

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

Литературная гостиная как форма организации театральной деятельности

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 541 группы

направления (специальности) 51.03.02 «Народная художественная культура»

Профиль «Руководство любительским театром»

ЕГОРОВОЙ МАРИИ ВИКТОРОВНЫ

Научный руководитель:
доктор пед. наук, проф.

И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:
доктор пед. наук, проф.

И. Э. Рахимбаева

Саратов, 2016

Введение.

От своего зарождения до наших дней литературный салон (гостиная), несмотря на все перемены, произошедшие в жизни человечества, представляют собой очаг культурной жизни и оказывают большое влияние на формирование художественно-эстетических взглядов. Посетителей (гостей) салонов объединяет общность интересов и стремление к просветительскому началу.

Исторически сложилось так, что литературные салоны являлись особым способом общения образованных людей. Самым ярким периодом популярности литературных, философских, художественных, музыкальных салонов являлся, так называемый, «золотой век русской литературы».

В настоящее время происходит возрождение традиций литературных салонов как одной из интересных и доступных форм работы с подрастающим поколением, направленным на развитие творческой гармоничной личности. Это связано с тем, что литературный салон представляет собой свободную форму общения с утонченной «исторической формой», которая дает возможность в полной мере реализовать и «применить» себя подросткам.

Сохранение, а порой и возрождение, культуры в отдаленных от городов и культурных центров, населенных пунктах в настоящее время является остроактуальной проблемой. Сегодня, в условиях кризиса и минимального финансирования многие не имеют возможности посещать театры, выставки, концерты. При этом в обществе престиж образования и культуры падает, а материальные ценности преобладают над духовными, что ведет к смещению ценностных ориентиров. Работа в литературной гостиной (салоне) с применением элементов театрализации помогает реализовывать творческие возможности, повышать культурный и интеллектуальный уровень, решить проблемы воспитания и досуга обучающихся.

Этим определяется актуальность исследования и выбор темы выпускной работы.

Цель работы: рассмотреть литературную гостиную как форму организации театральной деятельности подростков.

Поставленная цель определила следующие задачи:

- 1 - Изучить западноевропейскую салонную культуру.
- 2 - Показать историю становления и развития русской салонной культуры.
- 3 - Дать характеристику литературной гостиной.
- 4 - Представить методические рекомендации по подготовке и проведению литературных гостиных.

Методологической основой исследования явились труды Ю.М. Лотмана, Вяземского П.А., Панаева И.И., Уварова С.С., Вересаева В.

База исследования: Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области.

Квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, который включает в себя 32 наименования и 3 приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические основы проблемы литературной гостиной как формы организации театральной деятельности. В разделе 1.1. отражена история западноевропейской салонной культуры, а в разделе 1.2. рассмотрена русская салонная культура и ее связь с западноевропейскими прототипами.

Вторая глава посвящена Литературной гостиной и ее общей характеристике. В разделе 2.2 приведены методические рекомендации по подготовке и проведению литературной гостиной как формы организации театральной деятельности.

Результаты исследования представлены в заключении.

Общий объем ВКР – 125 стр. (из них: 63 стр. основного текста и 62 стр. – приложения).

В главе I рассмотрены теоретические проблемы литературной гостиной как формы организации театральной деятельности.

Часть 1.1 раскрывает историю западноевропейской салонной культуры. Салонная культура зародилась еще в период античности, но наибольшее распространение получила во Франции в XVII-XVIII вв. Именно в это время формируется салонная культура в ее классическом варианте, что предполагает наличие целого ряда признаков, среди которых специфика места проведения (гостиная частного дома влиятельного лица), особая роль хозяина (хозяйки) салона в организации его деятельности, декоре гостиной, подборе гостей, соответствующие правила поведения, общения, речи, связанные, в первую очередь, с искусством, камерностью салонной культуры, ее многофункциональностью.

