

КАК ИССЛЕДОВАТЬ ТЕАТР

Никитина Александра Борисовна,

кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Института системных проектов Московского городского университета (МГПУ), Москва

Автор даёт рекомендации студентам, выбирающим для исследования театральную социокультурную практику. Подход к теме, сбор материала, разработка инструментария, экспертиза исследования, презентация.

Ключевые слова: театр, исследование, социокультурная практика, инструментарий, экспертная оценка.

Для многих студентов, и не только из глубинки, но и из Москвы, театр представляется прекрасным замком с красивыми люстрами, лестницами, удобными креслами, где показывают интересные истории о том, как правильно жить. Конечно, и такие театры бывают в реальности. Но, во-первых, они, как правило, лучше всего исследованы. А во-вторых, всё вышеуказанное не является принципиально важными, неотъемлемыми признаками театра.

С древних времён прижился образ: на площадь выходит актёр, расстилает коврик, к нему поворачивается первый зевака — и вот уже ТЕАТР. Редкий артист ни разу в жизни не привёл этот образ в своём интервью, редкий театральный критик не «поиграл» с этим образом, а в России даже есть фестиваль моноспектаклей, который называется «Актёр & коврик».

Театр — это игра, это тот, кто играет + тот, кто смотрит. Это то, что каждый раз происходит «здесь, сейчас, впервые» как для актёра, так и для зрителя, и никогда больше не может повториться в точности. Театр — это опыт совместного проживания и преображения. И этот опыт чаще всего не даёт нам ответов, а рождает у нас новые вопросы, беспокоит, будоражит, тревожит и заставляет двигаться вперёд, искать, меняться.

Очень важно подумать об этом, прежде чем решаться на театральную социокультурную практику.

Примерка к теме

Предположим, что Вы студент 1-го курса МГПУ, у Вас началась социокультурная практика, и Вы решили, что основная область Ваших интересов — театр.



Почему театр? Прежде всего постарайтесь честно ответить самому себе на вопрос: чем Вам интересна именно эта практика? Что Вы на самом деле хотите от неё получить? Не старайтесь найти красивые и умные слова, найдите точный лично для Вас ответ.

Может быть, Вы хотите:

- погрузиться в мир праздника и развлечения?
- побывать в модных пространствах столицы?
- посмотреть вблизи на артистов, любившихся Вам на экране?
- попасть за кулисы и прикоснуться к театральным тайнам, скрытым от простого зрителя?
- познакомиться с необычными, неформальными, молодёжными театральными проектами?
- узнать что-то об инклюзивных возможностях театра?
- приглядеться к тому, чем театр может Вам пригодиться в будущей профессии?
- поиграть на студийной сцене?
- написать собственную пьесу?
- попробовать себя в театральной журналистике?
- что-то совсем другое? что?

(Ответ «Как-нибудь попроще сдать социокультурную практику», бесспорно, имеет место быть правдой в 100% случаев, но не объясняет, почему именно театр.)

Только честно разобравшись, почему театр, можно двигаться дальше.

Какой театр? И где театр? Теперь

нужно понять, какой театр или какие театры могут лучше всего удовлетворить Ваш запрос. Что можно сделать, чтобы с этим разобраться? Разумеется, обратиться ко Всемирной паутине, использовать «подсказки зала» и «вопросы другу».

Можно для начала взглянуть на театральные карты Москвы. Ну, например, вот на эту страничку: <https://www.moscowmap.ru/spravochnik/teatry/> — справочник «Вся Москва», раздел «Театры в Москве». Вообще таких карт много. И можно искать специально молодёжные театры, театры-студии, экспериментальные театры и так далее. Вы с удивлением обнаружите, что в Москве гораздо больше театров, чем Вы предполагали, что они бесконечно разные, что все они неплохо классифицированы и описаны. И эта работа сразу поможет Вам сделать два важных шага:

- 1) определить свою нишу интересов и очертить её примерные границы;
- 2) выяснить, какую работу делать не нужно, потому что она уже сделана до Вас.

