

Белан Нина Николаевна,

учитель МБОУ СОШ№1

г. Лермонтова Ставропольского края

**Описание методики внеклассной работы по литературе
на основе школьного театра**

Внеклассная работа по литературе приобретает все большее значение: программа (особенно старших классов) не может охватить всего объема знаний, необходимых современному человеку, а внеклассная работа позволяет практически применять школьные знания в жизни, помогает правильно и интересно организовать досуг ребят, содействует развитию их индивидуальных способностей и наклонностей.

Для чего мы преподаем литературу? Конечно и для того, чтобы дать ребятам знания по этому предмету, но самое главное, думаю, привить им любовь к чтению, открыть этот удивительный мир творчества, воспитать умного проницательного читателя.

Но тогда и средства достижения этой цели должны быть соответствующими. Однажды у Е.Н. Ильина прочитала: «Художественная книга требует художественного подхода. Понять и объяснить ее можно лишь теми же средствами, которыми она создавалась. Отсюда: строить урок по законам искусства вовсе не субъективная позиция отдельных артистических натур и даже не особенность нашего экранного времени, а потребность самой жизни».

Поэтому наш предмет требует, как никакой другой, наиболее полного использования всех выразительных средств, вплоть до слияния литературы и театра и на уроке, и во внеурочное время.

Одним их эффективных путей такого слияния является школьный театр. Разумеется, и факультативы, и предметные кружки – хорошее дополнение к изучению программного материала. И все же факультатив не решает проблему расширения знаний по литературе среди большинства учащихся, посещают занятия 10-15 человек, увлеченных предметом.

У школьного театра в этом отношении есть некоторые преимущества за счет широкой зрительской аудитории: смотреть спектакль приходят все старшеклассники, их друзья, ровесники из других школ.

Целесообразно, чтобы репертуар школьного театра являлся продолжением и углублением работы на уроках литературы.

Немаловажно, также создать атмосферу общей увлеченности. Став классным руководителем пятого класса, я подарила на Новый год всем ребятам книгу Светланы Солодских «Приподнимем занавес за краешек...» (Ставропольское книжное издание, 1991 год) Книгу читали вместе на классных часах. С этого началась системная работа по темам: «Что такое театр?», «История театра от скоморохов и кукол до Шекспира», «Какие профессии нужны театру».

Одновременно на уроках русского языка велась словарная работа по теме «Театр», шло пополнение лексики, писались изложения соответствующих текстов.

Стали регулярными посещения театра музкомедии в г. Пятигорске. И когда однажды после спектакля мы с ребятами поднялись на сцену, где еще были декорации, и я увидела блеск в глазах и трепетное прикосновение их рук, как к чему-то святому, к декорациям, я поняла: волшебный мир театра вошел в их души, покорила, можно пробовать играть самим.

Программа по литературе для 5-6 классов активно знакомит учащихся с произведениями устного народного творчества.

Сказка... Она любима всеми с раннего детства. Сказка прочно входит в репертуар театрального коллектива. «Василиса Прекрасная» Екатерины Черняк, «Аленький цветочек» Л. Бреусевич, И Карнауховой «Золушка», Е.Шварца «Снегурочка» Островского. Картина усложнения творческой задачи от спектакля к спектаклю, от класса к классу понятна. Неизменно одно - верность русской литературе. Принцип отбора репертуара – юбилейные литературные даты, расширение знаний о классической русской литературе.

Конечно, необходим достаточно высокий уровень самостоятельных спектаклей, а это требует тщательной шлифовки работы всего коллектива и каждого актера в отдельности. Обычно создаем три группы школьного театра: начинающая, смешная, сильная. Занятия начинаю с постановки дыхания, дикции, работы над пластикой, чувством партнера.

Очень важна индивидуальная работа. Подход к каждому актеру определяется тем, какой категории принадлежит он, как школьный артист. Одна из них – артистические натуры. У них есть природное чутье, хорошая память, гибкость в сценической ориентации.

Другая категория – старшеклассники с ярко выраженным аналитическим умом и способностью любое дело доводить до успешного конца. Есть в коллективе ребята, просто увлеченные театром, но без необходимых способностей для сценического воплощения. Все равно пытаюсь найти им место в спектакле.

Чтобы подготовить один спектакль нам нужно около 100-150 часов совместной работы.

Определила 4 этапа подготовки спектакля. Это можно показать на примере спектакля «Поэт и любовь», представленного в прошлом году. Надо ли говорить, что когда ребята в 9 классе решали в начале года, что будет

«гвоздем» репертуара на этот год, колебаний, споров, сомнений не было. Конечно он ,Пушкин. Ведь эта центральная тема курса литературы 9 класса.