Прежде чем говорить о салонах и салонной культуре, следует сказать о той даме, которая считается изобретательницей этого культурного явления. Это Катрин де Вивонн, маркиза Рамбуйе. Салон мадам де Рамбуйе получил прозвание «Голубой гостиной», ставшее знаменитым, также стали называть и те встречи, которые в нем проводились. «Голубая гостиная» и, в целом, салон Рамбуйе стали эталоном элегантности, интимности и комфорта и положили начало новой моде в оформлении жилья среди аристократии.

На встречах в «Голубой гостиной» были в чести традиционные придворные развлечения – приемы, балы, концерты, прогулки, обеды-маскарады, однако превалировали другие удовольствия, которые с легкой руки маркизы, станут основой салонной культуры – игры, чтения, беседы, импровизированные театральные постановки. Благодаря присутствию на ее собраниях именитых поэтов, литература занимала главенствующее место среди развлечений. Они читали свои творения, спорили о достоинствах или недостатках того или иного произведения, сочиняли и мужчины и женщины, порой в соавторстве, зачастую в присутствии всех, но также и в тайне. Впрочем, в данном случае литературу стоит понимать широко, как культуру книжности. В период, когда книжное знание еще не вполне разошлось с художественным произведением, в салонах обсуждали все, в том числе сочинения Декарта и трактат о летательных машинах.

Но основой салонных встреч была беседа, которая, благодаря усилиям маркизы и ее последовательниц, превратилась в важнейшую форму существования светской культуры. Неслучайно исследователи называют время расцвета салонной культуры - «эпохой разговора». Главным принципом светской салонной беседы была ее увлекательность. Это означало одновременно, что предметом беседы должны быть вещи по возможности наиболее интересные и занимательные, и что разговор должен быть лишен даже намека на скучную ученость. Основной темой бесед у маркизы де Рамбуйе была литература и книжные новинки. Салонная культура, как и порожденные ею тексты, была культурой диалога – диалога между собеседниками, между автором и читателем. Современные исследователи отмечают интертекстуальность как особую черту этой литературы, предполагающую процедуру соотнесения себя с другим человеком или текстом.

Резюмируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что салонная культура является формой организации культурной жизни и имеет свои специфические особенности и цели. Основной целью становится камерное общение, приобщение к искусству. В этой связи салонная культура предстает как культура, характеризующаяся такими признаками, как специфика места проведения (гостиная частного дома влиятельного лица); особая роль хозяина (хозяйки) салона в организации его деятельности, декоре гостиной, подборе гостей; соответствующие правила поведения, общения, речи и специфические занятия, главные из которых - общение на темы, связанные, в первую очередь, с искусством, занятия искусствами, камерность.

В части 1.2. рассматривается русская салонная культура и ее связь западноевропейскими прототипами. Можно сделать предположение о том, что французские салоны первыми стали значимо влиять на формирование особой роли литературы в культуре Франции XVII-XVIII вв., что позднее мы будем наблюдать в России первой трети XIX в, роли, связанные с ее обособлением от государства и официального влияния. При этом

Петербургские литературные салоны не только закрепили главенствующую роль литературы в духовной жизни просвещенного русского дворянства, но и способствовали определению новых форм интеллектуального общения вкупе с совершенствованием русского разговорного и литературного языка. Для петербургских салонов характерен более выраженный по сравнению с французскими предшественниками акцент на сближение бытовой культуры и литературы на фоне более выраженной театрализации повседневного поведения.

Представим анализ характерных черт такого явления культуры, как литературный салон. Во-первых, отметим, что петербургский салон состоял лишь из наиболее просвещенного тонкого элитарного слоя русской аристократии. Таким образом, петербургский салон отмечен более элитарным характером, нежели парижский.

Во-вторых, как в парижском салоне, так и в петербургской гостиной культивируется интеллектуальная беседа. Можно утверждать, что спектр тем разговора в петербургском салоне несколько шире, поскольку он затрагивает не только более широкий комплекс литературных, историко-культурных и общественно-политических вопросов в отечестве, но и проявляет живой интерес к подобным западноевропейским вопросам. «Интеллектуальные» потребности в петербургском салоне – главенствующие.

