

УДК 37.03

Сабрекова Гульнара Салихзяновна
преподаватель факультета современного танца,
НОУВПО Гуманитарный университет
(г. Екатеринбург)

Sabrekova Gulnara Salikhzyanovna
Lecturer, Contemporary Dance Department,
Liberal Arts University – University
for Humanities (Ekaterinburg)

**«ШЕКСПИРОВСКИЙ
АБОНЕМЕНТ» КАК ОПЫТ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**«SHAKESPEARE'S
SUBSCRIPTION» AS PROJECT
ACTIVITIES EXPERIENCE
IN THE EDUCATION SYSTEM**

Аннотация

Статья информирует о создании авторского информационно-образовательного проекта Г. С. Сабрековой, получившего название «Шекспировский абонемент». Основная цель проекта связана с современной концепцией гуманитарной педагогики, задачей которой является *воспитание искусством*. Главной целью этого проекта является усвоение учащимися духовного опыта, заключенного в содержании произведений искусств. Произведения великого классика являются носителями вечных общечеловеческих ценностей, поэтому опыт духовного осмысления его произведений может стать одной из форм приобщения молодого поколения к высокой культуре, способствовать общей гуманизации воспитания и образования.

Проект позволяет осуществить многогранное знакомство с музыкально-театральными и художественными интерпретациями Шекспира, он адресован учащимся школ, студентам гуманитарных вузов, преподавателям, а также всем любителям искусства. Он представляет собой цикл лекций-концертов, а также видеопозаказов и семинарских занятий.

Ключевые слова: Шекспир; гуманитарная педагогика; воспитание искусством; духовная ориентация; мировое искусство; экзистенциальные ценности.

Abstract

This article is about informational and educational project «Shakespeare's subscription» by Gulnara S. Sabrekova. The project is related to the modern concept of humanitarian pedagogy, which main aim is «education through art» – acquaintance with spiritual experience from artworks. Works of the great classic carry the eternal human values, so the experience of spiritual understanding of his works can be a form of initiation of the young generation of high culture and contribute to the common humanization of education and training.

The project provides a multifaceted introduction to musical, theater and artistic interpretations of Shakespeare, it is addressed to students, teachers, and all lovers of art. It presents a series of seminars, lectures and video screenings.

Key words: Shakespeare; humanitarian pedagogy; educational through art; spiritual orientation; world art; existential values.

В современной системе общего и художественного образования все активнее утверждается концепция *гуманитарной педагогики*, основной задачей которой является *воспитание искусством*. Главную роль в этом процессе играет усвоение учащимися духовного опыта, заключенного в содержании произведений искусств. Неслучайно в связи с этим педагогическая мысль вновь и вновь устремляется к Шекспиру. Произведения великого классика являются носителями вечных общечеловеческих ценностей, поэтому опыт духовного осмысления его произведений может стать одной из форм приобщения молодого поколения к высокой культуре, способствовать общей гуманизации воспитания и образования.

«Шекспировский абонемент» – это новый информационно-образовательный проект, представленный в рамках внеклассной работы различных образовательных

ных учреждений, который позволяет осуществить многогранное знакомство с музыкально-театральными интерпретациями Шекспира. Он адресован учащимся школ, студентам гуманитарных вузов, преподавателям, а также всем любителям искусства. Проект представляет собой цикл лекций-концертов, а также видеопозов и семинарских занятий.

Обеспечивая выполнение целого ряда задач – информационных, обучающих, воспитательных, проект устремлен к главной цели – к осмыслению ценностей человеческой жизни, к адаптации молодого поколения с помощью искусства к непростой окружающей действительности, к формированию эстетических и художественных ориентиров.

Проект «Шекспировский абонемент» – опыт не только концертно-исполнительской практики, но и педагогического эксперимента, возникшего в связи с необходимостью изучения шекспировской темы в рамках теоретических дисциплин в системе художественного образования. Шекспировская тема является неотъемлемой частью многих учебных программ: как детских школ искусств, так и средних и высших профессиональных учебных заведений. Она активно реализуется в теоретической и художественно-практической деятельности учащихся независимо от избранной ими специализации.

