

Реформа образования

А. И. Гаранина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы БГПУ им. Максима Танка

Литературная сказка и ее сценическое воплощение

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ V КЛАССА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С БЕЛОРУССКИМ И РУССКИМ ЯЗЫКАМИ
ОБУЧЕНИЯ С 12-ЛЕТНИМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ

Пояснительная записка

В структуре программы по литературе для средних классов большое место отводится рубрикам "Фольклор и искусство", "Литература и искусство", что позволяет учителю-словеснику широко использовать возможности живописи, музыки, кинематографа и мультимедиа в процессе изучения литературных произведений в школе. Параллельно "литература и театр" представлена в школьной программе в меньшей степени, что обусловлено спецификой изучаемых в классе художественных произведений.

Сценическое воплощение классических произведений детской литературы, таких, как "Щелкунчик" Э. Т.-А. Гофмана, "Снежная королева" Х. К. Андерсена, "Кот в сапогах" Ш. Перро и многих других, остается за рамками школьной программы. Факультатив "Литературная сказка и ее сценическое воплощение" призван компенсировать недостаток учебного времени (взаимосвязь авторской сказки с искусством театра очевидна), а также активизировать интерес школьников к жизни театра, учитывая, что театральное искусство не является массовым и популярным (по сравнению, например, с киноискусством).

Тем не менее театр, наряду с другими видами искусства, играет большую роль в эстетическом развитии учащихся. Воспитание творческого зрителя-школьника в современ-

ных условиях не менее значимо, чем воспитание творческого читателя. Эти две воспитательные задачи могут успешно решаться в рамках данного факультатива.

В основе предложенной нами программы — репертуар театров г. Минска. Для просмотра выбраны две группы произведений:

- 1) сказки, написанные специально для постановки на сцене (пьесы С. Маршака и Е. Шварца);
- 2) литературные сказки, ставшие источником для других видов искусства: драматического и кукольного спектаклей, балета, оперы и мюзикла.

Коллективные походы в театр могут сочетаться с индивидуальными просмотрами. Учитель-словесник может исходить из уровня подготовленности класса, степени заинтересованности, увлеченности и творческих успехов учащихся, а также из реальных возможностей своей школы. Так, например, в других городах или сельских школах республики можно организовать культпоездки в г. Минск или построить работу факультатива с учетом репертуара областного и районного театров. В этом случае тематику факультативных занятий можно скорректировать, сохраняя при этом общие подходы к организации поисковой деятельности учащихся и развитию у них творческих возможностей и эстетических предпочтений.

Таким образом, основная цель факультативных занятий: с помощью театрального искусства активизировать интерес школь-

Реформа образования

ков к жанру литературной сказки, повысить уровень их читательской и общей культуры.

Задачи:

- 1) приобщать учащихся к культурной жизни г. Минска (районного или областного центра);
- 2) развивать литературно-творческие способности и критическое мышление школьников;
- 3) формировать эстетический вкус и потребность учащихся в общении с искусством театра, прививать любовь и интерес к театральному искусству;
- 4) учить школьников высказывать в устной и письменной форме свое отношение к прочитанному и увиденному на сцене.

Факультатив строится с учетом прежнего читательского опыта школьников: многие литературные сказки известны подросткам с детства (например, "Приключения Чиполлино" Дж. Родари, "Кошкин дом" С. Маршака, "Гадкий утенок" Х. К. Андерсена). Но факультатив предполагает не только чтение и просмотр театральных постановок, но и *написание отзывов* — более сложную творческую работу. Как считают психологи, подростки, по сравнению с младшими школьниками, преодолевают отставание в развитии письменной речи от устной, обладают более широким жизненным и читательским опытом. Всё это позволяет учителю-словеснику активно включать в программу факультатива разнообразные творческие письменные работы (см. тематику занятий).

Занятия факультатива "Литературная сказка и ее сценическое воплощение" могут проводиться и в качестве **интегрированных**:

- *учитель литературы* поможет учащимся разобраться в самостоятельно прочитанных произведениях, сопоставить текст и театральную постановку, созданную на его основе;
- *учитель изобразительного искусства* обратит внимание на декорации и костюмы героев, попытается вместе с учащимися создать эскизы костюмов и декораций;
- *учитель музыки* раскроет красоту и неповторимость музыкальных образов, расскажет школьникам о композиторах, познакомит с историей создания известных балетов и опер, созданных по мотивам литературных произведений;
- *учитель хореографии* научит понимать язык движений, музыки и костюма в процессе восприятия балетного искусства.