Если Вас интересует любительский театр, открывающий возможности участия, то и здесь Сеть нам в помощь. Например: <https://www.spr.ru/all/teatralnie-studii-i-detskie-teatristudii/> — Каталог организаций «Театральные студии и детские театры-студии Москвы и Московской области».

Не забывайте время от времени

выныривать из Сети и задавать вопросы друзьям, близким и случайным прохожим на улице. Как ни велика Паутина, в её ячейки попадают не все театры, студии и идеи.

Кто мы? Где мы? А теперь можно ненадолго вернуться к мысли о своей будущей профессии и размышлениям о том, где именно мы учимся и проходим практику. Как ни парадоксально, эти размышления не станут для нас определяющими. Потому что Учитель — это, прежде всего, лидер, широко образованный человек. И привязка к специфическим запросам узкой специализации и утилитарной пользе нам ни к чему. Но соотноситься с широкими задачами профессии не вредно. Просто, чтобы увидеть возможные зоны диалога театра и педагогики.

И тут мы посоветуем вполне конкретный источник — блог лаборатории социокультурных образовательных практик ИСП МГПУ «и ТП и ТД» (т.е. «и театральная педагогика, и театр детям»): театральная педагогика.рф и его страницы в соцсетях.

Здесь Вы найдёте полезные ссылки и списки, методики, рассказ о личностях и событиях, и многое другое. Полистайте то, что Вас заинтересует. У Вас ещё будет возможность вернуться к некоторым из этих материалов подробнее. А пока — просто посмотрите, что тут можно найти.

Кто наш адресат? И что ему нужно? Ну вот, и теперь, когда Вы примерно поняли, какая область теа-

тральной жизни Вам любопытна, пришло время понять, кому ещё может быть интересно то же, что и Вам? И какими полезными результатами своей работы, скорее всего, Вы сможете поделиться через пару-тройку месяцев?

Наша жизнь слишком коротка, чтобы делать никому не нужную работу, даже ради получения зачёта. Но вот если мы можем сделать что-то, что по-настоящему обрадует хотя бы одного человека, — дело того стоит. Подмакетник для игры с младшим братом? Почему бы и нет? Именно с такой игрушки, подаренной старшими, начинались театральные увлечения Гёте, Лермонтова и других великих поэтов и драматургов. Сценическая коробочка, в которой могут происходить настоящие театральные чудеса: меняться задники, зажигаться огонёчки, двигаться куклы...

Куда нам следует отправиться, чтобы соорудить подобное? Верно! Скорее всего, в театрално-декорационные мастерские.

Ещё раз совершенно серьёзно подумайте: что будет конечным продуктом Вашей деятельности и кого этот продукт порадует?

- Комфортный театральный маршрут для детей с ОВЗ?
- Лайфхак — как бюджетно попасть на престижные театральные события?
- Комментированный перечень маленьких передвижных театров, охотно выезжающих на площадки заказчика?



- Инструкция, помогающая понять язык современного театра?
- Рассказ о самых необычных театральных пространствах Москвы?
- Путеводитель по театральным тренингам, направленным на личностное развитие или командообразование?
- Что-то совсем иное? Что?

Формулировка темы

Чтобы справиться с этой задачей, спросите себя: в чём для Вас самих проблема? Какие подарки в этой области Вас самих порадуют? Что непонятно? Что ускользает от понимания? Чего не хватает для радостного погружения в мир театра?

Краткое, понятное и точное описание ловушки для ускользающего и будет формулировкой Вашей темы.

Какие опасности нас подстерегают на пути формулировки темы?

Прежде всего, **гигантомания**.

Например, тема «Педагогические смыслы театральной игры» прекрасна. Но это тема монографии, а не студенческой работы. Слишком много игр и слишком много смыслов. Может быть, лучше такая: «10 театральных игр, которые помогут первокласснику смело отвечать у доски»?

Или вот тема «Классический репертуар московских театров в помощь школе». Тоже прекрасно! Но такой материал под силу написать от силы трём московским театральным критикам, для которых изучение этой темы является основной профессиональной деятельно-

стью. А вот тема «Спектакли Малого театра как ресурс для внеурочной работы учителя литературы» более реалистична, не правда ли?

