VII Межрегиональная научно-практическая конференция
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция «Искусствоведение»
(подсекция «Музыка и театр»)

Лев Толстой + САМАРТ: как воплотились педагогические взгляды Л. Н. Толстого в спектакле театра САМАРТ «Азбука Льва Толстого»

Выполнила:
ученица 6 «А» класса
МБОУ Школы № 124
городского округа Самара
Домрачева Елизавета

Научный руководитель:
учитель русского языка и литературы
Горожанкина Елена Юрьевна

САМАРА, 2018 г

Оглавление

Введение 2

Глава 1. История создания «Азбуки» Л.Толстого и педагогические взгляды писателя. 4

Глава 2. Лев Толстой + САМАРТ: как воплотились педагогические взгляды Л.Н.Толстого в спектакле театра САМАРТ «Азбука Льва Толстого». 7

2.1. Особенности композиции спектакля и сценического пространства. 7

2.2. Сценические средства выразительности..... 13

Глава 3. Что мы думаем о спектакле. 16

Заключение.....19

Список литературы.....20

Приложение №1 21

Приложение №2 29

Введение

Увидев афишу театра САМАРТ с названием спектакля «Азбука Льва Толстого», я вспомнила маленькие рассказы писателя, по которым я училась читать. (Приложение 1.1) Рассказ – это эпическое произведение, его нельзя поставить на сцене, для этого есть драматические произведения-пьесы.

У меня возник вопрос: как удалось в театре САМАРТ передать с помощью сценического действия смысл рассказов Льва Толстого?

Посетив спектакль театра «САМАРТ», я вновь пережила с еще большей силой все те радостные и тревожные чувства, которые испытывала, когда читала про льва и собачку, про бессовестную обезьянку, утащившую бескозырку у юнги, про маленького Филиппка, который так хотел учиться. Получается, что на сцене знакомые страницы зазвучали как-то по-иному, более интереснее и трогательнее. Чтобы понять «волшебное» воздействие театра, я решила подробнее проанализировать спектакль. (Приложение 1.2)

У меня возникло желание узнать подробнее об истории появления «Азбуки» Л.Толстого. Я знала из рассказов учителя, что Лев Николаевич был не только писателем, но и устроителем сельских школ, занимался вопросами педагогики. Я предположила, что между «Азбукой», выражающей его педагогические взгляды, и постановкой театра САМАРТ должна быть связь.

Цель работы – выяснить, как взгляды великого классика русской литературы на обучение и воспитание детей воплотились в его «Азбуке» и были наглядно представлены в спектакле САМАРТа.

Для достижения этой цели мы поставили перед собой следующие **задачи:**

- найти информацию об истории создания «Азбуки» Л.Толстого;
- выяснить его педагогические взгляды на воспитание и обучение детей;
- сравнить рассказы из « Азбуки» Л.Толстого с их постановкой (интерпретацией) на сцене САМАРТА;
- собрать отзывы сверстников о спектакле.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложения. Первая глава реферативная, в ней собрана информация об истории создания книги Толстого, а также рассказывается о педагогических взглядах писателя.

Во второй главе проводится анализ спектакля САМАРТа и сравнение его с идеями Л.Толстого.

Третья глава – отзывы сверстников о спектакле.

Как и где моё исследование пригодилось в жизни?

Во-первых, своими мыслями я поделилась с одноклассниками. Они заинтересовались моими наблюдениями за сценическим действием и даже выдвигали свои версии объяснения того или иного эпизода, вспоминали детали спектакля, поведение актеров, элементы декораций, некоторые из ребят выполнили иллюстрации к спектаклю. (Приложение 1.3, Приложение 1.4) Значит, моя работа помогает воспитывать грамотного зрителя, который уже в следующем спектакле будет не простым наблюдателем, а думающим, умеющим размышлять человеком. Театральное представление полезно тем, что, как и книга, учит думать. Но нужно научиться «разгадывать» то, что мы видим на сцене. Анализ просмотренного спектакля помогает формировать зрительскую культуру.

Во-вторых, я провела просветительскую работу: рассказала о спектакле ученикам начальных классов, показала видеофрагменты спектакля, сделала свою афишу для спектакля, тем самым заинтересовала их, «открыла» маленькую дверцу в удивительный мир театра в надежде, что они тоже там сделают свои открытия. (Приложение 1.5) Кроме того, вместе с классом мы сделали буклет для маленьких зрителей, в котором рассказали в стихотворной форме о том, как надо себя вести в театре. (Приложение 1.6, Приложение 1.7)

Глава 1. История создания «Азбуки» Л.Толстого и педагогические взгляды писателя.

Вот уже более века не только в России, но и во многих странах и на разных континентах дети, начиная познавать грамоту по букварям и первым книгам для чтения, обязательно встречают написанные Толстым рассказы из его знаменитой «Азбуки»: «Филиппок», «Три медведя», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка». В 2017г. «Азбука Л.Н.Толстого» отметит свой 145-летний юбилей. Она востребована и сегодня. [3]

Педагогическая деятельность Толстого началась еще в 40-х годах Х1Х века и продолжалась 50 лет. Лев Николаевич Толстой, уже, будучи знаменитым писателем, в 1859 г. начинает обустройство собственной школы. Он, как и многие прогрессивные люди того времени, понимал, что без образования народа у России нет будущего. Еще в 1849 году он начал занятия с крестьянскими детьми и задумал школу, не похожую на официальную, обучение в которой представлялось ему «одуряющим», убивающим душу и разум. Такой системе он противопоставил школу, в которой отношения между педагогом и детьми строились на принципе доверительности, свободного общения. Эти принципы легли в основу всей педагогики Толстого: в его школе не было телесных наказаний, дети сидели там, где хотели, а занятия очень часто проходили в форме игры. Ребенок приходил в класс, садился на любимое место, заглядывал в записи соседа, свободно задавал вопросы и умел выстроить диалог. [2] (Приложение 1.8, Приложение 1.9)

