

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

(исторические факты и события, связанные с развитием дошкольных учреждений, а также методиками обучения и воспитания детей дошкольного возраста)

ОТ ИГРЫ К ИГРЕ

О. Крамаренко

Очевидна необходимость развития творческой индивидуальности ребёнка с позиций передовой педагогики русской драматической школы «театра переживания». Потребность игры, потребность в актёрском действии чрезвычайно сильна в человеке. Эта потребность корнями своими уходит в самую глубокую древность, и с ней вовсе не следует бороться. Наоборот, мы должны всемерно её развивать.

Эффективность различных методик театральной работы кроется в сближении игры актёра и игры ребёнка дошкольного возраста, основанной на вере в правду вымысла, искренности в переживании и перевоплощении, базирующуюся на активном творческом воображении. «Искусство театра — это искусство открытых человеческих чувств, и природа его — это полная вера во всё, что происходит на сце-

не», — писал И. А. Сац. Игровая деятельность ребёнка способствует его развитию, начиная с самого раннего детства, стимулирует развитие психических процессов, совершенствует его телесную пластичность и реализует творческую активность формирующейся личности ребёнка, создавая среду для развития его творческих задатков. К. С. Станиславский сказал, что артист должен любить и уметь мечтать, что он, как

ребёнок, должен уметь играть с любой игрушкой и находить в этой игре радость.

Очевидна необходимость развития творческой индивидуальности ребёнка с позиций передовой педагогики русской драматической школы «театра переживания». Потребность игры, потребность в актёрском действии чрезвычайно сильна в человеке. Эта потребность корнями своими уходит в самую глубокую древность, и с ней вовсе не следует бороться. Наоборот, мы должны всемерно её развивать.

Следует различать термины: «театрализованная» (тематический монтаж, «живая газета», агитбригада, инсценировка отрывков программных литературных произведений) ограничивающая творческую активность и самостоятельность ребёнка, и «театральная», предоставляющая большие возможности для самостоятельного действия и творческой самореализации детей.

Выготский Л. С. писал: «...основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, но в самом процессе. Важно не то, что создают дети, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении». Потребность синтезировать тео-

ретические, методические и практические разработки театральной педагогики, в целях доступности широкому кругу педагогов, особенно начинающих свою педагогическую деятельность, работающих на эффективное гармоничное развитие личности каждого ребёнка, отражена в статье.

Гуманизм в образовании реализуется путём признания самценности каждого отдельного человека и обеспечения его внутренней и внешней свободы. «Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание Детского театра с детского возраста? — говорил К. С. Станиславский о Детском театре. — Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребёнка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, вызывает подчас недоумение даже у нас, профессиональных артистов. Что-то есть в нашей педагогике, что убивает детскую смелость инициативы, и потом, только став взрослыми, некоторые из них начинают искать себя на сцене. А вот если устранить этот разрыв, если объединить талантливых ребят в Детский театр в расцвете их детского творчества и уже с тех пор развивать их естественные стремления — представляете себе, какого праздника творчества можно достигнуть к их зрелым годам, какого единства стремлений!»

Сценическая работа требует периода обязательного обучения. Рассмотрим этапы становления и развития театральной педагогики. Театральное образование, система профессиональной подготовки артистов, режиссёров, театроведов и других работников в области театрального искусства, зародилось в театре Древнего Рима (школа Россия, I в. до н. э.). В VIII в. н. э. Первое театральное учебное заведение появилось в Китае. В странах Европы в эпоху Возрождения актёрскому мастерству обучали в театрах актёры и драматурги, стоящие во главе трупп. Стройную педагогическую систему подготовки актёров выработали деятели школьного театра, получившего распространение с XV—XVI вв. в учебных заведениях стран Европы, с XVII в. — в России.

