

Гальчук Ольга Викторовна
Olga Galchuk

кандидат педагогических наук, научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования»

Ph.D. (Pedagogical Sciences), research worker of the Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education»
e-mail: olgagalchuk@mail.ru

**РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СЦЕНЕ
И НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ**
**Russian classical literature on stage and in the classroom literature:
interdisciplinary integration**

Ключевые слова: русская классическая литература, русский драматический театр, классика на русской сцене, педагогика искусства, театр у классной доски, театральность, интеграция литературы и театра, междисциплинарная интеграция, диалог искусств, литературный и театральный текст, «растущий смысл» (М.М. Бахтин), авторский цикл А.М. Смелянского «Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене».

Keywords: Russian classical literature, Russian drama theatre, the classics on the Russian stage, pedagogy of art, theater, chalkboard, theatricality, integration of literature and theatre, interdisciplinary integration, dialogue of arts, literary and theatrical text, «A growing sense» (M.M. Bakhtin), the author's cycle of A.M. Smelyanskiy «A Growing sense or adventure classics on the Russian stage».

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы интеграции литературы и театра, диалога искусств, который позволяет осваивать разные подходы к анализу литературных произведений. Автор показывает, что постижение литературы происходит лишь тогда, когда учащиеся начинают не просто созерцать культурные символы в рамках различных мероприятий, а оживлять культурные смыслы в собственной душе и собственном творчестве, например, постановке спектакля у классной доски.

Abstract. The article deals with the integration of literature and theater, the dialogue of the arts, which allows to master different approaches to the analysis of literary works. The author shows that the comprehension of literature occurs only when the students begin not only to contemplate cultural symbols within the framework of various activities, but to revive cultural meanings in their own souls and their own creativity, for example, staging a performance on a blackboard.

*Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России
(Номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9)*

Междисциплинарная интеграция стала неотъемлемой частью современного социокультурного и образовательного пространства в контексте диалога искусств. Выдвинутая в конце XX века Б.П. Юсовым идея полихудожественного подхода - творческое развитие ребенка в разных видах художественной деятельности - в начале века XXI стала приоритетной в практической деятельности преподавателей гуманитарного направления, которые свою профессиональную задачу видели в «раскрытии всех способностей человека, необходимых для творческой деятельности, воплощающей ценности добра, красоты, истины, богатства жизни» [13]. Интеграция и взаимодействие разных видов художественной деятельности и художественного творчества учащихся находится в центре внимания школьного литературного

образования, направленного на формирование духовного облика и нравственного ориентира молодого поколения [3].

Русская литература - часть мировой культуры, одна из величайших и богатейших литератур мира с многовековой историей, давшей человечеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.И. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Булгакова и многих-многих других художников Слова, ставших классиками.

Творческое наследие этих авторов является гордостью русской классической литературы, поскольку в полной мере отвечают критериям, сформулированным В.Ю. Троицким: «К классическим относят произведения, признанные совершенными, самобытными и значимыми в духовном, художественно-эстетическом, идейно-нравственном и философском смысле» [11, 315-316].

Русская классическая литература неотделима от истории русского драматического театра. Театр рассматривается сегодня как значимая часть современного образовательного пространства в рамках предметов гуманитарного цикла: музыки, литературы, танца, изобразительного искусства, истории. Анализ учебных программ по литературе позволяет говорить о том, что литература и театр «соприкасаются теснее, чем другие виды искусства... Взаимодействие театра и литературы как учебная задача в программах, как правило, не ставится» [5, 38].

Изучение литературы в средней и старшей школе - от древнерусской до современной - направлено не только на привитие любви к чтению, содействие развитию художественного вкуса, но и преобразованию культурно-творческих проявлений одаренности в комплекс креативных качеств личности учащихся. Тем не менее нельзя не согласиться с авторитетным мнением методиста Т.С. Зепаловой, автора широко известного пособия для учителей «Уроки литературы и театр», которая проанализировав значение театра при изучении драматургических произведений в школе и опираясь на многолетний педагогический опыт, утверждала, что «вплоть до «Вишневого сада» А.П. Чехова учащиеся, как правило, остаются преимущественно читателями драматических произведений» [6, 7].