В-третьих, обращает на себя внимание ярко выраженный западноевропейский характер петербургского литературного салона, который, бесспорно, заимствовал основополагающие принципы построения французского салона: камерность, избранность круга, свободную форму.

Таким образом, парижский и петербургский салон объединяет наиболее творческие и просвещенные слои аристократического общества, в своей основе имеющие схожие культурные и интеллектуальные интересы, а так же активную позицию для участия в общественной жизни отечества. Отличительной чертой и парижского, и петербургского салона является также его длительная продолжительность, которая, возможно, связана

«домашностью» салона, в результате чего, часто осуществлялась преемственность.

Русский дворянский салон представлял собой сложную форму культурно-художественной жизни дворянской России первой половины XIX в., в которой соединяется личное с общественным, занятия искусствами с обсуждением тем по философии, политике. И хотя русская салонная культура продолжает развитие европейских традиций, при этом она одновременно несет в себе отражение собственных национальных особенностей.

Глава II посвящена вопросу литературной гостиной как форме организации театральной деятельности подростков.

Часть 2.1. раскрывает понятие литературной гостиной и ее общую характеристику. Одна из важнейших задач воспитания сегодня – это формирование у школьников духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности в будущем к успешной самореализации. Проблема состоит в том, чтобы найти наиболее эффективные формы и методы создания и развития этих качеств.

Художественно-литературная гостиная как вид творчества интегрирует в себе различные виды творческой деятельности, это и актёрская деятельность, которая помимо драматического искусства требует владения навыками вокала и танца, это и художники по свету и по костюмам, мастера по изготовлению различных видов декораций, костюмов, гримов, бутафории и т.п. Таким образом, включение ребёнка в полноценный процесс создания гостиной даёт ему возможность познакомиться с огромным спектром творческих профессий и реализовать свой творческий потенциал в одном или в нескольких направлениях.

Теоретический анализ позволил выявить противоречие между нарастающей востребованностью форм, средств и приемов театральной педагогики в обучении и недостаточной разработанностью дидактического обеспечения использования театрализации в школьном образовательном

процессе. А такая форма деятельности школьников как художественно-литературная гостиная, ее специфика, особенности, влияние на развитие личности обучающегося в отличие от обычной театрализации, практически не имеет освещения в источниках. Тем не менее, именно художественно-литературная гостиная является сплавом видов деятельности и искусств, и способна вывести на новый, более высокий уровень, мотивацию школьника к художественно-эстетической и научно-исследовательской деятельности.

Салонную культуру в известной степени можно рассматривать как противостоящую массовой культуре, с ее ориентацией на «усредненного» человека, представленного как массового потребителя, которому хочется только развлечений. В этом плане салонная культура сближается с элитарной, ориентированной на небольшую группу людей, обладающих особой художественной восприимчивостью и развитым эстетическим вкусом. Использование элементов салонной культуры в работе с молодежью и иными слоями общества представляет широкие возможности для возрождения духовной элиты общества, способствует формированию подготовленной слушательской аудитории.

Художественно-литературная гостиная как форма образовательной и художественно-эстетической деятельности отвечает потребностям культуры в самосохранении и развитии, обладает мощным потенциалом универсального воздействия на личность, поскольку способствует становлению созидательной и творческой личности динамичного типа, идентифицирующей себя с родной культурой, принимающей общечеловеческие гуманистические ценности.

Роль театрализации в образовании может быть осмыслена при условии понимания природы личности. В зависимости от того, какая концепция личности лежит в основе теории образования, могут быть осознаны возможности школьного театра, его роль в становлении человека и предложена соответствующая методическая система. В многообразии

современных концепций личности для нас особенно актуальны те из них, которые принимают идею ее социокультурного становления.