Работая в яснополянской школе, Толстой начал писать произведения для детей. В статье «Кому у кого учиться – крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» он рассказал о том, как надо писать произведения для детей. Он предлагал учиться у крестьянских ребят их способности видеть главное, найти деталь в изображении предмета, выразить увиденное лаконично и точно. В 50-е годы он пишет первые рассказы для детей, например: «Сказка о том, как другая девочка Варенька скоро выросла большой». Толстой создает новые приемы, вводит язык, которым говорит народ. [2]

В 1872 году вышла книга Толстого «Азбука», плод его четырнадцатилетнего труда. Однако и педагогическая, и литературная критика восприняла эту книгу довольно отрицательно. Его упрекали в том, что он подходит к ребенку как к взрослому, желая его научить сразу же всем, ругали за простоту языка. Толстой переработал свою книгу, в результате появилась «Новая азбука». Вслед за «Новой азбукой» Толстой издал «Книгу для чтения» (1875). Это дело он считал одним из самых важных в своей жизни, даже прекращая на время работу над большим произведением «Анна Каренина». [4] «Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет – «Азбука» - очень трудно», - писал Л.Н.Толстой. С ней он связывал «гордые мечты», надеялся, что по ней будут учиться два поколения русских детей – от царских до мужицких – и получат из нее первые поэтические впечатления. «Написав эту «Азбуку», можно будет спокойно умереть», - продолжал он в своем письме. Действительно, книга Толстого пережила несколько поколений. [1]

Композиция «Новой азбуки» учитывает возрастные особенности детей. Вначале даются небольшие тексты, состоящие из нескольких предложений. Например, «Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села подле птичка. Не сиди близко, птичка, кошки хитры». Толстой отмечает самые необходимые детали, рассчитанные на первые детские впечатления. [6]

Далее содержание книги расширяется и усложняется. Сказки, басни, были захватывают все новые слои жизни, незнакомые ранее понятия. Меняются лексика и стиль. Пословицы, поговорки, загадки, сказки, былины составляют значительную часть книг для чтения: «Сказанное слово – серебряное, а не сказанное – золотое», «Глупой птице свой дом не мил», «Один говорит: побежим, побежим, другой говорит: постоим, постоим, третий говорит: покачаемся» (вода, берег и трава). [6] (Приложение 1.10)

Помимо фольклорных произведений, Толстой помещает в книги для чтения произведения, которые он создавал сам. Как правило, это нравоучительные истории: «Корова», «Косточка», «Филиппок» и др. Причем, вывод из конкретной ситуации юный читатель должен сделать сам. Толстой писал, что особенно удачным он считал детское произведение, когда вывод – нравственный или

практический, который вытекает из рассказа, не сказан, а предоставлено самим детям сделать его. «Дети любят мораль, но только умную». [6]

Кроме того, в книги для чтения вошли и басни, предлагающие мораль в более открытом виде. Свои басни Толстой создавал на основе эзоповских, максимально приблизив их к детскому восприятию. Толстой в процессе перевода древнегреческих басен обращается к жизненному опыту и впечатлениям русского ребенка. Действие в его историях, как правило, происходит в привычной для читателя обстановке (лес, поле, изба). Незнакомые имена, понятия заменяются известными. Басни Толстого имеют воспитательный характер, формируют лучшие нравственные качества: трудолюбие, честность, доброту, дружбу, взаимовыручку, смелость («Отец и сыновья», «Лгун», «Два товарища»). [6]

В книгу для чтения включены и сказки, как русские народные, так и зарубежные (народные и литературные) в пересказе Толстого: «Три медведя», «Мальчик-с-пальчик», «Шат и Дон», «Вазуза и Волга». В «Новую азбуку» включены и научно-познавательные рассказы, в которых писатель старался дать детям доступные им сведения о законах природы, советовал, как практически использовать эти законы в крестьянском быту и хозяйстве: «Есть червь. Он толст. Он ест лист. Из червя того шелк». «Сел рой на куст. Дядя его снял, снес в улей. И стал у него через год мед». Рассказы по физике Толстой пишет в виде рассуждения: «Отчего стакан лопается, когда в него льешь кипяток? Оттого, что место, где кипяток, разогревается, растягивается, а где нет кипятка, остается по-прежнему. Снизу тянет, а вверху не пускает, он и лопается». [6]

Особой поэтичностью отличаются рассказы Толстого о животных («Лев и собачка», «Мильтон и Булька», «Котенок»). Животные не очеловечиваются, но их характеры, повадки проявляются в действии, вызывая у читателя сопереживание. Часто животные преподносят людям уроки гуманизма. Писатель реалистически описывает животных, в его рассказах есть место и жестокости, и несправедливости человека по отношению к братьям нашим меньшим. Но полностью отсутствуют у Толстого слезливые описания бедных птичек, кошечек, собачек. [6]

Говоря о значении «Азбуки» Толстого, С.Я.Маршак писал: «Сегодня, перечитывая учебные книги Толстого, мы особенно ценим в них его блистательное умение пользоваться всеми оттенками, всеми возможностями родного языка, его щедрую затрату писательского мастерства на каждые три-четыре строчки, которые превращаются под его пером в умные, трогательные и убедительные рассказы». [5]

Глава 2. Лев Толстой + САМАРТ: как воплотились педагогические взгляды Л.Н.Толстого в спектакле театра САМАРТ «Азбука Льва Толстого».

2.1. Особенности композиции спектакля и сценического пространства.

Идея этого представления принадлежит московскому драматургу Михаилу Бартеневу. Авторы композиции и режиссеры – Юрий Алесин и Евгений Зимин, сценография и костюмы Марии Кривцовой, музыкальное оформление Василия Тонковидова. [7]

Посетив спектакль, мы увидели ряд особенностей театрального действия.