Программа факультативных занятий (17 часов)

Тема № 1. Театральная азбука, или введение в искусство быть зрителем (1 час)

Литература и разные виды театрального искусства: драматический и кукольный спектакли, опера, балет и мюзикл, их специфика. Пьеса как словесное искусство и искусство театра. Детская драматургия. Мастерство автора сценария и режиссера, декоратора и художника по костюмам, композитора и хореографа, актеров и гримеров.

Тема № 2. Изучение репертуара белорусских театров для детей (1 час)

Самостоятельная работа учащихся с афишами: спектакли, балеты, оперы и мюзиклы по мотивам сказок русских и зарубежных писателей в театрах г. Минска (областных или районных театрах). Учащиеся могут получить задание по группам: "Репертуар ТЮЗа — для детей", "Репертуар кукольного театра — для детей" и т.д. (на выбор учителя).

С учетом индивидуальных предпочтений своих учеников, а также исходя из реальных возможностей своей школы учитель-словесник самостоятельно разрабатывает тематику факультативных занятий (см. далее репертуар). Просмотры можно начинать с небольших одноактных пьес (например, "Гадкий утенок" по мотивам сказки Х. К. Андерсена, "Кошкин дом" С. Маршака, "Красная Шапочка" Е. Шварца), постепенно переходя к более сложным спектаклям: например, по мотивам произведений В. Гауфа ("Питер Мунк и его каменное сердце"), Х. К. Андерсена ("Сестра моя Русалочка"), А. де Сент-Экзюпер ("Маленький принц"). Можно выбрать и другой вариант работы, объединив просмотры спектаклей по мотивам произведений одного автора: например, "Сказки Х. К. Андерсена на сцене детских театров", "Сказки немецких писателей на белорусской сцене", "Сказки Ш. Перро на сцене белорусских театров" (на выбор учителя и учащихся). И в том, и в другом случае основные этапы и формы работы могут повторяться в рамках каждой темы, на которую отводится 15 часов.

Тема № 3. Посещение театра (см. далее репертуар) (6 часов)

Сценическая интерпретация сказки: роль режиссера, актеров, декораторов и костюмеров в постижении авторского замысла.

Тема № 4. За кулисами (1 час)

Творческие встречи с работниками театра и актерами.

Тема № 5. Литературная сказка на сцене (2 часа)

Обсуждение увиденной театральной постановки. Анализ художественных впечатлений.

Тема № 6. Написание отзывов и иллюстрирование (2 часа)

Сопоставительный анализ литературной сказки и театральной постановки, созданной на ее основе, может проводиться по следующему плану:

- впечатления;
- история создания произведений;
- сюжет и система образов (сходство и различия);
- декорации и костюмы героев (сходство и различия);
- музыка и хореография;
- идейная направленность сказок (сходство и различия);
- вывод.

Тема № 7. Литературное творчество (2 часа)

Работа над совершенствованием отзывов учащихся. Подготовка к публикациям школьной стенгазете, сборнике творческих работ либо в детских периодических изданиях наиболее интересных сочинений учащихся.

Тема № 8. Читательская конференция "Сказки русских и зарубежных писателей на белорусской сцене" (2 часа)

Ученики рассказывают о результатах проделанной творческой работы.

РЕПЕРТУАР ДЛЯ ДЕТЕЙ ТЕАТРОВ г. МИНСКА

Национальный академический Большой театр балета:

- балет П. Чайковского "Спящая красавица" (по мотивам сказок Ш. Перро);
- балет П. Чайковского "Щелкунчик" (по мотивам сказки Э. Т.-А. Гофмана);
- балет К. Хачатуряна "Чиполлино" (по мотивам сказки Дж. Родари);
- балет Б. Павловского "Белоснежка и семь гномов" (по мотивам сказки братьев Гримм).

Национальный академический театр оперы:

- опера Ц. Кюи "Кот в сапогах" (по мотивам сказки Ш. Перро);
- мюзикл "Питер Пэн" (по мотивам сказки Дж. Барри).

Белорусский государственный музыкальный театр:

- музыкальная феерия С. Баневича "Стойкий оловянный солдатик" (по мотивам сказок Х. К. Андерсена: "Стойкий оловянный солдатик", "Дюймовочка", "Свинья-копилка");
- мюзикл И. Левина "Айболит — 2002" (по мотивам прозаической сказки К. И. Чуковского "Доктор Айболит. По Х. Лофтингу": "Путешествие в страну обезьян" (часть 1) и "Пента и морские пираты" (часть 2));
- мюзикл А. Рыбникова "Буратино. + by" (по мотивам сказки А. Н. Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино");
- балет "Заколдованный принц" (по мотивам сказки Э. Т.-А. Гофмана "Щелкунчик и мышьяковый король", музыка П. Чайковского).

