МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКОНАННЯ БАЙКИ

Байка народилася в глибоку давнину із міфів про тварин. Знадобилося багато часу для того, щоб умовно – дидактичний жанр перетворити в соціальну сатиру – істинний рід поезії; в таке літературне явище, яке поєднує в собі зерно епосу, лірики та драми.

(**Методичні матеріали, призначені для керівників гуртків художньо-естетичного напряму позашкільних навчальних закладів).**

Наталія Ромась, культорганізатор Будинку дитячої творчості Шевченківського району, м. Києва

Мета:

* актуалізувати і розширити знання учнів про байку як жанр, ознайомити з творчістю українських та російських байкарів, навчити структурувати текст, виділяти головну думку (мораль), інсценувати прочитане;
* розвивати творчу уяву, працювати над вмінням висловлювати моральні судження, збагачувати словниковий запас;
* виховувати почуття товариськості, вчити жити, дотримуватись людських чеснот.

Етапи роботи над байкою

Всю підготовчу роботу над байкою можна розділити на чотири етапи: вибір; пізнання байки як жанру; розкриття авторського задуму і втілення авторського і виконавчого задуму в слові, яке звучить.

Пізнання байки як жанру

Перш ніж почати виявляти авторський задум, необхідно хоча б в загальних рисах уявляти собі специфіку того жанру, над втіленням якого плануєш працювати.

Що ж характеризує байку як жанр епічного роду літератури?

* Комедійно-сатиричний зміст; алегоричне зображення людей, їх характерів, вчинків та відносин.
* Розповідь, про якусь подію, мета якої затвердити певну морально-соціальну істину.
* Яскраво виражене ставлення автора до позитивного та негативного.
* Простота композиційної побудови; частий збіг кульмінації з кінцівкою.
* Цікавість, динамізм та лаконізм сюжету.
* Стійка характеристика героїв (багатий – бідний; правдивий – брехливий; добрий – злий і т.д.).
* Формулювання ідеї в моралі.
* Віршована форма мови.

Перераховані особливості жанру легко прослідкувати на прикладі будь-якої байки. З одного тільки погляду на текст можна говорити про лаконізм байки в порівнянні з іншими жанрами. З першого прочитання зрозуміло, що композиція проста, сюжет цікавий, динамічний; мова твору «простонародна», демократична, багата на приказки та прислів'я; персонажі зображені в байці активні, дійові і розкривають якусь певну рису людського характеру, а мораль доступна, проста і, як правило, виражає ідею всього твору.

Комедійно-сатиричний зміст байки обумовлений тим, що об'єктом зображення служать соціальне та моральне зло, дурість, невігластво, погані звички, тобто відхилення від життєвих норм.

Комічні ефекти в байках створюються перш за все тоді, коли тварин наділяють людськими якостями. Те, що люди представлені Ослами, Вовками, Орлами, Лисицями і наділені мовою та справами людськими, все само по собі смішно.

«На Щуку подан в суд донос» (И.А.Крылов)

«Кот Тимофей – открытая душа» (С.В.Михалков)

«Лев к пенью вкус имел

(Он даже сам немного пел,

И, говорят, довольно мило)» (С.В.Михалков)

«В девицах кошечка жила.

Она разборчивой слыла

и выбрать жениха по вкусу не могла». (С.В.Михалков)

«Ой ви, Василечки, бадиллячко дурне!
Чи бачите мене?
Я вище вас, мене усюди видно,
Не тільки вам, усім завидно,
Красуюся, як в огороді мак,—
На те ж то я й Будяк!» (Л.І.Глібов)

Замініть на хвилину в тексті Щуку, Кота, Будяка, Лева яким небудь Іваном Івановичем, замість – «Ослу доверили однажды пост завидный» - уявіть наприклад, - «Петру доверили однажды пост завидный» - і гумор одразу зникне.

Демонстрація невідповідності між зовнішністю і тим, що за нею криється, між ілюзією та дійсністю (високою думкою людини про своє моральне, суспільне, інтелектуальне значення та його фактичною цінністю) являє собою один із основних прийомів побудови комічного характеру, особливо популярного в байках.

Надзвичайно природний для байки прийом перебільшення і зменшення, який споріднений з карикатурою, і пародіюванням.

