

УДК 372.8

ББК 74.2

*Н. И. Никонова
Кандидат педагогических наук*

СИСТЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В статье обоснована и разработана методическая система применения театрализации как средства интерпретации эпического произведения (5-8 классах); определены критерии отбора эпических текстов; принципы использования театрализации; намечены этапы и формы актуализации определенных теоретико-литературных, театроведческих знаний и умений для создания собственных читательских интерпретаций эпических произведений. Театрализация литературных произведений способствует глубокому постижению учащимися формы и идейного содержания художественного текста, формирует читательскую и зрительскую культуру. Целостность впечатления от художественного текста создается за счет удачного театрального воплощения.

Ключевые слова: театрализация, драматизация, инсценирование, театральная технология, понимание, интерпретация.

*N. I. Nikonova
PhD in pedagogy*

THE SYSTEM OF USING WAYS OF THEATRICALIZATION IN LEARNING EPIC STORIES

The article touches upon technique of using theatricalization as a mean of interpretation of epic story (5-8 forms); criteria of choosing epic stories, principle of using theatricalization are pointed out. Stages and forms of actualization of particular knowledge and skills for making own interpretation of epic stories. Theatricalization of literary works enables deep knowledge of form and contest of the story forming reading and audience culture. The integrity of impression from the story is made by successful theatrical embodiment.

Key words: theatricalization, dramatization, theatrical technology, understanding, interpretation.

Современный школьный образовательный процесс активизирует поиск новых путей сопряжения театрального искусства и урока литературы. С этой точки зрения, усиливается внимание к театрализации как комплексной системе использования всех выразительных средств искусства.

Театрализацией (в нашем случае) является гармоничное сочетание театрального искусства (условность атрибутов, особенность актерского мастерства, режиссерские умения, цвет, звук, декорации) и анализа эпического произведения (повествовательность, сюжет, образы-характеры, конфликт, композиция,

жанр, автор), воплощающегося в собственной интерпретации. Театрализация имеет свою цель, структуру и содержательные компоненты (игровая основа, действенный анализ, коллективность и индивидуальность, творчество, рефлексия). Отмечаем необходимость педагогического руководства. Сферой применения театрализации является интерпретация эпического текста сценически, с внесением элементов драматического действия, способного передать сложные душевные переживания персонажей.

В театрализации намечаются две линии, которые в учебном процессе пересекаются, дополняя и развивая друг друга: «первая

Таблица 1

Этапы	Уровни	Аналитические и интерпретационные умения			
		работа с текстом	создание образа персонажей	авторское отношение	создание театрального пространства
Подготовительный	Композиционно простой	работа с театральными терминами, выделение эпизодов для театрализованной постановки, выбор ключевых сцен, подготовка к монологическому, диалогическому чтению (персонажи, их характеры, сюжет в произведении (завязка, кульминация, развязка)	осмысление психологического портрета на основе анализа текста, видение и называние, «вычитывание» чувств, переживаний, мыслей героя, подготовка к чтению в лицах: распределение ролей, обсуждение особенностей поведения каждого персонажа, определение степени перевоплощения в него	отношение автора к персонажам	устное рисование декораций, в которых происходит действие, «портретов» персонажей;
	Композиционно сложный	композиционно-стилистический анализ произведений, выбор эпизодов эпических произведений, подготовка аргументации в пользу выбранных фрагментов, перевод эпического текста в драматургический	видение динамики внутреннего состояния и чувств героя, осознание этого, «смысловая» расшифровка поступка, раскрытие внешнего портрета с учетом психологических особенностей личности: костюм, мимика, жестикация, создание речевых характеристик через анализ текста, тренировка в ведении диалога	осознание смысла, открытого автором художественного произведения, умение «вычитывать» смысл через авторские «вехи» и сигналы, поиск художественных средств, отражающих основной замысел текста	выборочное чтение фрагментов, рисующих художественное пространство произведений, подбор музыкального сопровождения, эскиз декораций, костюмов, воссоздание эпохи, представленной в произведении, составление афиши, оценка актерских и режиссерских трактовок
	Композиционно составной	целостное восприятие художественного текста, «прочувствование» идеи произведения, оформление диалогов по описательному отрывку, режиссирование	понимание сложности внутреннего мира героя, движение его чувств, умение находить в тексте знаки, характеризующие поведение, характер, внутреннее состояние героя, подбор наиболее точных слов, расстановка акцентов в реплике, перефразировка, сочинение ремарок к речи действующих лиц и их действиями, а также реплик персонажей в момент кульминации	видение типов авторской эмоциональности, способы введения авторской оценки, выявление и сопоставление авторской позиции в художественном произведении с интерпретацией, предложенной учениками-«режиссерами»	подбор и обоснование музыкального оформления, цветовое решение, подбор декораций и костюмов, соответствующих времени и пространству
Постановка	К. простой	Чтение в лицах, рассказ от лица героя, «актерский» пересказ, инсценировка диалога			
	К. сложный	Творческое устное изложение, инсценирование эпизода, театр одного героя, сценка – диалог			
	К. составной	Творческое устное изложение, инсценирование эпизода, театр одного героя, сценка – диалог			
Рефлексия	К. простой	Написание отзыва, ответы на вопросы			
	К. сложный	Сравнение, сопоставление инсценированного отрывка с прочитанным эпизодом, критическая заметка			
	К. составной	Сочинение-рассуждение, критическая статья, эстетическая оценка			

