

Заключение

Концепция социальной динамики О. Конта, а также подход к рассмотрению социального организма как биологического Г. Спенсера открывают возможность синтеза

Литература

1. Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. – М., 2000.
2. Сысоева Г.А. Духовные ценности российской молодежи как фактор социального управления: социологический анализ: Автореф. дисс. ... канд. социол. наук. – Пятигорск, 2006.
3. Латышева Т.В. Молодежные субкультуры: основания типологизации: Автореф. дисс. ... канд. социол. наук. – М., 2010.
4. Райхштат А.О. Молодежные субкультуры в российском обществе: теоретические подходы и современные практики: Автореф. дисс. ... канд. социол. наук. – Казань, 2006.
5. Шабанов Л.В. Молодежная субкультура: социально-философский анализ: Автореф. дисс. ... докт. философ. наук. – Томск, 2007.
6. Куликов Е.М. Слухи как элемент сетевой коммуникации в интернет-пространстве современной России: Автореф. дисс. ... докт. социолог. наук. – Краснодар, 2014.
7. Курчашова Т.В. Социодинамика субкультуры: сущность, атрибуты, социальные роли: Автореф. дисс. ... канд. социолог. наук. – Тамбов, 2004.
8. Левикова С.И. Феномен молодежной субкультуры (социально-философский аспект): Автореф. дисс. ... докт. философ. наук. – М., 2002.
9. Бакиров В.С. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. – Харьков, 1988.
10. Здравомыслов А. Потребности. Интересы. Ценности. – М., 1986.
11. Подольская Е. Ценностные ориентации и проблема активности личности. – Харьков, 1991.
12. Ручка А. Социальные ценности и нормы. – Киев, 1976.
13. Сурина И. Ценностное пространство общества: Теоретико-методологическая концепция: Автореф. дисс. ... докт. социолог. наук. – М., 2000.
14. Шрейдер Ю. Ценности, которые мы выбираем. – М., 1999.

нового научного знания. Такое призвано расширить рамки научного понимания таких социокультурных явлений, как субкультура, а также позволяют выделить их составляющие элементы, одними из которых являются культурный ген и культурный ДНК код.

References

1. Omelchenko, E. Youth cultures and sub-cultures. Moscow, 2000.
2. Sysoeva, G.A. Spiritual values of Russian youth as factor of social management: sociological analysis: Author's abstract diss. (cand. sociolog. sc.). Pyatigorsk, 2006.
3. Latysheva, T.V. Youth sub-cultures: fundamentals of typology: Author's abstract diss. (Cand. Sociolog. sc.). Moscow, 2010.
4. Rayhstat, A.O. Youth sub-cultures in Russian society: Author's abstract diss. (Cand. Sociolog. sc.). Kazan, 2006.
5. Shabanov, L.V. Youth sub-culture: social philosophical analysis: Author's abstract diss. (Dr. Philos.). Tomsk, 2007.
6. Kulikov, E.M. Rumors as element of network communication in Internet space of modern Russia: Author's abstract diss. (Dr. Sociolog.). Krasnodar, 2014.
7. Kurchashova, T.V. Socio-dynamic of sub-culture: essence, attributes, social roles: Author's abstract diss. (cand. sociolog. sc.). Tambov, 2004.
8. Levikova, S.I. Phenomenon of youth sub-culture (social philosophical analysis): Author's abstract diss. (Dr. Philos.). Moscow, 2002.
9. Bakirov, V.S. Value consciousness and activization of human factor. Kharkov, 1988.
10. Zdravomyslov, A. Needs. Interests. Values. Moscow, 1986.
11. Podolskaya, E. Value orientations and the problem of activity of personality. Kharkov, 1991.
12. Ruchka, A. Social values and norms. Kiev, 1976.
13. Surina, I. Value space of society: Theoretical methodological conception: Author's abstract diss. (Dr. Sociolog.). Moscow, 2000.
14. Shreyder, Yu. Values, chosen by us. Moscow, 1999.