Однако духовный мир человечества зародился задолго до этого. В период верхнего палеолита существовала наскальная живопись. Постепенно возникает потребность объединения: в обрядовой деятельности участвовали все члены общины, в том числе дети и подростки. В часы отдыха старшие охотники обучали младших, воспроизводя как бы заново сцены охоты — первые драматические элементы. Они состязались в попадании в «зверя», коллективно изображали охоту, чётко распределив обязанности-

роли. В единое действие втягивались лучники и метатели камней, преследователи зверя, «засада» и зрители. Бой примитивных тамтамов задавал ритмы движений, выкриков, плясок. «Режиссёрами» действия выступали самые опытные предводители. В этих диких нерасчлнённых (синкретических) формах современный зритель мог бы увидеть зачатки многих будущих самостоятельных видов искусства: танца и пения, музыки и поэзии, театрального действия. Следует отметить существование обряда инициации — посвящения детей в полноправные члены племени. По сути, это грандиозный спектакль, продолжительностью от нескольких часов до нескольких лет. Его тщательно подготавливают взрослые: шаманы, вожди, старейшины, обеспечивая сложные декорации, костюмы, грим, звуковое сопровождение и прочее, а разыгрывают дети 9—15 лет (возраст зависит от обычаев племени).

Обряд помогает ребёнку вступить во взрослую жизнь, приобщая к тайнам культуры своего народа. Это активное приобщение к общечеловеческим ценностям является носителем воспитательных и социализирующих воздействий. Среди детских обрядов, распространённых в славянских землях и доживших до XX века, наиболее известен обряд «плювиальной» (дождевой)

магии; хороводная игра «Ленок», её участники изображают, как сеют, убирают и обрабатывают лён; игранесня «А мы просо сеяли...». Удачное исполнение детьми обрядовых действий гарантировало благополучное существование всего племени. Детские игры часто воспроизводят обрядовые празднества (свадебный обряд) с традиционными «сценариями», которые разыгрываются или непосредственно детьми, или используют кукол. При этом детьми усваиваются традиционные песни, танцы, элементы художественного оформления обряда. Существует творчество взрослых для детей, подражание детей творчеству взрослых и их собственная художественная самодеятельность. Участие ребёнка в театрализованных обрядах и праздниках — способ привлечения большого количества людей к театральной деятельности, что стимулирует рост интереса в семьях к творчеству, общению, профессиональному театру. Коллективность творчества — характерная черта народного искусства.

История русского театра берёт своё начало в народных играх и обрядах. Этот начальный, игрищный этап становления театра зарождается в родовом обществе и заканчивается к XVII в. Постепенно, обряды утрачивали своё магическое значение и превращались в игры-

представления. Например, сжигание чучела на масленицу — массовое театральное представление. В них зарождались основные элементы театра — драматическое действие, ряжение, диалог. Отражение действительности требовало специальных приёмов, придающих особую выразительность действию, таковыми являются: песня, пляска, музыкальное сопровождение, маскирование и лицедейство. Действо осуществлялось под руководством непрофессиональных режиссёров («заправил») фольклорного театра, проявившегося в разыгрывании народных драм, кукольных и раешных представлений. Они выполняли художественно-творческие и педагогические функции, обучавшие участников театральному ремеслу непосредственно в процессе разучивания с ними ролей.

Далее следует сравнительно более зрелый этап развития театра, завершающийся учреждением постоянного государственного, профессионального театра в 1756 году. Первыми профессиональными артистами являются скоморохи, первое упоминание о них найдено в летописи 1068 г.; в XVII в. искусство скоморохов достигает своего расцвета. Они принимали участие в свадебных и поминальных обрядах («русалии» — массовые поминки весной), выступали на ярмарках

и народных гуляниях. Появились устойчивые ассоциации — «ватаги» скоморохов с разделением функций (профессионализация), удерживающиеся экономическими интересами. На скоморошеских игрищах появились на Руси кукольный театр. Скоморохи использовали маски, грим, костюмы, бутафорию. Их выступления во многом строились на импровизации, включали в себя пение, танцы, пантомиму. Ранее в играх и обрядах не было разделения на лицедеёв и зрителей.