Цель художественно-литературной гостиной состоит в моделировании образовательного пространства, подлежащего освоению. Опираясь на идею различий образовательного мира на разных возрастных этапах становления личности, важно определить специфику школьного театра на этих ступенях, соответственно выстраивая методику театрально-педагогической работы. При этом "сквозным" методом выступает театрализация.

Можно выделить такие основные формы проведения литературных гостиных, как камерная и отчетная. Камерная форма проведения художественно-литературной гостиной предполагает работу внутри коллектива, это, если можно так выразиться, промежуточная форма гостиной, подготовительная к отчетной. При проведении камерной литературной гостиной предполагается отдельная, не зависящая друг от друга, и при этом самостоятельная подготовка участников встречи. Театрализация при проведении камерной литературной гостиной незначительна. Отчетной формой деятельности литературной гостиной является театрализованное представление. Театрализация является достаточно сложной по задачам подготовки и реализации массовое действо. Для его воплощения необходимы определенный уровень актерского мастерства исполнителей, достаточно глубокий и сложный характер драматургии и выразительных средств режиссуры. По своей сути и процессу театрализованное представление очень похоже на пьесу.

В части 2.2. представлены методические рекомендации для подготовки и проведения литературных гостиных. Художественно-литературная гостиная является средством развития творческих задатков и способностей подростка как в области восприятия и оценки произведений искусства, так и в собственном творчестве. При работе над созданием литературной гостиной обучающийся развивает активность внимания, наблюдательность, умение фантазировать. Особенно большие возможности заложены в театральной

работе со старшеклассниками. Именно в старших классах подростки начинают углубленно интересоваться вопросами искусства, моральными и эстетическими проблемами. В эти годы происходят поиски нравственных идеалов, критериев эстетических оценок явлений действительности.

Драматизация и театрализация литературных произведений – это увлекательная форма погружения в художественный мир произведения, стимул для более глубокого постижения предмета. Это переосмысление известного, собственный взгляд на литературу, ролевая деятельность, которая развивает ассоциативное мышление, творческое воображение, способствует эстетическому воспитанию, духовному преображению современного подростка, для которого изучение школьной программы по литературе дело не легкое, и, к сожалению, теряющее ценность.

Каждая литературная гостиная – это маленькая жизнь, которая включает в себя интересное общение, новое прочтение произведения и радость открытий. Но, как в любом большом деле, при подготовке и проведении мероприятий такого характера следует, на наш взгляд, придерживаться определенного алгоритма. Тогда работа в гостиной становится осмысленной и познавательной.

Включая литературную гостиную как форму организации театральной деятельности в жизнь школьника, прививается потребность в общении с произведениями литературы, музыки, живописи и пр., самосохранении и саморазвитии, формируются эстетические и нравственные ценности. Это происходит органично, не путем навязывания собственных идей, а путем формирования собственных представлений обучающихся. В результате работы художественно - литературной гостиной создаются условия для нравственно-интеллектуального развития личности средствами театрализации, которые помогают решить проблемы воспитания и досуга учащихся. В ходе работы в художественно-литературной гостиной «Мастера и Шедевры» у обучающихся раскрываются индивидуальные творческие способности личности; поддерживается стремление к самовыражению,

самореализации, самосовершенствованию; развиваются навыки коллективного творчества, коммуникабельности; создается благоприятный психологический микроклимат внутри коллектива; приобщаются к участию в культурной и социальной жизни.

Заклучение. Салонная культура является формой организации культурной жизни и имеет свои специфические особенности и цели. Основной целью становится камерное общение, приобщение к искусству. В этой связи салонная культура предстает как культура, характеризующаяся такими признаками, как специфика места проведения (гостиная частного дома влиятельного лица); особая роль хозяина (хозяйки) салона в организации его деятельности, декоре гостиной, подборе гостей; соответствующие правила поведения, общения, речи и специфические занятия, главные из которых - общение на темы, связанные, в первую очередь, с искусством, занятие искусствами, камерность. Среди наиболее привлекательных черт салона выделяется камерность. Салон как камерная форма общения имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами организации культурно-просветительской деятельности. В нем может быть создана психологически комфортная атмосфера, способствующая раскрытию творческих способностей личности. Возрождение салонов представляет широкие возможности для формирования духовной элиты общества, подготовленной слушательской аудитории.