Прийом оголення контрасту також типовий для байки. Сутність його полягає у співвідношенні різних, частіше протилежних людських типів (з точки зору зовнішності, характеру, темпераменту, звичок та поглядів). Прикладом співвідношення таких контрастних героїв можуть слугувати: величавий, спокійно крокуючий Слон і маленька забіяка – Моська («Слон і Моська» І.А.Крилов); величезний Віл і заздрісне Жабенятко («Лягушка и Вол» І.А.Крилов), швидконогий Заєць та повільна Черепаха («Заец и Черепаха» С.В.Міхалков) та ін.

Найбільш давній прийом дотепності, який часто використовують в байках, - натяк. Найбільший ефект виходить в тому випадку, коли натякають на щось заборонене, недозволене. В байкарських левах, Ведмедях, Вовках, Щуках і т.д. байкарі показали риси, які характеризували царя, його вельмож, чиновників, - всіх тих, хто пригнічував народ.

Серцевину байкарського комізму в більшості випадків складає парадокс, неочікуваність. Згадаємо байку Крилова «Музиканти».

«Сосед соседа звал откушать;

Но умысел другой тут был:

Хозяин музыку любил

И заманил к себе соседа певчих слушать».

Основним прийомом комічного, найбільш вживаним в байках, є протиріччя, невідповідність між зовнішнім виглядом і суттю, формою та змістом.

Отже, не зупиняйтеся на виявленні тільки позитивного і негативного характеру відносин. Пам'ятайте, що ці загальні категорії потребують конкретизації. В кожних позитивних або негативних відносинах багато тонів і напівтонів, розпізнання яких призводить до правильного втілення авторського задуму.

Комедійно-сатиричний зміст байки, складає першу особливість байкового жанру. Друга ж особливість байки як жанру полягає в її оповідальності. І недарма байку називають «маленькою драмою», «маленькою комедією». Драматичний початок придає байкам сценічну виразність, яка знаходить своє пряме відображення в діалогах. Яскрава, соковита, влучна мова байкарських персонажів настільки хороша, що мало підготовлений виконавець починає «сидіти» на ній, роблячи її головною, самостійно існуючою; починає грати за всіх героїв і втрачає головне в розповіді – оповідача.

Орієнтири розпізнання ставлення автора до всього переданого

1. **Імена дійових осіб.** Героям байок також задані визначення, тільки їм властиві якості характеру: вірність і дружба в Собаці, наглість та жорстокість у Вовкові; слабкість та беззахисність в Ягнятка і т.д.
2. **Мораль.** Вонаможе бути явною, чітко сформульованою в кінці або на початку байки. Наприклад: «Услужливый дурак опаснее врага»; «Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое»;

«Прилащиться підлиза хоч до кого:
Солодкії слова
Приманюють великого й малого,—
То вже така дурниця світова;
Про се розумні знають люде,
Та що ж ви будете робить:
Хто маже — не скрипить,—
Так, мабуть, і довіку буде».

Мораль може бути прихованою, ніби завуальованою, не оформленою спеціально у висновок, але обов'язково «розчиненою» у всій розповіді.

1. **Мова авторської розповіді.** Думки,почуття, різноманітність ставлення письменника виражаються в мові, в підборі слів. Придивіться до тексту байки. Зверніть увагу на дієслова, епітети, порівняння і ви відчуєте безліч відтінків, нюансів в його ставленнях до зображуваних явищ та подій. «И надобно ж беде случится…», «В бедняжку когти запустила…», «Какой-то греховодник…».
2. **Простота композиційної побудови,** при якій спостерігається частий збіг кульмінації розповіді з кінцем твору.
3. **Віршована форма.** Виконання байки – дійсно розповідь, розмова, але розмова особлива – віршована, де збереження законів вірша так само обов'язково, як при виконанні будь якої віршованої розповіді. Тому тримайте між віршовану паузу, цінуйте риму, дотримуйтесь наголосів в словах, які дає автор.

Розкриття авторського задуму

Зрозуміти мету і намір автора допомагає ідейно-діючий аналіз твору. В ньому намічаються ніби два рівні: літературний (або ідейно-тематичний) і дійовий, які коректують один одного, розвивають та поглиблюють.

Літературний аналіз часто називають попереднім, вихідним, логічним. І це не випадково, так як мета літературного аналізу – зрозуміти головну думку автора.