Таблица 2

Система использования приемов театрализации в 5-6 классах

	Критерии	
	5 класс (пропедевтический этап)	6 класс (основной этап)
	Доминанта – сюжет	Доминанта – герой
Сюжет	Видение сюжета, выделение композиции, конфликта как сюжетобразующего компонента, работа над эпизодом	Видение и называние компонентов сюжета (композиция, завязка, кульминация, пролог, эпилог и т.д.); работа над эпизодом
Образ героя	Видение и называние чувств, переживаний и мыслей героя, раскрытие образа героя через поступки, конфликт	Видение, называние, понимание чувств, переживаний и мыслей героя; связь характеристики героя с сюжетом; раскрытие образа героя через автобиографию, имя, портрет, характер, поступок, речевую характеристику, диалог, через систему образов, авторскую оценку
Жанр	Видение малых эпических жанров	Видение и называние малых эпических жанров
Автор	Видение и выявление авторской оценки по отношению к событиям, героям. «Осознание» нравственных уроков художественного произведения	Видение, выявление, объяснение и понимание авторского отношения к героям и событиям через речевые высказывания; сопоставление авторской точки зрения со своей
Приемы театрализации	Устное словесное рисование, чтение по ролям, работа с театральными терминами, составление «смысловых опор», работа с эпизодом для инсценировки, выбор музыкального и декорационного оформления сцены, посещение театра, «заочная экскурсия» в театр, просмотр спектакля, инсценировка, написание отзыва, ответы на вопросы	Устное словесное рисование, работа с театральными терминами, выделение эпизодов для постановки, выбор ключевых сцен, оформление афиши, подбор костюмов, проектирование музыкального, светового и декорационного решения, «актерский» пересказ, «проба на роль», «актерские» интерпретации, чтение по ролям, мизансценирование, инсценирование эпизодов, написание отзыва

Таблица 3

Система использования приемов театрализации в 7-8 классах

	Критерии	
	7 класс (пропедевтический этап)	8 класс (основной этап)
	Доминанта – жанр	Доминанта – автор
Сюжет	Раскрытие сюжетосложения, функции сюжета; осознание и понимание роли эпизода в создании всего произведения, работа над целостным анализом эпизода	Раскрытие сущности триады: сюжет – обстоятельство – действие. Понимание внешнего и внутреннего действия, функции сюжета
Образ героя	Видение динамики характера, внутреннего состояния героя, осознание, понимание смысла этого. Различение аспектов анализа образа героя. «Смысловая» расшифровка поступка	Понимание сложности внутреннего мира героя; движение его чувств, осознание ценностного характера поступка как «идеальной формы» поведения; осознание поступка как смысло-образа культуры. Умение находить и понимать в тексте знаки, объясняющие поведение, характер, внутреннее состояние героя
Жанр	Систематизация жанровых понятий: рассказ, повесть, новелла, роман. Видение и понимание особенностей драмы и эпоса; обнаружение связи между различными видами искусств и использование их сопоставления, учитывая жанр сравниваемых произведений	Раскрытие богатства и разнообразия всех родов литературы, понимание и выявление особенностей связи драмы и эпоса
Автор	Осознание смысла, открытого автором художественного произведения. Позиция автора с учетом жанрово-родового аспекта. Умение «услышать» и понять голос автора в произведении	Видение, осознание триады «автор – повествователь – писатель», способы введения авторской оценки. Принятие по отношению к автору «понижающе-диалогической» позиции
Приемы театрализации	Осмысленный выбор эпизодов произведения и композиционно-стилистический анализ их, подбор музыкального сопровождения, перевод эпического текста в драматургический, составление сценария, создание ремарок, афиши, подбор декораций, костюмов, воссоздание эпохи, представленной в произведении, оценка актерских и режиссерских трактовок, представление постановочного варианта, критическая заметка	Выявление и сопоставление авторской позиции в художественном произведении с интерпретацией, предложенной учениками- «режиссерами», оформление диалогов по описательному отрывку, составление ремарок к диалогу, режиссирование, режиссерская экспликация, критическая статья, эстетическая и личностная оценка театрализации

– восприятие произведения искусства, его анализ «как труд и творчество», интерпретация литературного произведения средствами другого вида искусства как творческая деятельность, вторая – собственно оригинальное творчество читателя, находящее выход в создании произведений словесного искусства в зависимости от индивидуальных и художественных способностей и наклонностей школьника» [1, с.45].

Полноценное восприятие текста, его «оживление» в сознании учащегося возможно лишь при активной деятельности всех сфер его личности, его сотворчестве с автором, эмоциональном отклике, сопереживании, сопричастности к событиям жизни людей разных культурных эпох. Используя систему приемов театрализации при интерпретации эпических произведений в 5-8 классах, опираемся на три аспекта: литературоведческий (содержательная сторона), образовательный (обучающая сторона), культурологический (развивающая сторона). Не стоит забывать и о том, что, воспитывая читателя, формируем грамотного зрителя, думающего и понимающего, зрителя способного прочувствовать, постичь культуру театра, искусства.

