

Юлия Викторовна МЕРКУЛОВА,
кандидат педагогических наук,
учитель русского языка и литературы ЧОУ «Частная школа “Золотое сечение”»
Антон Александрович ТКАЧЕНКО,
кандидат педагогических наук,
учитель русского языка и литературы ЧОУ «Частная школа “Золотое сечение”»

Практикум по выразительному чтению «Литература+театр»

Статья знакомит читателя с возможностями использования театральных технологий в практике литературного образования. В ходе обоснования целей и задач, описания образовательного курса-практикума «Литература+театр» показано, как театральная педагогика становится одним из путей формирования навыков выразительного чтения учащихся средней школы.

Современный ученик растёт под влиянием информационных технологий, обуславливающих изменение психического процесса восприятия действительности, а также формирующих систему ценностей подростка. Мир стремительно меняется, общество реагирует на эти изменения новым, качественно иным, социальным запросом на образование, а школа всё так же продолжает работу по учебникам, созданным в прежних, быстро устаревающих реалиях. Образованию необходимо определить новый вектор развития, учитывающий особенности современного поколения подростков. При этом школа уверенно ищет ответ на вопрос: **как** учить современных детей, хотя не менее важно определить-ся, **чему** мы хотим их научить.

Особое место в данном контексте занимает литературное образование, содержание которого становится всё менее понятным школьникам. Условия программы не позволяют читать с детьми произведения, которые интересны им (совпадения интересов с программными произведениями крайне редки), а классические произ-

ведения, в силу изменившихся исторических реалий, не находят отклика у читателей-школьников. При этом перед учителями-словесниками стоит задача воспитать читателя нового типа, обладающего большим количеством компетенций (читатель-зритель, читатель-исполнитель, читатель-исследователь). Нужны новые подходы, программы, технологии, которые позволят объединять предметы и наполнять курсы практическими навыками, полезными при построении индивидуального образовательного плана. Тенденции к этому сформировались уже давно. Учителя на себе чувствуют качественные изменения среды, и даже накоплен опыт отдельных учителей, которые меняют образовательную среду в рамках урока литературы, но чаще всего этот опыт фрагментарный, хаотичный, не включённый в общую систему литературного образования.

Театральная педагогика давно вошла в арсенал школьного учителя. Школьные спектакли, театрализованные уроки стали обычным делом для любой школы. Общеприняты два значения термина «театральная педагогика». Первое — узкое: «это педагогика, которая реализуется на уроках искусства» и второе — широкое: «педагогика, которая опирается на целостно-образное мышление и практики проживания содержания образования в любых предметных областях» [1;2].

Существует несколько ведущих концепций театральной педагогики, на которые опирается современная школа:

- «социо-игровая» А.П. Ершовой, П.М. Ершова,
- концепция «открытого режиссёрско-педагогического действия» В.А. Ильева,

- «режиссура и педагогика корня» С.В. Клубков-вой,
- «театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды» (авторы: Н.Э. Басина, Е.З. Крайзель, Н.Н. Санина, Н.П. Сулимова, О.А. Сулова, Е.Н. Танаева, Е.Э. Храмцова),
- «система педагогической режиссуры» Е.В. Кожары,
- а также множество театральных школ и студий, самыми яркими представителями которых являются «Класс-центр» С.З. Казарновского и «Театр на набережной» Ф.В. Сухова.

Театральная педагогика как практическое направление современной психологии и педагогики искусства основывается на принципах событийности, проживания, личностного творческого действия и импровизации, на которые опираются все перечисленные выше концепции. Но нам, как учителям-словесникам, в данной ситуации важно понять, каким образом театральная педагогика, её методы и технологии реализуются в рамках урока литературы, чему мы можем научить современных детей, используя её арсенал.

Важно помнить и понимать, что в традиции литературного образования существует большой накопленный опыт привлечения театра в рамки уроков литературы. Театрализация, драматизация, инсценирование и т.д. используются в практике учителя литературы. В России театральное искусство в преподавании словесности вводилось уже с середины XVII века (нравоучительные декламации Симеона Полоцкого), этот опыт получил широкое распространение, и театр стал одним из инструментов учителя словесности.

Если рассматривать театральную педагогику как некую философию, основываясь на которой мы получаем качественно иное включение театра в процесс литературного образования, то можно выделить три различных позиции соотношения литературы и театра в школьной образовательной среде: **зрительскую, исполнительскую, исследовательскую**, где школьник может выступать в роли зрителя, исполнителя или исследователя соответственно. Роль зрителя доступна ребёнку с рождения, роль исполнителя (интерпретатора) становится доступной по мере развития актёрских навыков, роль исследователя — в процессе работы с текстом произведения (не обязательно драматического) и изучения его сценической истории. Такая работа требует формирования читателя нового поколения, наделённого не только читательскими, но и зрительскими, исполнительскими и исследовательскими компетенциями.

