не способствует, а, скорее, вредит правильному эстетическому воспитанию»⁶.

⁶ *Сухомлинский В.А.* Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа, 1969. С. 52.

Не случайно Институтом художественного образования РАО была создана экспериментальная программа факультативного курса «Основы театральной культуры для 7–11-х классов», нацеленная на воспитание «умений учащихся старших классов анализировать увиденное, писать рецензии, отзывы, сочинения по просмотренным спектаклям, эмоционально и лексически грамотно оформлять свои мнения и суждения»⁷. В челябинских, пермских, самарских, саратовских, петербургских, московских школах созданы театроведческие классы, где вместе с учителями и классными руководителями студенты институтов культуры ведут экспериментальные курсы «Искусство быть зрителем».

⁷ *Леваньшина Т.В.* Уроки литературы и комплекс искусств: «Театр и школа». Вып. М.: VIII. ВТО, 1980. С. 131.

Определённый интерес представляет книга Т.С. Зепаловой⁸, в которой детально разработана система анализа драматургических произведений, изучаемых в старших классах школы, с учётом зрительских восприятий учащихся. Будет полезным для словесника и учащихся 9–11-х классов пособие Г.Г. Граник и Л.А. Концевой «Драматурги, драматургия, театр»⁹.

⁸ *Зепалова Т.С.* Уроки литературы и театр: Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1982.

⁹ *Граник Г.Г., Концевая Л.А.* Драматурги, драматургия, театр. М.: ВЛАДОС-Пресс, 2001. (Б-ка учителя-словесника).

Пособие знакомит читателей с известными драматургами и их пьесами, содержит небольшие рассказы из истории театра, о некоторых постановках и выдающихся актёрах. Книга написана в виде предполагаемого диалога учителя со старшеклассниками. Материалы по-

собия могут быть использованы при подготовке сочинений театроведческого характера в средней школе. В существующих работах по методике преподавания литературы указано на сочинения-рецензии, сочинения-отзывы о просмотренных спектаклях и в связи с изучением драматических произведений, но, как правило, не описывается методика их подготовки и проведения.

Анкетирование зрительских интересов 950 учащихся 7–11-х классов школ Юго-Восточного округа Москвы, г. Березники Пермской области, г. Владикавказа, Центрального района г. Сочи, железнодорожных школ Приволжской железной дороги показало, что 495 из 950 человек побывали в различных театрах: кукольных, детских, юного зрителя, драматических, музыкальных. Количество посещений учащимися театров составляет в среднем 4–7 раз в год. При достаточно высоком уровне посещения театрально-зрелищных представлений театральные впечатления учащихся не находят своего выхода, мало используются в практике работы учителей русского языка и литературы по развитию речи школьников. «Пора работу по языку осознать как серьёзнейшую работу воспитательного порядка. Открывать глаза и окрылять сознание — вот задача всех школьных уроков, и язык должен служить этим задачам в максимальной степени»¹⁰, — писала М.А. Рыбникова. Эта рекомендация имеет прямое отношение к методике работы по обучению связной речи на основе театральных впечатлений учащихся.

¹⁰ Рыбникова М.А. Избранные труды. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. С. 128.

Для возрастных особенностей старших подростков характерна потребность в самовоспитании, активное подражание идеалу, значимость истины и справедливости, психологический барьер ко лжи и фальши, интерес к качествам личности, потребность строить отношения с окружающими на основе симпатий и антипатий, отзывчивость на доброту¹¹. Этим психологическим особенностям старших подростков импонирует такое синтетическое искусство, как театр, который сочетает в себе элементы литературы и музыки с элементами изобразительного искусства (декорации, костюмы, облик актёра, зрительная сторона спектакля). Само искусство театра с его показом борьбы идей, мнений, чувств, поступков, столкновений сил добра и зла как нельзя лучше отвечает возрастным особенностям старших подростков с их поиском истины, подверженности эмоциональному «заражению», активному поиску объектов подражания. Эту особенность подросткового возраста настоятельно рекомендовал учитывать В.А. Сухомлинский: «В подростковом возрасте усиливается потребность не только в эстетическом восприятии, но и в эстетической деятельности»¹².

¹¹ Краковский А.П. О подростках. М.: Педагогика, 1979. С. 72.

¹² Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника. М.: Учпедгиз, 1961. С. 159.