Белорусский государственный молодежный театр:

- спектакль "Гадкий утенок" (по мотивам сказки Х. К. Андерсена).

Театр юного зрителя:

- пьеса-сказка Л. Разумовской "Сестра моя Русалочка" (по мотивам сказки Х. К. Андерсена "Русалочка");
- пьеса-сказка С. Маршака "Кошкин дом" (ее пересказал по-белорусски и добавил новые стихи Р. Бородулин);
- спектакль "Чиполлино и его друзья" (по сказке Дж. Родари);
- пьеса-сказка С. Митина "Питер Мунк и его каменное сердце" (по мотивам сказки В. Гауфа "Холодное сердце").

Белорусский государственный театр кукол:

- пьеса-сказка Г. Владычиной "Кот в сапогах" (по мотивам сказки Ш. Перро);
- пьеса-сказка Е. Шварца "Красная Шапочка" (по мотивам сказки Ш. Перро);
- "Приключения оловянного солдатика, пастушки и трубочиста" (по мотивам сказок Х. К. Андерсена). Автор пьесы и режиссер-постановщик О. Жюгжда;

Реформа образования

- спектакль "Волшебник изумрудного города" (по мотивам сказки А. Волкова). Автор пьесы и режиссер-постановщик В. Расстриженков;

- пьеса-сказка Н. Гернет "Волшебная лампа Аладдина" (по мотивам восточных сказок "Тысяча и одна ночь").

Малый театр:

- мюзикл А. Еренкова "Тайны Волшебного Чердака" (по мотивам произведений К. И. Чуковского).

Национальный академический театр имени Янки Купалы:

- пьеса-сказка Е. Шварца "Снежная королева" (по мотивам сказки Х. К. Андерсена).

В процессе факультативных занятий можно предлагать задания разной степени сложности. Самый простой вариант — распределить задание между учащимися: одни обратят внимание на игру актеров, другие — на декорации и костюмы и т.д. Под руководством учителя школьники научатся наблюдать и выражать свои впечатления. Результатом этой работы могут стать мини-сочинения. Задание усложняется, если учащиеся самостоятельно сопоставят текст с театральной постановкой, созданным на его основе. Учитель может предложить следующую тематику творческих работ:

- "Гадкий утенок" (по мотивам сказки Х. К. Андерсена) на сцене Молодежного театра;

- "Сестра моя Русалочка" Л. Разумовской (по мотивам сказки Х. К. Андерсена) в постановке ТЮЗа;

- "Спящая красавица" Ш. Перро и П. И. Чайковского: опыт сопоставления;

- "Щелкунчик" Э. Т.-А. Гофмана и П. И. Чайковского: опыт сопоставления и другие темы.

Более сложные темы связаны с претворением одного литературного произведения в разных видах искусства. Например:

- "Щелкунчик" Э. Т.-А. Гофмана на сцене трех белорусских театров: молодежного, музыкального и театра балета;

- "Кот в сапогах" Ш. Перро в постанов-

ке трех белорусских театров: кукольного, ТЮЗа и театра оперы;

- "Чиполлино" Дж. Родари на сцене двух белорусских театров: ТЮЗа и театра балета.

Предполагаемые результаты обучения

Данный факультатив призван сыграть большую роль в воспитании творческого читателя и зрителя, развивать у школьников любовь и интерес к чтению литературных сказок и к театральному искусству.

- Учащиеся будут иметь представление: о репертуаре детских театров г. Минска (районного или областного центра) репертуаре взрослых театров для детей;

- сценическом воплощении сказок русских и зарубежных писателей.

Учащиеся будут знать:

- содержание литературных сказок, рекомендуемых для просмотра;

- некоторые сведения из биографии сочинителей, драматургов, композиторов и режиссеров;

- содержание таких теоретических понятий как тема, идея, сюжет и образ героя в художественном произведении.

- Учащиеся будут уметь: самостоятельно выбирать театральную постановку для просмотра (исходя из собственных предпочтений и уровня литературного развития);

- высказывать свое отношение к произведениям театрального искусства (как в устной, так и в письменной форме), а также совершенствовать написанное;

- аргументировать собственную точку зрения, используя накопленный жизненный и читательский опыт;

- сопоставлять литературные сказки с театральными постановками, созданными на их основе: выделять сходство и различия в развитии сюжета, системы образов и идейно-направленности сказок;

- обобщать свои читательские и театральные впечатления о сценической претворении литературных сказок: творчество автора сценария и режиссера, актеров, музыкантов и костюмеров.