1) В фойе театра зрителей встречает большой портрет самого Льва Николаевича Толстого и его мудрые высказывания. Он пронзительно и в то же время ласково всматривается в сегодняшнего юного читателя-зрителя. Это сразу создает особую атмосферу незримого присутствия самого автора произведения.

2) В малом зале театра САМАРТ на этом спектакле нет традиционной сцены и зрительного зала. Маленькие зрители сами выбирают место в центре зала на пуфике, а взрослые зрители размещаются по периметру зала. (Приложение 1.11) Действие происходит в разных местах, актеры свободно перемещаются по залу, вовлекая в действие зрителей, которые могут следить за ними, поворачиваясь на своих местах. Возникает вопрос: почему режиссер выбрал такой приём?

Обратимся к автору «Азбуки» Л.Толстому. Как было сказано выше, в школе Л.Толстого отношения между учителем и учеником строились на основе доверия, свободного общения, дети сидели там, где хотели, а занятия проходили в виде игры. Эту идею «новой школы» писателя очень удачно перенесли в спектакль,

организовав таким образом сценическое пространство, где актеры с помощью игры со зрителями учат с ребятами буквы и рассказывают поучительные истории.

Обучение, по мнению Л.Толстого, должно происходить в свободной форме, раскованно. В спектакле такая атмосфера создается уже с первой сцены: появляется Автор с бородой, копирующий классика Толстого, и обращается к группе актеров: “Здравствуйте, неграмотные, деревенские детишки!” – “Здравствуйте, великий писатель-мыслитель, граф Лев Николаевич Толстой!” – отвечают ему хором. А в это время вдруг появляется «настоящий» Лев Николаевич и с укором смотрит на «ненастоящего» Толстого. Вот так в шутливой форме начинается разговор со зрителем.

3) Книга «Азбука» Л.Толстого состоит из целого ряда небольших рассказов. Композиция спектакля «САМАРТа» также ряд сменяющих себя сцен, где происходит законченное действие. На сцене обыгрываются следующие рассказы Л.Толстого: «Прыжок», «Птичка», «Лев и собачка», «Пожарные собаки», «Девочки и грибы», «Филиппок». Связываются они необычным способом: периодически появляется сам Лев Николаевич Толстой, который беседует с «неграмотными деревенскими» детишками или ходит в полумраке с фонарем.

4) Лев Николаевич Толстой был убежден, что, придя в школу, ребенок не только учится писать и считать, но и духовно развивается. А для этого нужно, чтобы обучение было интересным. В первые годы обучения формируются нравственные ценности. И именно развитие духовного начала, по убеждению Толстого, приоритетная задача школы, более важная, чем просто сообщить некую сумму знаний. Именно эту задачу стремился решить Лев Николаевич своей “Азбукой” и постановщики и актеры театра САМАРТ.

В спектакле интересно сочетаются три составляющие:

ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА

ФОРМИРОВАНИЕ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Как это происходит? Через маленькие рассказы Л.Толстого дети постигают азбуку, учатся читать. Во время спектакля актеры показывают зрителям разные

буквы, из которых потом складываются слова: «ш» – «шхуна», «штиль», «шторм»; «к» – «клетка», «курю», «как будто»; «с» – «собака», «спасите», «страшно» и др. Эти же слова помогают «перекинуть» мостик к следующему разыгрываемому сюжету. Так пришедшие на спектакль малыши в игровой форме запоминают буквы. (Приложение 1.12)

Каждая придуманная Л.Толстым и показанная актерами история чему-то учит зрителя, формирую представления о том, как надо или не надо поступать, воспитывая положительные качества характера.

Например, основная мысль рассказа **«Птичка»** созвучна с известным афоризмом Антуана де Сент- Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Большая часть рассказа состоит из диалога мальчика и мамы, поэтому его так легко было сыграть актерам. Мальчику подарили на день рождения сетку для ловли птиц. Туда попался чиж, которого мальчик посадил в клетку. Мама предупреждала мальчика о том, чтобы он не мучил птицу и заботился о ней. Но однажды герой рассказа забыл закрыть клетку, радостный чиж вылетел и разбился о стекло. Этот случай стал уроком для мальчика: он тяжело переживал смерть птицы, винил себя за это и больше не заводил птиц. Актёры САМАРТа очень интересно и трогательно показали эту историю: сначала было праздничное веселье, герои в цветных колпачках поздравляли Сережу, а затем эти колпачки переместились на носы актёров, которые сразу стали похожи на птиц. Потом появилась сетка, наброшенная на чижа, клетка – тюрьма, которую актеры изображали сами, сцепив руки и не выпуская актера. И зрители наглядно увидели, как в неволе бьется несчастная птичка. Одно дело – прочитать, а другое – увидеть. Зрители как будто сами оказались в этой клетке. (Приложение 1.13) Трагическая музыка дополнила чувство жалости к пернатому узнику. Услышав тишину и увидев ужас в глазах актеров, юные зрители еще больше прочувствовали случившуюся трагедию. Наверняка после этой истории юные зрители будут более милосердны к нашим братьям животным и птицам. Вот так совместными усилиями Л.Н.Толстого и создателей спектакля происходит воспитание юного человека.