Сочинения на основе театральных впечатлений учащихся будут лишь тогда интересны по содержанию и языку, когда каждое слово ученика эмоционально пережито и глубоко прочувствовано. «Слова расположены в нашем сознании не так, как в словарях, не порознь, не по алфавиту и не по грамматическим категориям. Они тесно связаны с многообразными нашими чувствами и ощущениями. Нам не придёт на память гневное, острое, меткое слово, пока мы по-настоящему не разгневаемся. Мы не найдём горячих, нежных, ласковых слов, пока не проникнемся подлинной нежностью»¹³. Кажется, что эти слова Маршака прямо адресованы учителю, работающему по развитию речи детей на основе их театральных представлений и впечатлений.

¹³ Маршак С. Воспитание словом. М.: Советский писатель, 1961. С. 86–87.

Методы и приёмы обучения речи, связанные со спецификой искусства театра, имеют свои особенности. Одно дело — иметь под рукой готовый авторский текст и читать его. Другое — воспринимать этот текст на слух. В процессе бесед о театре ученики знакомятся с такими понятиями, как сценическое воплощение, режиссёрский замысел, сверхзадача спектакля и другими. Активный словарный запас учащихся обогащается специфической театральной лексикой: сцена, занавес, кулисы, актёр, роль, грим, диалог, монолог, мизансцена,

свет, музыкальное оформление спектакля, декорации, сценический костюм.

В зависимости от темы предстоящего сочинения проводятся разнообразные лексические упражнения: составление словариков по темам (сцена, зрительный зал, архитектура театра), подбор слов-синонимов по теме «Театр». Особое значение имеет уяснение конкретных целей работы. Например, ученикам 7-го класса предлагается составить словарик по теме «Люди, создающие спектакль». В результате на доске появляется таблица:

=====

Люди театра

режиссёр-постановщик,		художник, композитор,
помощник режиссёра,		балетмейстер, художник по свету,
ассистент режиссёра,		гримёр, костюмер, реквизитор, звукооператор, светооператор, суфлёр
звукорежиссёр		

=====

Постановка цели урока должна соответствовать возрасту, подготовке учащихся, требованиям программы по развитию речи. Нередко учителя дают задания ученикам 5–6-х классов написать сочинение-рассказ о случае из жизни на тему «Посещение театра».

В этих классах рано предлагать такие темы. Программа по развитию речи для 5–6-х классов ориентирует учителя на обучение сочинениям, связанным с описанием конкретных случаев из жизни, описанием предметов или интересных мест. Тема же «Посещение театра» требует более глубокого осмысления этого события. Такие сочинения целесообразно проводить в 8–9-х классах, когда ученики уже приобрели умение описывать помещение, природу, трудовые процессы, действия, внешность человека, местность, памятник архитектуры и т.д.

Письменные работы учащихся на основе их театральных впечатлений — один из путей приобщения школьников к художественному творчеству. Учащиеся пишут изложения, сочинения-рассуждения по поводу просмотренного спектакля, характеристику героя, сравнительную и групповую характеристику героев спектакля, сочинения-рассуждения публицистического стиля по какой-либо проблеме, поднятой в спектакле, сочинения на морально-этические и общественно-политические темы, отзывы, рецензию на спектакль, творческий портрет актёра и т.д. Старший подросток-зритель должен точно уяснить идею, задачу, основную мысль спектакля и роли.

В процессе подготовки к сочинениям на основе театральных впечатлений целесообразно практиковать такие, например, задания:

1. Ввести в текст сочинения данные театроведческие термины.
2. Включить в текст сочинения высказывания теоретиков театра, актёров, режиссёров по теме работы.
3. Сравнить средства создания образа писателем в пьесе и актёром в спектакле.
4. Сравнить отзыв и рецензию на спектакль и т.д.

Важно учитывать значимость комплексного подхода к постановке всего дела воспитания театром. Нами составлены памятки, которыми могут пользоваться как учителя русского языка и литературы, так и классные руководители, учителя других дисциплин, посещающие с детьми театрально-зрелищные представления. Учителей русского языка прежде всего интересует методика обучения написанию сочинений: раскрытие основной мысли, сбор и систематизирование материалов к сочинению. Приведём некоторые вопросы из памяток к анализу спектакля. Эти вопросы помогут учителю подготовить учащихся к восприятию спектакля, а в дальнейшем и к его обсуждению:

1. О чём этот спектакль?
2. Какова основная мысль автора пьесы?
3. Кто главные герои спектакля (положительные, отрицательные)?
4. Характерные поступки героев и ваше отношение к ним?
5. Как оформлена сцена? Какие костюмы на героях?

6. Что понравилось и что не понравилось в постановке спектакля?

Приведём фрагмент выступления ученицы 9-го класса на обсуждении спектакля «Лес» в постановке Малого театра. Урок, посвящённый подготовке к написанию сочинения-рецензии.