Д.В. ВАСЁВ,

к. педагог. н., доц. кафедры сценической речи, вокала и пластики
Пермский государственный институт культуры
e-mail: vasevdima@mail.ru

DOI 10.20339/AM.08-16.089

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ КАК ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Анализируется тема литературной композиции в учебном процессе вуза по театральным и педагогическим специальностям как феномена профессионализации обучающихся. Подробно анализируется технология построения литературной композиции с обращением к «Концепции развития образования в Российской Федерации до 2020 года». Показано, что данная концепция опирается на реалии современного общества, нуждающегося в творческих конкурентоспособных специалистах с качественно новым уровнем образованности. В этом смысле, по мнению автора, литературная композиция открывает возможность пробудить и активизировать творческие потенции студентов театральными и педагогическими специальностями, способствуя их духовно-нравственному воспитанию, освоению ими профессиональных компетенций, а также формированию в них качеств активной, деятельной и ответственной личности.

Ключевые слова: художественное произведение, литературная композиция, компетенции, образованность.

LITERARY COMPOSITION AS PHENOMENA
OF PROFESSIONALIZATION

D.V. Vasyov is Cand. of Pedagogical sci., doc. at Perm State Institute of Culture

Analyzed is the theme of literary composition in educational process at high school as to theatrical and pedagogical specialties as the phenomena of professionalization of students. In detail, analyzed is technology of construction of literary composition with taking into account "Concept of development of education in the Russian Federation up to the year of 2020". Shown is, that the named education is based on realities of modern society, being in need of creative competitive specialists with qualitatively new level of educational training. In that aspect, the author states, literary composition allows to awake and make more active creative abilities of students of theatrical and pedagogical specialties, promoting their spiritual moral breeding, mastering of professional competencies, as well as formation in them qualities of active, creative and responsible personality.

Key words: work of arts, literary composition, competencies, educational qualification.

Профессиональное самоопределение и превращение профессии в форму индивидуальной жизни – важнейшие механизмы формирования активного, деятельностного, ответственного субъекта. ФГОС ВПО [4] в этом смысле представляет собой совокупность общекультурных (ОК), профессиональных (ПК), профессионально-специализированных (ПСК) компетенций, которые необходимо освоить в процессе обучения.

В научно-педагогической литературе компетенции определяются как соотношение между знанием и действием на практике, заданный стандарт требований к образовательной подготовке обучаемого, характеристика его профессиональной роли. Компетенции предполагают отход от привычного восприятия предметов и явлений, развивая при этом природные социальные начала в контексте культурных свойств, имеющих общечеловеческую ценность.

Опора на компетенции не означает установления жестких рамок в деятельности педагога и студента. Напротив, она открывает возможности для личных инициатив, позволяющих создавать собственные артефакты, творческие продукты на основе культурных традиций и инноваций. За формирование какой-либо определенной компетенции часто отвечают несколько различных дисциплин. Это влечет обязательное междисциплинарное взаимодействие, обеспечивающее достижение результативности обучения.

Композиции, интегрирующие различные виды искусств, побуждают к чтению, изучению и творческой интерпретации произведений художественной литературы. Это – неотъемлемая часть образовательного процесса.

При создании литературно-музыкальной композиции студенты осваивают умения:

- ♦ «самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков»;
- ♦ «свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра»;
- ♦ «владеть теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы, драматургии, прозы, поэзии» [4].

Теории построения композиции уделяли внимание Г.В. Артоболевский, Е.В. Вановская, И.П. Козлянинова, И.Ю. Промптова. В учебной литературе, интернете приведено много литературных композиций на различные темы, но это чья-то интерпретация литературного про-

изведения. При работе над созданием литературных композиций, самостоятельной интерпретации художественных произведений у студентов постоянно возникают трудности. Предлагаемый нами материал поможет соединить теорию и практику создания композиции как феномена профессионализации.

Литературная композиция: виды

Композиция¹, построенная на основе литературных произведений, интегрирует различные виды искусства. В зависимости от литературного первоисточника, композиционной структуры, системы выразительных средств и др. выделяют:

- ♦ литературно-публицистическую композицию, в основе которой не только литературные произведения, но и газетные и журнальные фельетоны, критические статьи;
- ♦ литературную композицию, построенную на поэтических или прозаических произведениях одного или нескольких авторов;
- ♦ литературно-музыкальную композицию, в которой при доминировании литературного и музыкального материала используются все средства выразительности современных искусств.