Создавая свои собственные рассказы, Толстой старался, чтобы сюжет их был прост, но занимателен и чтобы они представляли поучительный или познавательный интерес, а иногда заставляли задуматься. Это же стремление находим в спектакле. Так в эпизоде **«Прыжок»** у многих юных зрителей возникает вопрос: почему отец-капитан, вышедший с ружьем из каюты пострелять чаек, пронзительно крикнул взобравшемуся на высокую мачту корабля сыну: «В воду! прыгай сейчас в воду! застрелю!». Вот чем заканчивается рассказ Л.Толстого: *«Мальчик шатался, но не понимал. «Прыгай или застрелю!.. Раз, два...» и как только отец крикнул: «три» — мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул. Точно пушечное ядро, шлёпнуло тело мальчика в море, и не успели волны закрыть его, как уже 20 молодцов матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через 40 — вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать.* [4]

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет». [4]

А финал истории в театральном спектакле иной: отец-капитан взял бережно мальчика на руки, в его глазах были слёзы.

Когда происходило обсуждение спектакля, было множество версий, даже говорили о жестокости отца. Но потом вспомнили финал истории в театральном спектакле, и пришло неожиданное открытие: отец так СПАС своего сына (лучше мальчик прыгнет в воду, чем разобьется о палубу, спускаясь с мачты). И в этом строгом приказе – любовь к родному человеку. Вот так игра актеров помогла понять простую истину: чтобы спасти близкого человека, порой приходится принимать отчаянные и смелые решения.

Очень поучительным оказался эпизод спектакля **« Девочка и грибы»**: с помощью всего лишь одного светящего прямо в лицо зрителей фонаря и звукового сопровождения удалось создать впечатление реально приближающегося на тебя поезда. В рассказе Л.Толстого девочка успевает лечь между рельсами, и поезд проносится над ней. А в спектакле она накрывается большой корзинкой, в которую собирали грибы. (Приложение 1.14) И сразу

зрителей охватывает чувство страха, когда героиня эпизода прячется от несущегося на неё состава. Мысленно каждый представил себя на её месте. И опять актеры помогли понять назидание автора рассказа: в трудной ситуации не надо теряться, надо смело искать выход.

«Азбука» Л.Толстого учит читать и понимать многие жизненные ценности. Так и герой рассказа **«Филиппок»** понимает ценность знаний, им руководит тяга к открытию. На пути к школе ему приходится преодолевать многие трудности: злые собаки, страх перед учителем. Прочитав рассказ, я поняла, что нельзя отступать, надо бороться до конца. Помогли мне укрепиться в моей мысли актеры театра, которые сыграли этот эпизод с юмором, по-доброму. Очень понравился актер Филиппок, который трогательно помогал старой бабушке сматывать нитки в клубок, а потом удрал из дома в школу. Все зрители как будто сами оказались в этой деревенской школе: актер, исполняющий роль учителя, попросил одного из зрителей написать слово мелком на доске. (Приложение 1.15) Потом мы увидели, как он добродушно разговаривал с Филиппком, разрешив ему учиться в классе, несмотря на его юный возраст. Сразу пропал страх перед учителем и захотелось, чтобы в школе учителя походили на этого героя Толстого. Значит, спектакль полезен не только ребятам, но и взрослым. В нем можно открыть через улыбку серьезные мысли.

В эпизоде **«Лев и собачка»** режиссер спектакля решил своеобразно «дополнить» идею рассказа. История о привязанности свирепого льва к брошенной ему на съеденье маленькой собачки очень трогательна. Наворачиваются слёзы, когда читаешь её. Думается, что Л.Н.Толстой своим рассказом хотел показать нам пример настоящей любви и преданности между животными. Но в спектакле САМАРТа, на наш взгляд, был сделан другой акцент. Он не показывает главных героев Толстого, они находятся за сценой. Перед зрителями появляются актеры, исполняющие роли животных из зоопарка: слон, черепаха, жираф, фламинго и др. (Приложение 1.16) Эти персонажи с азартом следят за тем, как лев встретил собачку, ожидая с нетерпением и радостью предстоящую жестокую расправу. Во время сцены слышатся звуки, напоминающие крики болельщиков на футбольном поле. И только внимательный

зритель догадается, что эти животные – ПРАЗДНЫЕ ЗЕВАКИ, у которых нет чувства жалости и сострадания, которые хотят лишь развлечения, и порой эти развлечения носят жестокий характер. Так бывает и в жизни: человек попадает в беду, ему нужна помощь, а вокруг только толпа любопытных зевак. На примере этого эпизода мы видим, как театр САМАРТ учит нас быть проницательным зрителем, умеющим размышлять над увиденным. И как раз так происходит формирование юного зрителя.

Педагог Толстой был против прямых наставлений в своих рассказах, он считал, что читатель сам должен вынести из произведения для себя что-то полезное. Поэтому в спектакле периодически появляется актер, изображающий Льва Николаевича. Он похож на доброго, но молчаливого старичка: смотрите, мол, мои истории и сами разбирайтесь в увиденном.

Итак, подведем итог нашему сопоставлению «Азбуки» Толстого, его педагогических взглядов и спектакля САМАРТа. Мы выявили следующие **сходства:**

«Азбука» Л.Н.Толстого и его педагогические взгляды	**Спектакль «САМАРТа»**
Принцип доверительности, свободного общения, игры в школе	Актеры, играя, рассказывают истории Л.Толстого, а зрители – полноправные участники спектакля.
«Азбука» - цикл маленьких рассказов с простым сюжетом.	Спектакль – ряд законченных по смыслу небольших динамичных сцен.
Рассказы не только учат осваивать грамоту, но и помогают развиваться духовно.	Спектакль помогает зрителям наглядно увидеть героев и сильнее проникнуться их чувствами.
Толстой считал, что нравственный или практический смысл рассказа	Роль в спектакле Толстого, игра актеров и режиссерские решения

дети должны извлечь сами, без наставлений автора.	помогают зрителям самостоятельно понять тот назидательный смысл, который вкладывал в свои рассказы Л.Толстой.

2.2. Сценические средства выразительности.

Как было сказано выше, в спектакле САМАРТа происходит своеобразное обучение грамоте, духовное воспитание и в то же время формирование ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ. Как это происходит?

