

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ работы с учащимися театров г. Москвы по школьным образовательным программам

Екатерина Андреевна Асонова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва

Ирина Владимировна Воронцова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва

• театр • функции театра • образовательная программа • образовательный ресурс

Для человеческого общества театр является традиционным видом искусства. Он уже не одно тысячелетие многопланово влияет на личность: объясняет мир, выполняет огромную воспитательную роль, поднимая различные философские вопросы, и тем самым способствует формированию качеств, необходимых для жизни в условиях социума. На протяжении веков функции театра не менялись, но в разные эпохи на определённые из них делались акценты. В современном обществе театр работает в соответствии с особенностями и функциями социального института. К.С. Станиславский говорил: «В момент творчества слова — от поэта, подтекст — от артиста. Если бы было иначе, зритель не стремился бы в театр, чтоб посмотреть актёра, а сидел бы дома и читал пьесу». Значит, в театре рождается подтекст. «Театр умеет говорить о том, для чего ещё не родились нужные слова и понятия и нет изобразительных средств в других видах искусства. Это «специфическое бытие» познавательной функции в сфере театра в какой-то мере сознательно, а то и бессоз-

нательно имеет в виду зритель, оценивая различные функции театра» [3].

В повести А.П. Чехова «Скучная история» её главный герой, неумный консерватор Николай Степанович, так отзываясь о театре: «Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном её смысле, того на эту удочку не поймает. Не знаю, что будет через 50–100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы — лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несёт зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету». Его противник Катя имеет противоположное мнение: «... театр, даже в насто-

ящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актёры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актёр средней величины пользуется в государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший учёный или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая» [5].

Таким образом, театр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр [6].

Процессы модернизации отечественной системы образования учитывают актуальность перехода от экстенсивного способа простого наращивания количества информации, включённой в образовательные программы, к поиску интенсивных подходов к её организации. Формирование гармоничной, творчески активной личности с широким мировоззренческим кругозором, развитым интеллектом, высоким уровнем знаний, способной чувствовать ответственную за себя и окружающий мир — такую задачу ставит перед собой современное образование. Искусство театра может оказать огромное положительное влияние на образовательный и воспитательный процесс.

На встрече с директорами музеев премьер-министр Д.А. Медведев высказал мнение о необходимости включения походы в театры и музеи в школьную образовательную про-

грамму. Он считает, что это должно стать хорошей привычкой с самого детства. «Если бы нас, советских детей, не возили бы в музеи, то не факт, что я пошёл бы туда в более зрелом возрасте», — сказал он на встрече директоров музеев. «Это — часть общей культуры, особенно в современной компьютерной эпохе», — подчеркнул премьер. «Если ты привык, то ты будешь ходить — так же, как и с посещением театров», — уверен Д.А. Медведев. По словам главы кабинета министров, «...современные «аудиофильские» системы высокого уровня позволяют получать уровень такого звука, который и в театре — то сложно получить, но люди всё равно ходят в театр» [2]. Так, например, Забайкальский краевой драматический театр совместно с Комитетом образования города в 2011 году совместил показ классических произведений со школьной программой. Вот что сообщил художественный руководитель краевого драматического театра Н.А. Березин (умер в ноябре 2011 г.): «Мы совместно с комитетом вычислили, какие произведения и когда в школе проходят. Раньше мы все спектакли строили в репертуаре несколько архаично. Сейчас огромный спрос на «Ревизора», «Мёртвые души» и «Капитанскую дочку» [1]. Или же, например, в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» на начало учебного 2010/2011 года был инициирован проект «Уроки в театре», который включал в себя не только литературные и поэтические композиции, но и актёрские читки с элементами импровизации литературных и драматургических произведений из учебной программы. Для каждой возрастной параллели был предложен свой театральный урок, например, 5 класс — А.С. Пушкин «Сказки»; 6 класс — А.П. Чехов «Рассказы»; 7 класс — Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович»; 8 класс — Н.В. Гоголь «Ревизор»; 9 класс — М.Ю. Лермонтов «Завещание» (лирика), А.С. Пушкин «Маленькие трагедии»; 10 класс — поэзия Б.Ш. Окуджавы, Э. По «Убийство

на улице Морг»; 11 класс — поэзия И.А. Бродского, В.М. Шукшин «Рассказы». Также дополнительная программа театрально-поэтических композиций по произведениям Б.Л. Пастернака, О.Э. Мандельштама, В.В. Маяковского, Е.В. Бачурина, С.А. Есенина.