Интеграция литературы и театра, диалог искусств позволяет осваивать разные подходы к анализу произведений искусства Слова. Войти в художественный мир, сотворенный классиком, ощутить его атмосферу, вступить в диалог с писателем, с литературными героями - это путь к развитию одаренности, т.к. современный урок литературы, благодаря инновационным педагогическим технологиям, позволяет повысить культурный и интеллектуальный уровень учащегося. Все чаще в практике учителя встречается литературная медиа игра [12], переложение словесного образа на язык живописи и музыки, рисование музыки, подбор живописных портретов на «роли» литературных героев, сопоставление музыкальных и литературных образов [14], театр у классной доски [4], просмотр с последующим обсуждением литературно-театральных авторских телепрограмм и многие другие методы и приемы литературного образования. Постигание художественного произведения как искусства Слова в процессе школьного литературного образования ориентировано на возрастную специфику учащихся, на перспективы развития их личности, благодаря оживлению и росту культурных смыслов в собственной душе и собственном

творчестве, например, театральном. В своей работе мы исходим из определения А.Ю. Титова: «театральность - это не только комплекс способностей эстетического выражения игровой природы, но и интегративная характеристика личности и социума, участвующая в процессах гармонизации и самоорганизации» [10, 165]. Постановка спектакля у классной доски позволяет учащимся творчески интерпретировать программное произведение, постигая «растущий смысл» (М.М. Бахтин) школьного литературного курса в рамках междисциплинарной интеграции урока и драматического театра. Учащиеся, решившие проявить себя в актерской или режиссерской ипостаси, вступают в диалог с писателем, например, великим русским писателем, сатириком М.Е. Салтыковым-Щедриным. Их авторская интенция под влиянием писательского Слова становится творческой и направлена на интерпретацию романа «Господа Головлевы» (это произведение наряду с сатирическим романом «История одного города» изучается в школьном курсе литературы). Творческая работа над созданием спектакля по литературному произведению состоит из трех этапов:

1) написание режиссерской экспликации будущего спектакля (например, «Господа Головлевы. Лица») или моносспектакля (например, «Аннинька»),

2) написание сценария пьесы для нескольких творчески мотивированных и актерски одаренных учащихся, решившихся выйти на импровизированную сцену у классной доски, или монопьесы, если в классе только один желающий, сыграть на ученической сцене,

3) создание собственно ученического спектакля/моносспектакля, включающего репетиции, сценографию, сценический костюм, программку, афишу, премьеру. Данная работа по созданию драматической постановки в рамках литературной учебной деятельности позволяет учащимся эффективно преобразовывать культурно-творческие проявления театральной одаренности в комплекс креативных качеств личности.

Просмотр с последующим обсуждением литературно-театральных авторских телепрограмм позволяет учащемуся возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием личностного творческого развития. Одним из наиболее ярких авторских телевизионных программ, обладающим огромным образовательным и методическим эффектом при изучении школьного литературы XIX века, помогающим ученику не только понять художественное произведение, но и выразить себя в творчестве - выйти на импровизированную сцену у классной доски в роли литературного героя, является **цикл А.М. Смелянского «Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене».**

А.М. Смелянский - выдающийся театральный критик, историк театра, автор многочисленных телевизионных программ, которые имеют огромный методический потенциал в школьном литературном образовании: при изучении курса литературы в контексте истории русского театра XX века («Сквозное действие», «Предлагаемые обстоятельства»), Московского художественного театра («Тайны портретного фойе», «Мхатчики. Театр времён Олег Ефремова», «Театральный лицей»), личностям и творчеству А.П. Чехова («Михаил Чехов. Чувство целого», «Живёшь в таком климате...»), М.А. Булгакова («Михаил Булгаков. Чёрный снег») и К.С.

Станиславского («Константин Станиславский. После моей жизни в искусстве»). «В программе "Растущий смысл" временной охват - полвека, от "после Сталина" до наших дней. До "оттепели" наш театр проблемы классики в нынешнем ее понимании не знал. Тотальная идеология определяла, куда этой классике следует "расти". Потом возникло некоторое свободное поле, где могли маневрировать и Эфрос, и Любимов, и Ефремов, и Товстоногов, и Захаров, и Фоменко. Классика определилась как одна из самых сложных и важных тем культуры современного» - из интервью А.М. Смелянского газете «Культура» [9].