Л.Толстой своими рассказами помогал юным читателям учиться складывать из букв слова, из слов предложения, а потом уже открывать интересный мир книг. Также и спектакли САМАРТа учат юного зрителя понимать смысл театрального действия, а своеобразными «буквами» этой «театральной азбуки» будут декорации, костюмы, сценический реквизит, свет, музыка. Всё это можно назвать сценическими средствами выразительности.

Театральный язык условный. Это не реальное действие, поэтому режиссер спектакля с помощью этих сценических средств помогает нам понять смысл истории. Рассмотрим те сценические средства выразительности, которые были найдены в спектакле «Азбука Льва Толстого».

1. Декорации. В спектакле не было «тяжелых» занавесей-кулис и декораций. В разных местах зала располагались лишь отдельные предметы, которые помогали представить себе место действия: веревочная лестница и канат напоминали палубу корабля, маленькая школьная доска – учебный класс, большая сетка – клетки зоопарка, фонарь – железнодорожные пути. И это помогало легко перемещаться от одного эпизода к другому. По всему залу были развешаны буквы: это напоминание о том, что рассказы Толстого прежде всего учили читать. (Приложение 1.17)

2. В качестве реквизита также использовались очень простые вещи: вырезанные из бумаги буквы, из которых складывались слова, большая книга «Азбука», со страниц которой герои как бы выходили в зрительный зал,

многочисленные чемоданы, которые «превращались» в разные предметы, корзинки, сетки, доски с надписями по слогам «спа-си-те», «со-ба-ка». (Приложение 1.18) Больше всего произвело впечатление огромное алое полотнище, которое изображало огонь в эпизоде **«Пожарные собаки».** Актеры умело играли им, создавая полное впечатление разыгравшегося пожара, из которого служебная собака выносила девочку, а потом и её куклу.

3. Режиссер находил интересные приемы «передачи» рассказов Л.Толстого. Эти произведения эпические, не предназначенные для постановки на сцене. В них есть описания, повествование, порой нет диалогов. Как это передать на сцене, чтобы было интересно смотреть? Поэтому режиссер заставляет актеров не столько рассказывать, сколько с помощью движений, специальных приемов, жестов, мимики передавать содержание и смысл рассказов. Например, в эпизоде **«Пожарные собаки»** рассказ о бесстрашном поступке пса Боба рассказывает корреспондент, который ведет репортаж с места событий. У него микрофон, он пытается взять интервью у пожарных, а потом просто присаживается рядом со зрителями.

Чтобы создать тревожную атмосферу темного леса, через который пробирался герой в одном из эпизодов, режиссер придумал интересный ход: страшный лес изображается с помощью веточек и рук актеров в перчатках, которые светились в темноте. (Приложение 1.19) Потом актеры этими светящимися руками барабанили по полу, подражая звукам усиливающегося дождя. Таким образом, текст Л.Толстого сохранен, но он не рассказан, а зримо показан с помощью действия.

4. Костюмы. Они были очень простыми и легко трансформировались. Актеры изображали сельских детей. Но в то же время им приходилось преображаться в животных, в пожарных, в матросов, в старенькую бабушку. Делали они это с помощью небольших деталей. Например, у пожарных просто появились каски, у медсестры – колпачок с красным крестом, у бабушки – шаль с клубочком, у учителя – очки и теплый шарф, а у Филиппка – шапка-ушанка и валенки. Пожалуй, самые интересные костюмы были в эпизоде **«Лев и собачка».** Мы не увидели традиционные маски зверей, просто по отдельному предмету

можно было понять, кого изображал артист: розовый сарафанчик и розовая шапочка – признаки фламинго, шляпка, поднятая высоко на трости – и сразу понимаешь, что это высокий жираф, полосатый свитерок – и еред тобой зебра, а серый костюм и зонт выдают модника-слона. Самой смешной была черепашка, которую легко было узнать по рюкзачку за плечами, большим очкам и палочке в руке, помогающей перемещаться беспомощной старушке.

5. Грим. На молодых актерах практически не было грима. А вот для того чтобы показать настоящего Льва Николаевича Толстого, появляющегося в течение всего спектакля, потребовался специальный пластический грим, благодаря которому автор «Азбуки» как будто сошел с фотографий в фойе и рассказал свои истории вживую. (Приложение 1.20)

6. Свет, звуки, музыка. Отметим, что в спектакле свет и звуки помогали погрузиться в ту или иную атмосферу. Загорающийся в разных местах сцены свет помогал нам как бы «перемещаться» по сюжету спектакля, переходя от одного эпизода к другому. Полумрак – и мы в страшном лесу или перед приближающимся поездом. Направленный луч помогает следить за поднимающейся по рее обезьянке, дразнящей мальчика. (Приложение 1.21) С фонарем появляется Лев Николаевич, это символично: его «Азбука» несет свет знаний.

Спектакль наполнен разными звуками и мелодиями: это веселая музыка, которая лейтмотивом звучит в тех эпизодах, когда Л.Толстой общается с крестьянскими детьми и в конце кланяется зрителям сам и заставляет это делать актеров; это различные тревожные мелодии, помогающие передать трагичность эпизода; это надрывные гудки приближающегося паровоза; это крики, которые можно услышать на футбольном матче; это гавканье и визг собак, которых изображали актеры; это почти настоящие раскаты грома.

Интересный прием со звуком можно услышать в эпизоде **«Девочка и грибы»:** этот фрагмент спектакля похож на кадры из «немого кино», он сопровождается музыкой тапёра (когда не было звука в кино, во время просмотра фильма играли на пианино мелодии, которые помогали передать настроение в кадре). [8] В самом первом, появившемся после изобретения кино, фильме было

показано, как прибывает поезд на станцию. Режиссеры спектакля «намекнули» на это, но понять это смог только грамотный зритель.