Завдання літературного аналізу: визначення теми, ідеї твору; виявлення конфлікту, кульмінації, дії та контрдії, авторського ставлення до матеріалу; розкриття зерна характеру дійових осіб і розуміння стилю твору. Яку б байку ми не взяли, її назва, як правило, вказує на головних дійових осіб, в яких втілюється думка всього твору («Гадюка і Ягня», «Ґава і лисиця», «Коник-стрибунець» і т.д.)

Як будь-який розмовний твір, байку легко розчленувати на основні композиційні елементи: експозицію, зав'язку дії, її розвиток, кульмінацію, розв'язку і мораль, яка іноді міститься на початку. Навіть в маленькій байці ми обов'язково знайдемо ряд з'єднаних між собою і тих які послідовно розвиваються життєвих подій. Виявити їх в першу чергу допомагають дієслова. Так, в байці «Лисиця й виноград» голодна лисиця залізла в сад (експозиція); побачила соковитий виноград (зав'язка дії); намагається його дістати (розвиток); і нарешті йде, сварячи ягідки за їх незрілість (кульмінація, мораль). Не випускайте дієслова з поля зору! Вони – перші ваші помічники в ділі виявлення теми та ідеї твору. Не поспішайте, не прокидайте слова. Адже коли людина говорить, вона здійснює дію, мовний вчинок, який мотивується намірами та бажаннями мовця.

Творчий процес пізнання байки не обмежується розумінням авторського задуму. Ідея твору – це його головна, провідна думка, яку виконавець повинен зрозуміти і полюбити. Але на цьому оповідач не може зупинитися. Адже він живе і діє в умовах, часто зовсім не схожих і далеких від тієї епохи, в якій жив та творив автор. Конкретні життєві події, люди, оточуючі виконавця, і їх вчинки, а також особисті, суспільні і творчі прагнення оповідача доповнюють, розвивають, конкретизують ідею автора. І кінцеве перетворення ідеї твору в особисте над завдання виконавця здійснюється на третьому етапі оволодіння байкою, коли в роботу вступає творча уява виконавця.

Втілення авторського і виконавського задумів в слово, що звучить

Мета цього етапу: наповнити даний зміст особистими почуттями, уявленнями, відносинами і прагненнями. Іншими словами: зробити авторський текст своїм, особистим. Досягається це, перш за все, в результаті активної роботи уяви.

Наша уява завжди користується сприйняттями реальної дійсності. Але для передачі думок і почуттів байкаря недостатньо простих життєвих спостережень і сприйняття. Виконавець повинен творчо переглянути свої уявлення про звичайні реальні предмети. Смисл цього перегляду полягає в створенні нового образу – байкарського образу – шляхом приєднання до тваринного вигляду людських рис та якостей.

Який же характер повинні мати бачення виконавця, якщо в байці діє людина?

Яку б байку про людину ми не взяли, в ній завжди можна виявити або елементи видумки, неправди, казки, тобто того, чого в житті не буває, або прийоми доведення до абсурду шляхом перебільшення або зменшення окремих подій або явищ.

В обох випадках – герої і ситуації в тій чи іншій мірі карикатурні.

Підготовка до виходу

Чи помічали ви, що людина, яка розповідає в житті смішні історії чи анекдоти, буває, як правило, в піднесеному і хорошому настрої? Тільки тоді, коли сам бадьорий та веселий можеш передати іншим цей стан.

Однак піднесений, бадьорий настрій людини не сумісний з його м'язовою скутістю. Сміх уособлює собою розкутість всього організму. Тому творче самопочуття і м'язова свобода взаємно обумовлюють один одного.

Отже, підготуватись до виступу значить: звільнити м'язи, зняти непотрібну напругу; подумки охопити всю розповідь в цілому, відновивши в пам'яті своє над завдання, і накопичувати бажання поділитися з іншими конкретними думками та почуттями.