Проект существует с 2007 года на базе ДШИ № 1 (Управление культуры Администрации города Екатеринбурга). На протяжении нескольких лет определилось несколько направлений в его реализации:

- шекспировская драматургия;
- шекспировская тема в оперном искусстве;
- хореографические интерпретации Шекспира;
- Шекспир в инструментальной и камерно-вокальной музыке;
- Шекспир и современный кинематограф;
- шекспировская тема в изобразительном искусстве.

Доминирующее положение шекспировская тема обретает на отделении театрального искусства в рамках такой экспериментальной программы, как «Беседы о театре» (ДШИ)¹ и «История театра» (СПУЗ). Изучая разные исторические этапы театральной культуры, учащиеся знакомятся не только с эпохой и творчеством Шекспира, его ценностным миром, но и с основными началами его драматургии, принципами его художественного мышления.

На отделении хореографии (ДШИ) шекспировская тема изучается в рамках дисциплины «Беседы о хореографическом искусстве». Позднее – в средних профессиональных учебных заведениях (СПУЗ) – в рамках дисциплины «История хореографического искусства». Особое внимание уделяется анализу балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», который занимает этапное положение в балетной шекспириане XX века. Учащиеся знакомятся с различными трактовками «Ромео и Джульетты» в разных постановках выдающихся хореографов, с творчеством прославленных исполнителей, создавших незабываемые шекспировские образы на балетной сцене.

На музыкальном отделении шекспировская тема представлена в рамках таких теоретических дисциплин, как «Музыкальная литература» (ДМШ, ДШИ) и «История музыки» (СПУЗ). Студенты и учащиеся знакомятся с выдающимися музыкальными интерпретациями шекспировских произведений на примере симфонической, оперной, балетной и камерно-вокальной музыки. В музыкально-образовательной деятельности СПУЗ значение шекспировской темы действитель-

---

¹ Автор предлагаемого проекта в течение последних десяти лет работает над экспериментальной программой под названием «Беседы о театре» для учащихся театральных отделений детских школ искусств.

но велико, поскольку она пронизывает творчество многих изучаемых композиторов XIX–XX веков: Г. Берлиоза и Ф. Мендельсона, Ш. Гуно и В. Беллини, П. Чайковского и Дж. Верди, С. Прокофьева и Д. Шостаковича.

Шекспировская тема активно реализуется и в исполнительской деятельности студентов музыкальных вузов. Особой популярностью пользуются вокальные миниатюры разных композиторов на стихи сонетов Шекспира. Множество переложений балетной и оперной музыки существует для различных камерных исполнительских составов.

Еще более важным для изучения шекспировской темы является ее духовно-воспитательное значение. Здесь актуальность Шекспира не вызывает сомнений, поскольку активное изучение классики способствует не только эстетическому, но и нравственному воспитанию молодежи. На занятиях учащиеся и студенты знакомятся с разными подходами в решении шекспировских произведений, что дает им возможность осмыслить изменения ценностей в истории культуры, а вместе с тем – духовное состояние мира.

Одним из примеров реализации «Шекспировского проекта» является опыт учебно-лекторской практики на факультете современного танца в Гуманитарном университете г. Екатеринбурга. Изучение шекспировской темы осуществляется в рамках самых различных теоретических дисциплин: основ хореографической драматургии, музыкального искусства, анализа музыкально-танцевальных форм, актерского мастерства, культурологии и др. Наиболее любопытным нам кажется опыт изучения шекспировских сюжетов в музыкальных и хореографических интерпретациях. Для студентов танцевального факультета, как будущих хореографов-специалистов, это не просто опыт освоения классического наследия, но и самое непосредственное воспитание общей хореографической культуры, осмысление новых эстетических и технологических задач, которые ставятся перед специалистами XXI века.