На положении придворных шутов скоморохи выступали при Московском дворе в Потешном чулане (1571 г.) и позже в Потешной палате (1613 г.). В представлениях наравне с взрослыми актёрами выступали русские и немецкие подростки. Однако представления скоморохов не смогли перерасти в профессиональный театр, так как постоянно преследовались церковью, которая в свою очередь обращалась за помощью к светской власти.

В XVII веке сложились первые устные народные драмы, появилась кукольная комедия с главным героем — Ванькой-Рататум (позже Петрушкой.) Наряду с развитием народного театра, в это время впервые в России появляются придворный и школьный театры.

Русский профессиональный театр появился 17 октября 1672 года,

когда состоялась премьера первого профессионального спектакля в одном из летних царских дворцов, расположенном в селе Преображенское. При царе Алексее Михайловиче театральные представления стали при дворе регулярными, в Кремле была сооружена сцена, в спектаклях участвовали не только русские, но и выписанные из-за границы актёры. Организацией придворного театра руководил пастор Иоганн Грегори, но идея была сподвижника царя боярина Артамона Матвеева. В селе Преображенское под Москвой специально было выстроено для него здание — «Комедийная храмина (Комедийная хоромина)», которое позже перенесли в Москву, в одно из помещений Кремля, существовал до 1676 г. В Москве в 1673 году была создана первая театральная школа. После его смерти спектакли при дворе прекратились, и возобновились при Петре I, по указу которого в 1702 г. создаётся Публичный театр, рассчитанный на массовую публику. В 1706 г. театр прекратил своё существование, так как немецкая труппа И. Х. Кунста представляла иностранные пьесы, которые признания публики не получили, а субсидии Петра I прекратились. В труппе работали подростки, набранные из мещан и подъячих. В 1719 г. Пётр I организует профессиональный театр в Петербур-

ге, которым руководит иностранец Манн. В 30-х — 50-х гг. XVIII в. играли спектакли в нём множество гастролировавших трупп из Германии, Франции, Италии, но театр могли посещать только придворные.

Одновременно не только в Москве, Петербурге, но и в других крупных городах получил распространение театр «охочих комедиантов» — артистами в нём были мелкие чиновники, учащиеся, грамотные ремесленники, рабочие, солдаты. В репертуаре были интермедии комического и фарсового характера, наряду с крупными спектаклями, инсценирующими популярные произведения литературы. Представления проводились в специально подготовленных помещениях, реклама спектаклей иногда публиковалась в газетах, платный вход — всё это свидетельствует об объединении черт народного и профессионального театра. Наиболее профессиональна была ярославская труппа «охочих комедиантов», которую возглавлял Ф. Г. Волков.

К середине 50-х г. XVIII в. сформировалась потребность в постоянно действующем профессиональном театре, доступном широким массам населения. Русская национальная драматургия начала своё существование с произведений А. П. Сумарокова и М. В. Ломоносова. 30 августа 1756 года императрица Елизавета

Петровна издаёт указ, повелевавший «учредить русский для представления трагедий и комедий театр». Директором был назначен уже известный к тому времени драматург и поэт А. П. Сумароков, но ведущая роль в деятельности театра принадлежала выдающемуся театральному деятелю Ф. Г. Волкову. Он организовал в Ярославле любительскую труппу в 1750 году, на основе которой в 1756 году был создан театр в Петербурге. Под его руководством получил профессиональную подготовку И. А. Дмитревский, один из первых театральных педагогов; Я. Д. Шумский. Белинский называл Волкова «отцом русского театра». Появились городские самодеятельные театры. В XVII—XVIII вв. одновременно существовали народный и профессиональный театры.

