

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра общего литературоведения и журналистики

**«Технологии моделирования художественной реальности на уроках
литературы и во внеурочной деятельности»**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 402 группы
направления подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование
(профиль «Филологическое образование»)
Института филологии и журналистики

КОБЗАРЬ НИКИ МУБАРИЗОВНЫ

Научный руководитель

к доцент, к. филол.н.

А.В. Раева

Зав. кафедрой

д.фил. н., профессор

В.В. Прозоров

Саратов 2021 г.

ВВЕДЕНИЕ

Одна из основных задач литературного образования заключается в обучении школьников «пониманию художественного смысла литературных произведений»¹. Но что это значит? Достаточно ли просто знать содержание классических произведений или необходимо овладеть литературоведческой терминологией? Ответы на эти вопросы ищут как методисты², выстраивающие концепцию филологического образования, так и учителя в своей ежедневной школьной практике.

Сложность обучения литературе связана еще и с тем, что для современного подростка очень часто социальное взаимодействие любого типа – большая проблема, ему сложно переключиться на понимание другого, а чтение – это диалог с текстом.

Одним из современных способов решения этих проблем является включение в образовательную практику приемов театральной педагогики. Особую **актуальность** этот подход приобретает сейчас, когда одним из основных образовательных принципов при обучении представителей поколения Z является геймификация (игра).

Технологии театральной педагогики направлены на моделирование художественной реальности. Особенно продуктивно применяются такие технологии на уроках литературы при работе с художественным текстом.

В современной педагогике разработкой таких технологий, их популяризацией активно занимается Лора Владимировна Макмак. Опираясь на свой опыт преподавания литературы в школе и руководства театральной

¹ Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_282455/ (дата обращения: 20.03.2021). - Загл. с экрана. - Яз. рус.

² В УМК по литературе отражена эта разница подходов к обучению. Так, УМК под редакцией профессора И.Н. Сухих ориентировано на подробное изучение литературоведческой терминологии, а В.Я. Коровина в своей линейке учебников не акцентирует на это внимания, отдавая предпочтение проблемному анализу произведений.

студии «MINIMA», Л.В. Макмак показывает работу технологий моделирования художественной реальности при постановке спектаклей, а также описывает метафорический способ проживания урочного материала.

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть технологии моделирования художественной реальности на уроках литературы и во внеурочной деятельности.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

- систематизировать технологии моделирования художественной реальности на уроке литературы, предлагаемые Л. В. Макмак;
- применить на практике внеурочной работы алгоритм методического хода при работе с метафорой на сцене.

Изучение образовательных технологий предполагает обращение к педагогической практике как путем обобщения чужого опыта, так и через рефлексию собственной деятельности, поэтому **объект** исследования – публикации, мастер-классы, вебинары по театральной педагогике, записи школьных театральных постановок и процесс создания спектаклей. **Предмет** исследования – технологии моделирования художественной реальности. В работе проанализирован опыт создания спектаклей со школьниками в 2018 – 2021 годах: «Настанет свой черед», «плоХорошо», «Молчать нельзя говорить», «В.В.М.», «ЧАРЛИ», большинство из них поставлены в руководимой мною детско-юношеской студии «Окна»³.

Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка использованных источников (20) и Приложения.

³ Театр – студия «Окна» базируется в детском юношеском центре Фрунзенского района города Саратова. Программа «Окна» существует с 1 октября 2019 года.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава «Технологии моделирования художественной реальности при изучении литературы в школе» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе – «Метафорический конструктор» - первой главы рассматривается понимание метафорического конструктора, его назначение, цель и результат освоения техникой. При написании параграфа мы, в первую очередь, опирались на труды Лоры Владимировны Макмак.

«Метафорический конструктор» – «специфическое собрание «техник» (метафорических настроек) образного познания мира»⁴. Его назначение – развить системно-художественное мышление учащихся, источником развития станет опыт самых обучающихся и учителя. Целью и результатом станет рождение собственного авторского «Я» учеников. Принцип действия конструктора – отход от «самого себя» и обучение, основанное на «проникновении» в художественный текст.

Главным отличием метафорических конструкторов Л.В. Макмак является использование при создании образов предметов, через которые школьники «входят» в текст. Делается это для того, чтобы высвободить у ребенка воображение, и чтобы свободен он был в своей пластике, интонационных решениях.

Во втором параграфе – «Технологии моделирования художественной реальности на уроке» - рассматриваются технологии Лоры Владимировны Макмак, которые используются как на уроке, так и во внеурочной деятельности: «Белый лист», «Перчатки», «Шляпа», «Формула в шляпе», «Натюрморт», «Фотоэтюд», «Авоська», «Настроение». Рассмотрим подробно некоторые из них.

Третий параграф - «Технологии моделирования художественной реальности на сцене» - направлен на рассмотрение технологий

⁴ Макмак, Л. В. Метафорический конструктор: работа с метафорой в классе / Л. В. Макмак // Школьные технологии – 2018. – № 6. – С. 59.