Театр является блестящим средством для привлечения внимания. Даже ученики, у которых школьная программа вызывает скуку, заинтересуются живым театральным представлением. Театр привлекает внимание школьников и активно вовлекает их в происходящее. Театральные постановки должны строиться на соответствующей образовательной и теоретической основе, включать в себя исследовательские и оценочные компоненты, которые должны дополнять и усиливать воздействие предлагаемого материала.

Однако сегодня театры — это не только показ спектаклей для зрителей. Некоторые московские театры представляют образовательные программы, относящиеся как к литературе, так и к другим школьным предметам, но не в традиционных формах и жанрах.

Нами был произведён анализ образовательных ресурсов учреждений культуры — театров — с целью использования в системе общего образования нетрадиционных форм и жанров. Работа московских государственных

театров была исследована на основании представленных ими сведений в интернет-ресурсе, так как веб-сайты театров являются наиболее актуальным и точным источником для сбора данных по образовательной деятельности театров.

Результатом анализа является создание базы данных по театрам, где существуют лекции, лаборатории, спектакли, курсы, направления по изучению школьной и дополнительной программы (таблицы 1, 2).

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Театр «Снарк» представляет серию театрализованных уроков, посвящённых как театральному искусству как таковому, так и отдельным темам гуманитарного знания — истории, литературы, культурологи. Темы интерактивных уроков могут соответствовать образовательной программе обучения в школе, могут быть посвящены интересным событиям, известным людям, историческим датам и др. Так, например, в репертуаре театра имеется шоу-лекция о биографии и творчестве А.С. Пушкина «Невольник чести», которая предназначена для учащихся 1–4 классов.

Таблица 1

Пример театра, предлагающего нетрадиционную форму работы

№ п/п	Контакты	Класс / возраст	Предмет школьной программы	Название курса / лаборатории / направления / лекции / спектакля	Дополнительное образование
1	2	3	4	5	6
1.	Театр «Снарк» http://teatrsnark.ru/ Театр для детей «Снарк» предлагает шоу-лекции (интерактивные уроки) для дошкольников и детей младшего возраста. Адрес на сайте отсутствует. Нет своей площадки. Телефон: +7-905-510-69-49 Адрес эл.почты: teatrsnark@gmail.com	1-4 классы / 7-10 лет	Литература	«Невольник чести» – шоу-лекция о биографии и творчестве А.С. Пушкина	

Таблица 2 (продолжение)

Пример театра, предлагающего нетрадиционную форму работы

Примечание / особенности	Наличие инструкций, дополнительной информации, приглашение к сотрудничеству	Обратная связь, отзывы учителей
7	8	9
Шоу-лекции – это новый эффективный способ обучения детей. Информация подается детям в интересной театральной форме, затрагивая эмоциональную память ребенка, используя элементы интерактива. Способствует наилучшему усвоению пройденного материала. Актеры театра могут предложить серию театрализованных уроков, посвященных как театральному искусству как таковому, так и отдельным темам гуманитарного знания – истории, литературы, культурологии. Темы интерактивных уроков могут соответствовать образовательной программе обучения в школе, могут быть посвящены интересным событиям, известным людям, историческим датам и др. Команда актеров-репетиторов готова сочинить любую шоу-лекцию по вашему заказу, с учетом всех ваших пожеланий за две недели.	Работает детская студия	Имеется форма обратной связи

Шоу-лекции — это новый эффективный способ обучения детей. Информация подается детям в интересной театральной форме, затрагивая эмоциональную память ребенка, используя элементы интерактива, способствует наилучшему усвоению пройденного материала. Команда актёров-репетиторов готова сочинить любую шоу-лекцию по вашему заказу, с учётом всех ваших пожеланий за две недели.

Московский театр детской книги «Волшебная лампа» представляет театральные уроки по литературе. Театральные уроки литературы — это уникальный проект, разработанный коллективом театра детской книги «Волшебная лампа» для учащихся начальной школы и 5–6 классов. Урок проводится в интерактивной игровой форме и сопровождается красочной мультимедийной презентацией. Дети узнают о жизни и творчестве писателя, об истории создания произведения. В ходе урока проводятся викторины, конкурсы, ролевые игры, блиц мастер-классы по изготовлению кукол. Также по материалам театральных уроков предлагаются темы для исследовательских работ, посильных для учащихся начальной школы и 5–6 классов. Заинтересованные учителя могут полу-

чить квалифицированную методическую помощь у педагога-методиста Городского ресурсного центра «Исследовательская деятельность учащихся». Программа рассчитана на учебный год и состоит из 6 уроков, каждый из которых строится вокруг одного из спектаклей, входящих в репертуар театра: «Винни-Пух и все-все-все», «Сказки про Слона Хортона», «Принцесса на горошине», «Кошкин дом», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

«Творческое объединение 9» предлагает зрителям домашний театр. Домашний театр — одна из ушедших традиций русской культуры. Постановки, идущие на театральных площадках, могут приехать в гости к зрителю, так, например, «Щелкунчик» — спектакль-сказка по произведению А. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король». Также Творческое объединение 9 предлагает не только посмотреть спектакль у себя дома, но и стать его полноправным участником. В течение нескольких дней актёры вместе со зрителями создадут домашнее представление с театральными декорациями, живой музыкой, художественным

светом, — в общем, со всеми атрибутами настоящего театра, в котором главными действующими лицами будут члены семьи.