Всё действие сопровождается еще и другими звуками – ЭТО СМЕХ, ВСКРИКИ И ВОСКЛИЦАНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ, которые сопереживают героям и так выражают свои чувства.

Глава 3. Что мы думаем о спектакле.

Ученики 5 «А» класса МБОУ Школы №124 г.о. Самара посмотрели спектакль САМАРТа «Азбука Льва Толстого» и попытались сами примерить на себя «роль» театральных критиков. Вот что у них получилось.

«Азбука» – школьное пособие, написанное Л.Толстым для обучения детей знатных и простых грамоте. Это не драматическое произведение, а сборник маленьких поучительных рассказов. За основу спектакля взяты несколько историй из этой книги: «Лев и собачка», «Филиппок», «Птичка», «Прыжок» и др. На мой взгляд, спектакль получился наглядным, красочным, захватывающим и звуковым. Актеры играли в зале среди зрителей, что помогало прочувствовать лучше настроение всего спектакля. Декорации и реквизит в виде палубы корабля, школьного класса, страшного леса, железной дороги, пожара, зоопарка и клетки помогают разобраться детям в сюжете и ощутить себя героями рассказов» (Манько Вика).

****

«Мы сидели в центре зала, а сцены не было. Мы только успевали поворачивать головы за актерами. Наши глаза разбегались в разные стороны, это было просто завлекательно» (Помельникова Катя).

****

«В спектакле показан как бы сам Лев Толстой, который наблюдал за всем происходящим. Даже один раз в начале спектакля погрозил пальцем. Потому что зрители вели себя шумно» (Мифтахов Ильяс)

****

«Актеры молодые, но очень талантливые. Они живо играли не только человеческие эмоции, но очень достоверно изображали животных. Впечатлил

актер, игравший роль призрака Льва Толстого. У него были такие грим и парик, что сразу можно было понять, кто он» (Нуриев Алексей).

****

«Больше всего мне понравился рассказ «Прыжок». В начале появился актер, который держал букву Ш. Буква перекатывалась из рук в руки. Как будто по волнам. Потом артисты хором скандируют: «Шхуна, шторм, штиль, штурвал», как слова в школьной азбуке. После этого появляется «обезьянка» и мальчик. Обезьянка забирает у него шапочку и взлетает на мачту (это веревочная лестница, но ты представляешь ее мачтой корабля). Мальчик раззадорился и полез за ней. Я даже не заметил, как из забавной игры возникает нешуточная ситуация. Герой чуть не погиб! Я только не понял, почему капитан закричал: «Прыгай!» (Панин Данила)

«Я думаю, капитан сказал своему сыну «Прыгай», потому что у него не было выбора» (Чувилина Маша)

****

«Любопытно было наблюдать за актерами, которые изображали животных в зоопарке: рюкзачок за спиной – и актриса уже черепашка, длинная палка со шляпой на верху- и актер уже жираф, розовый плащик- и перед нами фламинго. Интересно был показан слон. Его играл обычный человек, но он вёл себя как слон, и мы понимали, что это большое животное, от которого все шарахались. А еще эти звери похожи на толпу зевак, даже звуки были, как во время футбольного матча. Им было интересно наблюдать, как лев разорвет собачку. Они были бессердечными» (Исянбаева Александра).

****

«Самым грустным, но поучительным, был рассказ про птицу. В день рождения Сереже подарили много подарков, но особенно ему понравилась сеть для ловли птиц. Однажды он поймал птичку и посадил ее в клетку, которую артисты сами изображали. Сначала он следил за птицей, а потом забыл закрыть клетку, птичка вылетела и разбилась о стекло. С тех пор Сережа птиц не ловил. Грустная история. Заставляет задуматься о животных… Мы должны хотя бы один раз в жизни почувствовать себя птицей в клетке, так как многие из нас держат в

клетках хомячков, крыс и морских свинок. И когда мы гуляем по городу, то ваши домашние питомцы тоже хотят на волю… Рассказ про девочек и железную дорогу учит нас не метаться по железной дороге, а быстро её переходить и перед этим посмотреть по сторонам. А железную дорогу изображал простой фонарь и звук паровоза» (Ульяненкова Алена).

****

«Каждый рассказ был показан в смешной форме, но в спектакле был заключен глубокий смысл, переданный Львом Толстым. Его рассказы как будто взяты из жизни. Они как шкатулка с двойным дном. Даже не все люди находят это второе дно. Эти рассказы интересны не только детям, но и взрослым. Мне очень понравился спектакль «Азбука Льва Толстого», и я всем советую его посмотреть» (Волобуев Артем).

Как можно увидеть, многие отзывы моих сверстников созвучны с моими наблюдениями над спектаклем.

Заключение

В результате своей работы, во-первых, я многое узнала о жизни и деятельности Льва Николаевича Толстого, который хотел учить детей по-новому, легко, без принуждения и назидания; во-вторых, открыла для себя следующее:

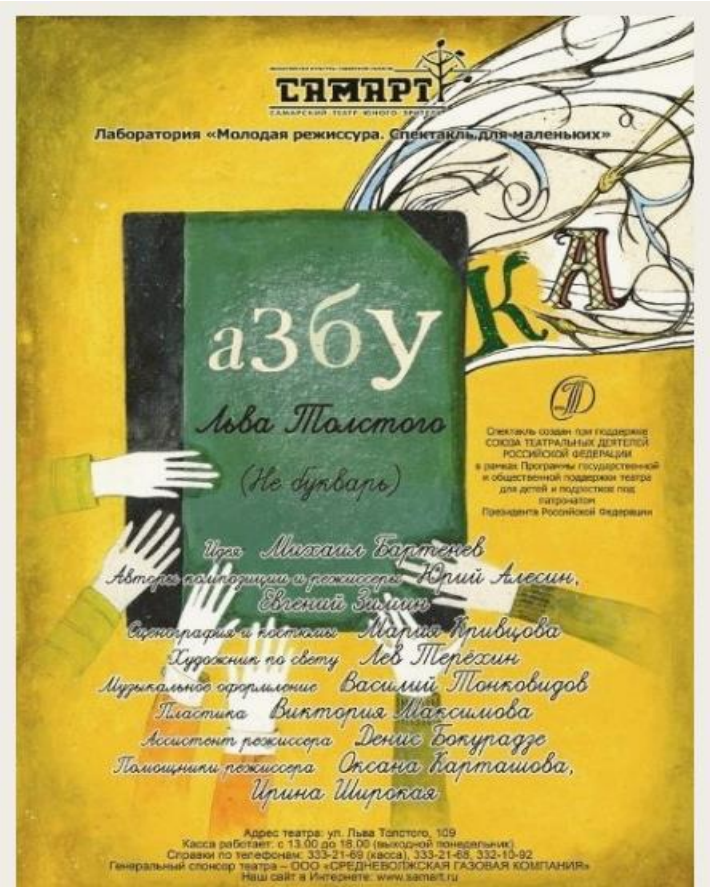
- прозаические произведения можно легко поставить на сцене театра, как это удачно было сделано театром САМАРТ;
- театральный спектакль похож на интересную загадку, разгадать смысл которой может только внимательный зритель;
- в спектакле «Азбука Льва Толстого» успешно воплотились педагогические принципы Толстого;
- чтобы донести идею автора, режиссер и актеры использовали множество интересных сценических приемов, декорации, реквизит, костюмы, грим, музыку и свет;
- спектакль полезен не только маленьким, но и взрослым: он помог маленьким зрителям выучить отдельные буквы, получить первые эмоции от встречи с театральным действием, подростки на примере этого спектакля учатся быть грамотными зрителями, постигают азы «азбуки юного зрителя», а взрослые возвращаются в мир детства, с любопытством наблюдая не только за ходом спектакля, но и за эмоциями своих детей.

Список литературы

1. http://tolstoy.ru/ Лев Толстой
2. Детская литература: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. Н.Арзамасцева, С.А. Николаева. – 3-е изд., пе-рераб. и доп. – Москва: Издательский центр «Академия», 2005. – 576 с
3. В. С. Матафонов. Алексей Федорович ПАХОМОВ / В. С. Матафонов – Москва: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
4. Л.Н.Толстой. Полное собрание сочинений. Том21. Новая азбука и Русские книги для чтения / Л.Н.Толстой – Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1957.
5. С.Я.Маршак. Собрание сочинений в восьми томах. Том 7 / Воспитание словом (статьи, заметки, воспоминания) / С.Я.Маршак – Москва: «Художественная литература», 1971.
6. http://studopedia.su/ Характеристика «Азбуки» Л.Н. Толстого
7. http://samarskieizvestia.ru/ Самарские известия. / Валерий ИВАНОВ. Ожившая азбука Льва Толстого – № 201 (5670) от 03.11.09.
8. http://www.vkonline.ru/ Волжская коммуна. / Ксения Аитова. Лев Толстой и дети. – Волжская коммуна, 22.10.2009.

Приложение №1

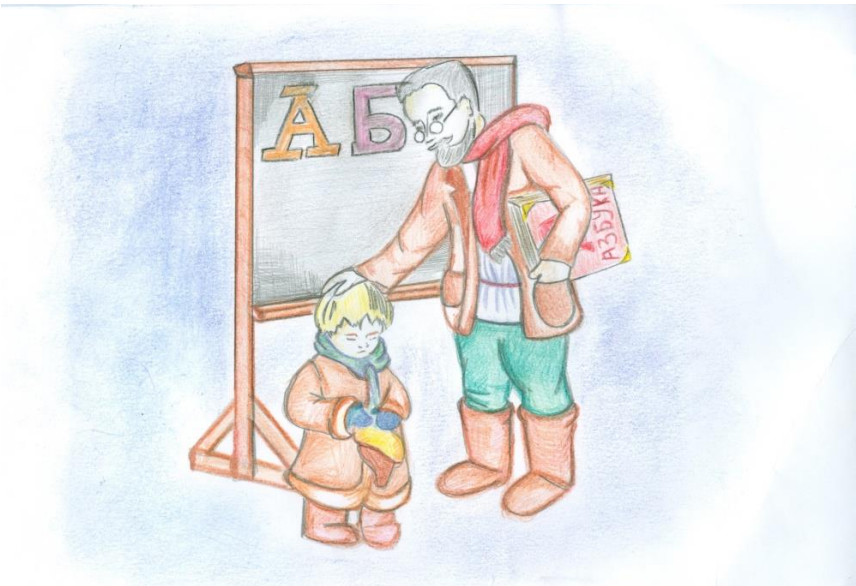
1.



2.

3.

4.



5.

6.

Любят дети представленья,

Смех, веселье, удивленье.

Чтоб попасть в театр на сказку,

Обращаемся мы в кассу.

Вежливо билетик просим

И «спасибо» произносим.

Приходи в театр без опозданья,

Для этого не нужны особые старанья!

Если вежливым себя считаешь,

На спектакль ты не опоздаешь.

Авторы

Домрачева Елизавета

Помельникова Катя

Голованова Даша

Солдатенко Ангелина

Тяпухин Данила

Волобуев Артём

Учащиеся МБОУ Школы №124

г.о. Самара

Редактор

Горожанкина Е.Ю.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

Театральный этикет знать всем обязательно!

Правила его читай ты, дружок, внимательно!

7.

Ты в театр заходи,

Куртку с шапочкой сними,

Гардеробщице отдай

И не бегай, не играй!