Телевизионный цикл «Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене», состоящий из 12 серий, послужил интенцией для авторской интегрированной программы «Диалог литературы и театра: от Грибоедова до Чехова» (45 часов, 9-10 класс), которая была направлена не только на изучение программного произведения в контексте театрального искусства, но и на выявление возможностей преодоления узкофункциональной направленности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий учащимися на основе целостного характера воспроизведения «акта искусства» (Л.С. Выготский) в интерпретационной учебной деятельности. Сценическая история русской классики от А.С. Грибоедова до А.П. Чехова в культурологически-семиотическом ключе в рамках этого творческого проекта становится для старшеклассников не только инструментом литературного анализа художественного текста, но и открытием новых интеллектуальных и творческих перспектив.

1. Диалог литературы и театра. Контексты и лица - 4ч.

В центре внимания вступительной серии («Введения») цикла «Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене» - «диалогическая философия» - размышления выдающихся деятелей драматического театра середины XX - начала XXI века о бахтинском концепте «Растущий смысл».

2. А.С. Грибоедов. Гений и культурные контексты – 3ч.

В центре внимания - серия «Грибоедов. «Горе уму», в которой русский литературный канон рассмотрен не только в контексте пушкинской эпохи, в которой, по авторитетному мнению Ю.М. Лотмана, «вся мощь национальной жизни сосредоточилась в это время в литературе» [7], но и на знаковых постановках грибоедовской комедии в русском театре XX века.

3. А.С. Пушкин. Я понять тебя хочу – 5ч.

На основе одноименной серии цикла, посвященной политическим и вневременным вопросам диалога личности и государства, «пространства» власти, «европейского пути» России, художественной и исторической правды в драме «Борис Годунов», в диалогическом контексте рассматривается семиотическая система «золотого века» русской литературы и советской эпохи XX века.

4. М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы: «российский интеллектуальный контекст» и театральное воплощение – 3ч.

На основе серии «Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы: две версии», посвященной знаменитым версиям постановки романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» на сцене МХАТ имени Горького режиссером Л. Додиним и спектакле 2005 года МХТ имени А.П. Чехова в постановке К. Серебренникова.

5. Н.В. Гоголь. Государственная пьеса и государство – 3ч.

На основе серии «Гоголь. Государственная пьеса», посвященной судьбе пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» в режиссерской интерпретации Вс. Мейерхольда, Г. Товстоногова, В. Мирзоева, В. Фокина, рассматривается «интертекстуальное откровение», возможности и взаимодействия форм диалога.

6. Н.В. Гоголь и лица, лики, личности – 3ч.

На основе серии «Гоголь. Куда несешься ты?!», посвященной интенсивному восприятию сценичности и внесценичности гоголевской прозы («Мертвые души», «Ревизская сказка», «Шинель») Виктором Станицыным, Анатолием Эфросом, Марком Захаровым, Петром Фоменко, Сергеем Арцибашевым, Юрием Любимовым, Валерием Фокиным, рассматривается художественный мир писателя.

7. А.Н. Островский. Колумб Замоскворечья – 5ч.

На основе серии «Островский. Мудрецы из Замоскворечья», посвященной воплощению «пьес жизни» создателя русского национального театра, анализируется идейно-образный и художественный мир драматурга на примере спектаклей «Свои люди сочтемся» в постановке Льва Додина, «Банкрот» Андрея Гончарова, «Доходное место» и «Мудрец» в постановке Марка Захарова.

8. А.Н. Островский. «Пьесы жизни». Интерпретации – 3ч.

На основе серии «Островский. Птицы небесные» анализируются концептуальные замыслы и воплощения пьес драматурга на русской сцене конца XX - начала XXI вв. («Лес» Кирилла Серебренникова, «Без вины виноватые» и «Лес» в постановке Петра Фоменко, «Правда - хорошо, а счастье лучше» Сергея Женовача).

9. Ф.М. Достоевский. Проза на сцене -5ч.

На основе серии «Достоевский. Божедомка» разбирается театральная версия прозы Ф.М. Достоевского в современном мире, который должен «омыслить все его содержания как одновременные и угадать их взаимоотношения в разрезе *одного момента*» [1, 33] в выдающихся интерпретациях Льва Додина («Кроткая») и Георгия Товстоногова («Идиот»).

10. Ф.М. Достоевский. Бесы на свободе-3ч.