Вторая опасность — **неясность предмета**.

Например, фантастически «тёмная» тема «Рейтинг лучших детских спектаклей Москвы». Что такое детские спектакли — для детей, или те, где играют дети? Что такое детские — для тех, кому нет трёх лет, для дошкольников, подростков? Что такое «лучших» — тех, где случается подлинное проживание и преображение? Тех, что получили призы на фестивалях? Тех, что хвалят на родительских форумах? Тех, у кого больше денег на рекламу и кто чаще мелькает в СМИ? И как мы собираемся искать и обрабатывать массив из сотен названий?

Третья опасность — **бессмысленность цели**.

Например, «Определение видов и жанров московских театров». Виды и жанры московских театров ничем не отличаются от мировых. И об этом можно прочесть в любом театральном словаре!

А в остальном для Вас открыты все пути! Будьте честны и индивидуальны в выборе интересной Вам темы, и всё обязательно получится.

Сбор материала

В путь? Вы уже побродили по Интернету и ещё побродите. Но сейчас самое время надеть свой парадный театральный наряд и отпра-

виться в реальное путешествие. Помните, что у каждого театра свой дресс-код: Театр.doc и Большой театр требуют разной одежды. На студийный тренинг Вас не пустят в лодочках на каблуках и в узких джинсах. А в театрально-декорационные мастерские не стоит надевать белый костюм.

Но прежде чем куда-то идти, нужно об этом договориться! И вот тут начинается Ваша реальная практика. Найти на сайте телефон. Позвонить и узнать телефон ответственного за работу со зрителем. Добиться беседы с тем, кто реально может Вам помочь именно в этом театре! Объяснить ему, что Вы студент МГПУ, что у Вас такая социокультурная практика, что Вы очень полезны театру, потому что расскажете педагогической общественности Москвы, что в этот театр стоит пойти. Это непросто, но увлекательный квест.

Вы сделали это? Поздравляю Вас! Теперь опишите проделанный путь в дневнике практики. Зачем? Сейчас неважно — потом выяснится, зачем. И точно пригодится. Напишите, что было самым трудным, самым приятным, самым неожиданным.

Первое посещение. Вы пришли в выбранное Вами место первый раз. Не рассчитывайте, что Вам сразу удастся совершить подвиг.

Вы задумали писать рецензию? Попробуйте сделать это после спектакля, но будьте готовы к тому, что это не получится. Окажется, что Вы потеряли программку и не помните, как зовут режиссёра, что Вы вообще

не знаете, как поменялась декорация между первым и вторым действиями, что за музыка звучала! А описать манеру актёрской игры и хореографию у Вас просто не хватает слов.

Почитайте классные театральные рецензии ведущих современных театральных критиков Татьяны Тихоновец, Евгении Тропп, Анны Бонасюкевич, полистайте интернет-версии «Петербургского театрального журнала». Сообразите, на что нужно обратить внимание в следующий раз, и двигайтесь дальше.

Вы хотели провести опрос? И тут выяснилось, что в памяти Вашего телефона нет места и заканчивается зарядка? Зрители шарахаются от Вас, как от чумы? Да и Вы опасаетесь подойти к незнакомым людям? Заготовленные Вами вопросы кажутся теперь дикими и глупыми? Это нормально. У Вас разведка боем. Подумайте, как подготовиться к интервью содержательно и технически, и вперед!

Но сначала опишите все свои ошибки и победы в дневнике практики. Поверьте, это — бесценный материал.

Ваше первое посещение — это пилотная проба. Вы сейчас только нащупываете, какие инструменты нужны для Вашего исследования. Вы уточняете, что на самом деле необходимо узнать и как это можно сделать.

Сейчас, когда у Вас появились первый опыт и первые впечатления, принимайтесь за разработку инструментария всерьёз.



Разработка инструментария

Подумайте, какой информации Вам не хватает для Вашего исследования.

Стоит познакомиться с инструментами социологического исследования?

Нужно изучить подходы к составлению карт?

Важно овладеть азами театральной журналистики?