В связи с этим учебным опытом следует сказать следующее. Шекспировская драматургия, к которой все чаще обращается современный балет, диктует хореографам современный уровень мышления при создании спектакля, его языка, выразительных средств, характеров героев, конфликтов. Он учит раскрывать жизнь более «полифонично» и дерзновенно. В качестве учебного материала предлагается множество интересных работ из числа музыкальных и хореографических интерпретаций. Здесь можно привести множество примеров.

Ни один из сюжетов Шекспира не получил такого огромного числа постановочных решений, как «Ромео и Джульетта». На сегодняшний день известно более 70 постановок, как отечественных, так и зарубежных. Среди наиболее ярких работ – постановки Л. Лавровского (1940), К. Макмиллана (1965), М. Бежара (1966), Дж. Ноймайера (1971), Р. Нуреева (1977), Ю. Григоровича (1978, первая редакция; 1979, вторая редакция), Н. Касаткиной и В. Василева (1981), В. Васильева (1990), Е. Панфилова (1996).

В сравнении с «Ромео и Джульеттой» другие сюжеты Шекспира не получили такого многообразия решений, однако некоторые работы также заслуживают внимания. Опыт сравнительного анализа интерпретаций дополнительно обогащает восприятие современной хореографической культуры и дает почувствовать изменчивость меняющихся ценностей.

Театр Шекспира и балет – не отвлеченная теоретическая тема, а повседневная практика театральной жизни. Именно с шекспировской поэтикой у современного балета есть зримые точки соприкосновения. Именно в театре Шекспира балетное искусство может почерпнуть для себя важные уроки.

Итак, проект «Шекспировский абонемент» решает целый комплекс образовательных задач:

1. Углубленное знакомство с произведениями В. Шекспира и основами его драматургии.

2. Знакомство с творчеством выдающихся интерпретаторов Шекспира:

- композиторов;
- режиссеров;
- исполнителей;
- хореографов;
- художников.

3. Более глубокое знакомство со спецификой разных видов искусства:

- оперы;
- балета;
- симфонической музыки;
- камерно-вокальной музыки;
- киноискусства;
- изобразительного искусства.

К **воспитательным задачам** следует отнести:

- формирование духовной культуры и эстетического вкуса;
- формирование культуры общения (умения вести диалог, участвовать в дискуссии);
- формирование потребности в самопознании, саморазвитии;
- развитие личных свойств: самостоятельности, индивидуальной независимости в суждении, активности и ответственности.

Универсальность проекта, его способность охватить различные художественные специальности позволяет учащимся детских школ искусств, а также художественных и гуманитарных вузов познакомиться не только с духовным опытом шекспировского наследия, но и с различными видами искусства: оперой, балетом, драматическим театром, кинематографом, живописью.

Проект I. «Шекспир и опера»

В проекте исследуются и обсуждаются наиболее известные оперные интерпретации шекспировских произведений, например следующие:

- В. Беллини, «Монтечки и Капулетти»;
- Ш. Гуно, «Ромео и Джульетта»;
- Дж. Верди, «Отелло»;
- Дж. Верди, «Макбет»;
- Дж. Верди, «Фальстаф».

Произведения оперных классиков представлены в постановках известных мастеров: дирижеров, режиссеров, исполнителей.

Проект II. «Шекспировская тема в хореографии»

В проекте исследуются и обсуждаются наиболее известные хореографические версии шекспировских произведений; например, балет С. С. Прокофьева исследуется в постановках:

- Л. М. Лавровского;
- Ю. Н. Григоровича;
- Е. А. Панфилова;
- Р. Х. Нуреева;
- А. Прельжокажа.

Проект III. «Шекспир в симфонической музыке XIX века»

В проекте исследуется и обсуждается ряд наиболее известных симфонических интерпретаций шекспировских произведений, например:

- Г. Берлиоз, «Ромео и Юлия»;
- Ф. Мендельсон, «Сон в летнюю ночь»;
- Я. Сибелиус, «Буря»;
- Ф. Лист, «Гамлет»;
- П. Чайковский, «Гамлет», «Буря», «Ромео и Джульетта»;
- М. Балакирев, «Король Лир»;
- Р. Штраус, «Макбет».