Рекомендуемая литература

111 балетов и забытых опер. Справочник-путеводитель. — СПб., 2004 (Петр Ильич Чайковский — с. 50—52; "Спящая красавица" — с. 57—62 (история создания, сюжет, музыка); "Щелкунчик" — с. 62—66 (история создания, сюжет, музыка)).

140 балетных либретто / сост. К. И. Антонова, Л. А. Серебрякова. — Урал Л.Т.Д., 2004 (Суренович Хачатурян. Чиполлино. — с. 656—659).

- Арзамасцева, И. Н. Детская литература / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. — М. : Академия, 2000.
- Бершадская, Н. Р. Литературное творчество учащихся в школе : кн. для учителя : из опыта работы / Н. Р. Бершадская, В. З. Халимова. — М. : Просвещение, 1986.
- Брандис, Е. От Эзопа до Джанни Родари : зарубежная литература в детском и юношеском чтении / Е. Брандис. — М. : Детская литература, 1980.
- Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : Психологический очерк : книга для учителя / Л. С. Выготский. — М. : Просвещение, 1991.
- Гордеева, Е. М. Композиторы "Могучей кучки" / Е. М. Гордеева. — М. : 1985.
- Добровольская, Г. "Щелкунчик" / Г. Добровольская. — СПб. : Рос. институт истории искусств, 1996. — (Шедевры балета).
- Долинская, Е. Карэн Хачатурян / Е. Долинская. — М. : Советский композитор, 1975.
- Зарубежная детская литература / сост. И. С. Чернявская. — М. : Просвещение, 1982.
- Зарубежная литература для детей и юношества : в 2 ч. / под ред. Н. К. Мещеряковой, И. С. Чернявской. — М. : Просвещение, 1989.
- Зарубежные писатели. Библиографический словарь : в 2 ч. / под ред. Н. П. Михальской. — М. : Просвещение, Учебная литература, 1997.
- Зепалова, Т. С. Уроки литературы и театр / Т. С. Зепалова. — М., 1982.
- Колесникова, Н. А. Сказки и дети. К проблеме формирования эстетического вкуса учащихся V—VI классов / Н. А. Колесникова // Литература в школе. — 1999. — № 2. — С. 79—83.
- Константинова, М. "Спящая красавица" / М. Константинова. — М. : Искусство, 1990. — (Шедевры балета).
- Назаров, А. Ф. Цезарь Антонович Кюн / А. Ф. Назаров. — М. : Музыка, 1989.
- Пачатковая школа і рэчаіснасць: новае ў прафесійнай падрыхтоўцы педагогаў : зб. навук. арт. — Мінск, БДПУ ім. М. Танка, 2001 (отзывы студентов на детские спектакли см. с. 96—99, 103—105, 108—110).
- Писатели нашего детства. 100 имен. Биографический словарь : в 3 ч. — М., ч. 1 (1998), ч. 2 (1999).
- Разова, В. Д. Советская драматургия для детей / В. Д. Разова. — Л., 1978.
- Розанова, Ю. А. Балетное творчество // Ю. А. Розанова. История русской музыки. Вторая половина XIX века. П. И. Чайковский : учеб. для муз. вузов. — М. : Музыка, 1981. — Т. 2. Вып. 3. — С. 238—264 (о балете "Спящая красавица" — с. 245—255, о балете "Щелкунчик" — с. 255—264).
- Рубина, Ю. И. Театр и подросток / Ю. И. Рубина. — М. : Просвещение, 1970.
- Слонимский, Ю. П. И. Чайковский и балетный театр его времени / Ю. Слонимский. — М. : Гос. муз. изд., 1956 ("Спящая красавица" — с. 157—238; "Щелкунчик" — с. 239—278).
- Супоницкая, Д. А. Сказка в музыке : рек. указ. нот, книг и журн. ст. / Д. А. Супоницкая, Т. Н. Айвазова. — М. : МГПИ, 1983.
- Что такое театр : книга для детей и родителей. — М., 1997.
- Шакирова, И. Музыка в сказке : книга для детей и взрослых / И. Шакирова. — М., 2000.
- Шпет, Л. Советский театр для детей / Л. Шпет. — М. : Искусство, 1971 (о постановке пьесы Е. Шварца см. главу "Реабилитация сказки", с. 266—282).

На сказочной литературе лежит печать следования и переработки традиций народных сказок, но, обращаясь к единому источнику — фольклору, каждый писатель превращал усвоенное из него в золото. Это настоящая детская литература.

В. П. Аникин