Вам не хватает основ понимания театральной педагогики?

Нужно выяснить, что такое психология искусства или психология восприятия?

Стоит изучить основные принципы создания социального театрального проекта?

Узнать что-то важное о развитии театральной техники?

Что-то другое? Что?

Вот сейчас Вам снова понадобятся сайты, блоги, сообщества и прочие богатства Сети. А если в них трудно сориентироваться, не стесняйтесь обратиться к куратору, специалисту, к театральным работникам, с которыми Вы уже говорили по телефону, и просто к друзьям и знакомым.

Продумайте свой инструмент исследования: таблицы, карты, вопросники, бортовой журнал или что-то совсем иное.

Придумали? Отлично! Опишите свой опыт, свои шаги, конкретные действия и выводы в дневнике практики.

Теперь вперёд — собирать материал!

Исследование

Теперь, когда у Вас есть исследовательский инструмент, Вы знаете, сколько сил и времени уйдёт на работу. Вот и подумайте: сколько объектов Вы готовы рассмотреть, чтобы получить интересный и достоверный результат?

Вы совершите три реальных путешествия? Пять? Семь? Чем объясняется Ваше решение? Как Вы определили меру необходимого и достаточного?

Сколько сайтов и иных интернет-источников Вы реально собираетесь исследовать? Почему именно столько? Как Вы будете их выбирать? По каким принципам?

Вы решили для себя эти вопросы? Тогда — вперёд: собирать информацию и впечатления.

И помните — все шаги Вы фиксируете в дневнике практики. Впрочем, это, наверное, уже вошло в привычку.

Оформление результатов исследования

Вы уже совершили свой маленький образовательный подвиг. Но теперь важно, чтобы об этом узнали другие.

Помните, для того чтобы Ваша работа оставила след, её нужно запечатлеть дважды. Первый раз —

подробно, чтобы все, кому интересен Ваш труд, могли им воспользоваться. И второй раз — очень коротко, чтобы как можно больше заинтересованных людей узнали о существовании Вашего труда.

Титульный лист или этикетка.

Мы не знаем, что Вы создали. Это пьеса? Макет из картона? Научный труд? Кинофильм? В любом случае адресат должен узнать: кто, когда, как, зачем и почему ЭТО сделал?

Будьте внимательны и вежливы. Укажите всё самое важное:

Ваши имя и фамилия,
отделение, на котором Вы учитесь,
курс,
тема Вашей работы,
ФИО и должность Вашего куратора,
ФИО, места работы и должности
Ваших консультантов (включая
дедушку и приятеля),
площадки, предоставившие Вам
возможность исследования.

Ну, и приложите список источников, которыми Вы пользовались.

Основное содержание. Ещё раз ярко и ясно представьте себе Вашего адресата. Кто будет пользоваться Вашим продуктом? Мама ребёнка с особыми потребностями? Трёхлетний брат? Первокурсник следующего набора? Артист детского театра? Учительница литературы? Кто-то другой? Кем бы он ни был, Ваш основной продукт

именно ему должен быть понятен и интересен. Рисуйте, пишите, конструируйте, ориентируясь на его язык, потребности и возможности.

Презентация продукта

Вам нужно рассказать о своём продукте широкой публике. Это должен быть короткий и яркий рассказ о том, что Вы делали, зачем, как, и что из этого получилось. Тут, кстати, дневник практики — Вам в помощь.

Подумайте, что Вам важно, чтобы наиболее эффектно представить работу. Цифры? Графики и диаграммы? Комикс? Фотографии? Игровой ролик? Игра с аудиторией? Простой рассказ, беседа? То, что Вы посчитаете самым выгодным, и будет верно.

Экспертная оценка

Прежде чем Вы отпустите свой продукт в свободное плавание, попробуйте собрать экспертные оценки Вашей работы. Покажите работу тем, кому она предназначена. Запишите реплики-реакции. Подумайте: что они Вам говорят по существу? Что у Вас лучше всего получилось? И где «зона ближайшего развития»?

Если Вы теперь немного больше понимаете про театр и готовы продолжить своё театральное путешествие, значит, всё получилось.