По сложности составления и исполнения это могут быть:

- ♦ литературный монтаж, в котором сочетаются действия и слова, при исполнении идет опора на все органы чувств, сосредоточено внимание, восприятие. Литературный монтаж дает возможность проследить, как персонажи взаимодействуют друг с другом, насколько подвижна психика и речь исполнителей, как они передают свое отношение к героям, событиям. Участвуют в монтаже обычно до 7 человек, длительность исполнения 3–5 минут;
- ♦ литературная композиция, которая по сравнению с литературным монтажом более сложна по мысли и языку и требует большей образности, отточенности. Материалом для литературной композиции служат отрывки из крупных произведений прозы, стихотворные тексты повествовательного характера или сочетание стихотворных и прозаических произведений. Но, как и в литературном монтаже, отношение автора к героям и событиям совпадает с оценками и чувствами исполнителей. Рассчита-

¹ От латинск. Compositio – составление, связывание, соединение.

на литературная композиция на 5–7 минут, количество исполнителей – от 3 до 5 человек;

литературно-музыкальная композиция, объединяющая многие виды искусств. Особенность работы над такой композицией в том, что исполнителям необходимо овладеть образным мышлением людей разных профессий и социального положения, отличающихся друг от друга мировоззрением, культурой, им приходится мыслить и говорить от имени людей другой эпохи, других убеждений, другого образа жизни, стараясь понять и сделать «своими» их взгляды, мечты, заботы. В литературно-музыкальной композиции занято до 5–7 человек, длительность ее 10–20 минут.

Выбор произведения для создания композиции

Создание композиции – это самостоятельная творческая работа, дающая возможность студенту выразить свое видение мира, проявить себя как сценарист, постановщик, режиссер, актер, осуществить художественный перевод с языка литературы на язык действия, которое предполагается разыграть. При этом осваивается «способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры» – компетенция ОК-1 [4].

Для композиции необходимо выбирать из литературных трудов классиков и современных произведений, совпадающие с собственным мироощущением, складом личности, темпераментом, голосовыми и внешними данными. Глубокое прочтение текста автора, проникновение в ход его мыслей, в ассоциации, представления позволяют понять идею произведения, выявить смысл, постараться интерпретировать его по-новому, освоить компетенцию ОК-2 – «способность к анализу социально значимых процессов и явлений».

В основе композиции может быть литература любого жанра: стихотворного, прозаического, дневникового. Главное – выбрать такое произведение, которое было бы интересно не только создателям композиции, но и слушателям, заставляло их сопереживать, задумываться, побуждало к прочтению произведения.

При создании композиции необходимо выдержать «уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре» [ОК-7], концептуальное, тематическое, модальное единство текста. Если этого нет, то нет и смыслового единства текста, его цельности – соподчинения элементов друг другу и основному замыслу.

Проблема познания художественной литературы так трудна, что иногда, несмотря на многолетнее знакомство с каким-либо произведением, очень сложно добраться до сути образа. «Читать – всё равно, что переводить, – справедливо заметил французский писатель Э. Легуве, – хорошее чтение должно выражать точным образом особенности того гения, произведения которого оно передает».

При выборе текста существенное значение имеет художественный уровень произведения, выраженное в нем мировоззрение. Выбрав произведение, нужно прочитать его несколько раз, чтобы понять и раскрыть

те мысли и чувства, отношения и образы, которые заложены в нем автором. Зная о времени написания произведения, событиях, обстоятельствах, нужно постараться воссоздать в воображении четкие, логичные картины происходящего, закрепляя компетенцию ОК-8 – «владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; умение анализировать логику рассуждений и высказываний».

Важно выбрать для композиции броское, звучное название. Оно может не совпадать с названием художественного произведения, но обязательно должно соответствовать его сути, вызывать интерес, быть нетривиальным, оригинальным, что привлечет внимание, создаст у слушателей (зрителей) ситуацию некоторой неопределенности, интриги.

Остановив выбор на заинтересовавшем произведении, загоревшись желанием его исполнить, можно, сохраняя смысл литературного материала, вдохнуть в произведение новую жизнь. При этом осваиваются компетенции ОК-3 – «способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни» и ОК-4 – «умение продемонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на совершенствование его на принципах гуманизма и демократии».

Творческая работа над освоением литературного текста развивает образное мышление, логику изложения мыслей, переживаний, обогащает устную и письменную речь, заставляет по-новому взглянуть на свое поведение, жизненные установки, деятельность.

Литературная обработка материала композиции

Композиция, с одной стороны, отражает содержание литературного произведения, а с другой – толкование художественного текста исполнителями.

Стимулом деятельности текст становится тогда, когда он понят. Понимание – это не дословное воспроизведение, не пересказ «близко к тексту», а всегда некоторая интерпретация, выявление смысла и обогащение его новым содержанием. Оно всегда диалогично, в нем соприкасаются и взаимодействуют ценностно-мировоззренческие установки «встретившихся» индивидуальностей, своего рода коммуникация между автором и читателем через художественный текст.