моделирования художественной реальности на сцене, где важным звеном выступает зритель.

По Л.В. Макмак, придумывание сценической метафоры строится в соответствии с алгоритм методического хода⁵: 1. Графическое вчитывание в текст; 2. выход на осознание – чувствование графической модели через метафору; 3. понимание образа с помощью своего тела и перевоплощение в этот образ на сцене; 4. рефлексия приобретенного опыта.

Все технологии моделирования художественной реальности ориентированы на слияние знания и воображения в одно целое. В работе с ними происходит точка преломления смыслов, проживаемых и учителем и учеником, таким образом достигается вхождение в художественный образ через образ-предмет, запущенный в текст по ассоциации с тем переживанием, который он проецирует. Школьник становится в позицию автора-исследователя-художника.

Вторая глава **«Работа с метафорой на сцене: из практического опыта»** состоит из двух параграфов и четырех подпараграфов.

В главе будет рассмотрена особенность работы с метафорой на сцене, восприятие ее зрителями на собственном практическом постановках литературных гостиных и спектаклей со школьниками.

В первом параграфе – «Опыт работы с метафорой при создании спектаклей в детско-юношеской студии «Окна» - рассматриваются работы театра – студии «Окна». Спектакли и композиции «Настанет свой черед», «плоХорошо», «Молчать нельзя говорить», «В.В.М.», «ЧАРЛИ».

Первая самостоятельная постановка – литературно-музыкальная композиция «Настанет свой черед» по поэтам Серебряного века. Учащиеся 8 класса Гуманитарно-экономического лицея стали главными героями постановки.

⁵ Макмак, Л. В. Метафорический конструктор: работа с метафорой на сцене / Л. В. Макмак // Школьные технологии – 2018.—№ 2. – С. 60.

Композиция строилась не на предметной метафоре, а на повторении цитаты Марины Цветаевой (из стихотворения «Моим стихам, написанным так рано»).

В следующих спектаклях, поставленных уже в детско-юношеской студии «Окна», была попытка выстраивания постановочной модели во многом в соответствии с «алгоритмом методического хода», предложенном Л.В. Мамак.

В начале работы (первые два этапа) шла проработка замысла: читка текста и обсуждение его, продумывание сценических ходов. Следующий этап – воплощение замысла. Поиск нужной метафоры, нужной «зацепки», чтобы создать действие на сцене и пригласить зрителя в мир художественного текста.

«плоХорошо» – литературно-музыкальная композиция о любви, в которой звучали тексты современных поэтов: Веры Полозковой, Яны МКР, Владимира Понкина, Кристины Бердниковой, Виктории Власовой.

В этом спектакле метафорой стал цвет одежды на каждом «этапе» любви. Сначала на партнерах БЕЛЫЕ рубашки как символ невинности, первых чувств. Второй этап любви сопровождается РОЗОВЫМ цветом – появляется нежность, влюбленность. Третья пара актеров выходит на сцену в КРАСНЫХ рубашках, что означает страсть, первые ссоры на почве этой страсти. И в самом конце появляется одна только девушка, без пары, без партнера. На ней надета ЧЕРНАЯ рубашка – конец, все надежды рухнули и пора выбираться из этой «любви», которая по итогу только принесла боль.

Спектакль «Молчать нельзя говорить»⁶ поставлен по пьесе, написанной мной под влиянием произведения Марка Твена «Принц и нищий». Захотелось этой «смены местами», интриги, детского спектакля.

Главной метафорой спектакля должны были стать серьги королевы Элизабет, которые помогали ей сохраниться на престоле. Они переходят от одного героя к другому. И у каждого, кто дотронулся до серег, появлялись

⁶ Из-за пандемии этот спектакль не был показан зрителю.

мысли занять престол. Только в руках законной владелицы – королевы «подземного» царства – Кармен – сережки перестали нести опасность, они «успокоились».

«В.В.М.» — литературно—музыкальная композиция по творчеству и жизни В.В. Маяковского, которая и стала точкой отсчета для постановки кардинально других спектаклей. Композиция перенасыщена метафорами, режиссерскими ходами. Каждая деталь постановки, начиная от задумки и заканчивая конечным результатом и отзывами зрителей, будет рассмотрена в нашей работе более подробно.

«ЧАРЛИ» — музыкальный спектакль по мотивам книги Д. Киза «Цветы для Элджернона». После опыта с «В.В.М.» театр вышел на новый уровень, появилась эта игра с деталью на сцене. С деталью, которую только сам зритель должен был понять и прийти к выводу: «Для чего?».

Самыми яркими метафорами стали одежда, нож, зеркало, надпись, зонты. Нож, например, появляется не с самого начала спектакля, только с приходом матери (Розы) и уходит вместе с ней навсегда.