Детский выездной театр «Радуга» представляют шуточный спектакль «Красная шапочка» по классическому сюжету одноимённой сказки Ш. Перро на современный лад о помощи друг другу и взаимопонимании; «Пеппи, вперёд!» — интерактивный спектакль на социальную тему «Принципы и основы обеспечения безопасности жизни». Центральными персонажами выступают Пеппи Длинный чулок, которая попадает в различные ситуации, где знакомится с правилами безопасности, и её выдуманный друг Карандаш, помогающий ей выбраться из различных ситуаций с помощью правил безопасности; «Весёлый глобус» — географический спектакль с участием забавных персонажей — Ля-ля и Ку-ку. Два друга играют в прятки, прячась по всему миру; «Кто украл светофор» — спектакль, освещающий правила дорожного движения. Действие происходит в стране Поряндия, в которую приезжает гражданин из Беспоряндии. Спектакль освещает все основные правила дорожного движения, которые должен знать каждый ребёнок. Забавные персонажи спектакля не только расскажут детям о ПДД, но и развеселят любого ребёнка. Спектакли рассчитаны на учащихся начальных классов.

Московский молодёжный театр под руководством В. Спесивцева представляет несколько проектов для учащихся — «Сказки народов мира», «Библия для детей», «Сказка ложь, а в ней намек...», «Классика в классе», «Онлайн-театр».

Главная цель проекта «Сказки народов мира» — познакомить современных детей с культурой других народов, их обычаями, мировоззрением, музыкальным и пластическим наследием на примере сказок, как самом ярком художественным проявлением самобытности разных народов мира. Отличительная черта спектаклей «сказочного цикла» — интерактивность постановки: игры со зрителем, вплетённые в сюжетную канву спектакля, переносят юного зрителя из сферы наблюдения за действием в сферу непосредственного участия в спектакле. Сказка, как наиболее доступная для детей художественная форма, воплощённая

при помощи множества выразительных театральных средств, призвана вовлечь маленьких зрителей в путешествие по далёким и неизведанным странам. Каждая из этих стран представлена в проекте отдельным сказочным спектаклем: Франция («Золушка» по Ш. Перро), Индия («Царевич Шердил»), Бразилия («Сокровища графского ручья»), Россия (2 сказки в постановке «Сказка ложь, а в ней...»), Дания («Спички добра и любви» по Г.-Х. Андерсену), Украина («Вечера на хуторе близ...» по Н.В. Гоголю) и африканская Республика Судан («Прекрасная Фаримата»).

«Библия для детей» — это уникальный проект сценической постановки великого шедевра мировой художественной культуры. Именно с этой точки зрения театр подошёл к постановке этого произведения. Главная особенность этих спектаклей — это рисунки из песка, которые проецируются на большом экране. В спектакле используется классическая музыка, что в сочетании с поэтическим текстом, отнюдь, не делает его архаичным, скорее подчёркивает глубину библейской мысли. Цикл «Библия для детей» состоит из восьми самостоятельных спектаклей. Спектакли цикла: «Сотворение мира», «Земля обетованная», «Царь Давид», «Царь Соломон», «Рождество», «Крещение», «Пасха — праздник жизни», «Книга жизни». Проект предназначен для учащихся 1–6 классов.

Проект «Сказка ложь, а в ней намек...» — это спектакль, в котором переплелись сюжеты русских народных сказок «Петушок-Золотой Гребешок», «Лубяная избушка», «Три зятя». На сцене зритель увидит многих знакомых персонажей: Петуха, Лису, Кота, Зайчика и многих других. Зрители не просто наблюдают за действием на сцене и слушают весёлую музыку, а непосредственно принимают в нём участие, дружат с добрыми сказочными

героями, сопереживают им в трудных ситуациях, а потом вместе с ними выходят победителями в борьбе со злом. Спектакли «Сказка ложь, а в ней намек...» проходят в удобное для детей и родителей время — по воскресеньям.