Можно до деталей быть верным букве произведения, а духа его не передать; и наоборот, изменив или вынужденно сократив текст, органично и объемно наполнить сценическую версию художественной атмосферой литературного оригинала. Композиция выстраивается на событиях, действии, создании и преодолении конфликтных ситуаций, столкновении интересов, характеров, ситуаций.

Начинается работа над композицией с формулирования и сценического толкования темы, выявления драматического конфликта, выражающего столкновение

мировоззрений и мироощущений, порождающего речевое взаимодействие, диалог с партнерами и зрителями. При этом формируются компетенция ОК-5 – «свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения» и компетенция ПК-15 – «способность к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой».

При сокращении текста выбранного произведения надо определить, какой будет композиция по структуре, т.е. будет ли это:

- ♦ «сквозная композиция» – уменьшение объема текста с сохранением сюжетной канвы и последовательности сцен;
- ♦ «ретроспективная композиция» – развязка, а потом всё, что к ней привело;
- ♦ «линейная композиция» – выбор линии развития одного персонажа.

Произведения, выбранные для создания композиции, часто приходится предварительно обрабатывать: изменять последовательность изложения, сокращать материал, дополнять вставками (стихотворными, музыкальными). Это требует художественного вкуса, такта и уважения к автору произведения.

Иногда приходится сокращать целые абзацы, если они замедляют развитие действия: ведь писатель создает произведение для чтения, а композиция предназначена для исполнения. При изменении литературного текста необходимо соблюдать основные элементы сюжетного построения: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. Все элементы должны соподчиняться друг другу и целому, динамично развивающемуся действию, что делает композицию понятной даже тем слушателям, которые незнакомы с самим произведением.

Осваиваются компетенции: ПК-25 – «умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией», ПСК-1.3 – «владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы» и ПСК-1.4 – «умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра». Бережные изменения в тексте, не нарушающие его смысл, углубляют содержание, придают эмоциональность, экспрессию, открывают новые грани литературного произведения, созвучные современности.

Музыка в композиции

Музыка – неотъемлемая составная часть композиции, а не фон и не иллюстрация. Она поддерживает темпоритм, эмоционально воздействует на слушателя, дополняет характеристики героев, позволяет проникнуть в их внутренний мир, помогает прочувствовать глубину их переживаний.

Музыка способствует углублению действия, детализации образов, предвосхищению событий. Она до-

сказывает мысль, не прозвучавшую напрямую в тексте, подводит итог, придает композиции завершенность, своеобразие, жизненную достоверность. Музыка может эмоционально усиливать монолог и диалог, характеризовать действующих лиц, обострять конфликт, подчеркивать и усиливать фантастические и сказочные моменты в сценическом действии. Она оттеняет драматическое и эстетическое звучание композиции; помогает развитию сюжетных линий и тем самым активно влияет на восприятие зрителя.

Для осуществления этого необходимо овладеть «основами музыкальной грамоты, пения» – компетенцией ПК-19, быть «органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным» – компетенцией ПК-18.

Бывает, содержание и исполнение композиции «недотягивают» до уровня музыкального сопровождения: в этом случае музыка не только не усиливает эмоциональное воздействие, а напротив, «губит» восприятие, подчеркивая несоответствие текста, исполнения и музыки. Наряду с музыкой, необходимое настроение и атмосферу действия создают шумы и звуки (бой часов, шум дождя, гитарный перебор и др.). Они поддерживают психологическую напряженность действия, работают на общую идею композиции.

В литературно-музыкальной композиции музыка не только художественно-выразительное средство. Она наравне с литературным материалом оказывается частью действенной структуры каждого драматического элемента представления, влияет на ритм и темп повествования, эмоционально окрашивает его. Удачное соединение музыки и текста, как никакое другое выразительное средство, способствует раскрытию чувственного мира исполнителя, заставляет по-новому взглянуть на знакомое произведение.

Средства выразительности композиции

Композиция не требует сложных декораций, оформления, но каждый предмет, участвующий в действии, должен обязательно иметь свое предназначение. Соответствующие содержанию композиции отдельные детали (лампа, веер, шарф, костюм и др.), современные цветосветовые эффекты придают композиции выразительность, усиливают воздействие на слушателей, будят зрительское воображение, заставляют думать, самостоятельно проникать в образную систему действия.