Проект IV. «Шекспир в камерно-вокальной музыке XX века»

Проект посвящен теме «Сонеты Шекспира в вокальной музыке XX века». Он может быть представлен в разных форматах: как лекторий с использованием мультимедиа, так и в концертном варианте. Тематически материал может быть дан как в сравнении разных музыкальных интерпретаций шекспировских сонетов, так и в творчестве конкретного композитора. Среди наиболее интересных имен следует выделить несколько:

- Михаил Ипполитов-Иванов;
- Дмитрий Кабалевский;
- Тихон Хренников;
- Микаэл Таривердиев;
- Сергей Никитин.

Проект V. «Шекспир в современном кинематографе»

Проект с использованием мультимедиа. Тематически он представлен как сравнительный анализ разных режиссерских постановок. Например:

- «Гамлет» в постановке Г. Козинцева и Ф. Дзеффирелли;
- «Ромео и Джульетта» в постановках Ф. Дзеффирелли и Б. Лурмана;
- «Отелло» в постановке Ф. Дзеффирелли.

Подготовка к работе предполагает знакомство зрителя с проблематикой шекспировского произведения (для неподготовленной публики), с прославленными или новыми именами режиссеров-постановщиков, исполнителей фильмов. Особое внимание обращено на понимание интерпретаторами XX века классического наследия Шекспира.

Методология проекта. Методологической основой данной работы является принцип «от произведения к спектаклю», благодаря чему можно достичь желаемой системности в изучении данной темы.

Отдельно следует сказать, что в выборе постановок автор руководствовался несколькими критериями:

- 1) возможностью, опираясь на художественные принципы постановщика, вникнуть в эстетические и этические проблемы культуры XX века;
- 2) наличием яркого индивидуального подхода в трактовке шекспировской темы (как с точки зрения содержания, так и с точки зрения выразительных средств);
- 3) наличием ярких исполнителей, создавших неповторимые образы Шекспира на театральной (музыкальной) сцене.

Виды и формы проектной деятельности

Основная направленность проекта, связанная с популяризацией шекспировского наследия, может иметь самые разнообразные виды и формы его реализации.

I. Научно-исследовательский проект:

- публикация авторских статей;
- издание авторских печатных работ (книг, учебников, учебно-методических пособий, методических разработок);
- создание информационного ресурсного центра научных исследований по «шекспировской теме».

II. Информационно-образовательный проект:

- лекторий;
- творческие встречи;
- семинарские занятия;
- популяризация Шекспира на TV (запись телевизионных передач);
- разработка информационного сайта по «шекспировской теме».

III. Концертный проект

Данный вид проекта предполагает организацию и проведение концертных вечеров, где могут быть представлены произведения (или фрагменты из произведений) музыкального или музыкально-театрального искусства. Концертная практика может иметь различный формат:

- концертную площадку учебных заведений по художественному образованию (музыкальные школы, школы и колледжи искусств, институты, университеты, академии);
- площадки любых концертных или театральных организаций города, области, региона.

IV. Организация и проведение общественных мероприятий:

- семинаров;
- тематических конференций;
- симпозиумов;
- конгрессов;
- ассамблей.

Информационной базой данного проекта является многолетняя научно-исследовательская практика преподавателя – автора проекта. По материалам шекспировской темы создано четыре учебно-методических пособия, опубликовано 10 научных статей, посвященных проблемам интерпретации Шекспира в музыкальном театре XX века. Кроме того, материалы по теме данного проекта обсуждались на различных научно-практических конференциях, проводимых Гуманитарным университетом города Екатеринбурга.

Думается, что «универсальность» шекспировской темы, ее непреходящая актуальность вызовут интерес у представителей самых разных художественных специальностей, а также помогут лучше сориентироваться в ее эстетических и художественных проблемах.