На основе серии «Достоевский. Бесы на свободе» разбирается «литературное осознание» и металитературный дискурс прозы Ф.М. Достоевского в постановке Льва Додина («Бесы»), Камы Гинкаса («Играем Преступление» и «Нелепая поэмка»), Сергея Женовача («Мальчишки»).

11. А.П. Чехов. Между прозой и драматургией – 3ч.

На основе серии («Чехов. Жизнь прекрасна?») анализируется жизнь и специфические разновидности театрального языка чеховской прозы на современной драматической сцене в режиссерской интерпретации Камы Гинкаса на примере трилогии «Дама с собачкой», «Черный монах», «Скрипка Ротшильда».

12. А.П. Чехов. Культурные смыслы – 5ч.

На основе серии «Чехов. Кто стоит перед Эйфелевой башней?» выдающиеся мастера русской драматической сцены размышляют о «сценическом бытии» постановок знаменитых чеховских пьес - «Иванов», «Три сестры», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад», их новаторстве, жанрово-художественном своеобразии и «вневременной современности».

К каждой из 12 тем были разработаны творческие задания (написание режиссерской экспликации, подготовка театральных эскизов будущего спектакля, создание ученического спектакля или моноспектакля и пр.), которые на примере замечательных образцов театрального искусства, представленных в цикле «Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене», позволяют учащимся по-новому осмыслить и интерпретировать художественный текст.

Просмотр серии «Грибоедов. «Горе уму», в которой анализируются важнейшие постановки грибоедовской комедии «Горе от ума» в русском театре XX века позволяет не только погрузиться в таинственный мир русской литературы благодаря гению театра при создании школьного спектакля «Горе от ума... или Горе уму», но и создает благоприятные условия для возникновения у учащихся «новой гармонии», о которой писала А.А. Ахматова. Просмотр и анализ серии «Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы: две версии» был весьма важным при постановке ученического моноспектакля «Аннинька» (по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»). Другой ученице глубоко проникнуть в художественный образ Аглаи Епанчиной в моноспектакле «Страсти по рыцарю бедному...» (по роману «Идиот») помогла серия «Достоевский. Божедомка».

Грибоедов, Пушкин, Салтыков-Щедрин, Гоголь, Островский, Достоевский, Чехов на основе семиотики Ю.М. Лотмана и концепции диалога М.М. Бахтина не только стали ближе и понятнее современному школьнику благодаря приглашению к диалогу в рамках авторского цикла А.М. Смелянского, используемого на уроке или внеклассной деятельности по литературе в контексте диалога искусств, но и при определенных условиях помогали эффективно преобразовывать культурно-творческие проявления одаренности в комплекс креативных качеств личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Советская Россия, 1979.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Искусство, 1986.
3. Гайсина (Юдушкина) О.В., Подругина И.А., Стукалова О.В. Литературные опыты современных подростков: возможности и перспективы (Часть I). - Педагогика искусства. - 2016. - №4. - С.31-39.
4. Гальчук О.В. Спектакль на уроке литературы. - Смоленск: Маджента, 2013. - 105с.
5. Егоров О. Театр и литература. Спецкурс для профильных школ. – Искусство в школе. – 2007. - №3. – С.38-42.
6. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1982.
7. Лотман Ю.М. Пушкин. - С. -Петербург: Искусство - СПб, 1995. - 847 с.
8. Растущий смысл, или Приключения классики на русской сцене: авторская программа Анатолия Смелянского. - https://tvkultura.ru/about/show/brand_id/32030/
9. Смелянский А.М. Интервью. - Газета "Культура", №38 (7548) 28 сентября - 4 октября 2006
10. Титов А.Ю. Театральное любительство: принципы и методы изучения: монография. – Орел: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2012.
11. Троицкий В.Ю. Судьбы русской школы. - М., 2010. - С. 315-316.
12. Юдушкина О.В. Литературная медиа игра - путь к развитию одаренности. - Гуманитарное пространство. - 2016. - Т.5. - №4. - С. 577-583.
13. Юсов Б.П. и другие. Виды искусства и их взаимодействие.- ИХО РАО, 2001.
14. Ядровская Е.Р. Чтение как диалог: уроки литературы в основной школе. – СПб.: ООО «Книжный дом», 2011. – 264с.