На первом этапе провели сбор материалов о жизни творчестве Пушкина и произведениях, посвященных поэту, художественных, документальных, особенно драматических.

Ребят захватила работа, трудились они с увлечением, собрали очень много материала. Обо всем хотелось сказать в спектакле, все попытаться охватить - совместить рассказ о Пушкине с инсценировкой отрывков его произведений. Море Пушкинского творчества захватило нас. Но объять необъятное невозможно. Надо было искать способ, стержень разумного воплощения этих идей. Решили, что это будет Любовь.

Встреча Александра Сергеевича и Наталии Николаевны, огромная любовь поэта к ней, небывалый всплеск вдохновения и творчества (особое внимание к произведениям, созданным в период знаменитой Болдинской осени) и большая трагедия. Участники спектакля разделены на 2 группы, представляющие противоборствующие партии и группировки, включающие в себя едва ли не всех главных персонажей, причастных к гибели поэта.

Замечу, что материал, не вошедший в сценарий спектакля, не пропал. Каждый из 9-ков обработал материал по выбранной теме и оформил в виде реферата. Позже мы провели литературные чтения «Пушкин – начало всех начал», но это другой разговор.

Основные направления спектакля определены, сценарий написан. Читаю его ребятам. Вместе определяем особенности композиции, обсуждаем основные проблемы, распределяем роли.

При распределении ролей следуем требованиям:

- желание исполнить именно эту роль
- внешние данные, соответствующие облику героя

-индивидуальные особенности характера, хотя бы частично согласующиеся с качествами драматического персонажа

Эти условия не исключают перемещения исполнителей во время работы над спектаклем.

Затем идет техническая подготовка к чтению, по ролям (перепечатка и переписывание ролей). Только после всего этого проводится первая читка по ролям исполнителями.

На втором этапе веду работу над каждым действием. Цель ее – постижение идейного стержня каждого образа и его места в пьесе.

Параллельно идет работа с теми, кто ведет сюжет о жизни и творчестве Пушкина в последние годы его жизни.

Последняя репетиция посвящается первому прогону спектакля с самооценкой исполнителей и оценкой режиссера того, что уже достигнуто ребятами.

На третьем этапе начинается тщательная обработка каждой роли с художественной точки зрения (богатство интонации, место исполнителя на сцене, мимика, жесты, работа в ансамбле). Эта работа индивидуальная, групповая и коллективная одновременно.

Подключается постоянно и звуковое оформление ,и освещение.

Уже с первого этапа идет постоянная тренировка дыхания, обработка дикции, прививается чувство партнера и пространства. Таким образом, на 3-ем этапе главной заботой становится слияние идей образа с его художественным воплощением. Надо было научить прислушиваться друг к другу, чувствовать внутреннее отношение не только к тому, что сам исполнитель говорит, но и к тому, как и что сказал его партнер.

В итоге этой работы проводится второй прогон спектакля. Он обычно дает представление о том, что сделано и над чем надо работать особенно усиленно.

На 4-ом этапе все занятия посвящались шлифовке дикции, жестов, движения, нюансов настроения, изготовлению реквизита, использованию его на сцене, а также звукозаписи и освещению, закреплению мизансцен.

Продолжалась индивидуальная работа с каждым исполнителем. Артисты привыкали замечать недостатки в своей игре и помогали критикой и советом партнеру. Две репетиции перед генеральной посвящаются только анализу чувств партнера и обработке единства в действиях исполнителей. Конечно, все здесь сказанное освещает только малую часть работы с коллективом исполнителей, но и по ней, думаю, можно судить о возможностях школьного театра.

Нередко нам, педагогам, трудно определить, какое воспитывающее воздействие оказывает на ребят то или иное наше мероприятие. Но если в зале стоит напряженная тишина, временами раздается дружный смех, а иногда на глазах зрителей появляются слезы, значит, в это время происходит незримый процесс воспитания.

Мы всегда стремимся к тому, чтобы добиться именно такого воздействия на зал.

Итогом работы является не только премьера, но и осмысление спектакля исполнителям и зрителям. Конечно, эмоциональный заряд на премьере самый сильный фактор воспитания чувств. Но и последующее осмысление закрепляет отношение к литературному произведению - как исполнителей, так и зрителей. Потому очень важны рецензии и саморецензии учащихся.

Приведу варианты вопросников к двум спектаклям. 1-й вариант к спектаклю «Поэт и любовь».