Таким образом, от спектакля к спектаклю заметно усиление роли метафоры: если в первой постановке практически вся смысловая нагрузка уходила в произносимый текст, то в последней уже на понимание работает ряд метафор, именно они моделируют художественное пространство в тексте.

Третий этап работы над постановкой – понимание образа с помощью своего тела и перевоплощение в этот образ на сцене.

Самые яркие «метаморфозы» ребят связаны с двумя большими работами – спектаклями «МНГ» и «ЧАРЛИ», ведь именно в таких крупных работах четче и лучше понимается свой персонаж, герой.

Четвертый этап в алгоритме методического хода – рефлексия. После каждого показа мы получаем отдачу от зрителей. Обсуждения, а зачастую и споры, могут продлиться до глубокого вечера.

Второй параграф - «Спектакль «ВВМ»: от придумывания метафоры до ее воплощения на сцене» - подробно описывает этапы проработки литературно – музыкальной композиции «В.В.М.»

В первом подпараграфе второго параграфа составлена характеристика воспитанников театра – студии «Окна», в которой учитывались как личные наблюдения, так и оценки, даваемые учащимся их школьными завучами и режиссерами других театральных студий, в которых занимается ученик.

Во втором подпараграфе объясняется выбор материала, задается вопрос: «Почему Маяковский?».

На одной из репетиций студии «Окна» ребята – десятиклассники сказали, что им задали учить Маяковского, а они его не то, что выучить не могут, а даже хоть немного понять. Тогда в голову и пришла мысль: «Надо объяснить!.. Нет, даже лучше, чтобы они сами себе объяснили!». Главной задачей было найти тексты, которые станут основой литературно – музыкальной композиции. А сценарий с последовательностью действий и ремарками мы будем писать вместе – вдесятером.

В третьем подпараграфе описывается написание сценария вдесятером, где каждый из воспитанников театра – студии «Окна» внес свой вклад.

Четвертый подпараграф представляет собой сбор мнений зрителей театра – студии «Окна», ведь именно зритель главный критик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федеральные государственные образовательные стандарты школьного образования требуют от учителя индивидуального подхода к каждому ученику, раскрытия его личностных качеств и включения в урок межпредметных связей. На помощь учителю приходят технологии театральной педагогики, с помощью которых можно превратить урок в «неурок», игру, в которой познание тесно связано с переживанием события и проживанием моделируемой ситуации, созданной творческим воображением ребенка.

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены технологии моделирования художественной реальности на уроках литературы и во внеурочной деятельности, предложенные Л.В. Макмак. Было выявлено, что в основе большинства ее технологий находится метафорическое обыгрывание предмета («Шляпа», «Фотоэтюд», «Натюрморт» и др.). Творческая задача, заключающаяся в поиске сходства между героем и предлагаемым предметом, будит воображение ребенка, заставляет его пристально вглядываться в текст, переживать состояние героя. При этом важно идти не только от мыслительной деятельности, но и от движения, иногда телесное переживание, жест, становится основой метафорического конструктора.

Важно понимать, что методики и технологии театральной педагогики не претендуют на полную замену обычных уроков литературы. В современном мире активное включение в урок технологий моделирования художественной реальности необходимо для формирования свободно мыслящей личности.

При этом до сих пор проблема включения приемов театральной педагогики в урочную деятельность во многом не решена, не продумано соотношение в образовательном процесс уроков и «неуроков» как в пределах одного учебного года, так и на разных этапах обучения. Такая

работа по-прежнему держится на энтузиазме конкретных учителей-словесников.

В отличие от урока, во внеурочной деятельности школьных театральных студий принципы работы с метафорой разработаны хорошо и активно применяются на практике.

Анализ собственного опыта постановки спектаклей, попыток использования алгоритма методического хода, предложенного Л.В. Макмак, позволил сделать следующие выводы:

Работа с метафорой на сцене позволила мне сформировать прочный методологический фундамент, который я планирую активно использовать в будущем. Если в начале своего режиссёрского пути я придерживалась более консервативного подхода (предельно чёткие указания, недопущение значительных отклонений от моего видения сцены), то сейчас построение сцен ведётся в формате дискуссии: как руководители, так и воспитанники вносят вклад в формирование сценического пространства, проработку диалогов и взаимодействий персонажей.

Главным достижением проделанной работы стал опыт постановки спектаклей и композиций совместно с учащимися, а не в отдельном «куполе режиссера». Для меня, как руководителя студии, важнее не результат – сам спектакль, а процесс его создания, наблюдение за тем, как ребята начинают погружаться в текст, открывать его новые смыслы, транслировать их через метафору.

В своей работе я в первую очередь стремлюсь научить воспитанников самостоятельно анализировать текст, вычленять сущность описываемых событий через субъективную интерпретацию метафорических оборотов и использовать полученную информацию для наиболее точной передачи заданного образа на сцене.