Принимая во внимание то, что на уроках литературы работа ведётся в первую очередь со словом, а в данном случае — со словом звучащим, мы ощутили необходимость в освоении данного навыка через использование театра как инструмента. В повседневном общении мы легко пользуемся законами живой речи, внятно выражая свои мысли. Устная речь без особых

усилий с нашей стороны получается эмоциональной и выразительной. В рамках же литературного образования школьнику приходится встречаться со словом автора, изложенным в определённой форме. Чтобы научиться передавать смысл авторского слова, необходимо это слово понимать — переводить из письменной формы речи в устную, озвучивать текст автора, используя средства выразительного чтения. Таким образом, театр должен стать инструментом формирования навыков не только выразительного чтения текста, но и анализа и интерпретации художественного произведения.

Выразительное чтение всегда было частью литературного образования. М.А. Рыбникова утверждала: «Выразительное чтение — это та первая и основная форма конкретного, наглядного обучения литературе, которая для нас важнее всякой наглядности зрительного порядка. Мы не отрицаем наглядности зрительной, но самой природой звучащего слова определён основной метод проникновения слова в сознание — метод его выразительного произнесения» [3;165].

Формировать этот навык сегодня нужно с учётом того, что учащиеся испытывают трудности в освоении классических текстов, не умеют самостоятельно работать с ними, поэтому требуется более скрупулёзная работа с текстом в классе, больше остановок и разъяснений.

Коллективом учителей и театральных педагогов частной школы «Золотое сечение» был разработан образовательный курс-практикум «Литература+театр», целью которого является формирование читательской компетенции выразительного чтения как средства интерпретации литературного произведения, иными словами — формирование умения публично воздействовать словом.

Цель определила следующие задачи практикума:

- познакомить учащихся с теорией художественного чтения как искусства; приобщать к искусству слова в процессе диалога с автором художественного текста;
- формировать навыки художественного чтения как средства углубления понимания литературного текста (развивать умение сделать сложные художественные тексты доступными для понимания; умение доносить мысль автора до слушателя);

- обучать навыкам выразительного чтения, самостоятельной подготовки и исполнения художественного текста, умения анализировать собственное исполнение и исполнение других чтецов (иными словами — практическая реализация речевого поведения: восприятие и оценка чужой и собственной речи);

- создавать особую речевую среду, способствующую формированию общей речевой культуры; развивать коммуникативные навыки, логическое чтение и технику речи.

- развивать художественный вкус учащихся, эмоциональную сферу и интеллект, предоставив возможности для творческого самовыражения;

- способствовать развитию интереса к классическим текстам школьной программы.

Таким образом, задачи практикума направлены на формирование умения производить смысловой, логический и эстетический анализ литературного произведения через работу над выразительным чтением. Важно научить школьника не просто воспроизводить авторский текст, а «вживаться» в художественный образ, то есть посредством живого устного слова, мимики и жестов передавать эстетическую и содержательную суть текста и воздействовать на слушателя.

В данном контексте важно понимать отличие выразительного чтения от художественного. Выразительное чтение — это практическое овладение основными законами искусства чтения. А художественное чтение — искусство творческого воплощения литературного произведения в действенном звучащем слове. Мы видим, что художественное чтение отличается от выразительного только уровнем профессионализма в исполнении, уровнем вживания в текст и передачи смысла художественного произведения. В рамках нашей программы мы помогаем учащимся овладевать выразительным чтением, которое позволит некоторым из них стать мастерами исполнительского анализа и овладеть навыком художественного чтения по окончании курса.

Занятия практикума носят лабораторный характер и развивают у школьников следующие умения:

- оценивать эстетическую значимость текста;
- объяснять языковые истоки его образности и выразительности;

- производить смысловой и лингвостилистический анализ текста.

По окончании занятий проходит творческий зачёт в открытой форме (с приглашением не только одноклассников, но также учителей, родителей и учащихся других центров), который позволяет судить, насколько каждый из ребят научился

- понимать содержание конкретной фразы текста; разделять мысль (определяется грамматически организованным сочетанием слов) и смысл текста (определяется намерением автора, эстетической функцией слова в контексте);

- «присваивать» текст (делать его своим, «проживать»): владеть чтением *логическим* (предельно ясно и максимально точно передавать заключённые в тексте мысли), *техническим* (артикуляционно правильным и дикционно чётким) и *эмоционально-выразительным* (выразительно озвучивать текст с учётом риторических рекомендаций).