Казалось бы, театр, в первую очередь, связан с драматическими произведениями, но эпические тексты тоже можно изучать через театральные приемы. Традиционный путь: от словесного произведения к его театральной интерпретации, сегодня не дает желаемого результата, поскольку из цепочки выпадает основное, «первое звено – чтение» [2, с.32]. И для того чтобы театр и литература шли вместе, необходимо учитывать:

Принципы использования:

1. предварительное знакомство учеников со средствами театральной выразительности;
2. преобладание читательской деятельности над зрительской; последняя, в свою очередь, является мотивацией к первой;
3. поэтапное прохождение театрализации как процесса взаимодействия читательской и зрительской деятельности;
4. сохранение авторского замысла, атмосферы произведения (быт, нравы, культура эпохи).

Критерии отбора материала:

- небольшие по объему эпические тексты или цельные отрывки;
- преобладание в инсценируемом отрывке диалогов;
- правильный выбор темы и проблемы в тексте первоисточника;
- актуализация в инсценируемом отрывке проблем, близких современному школьнику.

На пропедевтическом этапе (5 класс) плодотворнее всего представляется использование приема инсценировки, воздействующий на эмоционально-образном уровне; на основном этапе (6, 7 классы) целесообразнее применять «актерские» интерпретации и составление театрального сценария; при подлинном эстетическом отношении к искусству на завершающем этапе (8 класс) эффективнее создание «режиссерских» интерпретаций.

Этапы театрализации:

1) подготовительный, самый большой, включающий в себя восприятие, осмысление текста; исполнительский анализ;

2) постановка;

3) рефлексия – переосмысление.

Расширение и углубление театрализованных приемов ведет к осмыслению и усложнению основных понятий, связанных с процессом анализа, интерпретации художественного произведения и возрастными особенностями учащихся. Предлагаем поэтапное использование приемов театрализации на уроке литературы с учетом подготовленности классов (простые, сложные, составные). Материал представлен в виде таблицы (см.табл.1).

Предлагаем последовательное усложнение театрально-интерпретационной деятельности школьников 5-8 классов. Указанный материал представлен в виде таблиц (см. табл.2, 3)

Таким образом, система использования приемов театрализации при изучении эпических произведений будет способствовать формированию культуры читателя и зрителя при следующих условиях: знание и владение терминами театрального искусства, выразительных элементов театра; учет особенностей восприятия, анализа, понимания эпических произведений; критерии отбора, соблюдение этапов театрализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуляков Е.Н. Новые педагогические технологии: развитие художественного мышления и речи на уроках литературы: метод. пособие. – М.: Дрофа, 2006. – 172 с.
2. Кузнецов И.В. Анализ эпического произведения: Уч-мет. пособие. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2003. – 81 с.
3. Рыжкова Т.В. Проектирование урока литературы: лекции 5-8. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2008. – 56 с.

1. Сосновская И.В. Проблемы анализа художественного произведения на уроках литературы в средних классах: монография. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2007. – 240 с.
2. Театральная педагогика на уроках и во внеурочной деятельности. – Новокузнецк: ИПК, 1999. – 106 с.

REFERENCES

1. Guliakov E.N. *Novye pedagogicheskie tekhnologii: razvitie khudozhestvennogo myshleniia i rechi na urokakh literatury: metod. posobie* [New educational technology: the development of creative thinking and speech in literature classes: the method. allowance]. Moscow, Drofa, 2006. 172 p.
2. Kuznetsov I.V. *Analiz epicheskogo proizvedeniia: Uch-met. posobie* [Analysis of the epic: training Manual]. Novosibirsk, Izd-vo NIPKiPRO, 2003. 81 p.
3. Ryzhkova T.V. *Proektirovanie uroka literatury: lektsii 5-8* [Designing lesson literature: Lecture 5-8]. Moscow, Pervoe sentiabria, 2008. 56 p.
4. Sosnovskaia I.V. *Problemy analiza khudozhestvennogo proizvedeniia na urokakh literatury v srednikh klassa: monografiia* [Problems of analysis of art in literature classes in middle class: the monograph]. Iuzhno-Sakhalinsk: SakhGU, 2007. 240 p.
5. *Teatral'naia pedagogika na urokakh i vo vneurochnoi deiatel'nosti* [Theater pedagogy in the classroom and in extracurricular activities]. Novokuznetsk, IPK, 1999. 106 p.

Информация об авторе

Никонова Надежда Ильинична (Россия, Якутск) – Кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания русского языка и литературы филологического факультета. Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова. E-mail: nikon_nad@mail.ru

Information about the author

Nikonova Nadezhda Il'inichna (Russia, Yakutsk) – PhD in pedagogy, associate professor of the department of methods of teaching Russian language and literature, philological faculty. North-Eastern Federal University. E-mail: nikon_nad@mail.ru