1. Как вы поняли главную мысль спектакля в целом?
2. Удалось ли театральному коллективу передать пафос спектакля?
3. Какой из образов в исполнении ваших товарищей показался наиболее убедительным, в чем были удаchi и промахи?
4. Был ли ансамбль или каждый исполнитель жил на сцене сам по себе?
5. Каковы ваши замечания к декорациям, музыкальному и световому оформлению спектакля?

Привожу с некоторыми сокращениями рецензию одного из зрителей.

«Никогда не думала, что просмотр спектакля в школьном театре доставит мне столько радости.

С изумлением смотрела я на своих одноклассников. Не понимая, как им удалось из обыкновенных мальчишек и девчонок превратиться в светских дам и кавалеров, в героев пушкинских произведений, в участников жизненной драмы, произошедшей много лет назад.

Больше всего меня поразила искренность и естественность наших актеров. На их взволнованных лицах нетрудно было прочесть подлинную боль и радость, счастье и досаду, коварство и простодушие. Это были словно бы ожившие лица и голоса Пушкина, Натали, Дантеса, Лжедмитрия, донны Анны... Накал страстей на сцене передавался и нам, зрителям. В наиболее драматические моменты спектакля трудно было сдержать слезы...

Костюмы, созданные самими актерами, декорации, музыка к спектаклю – все это заставляет нас, зрителей, вдвойне почувствовать себя свидетелями и участниками подлинных событий, словно бы погрузиться в пушкинскую эпоху... Хочется сказать слова благодарности нашему школьному театру за то, что никто из пришедших на спектакль не остался равнодушным или разочарованным».

После проверки рецензии был проведен анализ с точки зрения целесообразности проведения таких работ в массовом порядке, а не только для желающих или просто сильных учеников. Итог довольно убедительный: из 67 рецензий хороших и отличных было 51. Сделали акцент на идейном замысле спектакля 20 чел. Больше писали об исполнителях -18, удачный синтез того и другого удалось сделать 29 рецензентами. Значит, такую работу есть смысл проводить и потому что равнодушных к теме разговора практически нет, и потому что умение писать рецензию- важное умение наших учащихся.

2-ой вариант вопросов был предложен после просмотра спектакля, посвященного жизни и творчеству Булгакова:

1. Какими знаниями и ощущениями обогатил вас спектакль?
2. Читали ли вы произведения Булгакова перед просмотром спектакля?
3. Настолько удалось исполнителям передать специфику произведений Булгакова?
4. Удалось ли исполнителям показать трагизм положения писателя в тоталитарном государстве?
5. Что по вашему больше удалось исполнителям: передать юмор и сатиру «Собачьего сердца» или фантастический мир «Мастера и Маргариты» Что не удалось при перенесении стилистики Булгакова на сцену?
6. Что вам лично дал спектакль? (отзывы зрителей не приводим в целях сокращения материала)

Для осмысления проделанной работы важны саморецензии исполнителей. Помня, что о себе бывает писать еще труднее, чем о других помогаю ребятам вопросами:

1. В чем идейный смысл образа?

2. Трудно было перенестись в ту эпоху?
3. Что помогло это сделать?
4. Что составляет индивидуальную особенность образа, суть характера, жизненной позиции?
5. Как характеризует вашего героя его отношение к людям и, в свою очередь, их к нему?
6. Что дала вам работа над этим образом?
7. Что дал театральный коллектив вам как исполнителю и человеку?

Исполнительница роли донны Анны написала:

«В спектакле по произведениям Пушкина я сыграла роль донны Анны в пьесе «Каменный гость». Эта роль мне понравилась с первого чтения, показалась яркой, красочной и интересной. Подобную роль я не могла не заметить, не могла упустить. Когда она досталась мне, передо мной встала трудная задача: необходимо было сыграть эту роль в соответствии с авторской трактовкой и одновременно внести что – то свое. Для этого мне пришлось полностью слиться с создаваемым образом, срастись с ним в единое целое. На сцене я старалась представить себя молодой женщиной, которая успела побывать замужем и овдоветь. Но пыл сердца, который не угас, а, напротив, растет с каждым днем.

В момент открытия занавеса я предстала перед зрителями с холодным выражением лица, мои глаза опущены, руки сомкнуты, никаких эмоций и переживаний. Всем своим видом я выказываю безразличие к собеседнику, мои жесты натянуты и продуманны до автоматизма, но во время разговора с доном Диего я словно стягиваю с лица маску, показывая свою суть.