При общении люди пользуются не только языком слов, но и жестами, мимикой, движением, что позволяет быстрее, точнее понимать чувства говорящего, заражаться ими. Сопровождая слово, жесты являются для него своеобразным подспорьем: они, с одной стороны, направлены на то, чтобы выразить эмоции, отношение к кому-либо или чему-либо, а с другой – оживляют речь. Поза, жест, мимика наполняют речь необходимой экспрессией.

Невербальные средства выразительности (кинетика, просодика, экстралингвистика, таксика, проксемика) дополняют, замещают и предвосхищают речевые

высказывания, выражают эмоциональные состояния, регулируют поток речи, привлекают и удерживают внимание, позволяют органично существовать в предлагаемых обстоятельствах. Преломление словесных образов в зримые усиливает художественную выразительность композиции, позволяет понять, почему писатель обратился именно к этой теме. Невербальные средства, подчеркивая особенности речи, ярче высвечивают характер, сознание, культуру, поведение персонажей.

Исполнение композиции

В композиции главное – рассказать о людях, событиях, происшедших с ними, их характерах, поступках. Для этого необходимы умения свободно держаться перед публикой, пластично двигаться, танцевать, безукоризненно владеть голосом, жестом, мимикой, безошибочно реагировать на поведение зала. Достичь этого можно освоив компетенции:

- ◆ ПК-5 – «способность самостоятельно или в группе вести творческий поиск»;
- ◆ ПК-9 – «готовность к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства»;
- ◆ ПК-10 – «способность создавать художественные образы актерскими средствами»;
- ◆ ПК-13 – «способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла».
- ◆ В речи исполнителя должен быть определенный волевой посыл, обращенный к слушателям, воздействующий в желательном направлении на их мысли, чувства, волю. Если образности, конкретности, действенности слова нет, текст не оживает, а объясняется или декламируется. Действенность и выразительность достигаются за счет правильной расстановки логических ударений и пауз, владения техникой речи, интонацией, мимикой, жестами, при этом не следует злоупотреблять внешним проявлением эмоций: несдержанность эмоций может сделать исполнение безвкусным.
- ◆ Умение, рассказывая, донести до слушателя основную идею, мир образов, созданных автором, не теряя собственной, самого исполнителя, «авторской» позиции – та цель, к достижению которой нужно стремиться при исполнении композиции. Требуется владение компетенциями:

- ◆ ПК-16 – умением «органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способность вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями»;
- ◆ ПК-17 – умением «легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия» позволяют достичь поставленной цели»;
- ◆ ПСК-1.2 – владением «профессионально воздействовать словом на партнера, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи»;
- ◆ ПСК-1.1 – «созданием художественных образов, используя развитую в себе способность к образному мышлению».

Таковые придадут композиции своеобразие, яркость, жизненность. В результате выстраивания текста, сочетания логики с образами, перспективы возможного звучания текста, музыкального оформления, декорирования пространства произведение оживет, история и ее герои обретут удивительное полнокровие и жизненность, станут яснее связи прошлого и настоящего, четко проявится нераздельность жизни каждого и всех, возникнут новые пути решения проблем.

По выражению Л.Н. Толстого, композиция позволяет выработать умение «вызывать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство».

Заключение

Работа над созданием литературной композиции пробуждает интерес к чтению художественных произведений, способствует углубленному изучению классической и современной литературы, истории, музыки, языка, живописи. Помимо того, она воспитывает эстетически и этически, расширяет культурный кругозор, духовно обогащает, вырабатывает навыки коллективного взаимодействия. А если брать в целом, то формирует образованную личность, компетентного специалиста.

Литература

1. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. – М., 1978.
2. Вановская Е.В. Литературная композиция и монтаж на сцене. – Л., 1989.
3. Сценическая речь. – М., 2002.
4. ФГОС высшего образования по направлению подготовки (специальности) 070301 «Актерское искусство», квалификация (степень) «Специалист». – М., 2010.

References

1. Artobolevsky, G.V. Art reading. Moscow, 1978.
2. Vanovskaya, E.V. Literary composition and installation on amateur scene. Leningrad, 1989.
3. Scenic speech. Moscow, 2002.
4. FGOS of higher education, direction of training (specialty) 070301 "Acting art", qualification (degree) "Specialist". Moscow, 2010.