Если с сумкой ты пришел иль с большим пакетом,

В гардероб их также сдать не забудь при этом.

В театр всегда ходи опрятным,

Причесанным и аккуратным.

Чтоб знать имена всех актёров,

Ещё неизвестных тебе,

Давай-ка найдем билетеров

И купим программку себе.

Ты слышишь-прозвенел звонок,

И кто-то сразу со всех ног

Помчался в зал к своим местам.

Мы не помчимся по пятам,

А к билетеру подойдем

И с ним свои места найдем.

Ну а к месту постарайся

Осторожно проходить.

Вежлив будь и извиняйся,

Надо ведь культурным быть!

Через зрителей шагаем, их покой мы ценим,

Повернитесь к ним лицом, а спиною к сцене.

Увидел знакомых-не ори и не маши рукой,

Лучше спокойно с улыбкой кивнуть головой.

Отключи телефон, не обсуждай игру актеров в ложе,

Это мешает не только зрителям, но и актерам тоже!

Во время спектакля не нужно вставать,

Во время спектакля не нужно кричать,

Во время спектакля надо сидеть,

Молча нужно спектакль смотреть!

В антракте мы можем сходить в буфет,

Чтобы чаю попить и съесть конфет.

Но во время спектакля конфеты не кушать,

Шум излишний мешает слушать!

Окончен спектакль, не спеши убегать:

Актёрам ведь нужно спасибо сказать!

Ладошек своих ты не жалей,

Аплодисменты дари поскорей!

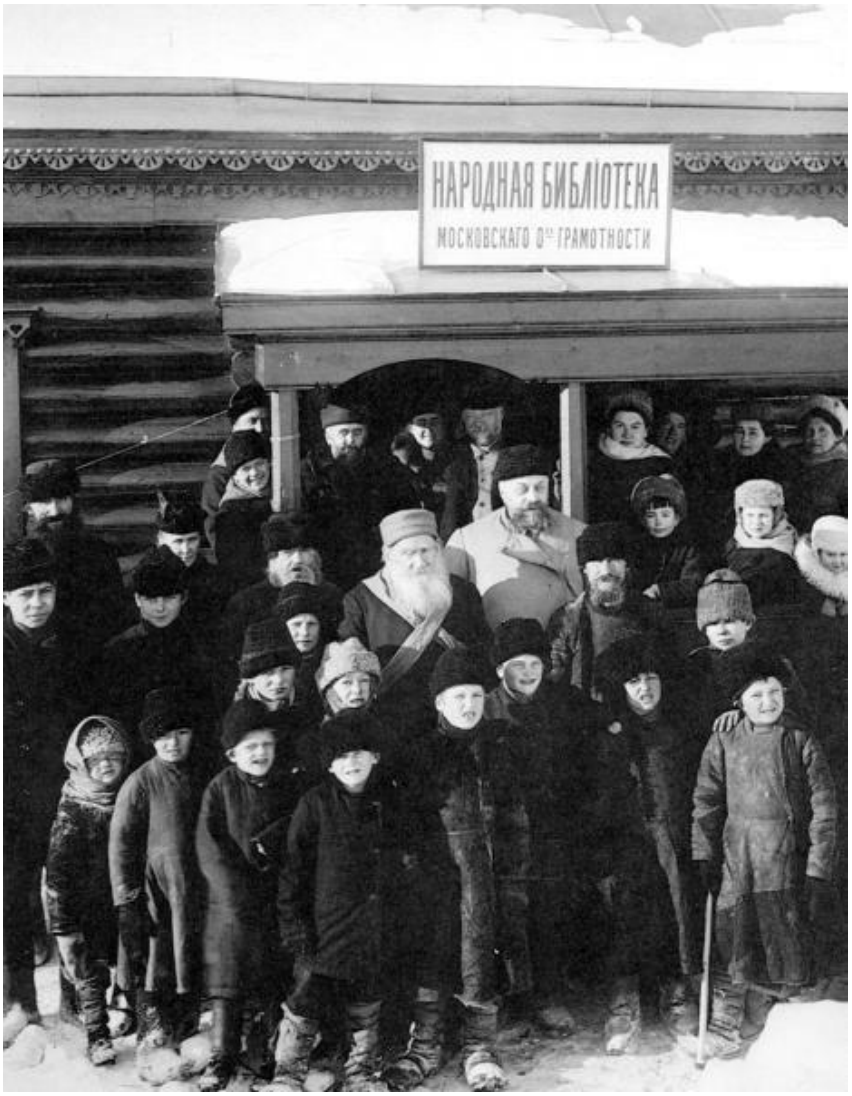
А в конце не убегай,

Не спеши на выход,

Давку ты не создавай,

Лучше выйди тихо!

8.


НАРОДНАЯ БИБЛІОТЕКА
МОСКОВСКАГО О-ва ГРАМОТНОСТИ

9.

Л. Н. Толстой среди яснополянских детей.

10.

НАХАРКА.
Ходила во сыромъ бору,
Во сыромъ бору по ѣрамъ,
Доламъ,
Я брала, рвала зельелютое,
Рвала зелье на огонь клала.
Какъ глянула-не зелье горитъ,
Змѣя лютая, подколодная.-
А и та-ли змѣя лютая
По водѣ пливетъ извивается,
Поземлѣ ползетъ-лицъ травусушитъ.
Я изъ той-ли золы, изъ змѣиныя
Я изъ той-ли золы пепелъ сѣяла,
Изъ того ль пепла зелье дѣлала,
Зелье дѣлала приворотное.
ЗЕМЛЯ
ЗМІЙ
ЗАМКИ
Знахарка

11.

12.

СГО-РЕТЬ
СТРАШ-НО
СПА-СИТЕ
СПЕ-ШИ-ТЕ
СМЕРТЬ

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Приложение №2

К данной работе прилагается компьютерная презентация.