«Спектакль произвёл на меня огромное впечатление. Два действия пролетели как пять минут и, довольно хорошо зная пьесу, я не могла отвести глаз от сцены. Актёры играли великолепно, декорации и костюмы выполнены идеально, а световое и музыкальное сопровождение создали живую и интригующую картину. Мне понравилось всё: с первой секунды, когда я вошла в это здание, до последней. Я была ошеломлена, потрясена и задета, и это было действительно здорово.

В Малом театре я была впервые. Проходя миллион раз мимо этого здания, я его даже не замечала, не задумывалась, мимо чего я прохожу. А ведь здесь были люди, на которых мы молимся сейчас: Пушкин, Грибоедов, Щепкин, Лермонтов, Гоголь... Как задумаюсь об этом, сердце начинает чаще биться, и я чувствую гордость от причастности к чему-то святому, что познают лишь немногие.

Очень красиво были использованы в спектакле свет, цвет и музыка. В заключительной сцене мастерство постановщика было доведено до совершенства. Когда Счастливец и Несчастливец поднялись на небольшой помост на авансцене, включилась цветомузыка: тысячи маленьких огоньков бегали по сцене, и один-единственный прожектор был направлен на главных героев этой сцены, а все остальные замерли, и зал, погружённый в гробовое молчание, смотрел на сцену широко раскрытыми глазами, боясь пошевелиться. Дыхание зрителей стало неровным, и я уверена, что многим в эту минуту показалось, что случилось что-то действительно важное, что-то глобальное, будто добро победило зло.

Но вот актёры идут на поклон, зал рукоплещет, а по моим глазам бегут слёзы — не радости и не печали, а слёзы благодарности за то, что я получила огромное удовольствие, что спектакль задел моё сердце и дал волю эмоциям. Это было не просто хорошо и красиво, это было дерзко, громко и вместе с тем великолепно!

Я думаю, что сверхзадача любого спектакля — заставить людей задуматься над проблемой, поднимаемой автором, заглянуть в себя, стать немного умнее и открытее.

Я не сомневаюсь, что спектакль «Лес» выполнил свою сверхзадачу и каждый зритель получил не только удовольствие от просмотра, но и, уверена, стал после спектакля лучше, добрее, благороднее. Признаюсь: моя речь полилась свободнее, как будто исчезла преграда, мешающая мне выразить свою мысль».

С учётом обогащения учащихся театральными впечатлениями вопросы памятки усложнились:

1. Каковы основные тема и идея спектакля?
2. О какой эпохе говорится в пьесе?
3. В чём сущность основного конфликта в спектакле?
4. Анализ характера, созданного актёром.
5. Речевой портрет героя.
6. Значение художественно-пластических средств (музыка, декорации, костюмы, мизансцены, освещение, грим и т.д.).

Без уяснения этих и других вопросов невозможно подготовить учеников к написанию сочинений на основе театральных впечатлений. Очень важно научить ребят писать на предложенную тему (а не вообще о посещении спектакля). При этом необходим точный выбор жанра сочинения, языковых, стилистических, интонационных (если это устное сочинение) средств. Очень важно также научить ребят выбирать правильное заглавие для своей работы, особенно на стадии исправления, улучшения, проверки, редактирования написанного. Заглавие должно соответствовать внутренней теме.

Надо научить школьника собирать материал к сочинению. Это могут быть записи после просмотра спектакля с первоначальными впечатлениями, ведение дневников посещения спектаклей, изучение и подборка театральных программ, чтение пьесы до и после спектакля,

изучение дополнительной информации по теме спектакля (работа с книгой, газетой) для последующего включения, цитирование интересных, полезных фактов и сведений, чтение рецензий на спектакль в прессе и т.п.

Опытная проверка показала, что там, где учителя русского языка и литературы при проведении устных и письменных упражнений использовали театральные впечатления учащихся, дети во много раз быстрее усвоили понятия о композиции текста, так как театральные спектакли, как художественное произведение, представляет собой образец законченной композиции с экспозицией, завязкой, кульминацией действия и развязкой. Сочинения учащихся 8–11-х классов, в которых проводилось опытное обучение по экспериментальным программам, были гораздо более высокого уровня, чем работы школьников из контрольных классов.

Великий реформатор сцены, замечательный театральный педагог К.С. Станиславский считал, что «...вслед за изучением сценических чувств актёра должно прийти и изучение чувств зрителя...».

Нам кажется, что обучение учащихся написанию сочинений на основе театральных впечатлений на уроках русского языка и литературы — лучшее средство не только для изучения чувств зрителя (школьника), но и, главное, для формирования и совершенствования этих чувств, для развития его речи, для приобщения к творчеству.