Проект «Классика в классе» — это театраль- ный урок литературы для школьников и учи- телей. Идея этого проекта такова: актёры сами приезжают в школу и в обычном клас- се играют пьесы, включённые в школьную программу. В репертуаре «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира и др. Особенность постановок в том, что длятся они всего 45 минут — ровно один школьный урок. «Но при этом ни одна ключевая фраза не бывает потеря- на! — уверяет старший администратор те- атра Ольга Дегтярева. — Мы сокращаем текст за счёт описаний природы и (где это допустимо) монологов автора. Интересно, что многие актёры труппы — практически ровесники учеников. Это ребята из студии, которая существует при театре. Так, по за- мыслу режиссёра, переживания и проблемы их персонажей оказываются более понятными для подростков-зрителей» [4]. На каждом из таких спектаклей присутствует и сам Вячеслав Спесивцев. Он рассказывает ребя- там не только о пьесе, которую им предстоит посмотреть, но и о своей театральной студии, в которую и приглашает всех желающих. Уникальность такого урока очевидна, ведь, школьники сами принимают участие в теа- тральной постановке, и делают это с большим удовольствием. Устав от однообразной сетки школьного расписания, они с головой окуна- ются в материал, когда прямо в класс заходят персонажи знаменитых классических произве- дений. Раневская скромно подсядет за парту, Лопухин мелом на доске расчертит вишнёвый сад на дачные участки, Репетилов разучит с вами бессмертные строки А.С. Грибоедова или же вы сами зачитаете приговор коме- дийным персонажам «Ревизора» — и всё это лишь малая часть того, что предлагает

этот проект! В классе разыгрываются «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Вишнёвый сад» А.П. Чехова. В актовом зале — «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Преступление и на- казание» Ф.М. Достоевского, «Гроза» А.Н. Островского, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, «Прощание с Матерой» В.Г. Распутина. Проект пред- назначен для учащихся старших классов.

Московский молодёжный театр более года осуществляет уникальный международ- ный театральный проект «Онлайн-театр». Репетируя при помощи Skype пьесу Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», театр старается объединить молодёжь всего мира. События пьесы проходят в течение четырёх действий (знакомство, венчание, расставание, смерть) и каждое действие играет новая пара из разных стран мира. Все Ромео и Джульетты играют на своих родных языках. В про- екте принимали участие актёры из разных стран мира (Литва, Габон, Казахстан, Австрия, Нигерия, Белоруссия, Грузия, Греция). Требования: театральная под- готовка (желательно театральное образо- вание), знание иностранного и русского языков. В данный момент пребывание в своей родной стране не обязательно.

Московский театр «Тень» представ- ляет интернет-лабораторию живописи. Художественный руководитель театра Илья Эпельбаум проводит интернет-ла- бораторию «Наивной живописи» для лю- дей желающих, но не умеющих рисовать. Интернет-лаборатория наивных художни- ков приглашает совершить «путешествие» в поисках Художника, который давно притаился у посетителя где-то внутри и, возможно, даже потерял надежду увидеть свет. Это проект для тех, кто хочет ри- совать картины, но не знает как, никогда не учился рисовать (разве что в детстве), и которым учиться уже поздно.

Московский детский театр теней представляет театральный урок. На интерактивном уроке артисты Московского детского театра теней знакомят детей с чудом теневого театра, показывают тайны кукловодства, рассказывают о том, чем отличаются китайские теньевые куклы от русских и объясняют, что такое «испанская тень». Закончится этот увлекательный урок показом спектакля по сказкам Григория Остера «Котенок по имени Гав».

Таким образом, на сегодняшний день театры — это не только показ спектаклей

для зрителей. Некоторые театры предоставляют нетрадиционные формы работы с учащимися по школьным образовательным программам: лаборатории, спектакли на выезд, проекты и др. В связи с этим современный театр обладает большим учебным потенциалом и сочетает в себе сегодня многообразие школьных образовательных и социокультурных практик.

В.Ш

Список использованных источников

1. Образовательная функция театра. Драматешка. [Электронный ресурс]. — URL: <http://dramateshka.ru/index.php/education/4162-obrazovateljnaya-funkciya-teatra-#ixzz3Qer9n8Tj> (дата обращения 03.07.2015).
2. Посещение музеев и театров может быть включено в школьные программы / Российская газета. — 04.06.2014. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.rg.ru/2014/06/04/roseshenie-anons.html> (дата обращения 03.07.2015).
3. Станиславский, К.С. Собр. соч., в 8 т. Т. 3. / К.С. Станиславский. — М., Искусство, 1955.
4. Трофимова, М. Театр уж полон? / Мария Трофимова // Здоровье школьника. — 2015. № 7. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.za-partoi.ru/article.355.html> (дата обращения 03.07.2015).
5. Чехов, А.П. Скучная история (из записок старого человека). Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Сочинения. Том 7 / А.П. Чехов. — М., Наука, 1985.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Театр>