

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», Moscow
e-mail: olgalchuk@mail.ru

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА «МАСТЕРСКАЯ МОНОСПЕКТАКЛЯ»: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Integrated program «Solo performance Workshop»: methodological aspect

Ключевые слова: методика преподавания литературы, урок-моноспектакль, мастерская моноспектакля, театр у классной доски, интеграция искусств, диалог искусств, синтез искусств, «принцип монодрамы» Н.Н. Евреинова, монотеатр, школьная театральная педагогика, творческие учащиеся, одаренные дети, литературно-театральные запросы учащихся, творческий акт.

Keywords: methods of teaching literature, lesson- solo performance, solo performance workshop, chalkboard theatre, integration of art, dialogue of arts, the synthesis of the arts, «the principle of monodrama» N.N. Evreinov, one-person show, school theatre pedagogy, creative students, gifted children, literary and theatrical needs of the students, the creative act.

Аннотация. В статье рассматривается идея интегративного подхода как процесса диалогического взаимодействия различных видов искусств в школьном литературном образовании. На его основе автором рассматриваются инновационные подходы к методике преподавания литературы, в частности, урока-моноспектакля. Представлена апробированная программа «Мастерская моноспектакля», которая не только способствует усвоению содержания школьного литературного образования за счет творческо-игровой основы, но и оказывает огромное воспитательное воздействие на эстетическую культуру учащихся.

Abstract. The article discusses the idea of an integrative approach as a process of dialogical interaction of different arts in the school literary education. On its basis the author considers innovative approaches of teaching literature, in particular, lesson-solo performance. The approved program, which is presented «Workshop performance», which not only promotes the absorption of the content of school literary education at the expense of the creative and the basics of the game, but also has a huge educational impact on the aesthetic culture of students.

Методика преподавания литературы все чаще обращает свое внимание на интеграционные формы включения учащихся в диалог с искусством. Художественное самовыражение подрастающего поколения - литературное, театральное, изобразительное - все чаще становится «актом творчества» (Л.С. Выготский) на школьных уроках словесности.

Урок-моноспектакль по литературе, благодаря синтезу искусств, позволяет учащимся не только погрузиться в мир *художественного Слова*, но и

предоставляет замечательную возможность одаренным подросткам, которые выделяются яркими, иногда выдающимися достижениями (или имеют предпосылки для таких достижений), реализовать свой актерский, режиссерский, изобразительный (в качестве сценографа), дизайнерский (в качестве художника по сценическому костюму) талант на импровизированной сцене у классной доски.

Моноспектакль на профессиональных театральные подмостках - это сценическое действие одного исполнителя. В начале XX века режиссер Н.Н. Евреинов впервые на практике при постановке спектакля Г. Д-Аннуцио «Франческа да Римини» применил «принцип монодрамы», показав события, словно проецируемые через сознание главной героини. Сама теория монодрамы как драматического представления, которое преподносит окружающий мир таким, каким он воспринимается действующим лицом «в любой момент его сценического бытия», и заставляет каждого из зрителей стать в положение этого лица, «зажить его жизнью», оформилась у режиссера и актера в его книге «Введение в монодраму» [3].

Моноспектакль на уроке литературы, представляя собой синтез искусств, равноправие драматического, литературного, музыкального и художественного начал, требует глубокого понимания и серьезного отношения со стороны преподавателя. Необходима кропотливая планомерная работа, обеспеченная соответствующим знанием в данной сфере, которая ведется в рамках внеклассной деятельности литературно-театральной направленности (кружок, литературно-театральная студия, творческая мастерская и пр.).

В учебной практике используют следующие виды моноспектакля: инсценировки классических произведений литературы, написанные для одного исполнителя; перенесённые на сцену мемуары или исторические эссе, посвящённые одной значительной личности; пьесы, написанные специально для монотеатра; нарезки из классических литературных и театральных монологов, демонстрирующие разнообразие возможностей артиста и т.д.

Интегрированная программа внеклассной учебной деятельности по литературе в контексте диалога искусств «Мастерская моноспектакля» ставит своей **целью**:

- погружение в атмосферу театра как феномена искусства (знакомство с процессом возникновения, становления и развития театра и монотеатра),
- формирование навыков грамотного художественного анализа произведений литературного и театрального искусства, создание ученического моноспектакля - от режиссерской экспликации до премьеры на уроке литературы.

Задачи программы:

- дать представление о развитии искусства в контексте общеисторического движения мировой художественной культуры;

- направлять развитие эмоциональной и интеллектуальной сферы личности учащихся на создание «актов творчества» (Л.С. Выготский) и постижение «новой гармонии» (А.А. Ахматова);
- сформировать творческую образовательную среду работы ученического коллектива на основе принципов школьной театральной педагогики.