История детского театра, в котором спектакли разыгрываются силами детей, берёт своё начало от церковно-школьных театров, затем на рубеже XVI—XVII вв. развивается на Украине (Киево-Могилянская академия славилась своим школьным театром) и впервые появляется в России в XVII веке. Однако в духовных школах Западной Европы школьный театр существовал ещё в XIII—XV вв. В духовных же школах России школьный театр получил распространение только в первой половине XVII века. Поз-

же он включается в учебные планы не только духовных, но и светских образовательных учреждений. Его создание связано с именами Феофана Прокоповича — государственного и церковного деятеля, писателя («Трагикомедия», «Владимир» — вершина драматургии школьного театра, «Слово о власти и чести царской», лирические стихи), возглавлявшего Учёную дружину, и Симеона Полоцкого (в миру — С. Е. Петровский-Ситнианович), который был соавтором создания Славяно-греко-латинской академии. В 60-х гг. он написал комедию «Блудный сын». Эта пьеса была направлена против молодых людей, попусту растрачивающих семейные деньги за границей, куда их родители посылали учиться. Это была первая русская письменная драма. Симеон Полоцкий — один из зачинателей русского силлабического стихосложения и драматургии. Царь Алексей Михайлович, путешествуя по Украине, был потрясён театральными представлениями Симеона Полоцкого, которого привёз в Москву, поручив ему воспитание и обучение собственных детей. Школьный театр дал русскому искусству двух выдающихся драматургов: Симеона Полоцкого и Дмитрия Ростовского.

Первоначально задачей школьного театра было улучшение церковно-богословского образования уча-

щихся. Пьесы, поставленные в нём, были близки к церковным проповедям, и показывали какое-либо богословское рассуждение или положение. В них рассказывалось о грешнике, который не раскаялся и попадал в ад при диком ликовании чертей, или грешнике, который осознал пагубность своих поступков, раскаялся и попал в рай. В пьесах действовали аллегорические персонажи, обозначающие различные добродетели и пороки, а также Время, Истину, Смерть, Мир и т. п.

В Москве в первой половине XVII в. успешно работали два школьных театра: при Славяно-греко-латинской академии и при Московском госпитале на Яузе — первом лечебном и медицинском учебном заведении в России. В театре Московского госпиталя студенты-медики и студенты, приглашённые из Славяно-греко-латинской академии, исполняли пьесы, рассказывающие о русской истории и современной России, авторов Ф. Журовского героико-патриотического содержания («Слава российская», «Слава печальная Российскому народу смерти Петра Великого...»), Д. Ростовского, Ф. Прокоповича. В 1702 году митрополит Ростовский и Ярославский Дмитрий — духовный деятель, драматург, историк, педагог, — открывает в Ростове Великом

духовную школу, где по образцу Киево-Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академии создаёт школьный театр, для которого он сам пишет пьесы. Школьные театры успешно работали в духовных семинариях и училищах Львова, Тифлиса, Киева. Пьесы писались преподавателями, и силами учащихся ставились исторические трагедии, аллегорические драмы, интермедии — сатирические бытовые сценки, в которых звучал протест против существующего общественного строя. Интермедии школьного театра заложили основу комедийного жанра в национальной драматургии.

После переезда двора в Петербург благосклонностью императрицы пользуются спектакли кадетов Сухопутного шляхетского корпуса, в котором театр используется для лучшего усвоения иностранных языков воспитанниками. Она издаёт указ о создании театра в Сухопутном шляхетском корпусе, позже, в 1756 г., учреждает первый государственный общедоступный театр фактически на его базе. *Таким образом, русский театр родился как театр детский.*

В XVIII веке театр в России приобрёл огромную популярность и стал достоянием широких масс. Народный театр от коротких сценок переходит к большим по объёму спектаклям. В крепостных труппах,