Вихід на сцену

Вихід на сцену знаменує собою початок публічної творчості. При цьому зовнішній фізичний характер виходу може набувати різних форм. Можна вийти швидко, стрімко, а можна і повільно, не поспішаючи розміститися в кріслі або стати за стільцем притримуючись за його спинку, і т. д. варіантів безліч. Головне, винести на сцену відчуття радості майбутнього спілкування з аудиторією. А в залі ще перемовляються, скриплять сидіннями, обговорюють, можливо номер, який тільки закінчився. І вам потрібно перевести увагу на себе, на те, що плануєте розповісти. Витримайте одну, дві секунди, роздивляючись обличчя слухачів. Відшукайте зацікавлені очі і подумки пообіцяйте їм щось цікаве, відоме тільки вам. Підкоріть їх своїй волі, волі людини, яка має сказати щось важливе і пристрасно бажає це зробити. І зал потроху стихне, заспокоється, приготується вас слухати. І ось тут раніше знайдене на репетиції положення тіла (поза, яка відповідає тому настрою, якого потребують перші вимовлені слова) полегшує природне входження виконавця в потрібний творчий стан.

Отже, напружені хвилини перед початком заповнюють знаходженням фізичних зручностей, пошуком об'єкту для спілкування, для встановлення початкового контакту з аудиторією та оволодінням увагою слухача.

Дія словом

Діяти словом це значить: активно і істинно спілкуватися з аудиторією; заражати її своїми почуттями; народжувати текст і підтекст в момент виконання, на очах у слухачів, миттєво. Це значить загалом змінювати свідомість людей в потрібну для виконавця сторону.

Поза спілкуванням з глядачем немає і не може бути творчості. Тому мало просто дивитися на свого партнера-слухача. Потрібно бачити його очі, відгадувати, перевіряти, чи дійшло до нього все те, що ви хочете сказати йому; вкладати одне бачення за іншим; чекати від нього відповіді і відповідати на передбачувані запитання, здивування, співчуття і незгоди.

В зв'язку з цією головною вимогою реалізації мистецтва розповіді виникає важливий момент, який має відношення до технічної сторони організації концертів на самодіяльній сцені. Зал має бути так освітлений, щоб виконавець міг бачити очі слухачів. Світло, яке сильно б'є в очі читця обеззброює виконавця. Він залишається без партнера і тим самим позбавлений можливості цілеспрямовано діяти.

В самому тексті байки майже завжди закладені безпосередні звернення до слухача. Саме тому, що байка завжди розмова, яка будується на спілкуванні з глядачем, робота з втілення байки в слово, яке звучить надає виконавцям блискучі можливості придбання навиків істинного спілкування з аудиторією.

Розмовність байки дозволяє відточувати і інший, не менш важливий навик – органічність, миттєве народження слова. Різностопність і між віршована пауза, про які вже йшла мова, зобов'язують виконавця робити зупинки при вимові тексту. Ці обов'язкові зупинки наповнюються баченнями, думками, пошуками потрібного слова, що в підсумку і призводить до живого, миттєвого, тексту який народжується на очах у глядача.

Розбір публічного виступу.

Публічне виконання байки вінчає роботу оповідача. Як би вдало не йшов виступ, як би добре не відчували ви себе після нього, вдумливий аналіз творчого процесу необхідний. Він дозволить не тільки виявити помилки, які ми допустили, але й закріпити те цінне, що виникло на публіці в момент виконання.

Не лінуйтесь задавати собі питання: чи зміг я зібратись перед виходом, зняти непотрібне напруження, зосередитися на головному – на своєму над завданні? Чи було мені зручно фізично, коли я вийшов? Чи не поспішив з початком? Чи зміг встановити контакт зі слухачем? Як звучав голос? Чи передав він те, що мені було потрібно? Чи тримав я віршовані паузи і чи заповнював їх баченнями та думками? Чи була реакція залу і в якому моменті? А чому слухачам не було смішно там, де, на мою думку, повинно було бути?

Очікувані результати: через алегоричну форму байки вихованці навчаться виправляти вади характеру, цінувати чесноти, отримають уроки життєвої мудрості, адже: «байка вчить, як на світі жить»; застосовуватимуть крилаті вирази з байок у спілкуванні; інсценізуючи байку спробують себе в ролі не тільки акторів, а й критиків; відкриють власні таланти у написанні байок.

Використані джерела:

1. Петрова Э.А. Сатира и юмор в творчестве чтеца-любителя (Методическое пособие для руководителей и участников самодеятельного коллектива художественного слова). – М.: ВНМЦ НТ и КПР, 1984, с. 86 [с.42-68];
2. Kidlib.in.ua/categories/3-Байки/entries/59-Будяк-і-Васильки.

Переклад матеріалу на українську мову: Ромась Н.А.