В процессе работы над текстом важно понимать эти три составляющих выразительного чтения (составляющие выразительности) и усиливать по мере необходимости конкретный его аспект. (См. таблицу 1)

Логическое чтение — это чтение, которое ясно и чётко передаёт заключённые в тексте мысли [5;224]. Овладение логической выразительностью является одним из этапов движения к художественной выразительности. Большим подспорьем для формирования навыков логического чтения становятся уроки русского языка. Техническая выразительность достигается путём работы над артикуляцией и голосом (силой, тембром). Эмоционально-образная выразительность во многом определяется темпераментом говорящего, его артистическими способностями, однако работать над ней можно и нужно под руководством наставников по сценической речи.

Выразительное чтение нельзя сводить к одной из составляющих выразительности, только в совокупности рождается истинно верная интонация и интерпретация, когда присутствуют и логическая ясность мыслей, и дикционная чёткость, и выражение личностного отношения к читаемому. Всё это позволяет говорить о художественном чтении.

В основу программы разработанного курса в средней школе положен жанровый принцип отбора текстов, с которыми предстоит работать на практикуме. Каждому классу соответствует определённый жанр или жанры. Если в 5 классе идёт работа с жанром басни, который позволяет на небольшом целостном литературном произведении показать возможности выразительного чтения, то уже в 8 мы предлагаем учащимся овладевать навыками исполнительского анализа лирического произведения, наполняя его собственной интерпретацией.

Программа реализуется в соответствии со следующими принципами.

Принцип модульности. Курс рассчитан на 36 часов в год. Это не значит, что курс распределён равно-

Таблица 1. Составляющие выразительности

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ		
Логическая	Техническая	Эмоционально-образная
Установление логики развёртывания авторской мысли	Настройка речевого аппарата	Определение возможных путей невербальной передачи художественного образа
Работа над ритмико-интонационной организацией звучащей речи (расставление логических пауз и ударений, проработка логической мелодии и установление логической перспективы)	Работа над фонетической (в узком смысле) стороной звучащей речи (выполнение артикуляционных упражнений) и орфоэпией	Работа с мимикой, жестами, позой, перемещением в предлагаемом пространстве

Таблица 2. Содержание курса-практикума «Литература+театр»

Жанр. Формат	Технология.	Работа по развитию выразительности		
		Логическая	Техническая	Эмоционально-образная
5 класс				
Басня Технология утвердительно-ного чтения Формат зачёта: «Фестиваль басен»	Прослеживание развития авторской мысли, расстановка логических пауз и ударений	Подготовка речевого аппарата к звучанию (упражнения для постановки дыхания, дикции, постановка голоса, орфоэпия)	Осознание иносказательности басни, усвоение (пропустить через себя) моральных принципов общества; передача смысла басни с помощью исполнительского искусства (жесты, мимика, поза и т.д.)	
6 класс				
Малые жанры прозы: святочный рассказ Технология группового чтения. Форма зачёта: театральное чтение рассказа	Освоение авторского текста (практический разбор текста, поиск авторского смысла); смена смыслового центра строки и текста; отработка навыка чтения знаков препинания	Автоматизация навыков техники речи, повторение и закрепление полученных навыков	Элементы театрализации. Осознание многогранности авторского замысла и возможных способов его реализации на сцене; умение работать в команде не только сверстников, но и режиссёра, понимать поставленные режиссёром задачи; понимание, за счёт каких средств текст прозаический может стать текстом драматургическим	
7 класс				
Поэмы Форма зачета: технология группового чтения	Передача смысла строк поэмы с помощью интонации и пауз; логический перенос смысла	Автоматизация навыков техники речи, повторение и закрепление полученных навыков	Подбор адекватных средств воплощения режиссёрской задачи	
8 класс				
Лирическое произведение. Технология: исполнительский анализ. Формат зачёта: «квартирник»	Работа по ритмико-интонационной организации звучащей речи	Автоматизация навыков техники речи, повторение и закрепление полученных навыков	Осознание многовариантности воплощения лирических текстов; умение невербально показывать своё отношение к лирическому тексту, выражать себя через авторский текст	

мерно на весь учебный год. Чаще всего этот модуль подключается в момент изучения конкретных произведений. Для этого учебный процесс должен быть организован так, чтобы была возможность реализовать и основную программу, и специальный модуль.

Таким образом, основой для работы является один литературный текст. В 5-х и 8-х классах этот текст определяется индивидуально для каждого, а в 6 и 7 при групповом чтении текст является общим на весь класс.