Программа «Мастерской моноспектакля» направлена на:

- знакомство учащихся с историей драматического театра (как русского профессионального, так и школьного) - и шире - мировой культуры;
- знакомство с моноспектаклем как уникальным явлением сценического искусства и школьной театральной педагогики («синтез искусств», «принцип монодрамы» Н.Н. Евреинова, «театр у классной доски»);
- знакомство со специфическими особенностями драмы («внутренние законы», диалогическая форма построения текста, особенность построения драматического конфликта, драматические перипетии);
- создание художественного образа в рамках ученического моноспектакля на основе литературно-театральных запросов и творческого замысла учащегося;
- овладение теорией и практикой лингвистического анализа художественного текста и его сценического воплощения;
- знакомство с творческим наследием выдающихся деятелей русской и мировой сцены в рамках литературно-театральных экскурсий и посещений спектаклей профессиональных театров.

Примерное тематическое планирование

№п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	
		теория	практика
1	История мировой художественной культуры	4	
1.1	МХК как совокупность художественных культур разных стран и народов: исторические традиции и ценности.	2	
1.2	Театр в системе художественной культуры. Особенности театра как вида искусства.	2	
2	История театра	4	
2.1	Истоки русского профессионального театра.	2	
2.2	Школьный театр.	2	
3	Специфические особенности («внутренние законы») драмы	8	
3.1	Основные специфические особенности («внутренние законы») драмы.	2	

3.2	Диалогическая форма построения текста.		2
3.3	Особенность построения драматического конфликта.	2	
3.4	Драматические перипетии.		2
4	Моноспектакль как синтез искусств		8
4.1	Моноспектакль как синтез искусств. «Теория монодрамы» Н.Н. Евреинова.	2	
4.2	«Театр у классной доски».		2
4.3	Виды моноспектакля.	2	
4.4	Авторская интенция и экспликация.		2
5	Создание моноспектакля		76
5.1	Ученический моноспектакль как учебный проект по литературе в контексте диалога искусств.		4
		2	2
5.2	Режиссерская экспликация.		4
5.3	Художественный образ. Литературный образ. Театральный образ.		14
		2	12
5.4	Речевая характеристика персонажа.		4
5.4	Темпо-ритмический, интонационно-мелодический и жанрово-стилистический ансамбль.		4
5.5	Сценография.		4
		2	2
5.6	Элементы декораций.		4
5.7	Театральный реквизит.		4
5.8	Музыкальное оформление.		4
5.9	Сценический костюм.		4
5.10	Репетиционный период ученических моноспектаклей.		32
5.11	Афиша. Программка. Подготовка выставки, посвященной работе учащихся над моноспектаклем.		4
5.12	Премьера и выставка		2
6	Литературно-театральные экскурсии	10	
7	Посещение спектаклей и моноспектаклей профессиональных театров	10	

Программа «Мастерская моноспектакля» в рамках внеклассной учебной деятельности по литературе в контексте диалога искусств предполагает углубленную подачу теоретического материала по предмету «Литература», истории сценического искусства, в частности, монотеатра, теории режиссуры, сценарного мастерства, что призвано обеспечить начальное обучение театральному делу в рамках литературного образования в основной и средней общеобразовательной школе.

Интегративная программа направлена на развитие **компетенций**:

- **Общекультурных**: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность действовать в нестандартных ситуациях, направленность на саморазвитие, самореализацию, использование творческого потенциала.
- **Профессиональных**: готовность к созданию художественных образов актерскими средствами; умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в моноспектакле; способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой; умение органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; умение использовать при подготовке и исполнении ролей свой телесный аппарат.

Программа состоит из **7 разделов**, на которые отводится **120 часов** (2 занятия по 2 учебных часа в неделю в течение 30 учебных недель)

Раздел 1. История мировой художественной культуры (4 часа)

Ключевые понятия: мировая художественная культура, искусство, произведение искусства, стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, шедевры мировой художественной культуры, исторические традиции и ценности.

Учащиеся должны знать: общее и особенное в развитии мировых цивилизаций и их культур; компоненты культуры, роль искусства в развитии культуры; основные виды и жанры искусства; шедевры мировой художественной культуры; общее и особенное в языках различных видов искусства.

Учащиеся должны уметь: узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; пользоваться различными источниками информации об истории мировой культуры.