существовавших с конца XVIII века (53 в Москве), очень разнился и репертуар, и состав: в Шереметьевском театре (подмосковные имения Кусково и Останкино) преобладали западноевропейские оперы, крепостные актёры труппы учились у лучших актёров того времени — И. А. Дмитриевского, С. Н. и Е. С. Сандуновых, П. А. Плавильщикова; в театре Юсупова в Москве и имении Архангельском ставились балеты, и была сильная балетная труппа, обучавшаяся у знаменитого московского танцмейстера Иогеля; в театре А. Р. Воронцова в Алабухе и Андреевском под Москвой ставились драматические спектакли, артисты получали жалованье, для них были отменены телесные наказания. Крепостные театры способствовали формированию провинциальной сцены в России — в Нижнем Новгороде, Орле, Пензе, Казани, Харькове и других городах. На их основе в ряде городов возникли частные антрепризы, где театральная труппа собиралась на сезон (с осени до весны) антрепренёром.

Во второй половине XVIII в. А. Т. Болотов — русский писатель и естествоиспытатель, сделал первую попытку определить специфику детского театра. Он поставил театральный эксперимент на базе пансиона в Богородицке, основанного им в 1778 году. Премьера коме-

дии М. М. Хераскова «Безбожник», где он сам играл вместе с разновозрастными воспитанниками. Вероятно, что именно он является автором первых русских пьес для детского исполнения. Это начинание привлекло взрослых-энтузиастов, и в 1781 г. для работы с детьми был приглашён И. Кошелев. Но этот театр прекратил своё существование уже в конце 1781 г. по указанию главного управляющего царскими имениями князя С. С. Гагарина, непосредственного начальника Болотова. Н. И. Новиков — русский просветитель, писатель, журналист, издатель, — впервые стал публиковать в своих журналах и сборниках пьесы для детей. В крепостном и любительском театрах часто играют дети: первые свои знаменитые трагедийные роли (например: роль Луизы в опере «Беглый каторжник») сыграла в 13 лет актриса Шереметьевского театра Прасковья Ковалёва, дочь кузнеца, за это ей пожаловали псевдоним Жемчужовой; 12-летним ребёнком дебютировал на провинциальной сцене М. С. Щепкин в роли крепостного слуги в комедии А. П. Сумарокова «Вздорщица».

В период правления Екатерины Великой в создаваемых ею женских учебных заведениях театр занимал ведущее положение среди предметов эстетического цикла. Спектакли играли на фран-

цузском, немецком, итальянском и русском языках по произведениям отечественных и зарубежных авторов. В конце XIX века двор посещал спектакли, поставленные совместно воспитанниками Смольного института благородных девиц и Шляхетного корпуса.

В русских семьях сохранялась традиция домашнего театра, для которого нередко силами участников создавали сценарии представлений, в том числе и кукольных. Наиболее известным является Домашний театр П. Б. Шереметьева, в котором играли его собственные дети наряду с детьми из дворовых семей. В России в 1909 г. функционировало 420 народных театров: домашних, сельских, фабричных. Многие известные деятели искусства сделали свои первые сценические шаги в детском и подростковом возрасте: М. С. Щепкин — ученик Судженского уездного училища участвует в школьных постановках; П. М. Садовский — родоначальник династии русских актёров стал выступать на провинциальной сцене в 14 лет, где его во время гастролей увидел М. С. Щепкин и содействовал приглашению в Малый театр в 1939 г.; Н. В. Гоголь выступал в комедийных ролях в любительских спектаклях, обучаясь в Нежинской гимназии; М. Н. Ермолова дебютировала в 13 лет; П. А. Стрепетова в 14 лет стала актрисой Рыбинско-

го театра; М. Г. Савина выступала на сцене с восьми лет, в 15 была зачислена в труппу Минского театра; В. Н. Давыдов в гимназические годы активно принимал участие в любительских спектаклях; К. С. Станиславский сам ставил спектакли в домашнем театре, параллельно играл в домашнем театре С. И. Мамонтова, Н. Н. Сац ребёнком участвовала в инсценировках и домашних спектаклях, некоторые режиссировала сама, М. И. Царёв гимназистом мечтал стать актёром, участвовал в любительских спектаклях и многие другие. Профессия режиссёр появилась только в последнее десятилетие XIX века, до этого заботу о создании спектакля брал на себя или первый актёр труппы, или автор пьесы.