Мои движения становятся раскованными, я оживаю на глазах у зрителей, взгляд мой не холоден, а полон теплоты и кокетства. Я все еще держусь в

рамках поведения вдовы. Но зритель уже понимает, что моя героиня не создана для слез и скорби, она создана для любви. Даже весть о том, что передо мной убийца, не сдерживают эмоций. Молодость, жажда новых ощущений одерживают вверх. На глазах у зрителей я превратилась из чопорной дамы в очаровательную женщину, трепещущую в объятиях молодого обольстителя. Этот момент я считаю кульминационным в развитии образа моей героини.

Роль, сыгранная мною, достаточно сложна, но чрезвычайно интересна, и сыграть её было захватывающе и приятно».

Иногда обсуждение спектакля вспыхивает сразу после премьеры, идет обмен мнениями между зрителями и актерами. Это создает очень нужную в юношеском возрасте атмосферу увлеченности литературой. Каковы же условия для сохранения стабильного театрального коллектива? Это увлеченность (о чем рассказано подробно в начале), интересный репертуар, как по содержанию пьес, так и по художественным достоинствам: каждая репетиция - обязательно шаг вперед, поиск, творчество и, наконец, перспектива в работе - знать не только ту пьесу, над которой трудимся сейчас, но и те, над которыми будем трудиться через полгода - год. Кроме того очень важна общественная оценка деятельности участников школьного театра, его популярность в школе, в городе.

Я всегда чувствую поддержку коллег других школ города. Они приходят на все спектакли со своими учениками, горячо поддерживают и словом и делом.

Местное телевидение тоже не обходит вниманием нашу работу.

Почти все спектакли сняты на видео, показаны по местному телевидению. Иногда в обзоре новостей событий, происходящих в городе, идут репортажи с наших репетиций, рассказы об изменениях, прошедших за год в коллективе, о творческих планах на новый год. Ощущение, что о нас помнят, спектаклей наших ждут, дает и силы, и желание дальше работать.

Краевая газета «Кавказская здравница» в рубрике «Свет самодеятельной рампы» на наш спектакль о Булгакове откликнулась рецензией Марии Паниной «Растут «мастера» и «маргариты» («Кавказская здравница» № 80)

Ребята искренне и всерьез увлечены театром. Конечно, они хотят видеть живую игру профессиональных актеров, им это интересно, как они выражаются и с профессиональной точки зрения. В условиях провинции это сделать очень трудно. Несмотря на материальные трудности нашего времени, коллектив все же осуществил заветную поездку в г. Ставрополь в краевой драмтеатр. Мы почти не выходили из театра. За полтора дня, которые мы там были, мы посмотрели 3 спектакля. (2дневных и 1 вечерний), побывали в музее театра, прошли по всем цехам (костюмы, декорация, гримерный и т.д.) театра. Ребята впервые познакомились с театральной индустрией.

Проходят годы.... Взрослеют и уходят ребята. Подрастает другое поколение. Есть традиция: на премьеру спектакля младшей группы приходят те, кто в этом году отыграл свою последнюю премьеру. Приходят, чтобы передать театральную эстафету, сказать слова пожеланий, напутствий.

Я очень дорожу этой традицией. Мне кажется, пока эта ниточка любви к театру передается, жив родничок духовности.

Обретая чувства добрые, ребята дарят их зрителям, своим сверстникам и младшим товарищам. Единство исполнителей и зрителей воспитывает ощущение уверенности в своих силах и способность дарить людям радость: я «дружен» с автором пьесы и знаю его героев, как самого себя, знаю сам и делюсь с вами!

Школьный театр дает возможность старшеклассникам чаще общаться в творческой обстановке, вдохновенно работать в коллективе, воспитывает чувство локтя и создает тесные узы дружбы, сохраняющиеся на всю жизнь.

Театр приносит чувство радости и счастья, но не только от того, что участники переживают успех, а и от ощущения взрослой серьезной игры, настоящего творчества. Он воспитывает чувство ответственности перед товарищами по общему труду, зрителями и автором пьесы, умение слушать товарища и вообще собеседника, следить за его мыслью, воспитывает выдержку, с одной стороны, и желание делиться своими мыслями- с другой. Репетиции учат открытому обмену мнениями, прививают культуру общения с людьми, приносят духовную радость.

Активная, с полной отдачей работа театрального коллектива и каждого его участника помогает соприкоснуться с большим искусством и заслужить авторитет среди сверстников и взрослых.

Участие в хорошем серьезно работающем коллективе оставляет добрую память на всю жизнь. Театр является логическим продолжением всей работы по литературе в школе, одной из действенных форм эстетического и нравственного воспитания школьников.

Перевоплощение помогает решать не только нравственные проблемы, поставленные писателем, но и осмыслить идейно-художественные особенности произведения.