Раздел 2. История театра (4 часа)

Ключевые понятия: театр как искусство, драматический театр, школьный театр, театроведение, искусствоведение, интерпретация.

Учащиеся должны знать: основные этапы развития театра; искусствоведческие основы, научные методы изучения театрального искусства; исторические имена и события, связанные с формированием театров, созданием конкретных эпохальных спектаклей.

Учащиеся должны уметь: анализировать конкретные пьесы и спектакли;

использовать театроведческую литературу в своей творческой деятельности; выполнять сравнительный анализ различных режиссерских и актерских интерпретаций художественного произведения.

Раздел 3. Специфические особенности («внутренние законы») драмы (8 часов)

Ключевые понятия: эстетические свойства драматизма, размер драматического текста, отсутствие авторского повествования, наличие действующих лиц, деление текста на акты (или действия) и явления, наличие «авторской ремарки», диалогическая форма построения текста, особенность построения драматического конфликта, драматические перипетии, двойственную конструкцию сюжета, работающий на раскрытие подтекста, закон «тесноты событийного ряда»

Учащиеся должны знать: основные специфические особенности («внутренние законы») драмы, позволяющие осваивать стилистически разнообразные художественные манеры писателей и драматургов.

Учащиеся должны уметь: анализировать художественный текст, выбранный ими для сценического воплощения, с учетом внутренних законов драмы.

Раздел 4. Моноспектакль как синтез искусств

Ключевые понятия: театр, литература, музыка, изобразительное искусство, синтез искусств, диалог искусств, «теория монодрамы Н.Н. Евреинова», «театр у классной доски», авторская интенция, экспликация.

Учащиеся должны знать: понятие о монодраме Н.Н. Евреинова как о чрезвычайно актуальном феномене театрального процесса начала XX века; понятие «театр у классной доски» как образовательный феномен в контексте диалога искусств, отрицающий любительский подход; виды моноспектакля: инсценировки классических произведений литературы, написанные для одного исполнителя; перенесённые на сцену мемуары или исторические эссе, посвящённые одной значительной личности; пьесы, написанные специально для монотеатра; нарезки из классических литературных и театральных монологов, демонстрирующие разнообразие возможностей артиста и т.д.

Учащиеся должны уметь: выполнять учебные и творческие задания по созданию экспликации будущего ученического моноспектакля по литературе; работать с научными, литературно-критическими и художественными интерпретациями произведений словесного искусства, которые в школьном литературном образовании играют роль ориентиров (Маранцман В.Г.), помогают созданию установки на чтение и анализ текста.

Раздел 5. Создание моноспектакля (76 часов)

Ключевые понятия: монодрама, моноспектакль, художественный образ, театральный образ, сценография, театральный реквизит, музыкальное оформление спектакля, речевая характеристика персонажа, элементы декораций, темпоритмический, интонационно-мелодический и жанрово-стилистический ансамбль.

Учащиеся должны знать: этапы работы над моноспектаклем в рамках учебного проекта.

Учащиеся должны уметь: создавать художественные образы актерскими средствами в рамках моноспектакля по литературе на основе творческого замысла учащихся.

Раздел 6. Литературно-театральные экскурсии (10 часов)

Литературно-театральные экскурсии в контексте «Genius loci» («Гений места») проводимые по местам, связанным с жизнью и творчеством выдающихся деятелей искусства, - интеллектуальная деятельность, способствующая прочному усвоению учебных знаний. В рамках данной программы для московских школьников, например, предлагаются следующие экскурсии:

- Genius loci»: Театральная площадь, Камергерский переулок и Чистые пруды как точки пересечения культурных эпох
- «Genius loci»: Малый театр и А.Н. Островский («Дом Островского»)
- «Genius loci»: Московский художественный театр и А.П. Чехов
- Genius loci»: Московский художественный театр и Максим Горький
- Genius loci»: Московский художественный театр и М.А. Булгаков

Раздел 7. Посещение спектаклей и моноспектаклей профессиональных театров (10 часов)

Посещение спектаклей профессионального драматического театра - очень важная и неотъемлемая часть данной программы, направленная на знакомство учащихся школы с творческими достижениями выдающихся деятелей русской и мировой сцены. Спектакль (или моноспектакль) как произведение искусства является стимулом творческой интерпретационной деятельности одаренного учащегося.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л.С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. Изд. 5.- М.: Лабиринт, 1997.
2. Гальчук О.В. Спектакль на уроке литературы. - Смоленск: Маджента, 2013.
3. Евреинов Н. Н. Введение в монодраму / Евреинов Н. Н. // Демон театральности. - М.; СПб.: Летний сад, 2002.