Важнейшие проблемы театра детей: его связь с профессиональным искусством, роль педагога, требования к репертуару и прочие, затрагивались многими педагогами XIX — начала XX вв. — Н. И. Пирогов, В. П. Острогорский, А. Ф. Бунаков, С. Т. Шацкий, Н. Н. Бахтин и др. Большой вклад в развитие любительского театра внесли К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, А. Д. Попов, А. А. Брянцев, Б. Е. Захава и многие другие. Так усилился темп русской театральной жизни во всех её разветвлениях и проявлениях в связи с грандиозно

выросшим интересом к театру и в атмосфере широкого признания великой важности театра».

Детские театральные коллективы — одна из форм детского творчества. Они создаются с целью формирования и удовлетворения художественно-творческих потребностей и интересов детей, развития их способностей, эстетического воспитания и художественного образования. В советское время детский театр представлял собой один из видов художественной самодеятельности, организуемой в рамках дополнительного образования. Проблемы театра детей разрабатывались НИИ художественного воспитания АПН СССР. Массовое театральное движение объединяет множество коллективов, дети участвуют в демонстрациях, парадах, праздничных представлениях. В 1916 году на заседании детской секции Всероссийского съезда театральных деятелей, детский театр оценивался как эстетическое явление. Первый в мире постоянный театр для детей открылся 6 ноября 1918 г. в Москве. Однако с 20-х по 80-е годы XX века детский театр стал расцениваться исключительно как педагогическое явление: 1932 г. — Всесоюзная олимпиада самодеятельного искусства и Всесоюзная конференция детских и педагогических театров; 1939—40 гг. — Всесоюзный

смотр театральной самодеятельности; 1943 г. — смотр фронтовой художественной самодеятельности; 1944 г. — Всесоюзный показ художественной самодеятельности ремесленных и железнодорожных училищ и школ ФЗО; 1945, 48-й, 55-й, 57-й, 63—65 гг. — Всесоюзные показы и смотры художественной самодеятельности. В период ВОВ коллективы самодеятельных театров выступали на фронте, на оборонных предприятиях, в военных госпиталях. В 1977 году насчитывалось 3 тысячи народных театров, в том числе театры юного зрителя. В их работе принимали участие школьники.

С 80-х годов начинается очередная всплеск активности детского театрального движения, выражающийся в повышении интереса творческой интеллигенции к этому явлению и многообразии форм работы. Театры, студии, кружки, в которых играют дети, представляют свои работы на фестивалях и конкурсах, гастролируют за рубежом и т. д.

В настоящее время детский театр помолодел, на ряду с другими программами дополнительного образования театрализованные представления широко используют педагоги, занимающиеся с детьми дошкольниками в многочисленных центрах развития ребёнка.

Литература

1. *Выготский Л. С.* Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М.: Просвещение, 1991.
2. *Детская энциклопедия в 12 т. Изд. 3. Т. 12.* Искусство. М.: Педагогика, 1977.
3. *История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века: Учебник.* М.: ГИТИС, 2004.
4. *Луначарский А. В.* О театре и драматургии. Избр. статьи в 2-х томах. Т. 1. Русский дореволюционный и советский театр. М.: Искусство, 1958.
5. *Ромм М. И.* Беседы о кино. М.: Искусство, 1964. *Сац Н. И.* Новеллы моей жизни. Кн. 1-я. 3-е изд. Стереотип. М.: Искусство, 1985.
6. *Станиславский К. С.* Собрание сочинений в восьми томах. Т. 1. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1954.
7. *Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов/Под ред. А. Б. Никитиной.* М.: Гуманитарное Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.
8. *Энциклопедический словарь юного зрителя.* М.: Педагогика, 1989.