Принцип разделения по компетенциям. В модуле работает два педагога. Учитель литературы отвечает за содержательную часть, за работу со словом в рамках предмета, а театральный педагог работает с театральными технологиями. Оговоримся, что чёткого разделения границ пока нет, мы точно определили, что при работе над звучащим словом и при исполнительском анализе театральный педагог работает не меньше над смыслами, чем учитель-словесник, но в данном случае учитель литературы работает больше над контекстом, в котором существовало произведение, а театальной педагог над его интерпретацией. Оговоримся, что эти две функции при соответствующей подготовке могут быть умело совмещены в одном человеке.

Принцип индивидуализации. Конечно, в каждом классе найдутся ученики, которые некомфортно чувствуют себя на сцене, стесняются. Для одних — это вызов, для других — испытание. Надо принимать это как должное и оставлять за каждым учащимся право выбора — сдавать зачёт индивидуально или событийно. Чаще всего дети принимают участие в общем событии.

Принцип событийности. Творческий зачёт — завершающий этап показа работы для зрителя. После него происходит рефлексия. (См. таблицу 2)

Вопрос, с какого жанра начинать учиться выразительно читать, — один из дискуссионных. Не стоит исключать тот факт, что в начальной школе дети учились читать выразительно и в среднюю школу они приходят с определёнными умениями. Считаем, что целесообразнее всего начинать курс с басен. Этот жанр имеет несколько преимуществ. Во-первых, принадлежность к малым жанрам, что характеризуется небольшим объёмом, лаконичным и ясным сюжетом, разговорностью жанра. Во-вторых, на данном этапе литературного развития учащиеся 5-х классов ещё не способны к исполнительскому анализу, поэтому чётко прописанная в конце текста мораль помогает задать правильный вектор исполнения.

На данный момент программа апробирована на классах средней школы. Сложившаяся концепция достаточно вариативна, поэтому может быть адаптирована под рабочую программу по литературе любой другой школы. Мы с уверенностью можем сказать, что данный ход в литературном образовании может стать одним из этапов его дальнейшего развития. Даже если в школе нет возможности включить театрального педагога как вторую единицу, то стремление к тому, чтобы

развить у учителя-словесника компетенции театрального педагога есть уже сейчас. В педагогических вузах открываются соответствующие специализации. Также среди учителей литературы есть много тех, кто увлечён театром, видит и использует его потенциал.

В перспективе намечена разработка курса-практикума и для старшей школы. Почему бы биографию автора со старшеклассниками не изучать с помощью художественного чтения писем (пьеса Л.Малюгина «Насмешливое счастье» при изучении Чехова)? Современный театр даёт школе большие возможности, он тоже не стоит на месте и развивается, при этом опираясь на классическую литературу.

Работая над выразительным чтением, учитель поэтапно добивается цели воспитать заинтересованного читателя. На первых порах это читатель-зритель и читатель-исполнитель, к старшим классам это будет уже вдумчивый читатель-исследователь.

Таким образом, используя арсенал театральной педагогики системно происходит формирование образовательной среды, которая способствует созданию учащимися таких интерпретаций классических литературных текстов, которые являлись бы непосредственным выражением их внутреннего «я». Театр даёт подросткам возможность реализовать свою уникальность, свою демонстраторность — через высокое художественное слово, через интонационное богатство литературного текста, через выразительность произнесения, через взаимодействие с партнёром по сцене и публикой. Так классический текст начнёт становиться осмыслен «внутренне», придя в гармонию с личностью ребёнка. Так текст, воспринимаясь «внутри», одновременно выносится «вовне». И так ребёнок читает не просто Чехова, но своего собственного Чехова, открытого для себя здесь и сейчас. Задача учителя — чтобы это личное открытие открытием обязательно состоялось. Ведь по словам К.С. Станиславского: «Надо не повторять, не заучивать интонацию, подслушанную у кого-то, а вызвать само движение души, тогда и родится соответствующая интонация» [4;69].

Библиография:

1. Косинец Е.И., Климова Т.А., Никитина А.Б. Театральная педагогика в современной школе // Искусство. Всё для учителя. — 8.08.2012. — С. 2-3.
2. Роговер Е.С. Русская и зарубежная драматургия в школьном изучении. В 2 ч. : учебное пособие. / Е.С. Роговер. — СПб. ; М. : САГА : Форум, 2007.
3. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. — М., 1963.
4. Станиславский К.С. Собр. Соч. в 8т., т. 3.- М.: Искусство, 1958.
5. Шелестова З.А. Основы методики выразительного чтения и рассказывания. — М.: Изд-во «Спутник+», 2014.

В статье использованы иллюстрации с сайта <https://www.miloserdie.ru/>