Первыми культурно-значимыми литературными салонами являлись парижские литературные салоны XVII-XVIII вв., что обусловлено их особым значением в культуре своей эпохи, позволившим им стать центрами культурной и общественной жизни. Петербургский литературный салон первой трети XIX в. представлял собой уникальное культурное явление, имеющее своим предшественником и ориентиром парижский литературный салон второй половины XVIII в. Но при этом петербургский салон имел ряд собственных специфических черт, связанных с особой социокультурной ситуацией, возникшей в Петербурге в начале XIX столетия, когда особую

роль играла просвещенная русская аристократическая элита, осознававшая свою историческую культурную миссию в формировании основ национальной культуры. Русский дворянский салон представлял собой сложную форму культурно-художественной жизни дворянской России первой половины XIX в., в которой соединяется частное с общественным, занятия искусствами с обсуждением тем по философии, политике. И хотя русская салонная культура продолжает развитие европейских традиций, при этом она одновременно несет в себе отражение собственных национальных особенностей.

Литературному салону по исторически сложившимся традициям присущи такие отличительные черты как наличие хозяйки (хозяек) салона, задающей тон и направление беседе, диспуту, обсуждению; свобода выражения своей точки зрения и уважительное отношение к мнению противоположному; навыки красиво излагать свои мысли устно и письменно, сформированность культуры речи; использование элементов театрализации.

Развитие личности обучающегося и интеллектуальное, и духовное возможно лишь в том случае, если руководитель творческого объединения в своей работе ориентируется на психологические и физиологические особенности обучающихся того возрастного периода, с которыми он работает. При этом следует особенно отметить, что в подростковом возрасте интерес к учебе угасает и, следовательно, занятие становится не средством, а целью. Здесь, на занятиях подросток добивается успеха не во взрослой среде, а среди ровесников, у него развивается интерес к групповой деятельности. Художественно-литературная гостиная удовлетворяет требованиям ведущих типов деятельности – это и расширение литературного образования, и формирование эстетических и психологических механизмов общения подростка с искусством, и формирование навыков творческого общения, возможность самореализации и формирование мировоззрения на основе культурных ценностей. Художественно-литературная гостиная представляет собой уникальную форму деятельности школьников. Она, на наш взгляд, есть

синтез двух явлений: школьного театра и литературного салона. При этом форма занятий «литературная гостиная» обладает широкой междпредметной направленностью и отличается многопрофильностью деятельности.

Основной целью работы в творческом объединении литературного салона является привитие культуры слова, художественно-эстетических и моральных норм. Решая поставленную задачу, литературный салон предлагает различные виды деятельности, которые представляют собой камерное проведение бесед-диспутов и отчетную форму – вынесение произведения на сцену с элементами театрализации.

Включая художественно-литературную гостиную как форму организации театральной деятельности в жизнь школьника, прививается потребность в общении с произведениями литературы, музыки, живописи и пр., самосохранении и саморазвитии, формируются эстетические и нравственные ценности. Это происходит органично, не путем навязывания собственных идей, а путем формирования собственных представлений обучающихся. В результате работы художественно-литературной гостиной создаются условия для нравственно-интеллектуального развития личности средствами театрализации, которые помогают решить проблемы воспитания и досуга учащихся. В ходе работы обучающихся в художественно-литературной гостиной «Мастера и Шедевры» раскрываются индивидуальные творческие способности личности; поддерживается стремление к самовыражению, самореализации, самосовершенствованию; развиваются навыки коллективного творчества, коммуникабельности; создается благоприятный психологический микроклимат внутри коллектива; приобщаются к участию в культурной и социальной жизни.