

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ и театра в образовательном процессе: образовательные программы и потенциал театров г. Москвы

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

Елена Александровна Котова, специалист лаборатории социокультурных образовательных практик Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва

• театр • функции театра • образовательная программа • образовательный ресурс

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.

Интеграционный момент в театральном образовании особенно актуален сегодня, когда передовая педагогическая мысль старается уйти от узкопрофильного образования, ограничивающего кругозор и, в конечном итоге, мешающего успешному профессиональному и личностному становлению. В этой связи взаимодействие школы и театра может дать интересные результаты.

Уже в XVI—XVIII веках театр в образовательном процессе использовался для решения целого ряда педагогических задач, среди

которых можно назвать: развитие устной и письменной речи, овладение ораторским искусством, знакомство с богатством родного и чужих языков, развитие лидерских качеств и др.

В настоящее время театр также помогает решить множество проблем, стоящих перед современной школой. И роль театра в школьном образовании сегодня отнюдь не сводится к решению воспитательных задач в том узком значении, как это понималось педагогикой 30—50-ых годов: подражание положительным примерам, практические уроки этики коллективизма, углублённое знакомство с классическими текстами и т.д.

В современном обществе театры активно призваны выполнять воспитательную, регулятивную, игровую, коммуникативную, компенсаторную, стратифицирующую, оценочную и др. функции, система которых сложна и многообразна. Однако сегодня театры также активно призваны выполнять функцию образовательную, так как на сегодняшний день столица представляет огромное количество спектаклей по школьной программе и про-

изведениям, которые считаются классикой мировой литературы. Так например:

- Государственный академический Малый театр представляет зрителям следующие спектакли по школьной программе: «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, «Горе от ума» А.С. Грибоедова и др.;

- РАМТ (Российский академический молодёжный театр) — спектакли, идущие на его подмостках, рассчитаны на юношескую аудиторию. Произведения, по которым они поставлены, не входят в обязательную программу, но принадлежат сокровищнице мировой литературы: «Красное и чёрное» Стендаля, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Алые паруса» А.С. Грина, «Приключения капитана Врунгеля» А.С. Некрасова и др. Театру присуще классическое видение постановочного материала;

- Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац — прекрасный театр с оркестровой ямой. Это говорит о многом: о живой музыке, прекрасных голосах. Театр интересен ещё и тем, что знакомит зрителей с различными жанрами театрального искусства: оперой, балетом, мюзиклом. Каждая постановка адаптирована под детей. На подмостках театра идут оперы «Дюймовочка», «Волшебная флейта», «Двенадцать месяцев», «Евгений Онегин», «Женитьба», балеты «Золушка», «Лебединое озеро», «Шерлок Холмс», «Щелкунчик», мюзикл «Волшебник Изумрудного города» и др.;

- Театр кукол С.В. Образцова — на его сцене идут спектакли: «Маленькие трагедии», «Концерт Чичикова с оркестром», «Гулливер», «Ночь перед Рождеством» и др. На сцене разыгрывается действие, где партнёрствуют актёры и куклы;

- Государственный Московский драматический театр «АпАРТе» — театр уникальный, с богатым репертуаром, интересной режиссурой и блестящим актёрским ансамблем.

На сцене Государственного Московского драматического театра «АпАРТе» идут «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина, «Как Иван-царевич ходил счастье искать» — детская музыкальная сказка, «Обломов. Эпизоды» И.А. Гончарова, «Станционный смотритель» А.С. Пушкина, «Гамлет» У. Шекспира, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Собрание пёстрых глав...» — альманах по произведениям А.С. Пушкина «Маленькие трагедии», «Про Любовь Раневскую» — спектакль по А.П. Чехову «Вишнёвый сад» и др.

Таким образом, в последнее время происходит активное развитие театра как средства передачи знаний и навыков. Вместо образовательной функции значительно возрастает значение образования через театр.

Для того чтобы та или иная образовательная программа оказалась эффективной, она должна строиться с учётом возрастных и культурных особенностей аудитории. Так, подростковая аудитория не воспримет театральную постановку, рассчитанную на более юных зрителей, а ученики начальной школы будут не в состоянии понять драматический материал, предназначенный старшеклассникам.

Спектакли по произведениям классики традиционно составляют заметную долю театрального репертуара. Однако с тех пор как литература не входит в разряд предметов, обязательных для сдачи экзаменов, школьники заметно расслабились и порой игнорируют требования учителя читать произведения классиков, ограничиваясь кратким изложением содержания. В этой ситуации спектакли по школьной программе могут стать последним шансом познакомить учеников с Н.В. Гоголем, А.С. Грибоедовым, А.Н. Островским, А.С. Пушкиным и др. Практически в каждом классе учащиеся проходят по литературе какую-нибудь пьесу, комедию, повесть, роман и др. И, конечно, это полезно увидеть со сцены.

Нами был произведён анализ образовательных ресурсов учреждений культуры — театров — с целью использования в системе общего образования. 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.

Проанализировав репертуар пятидесяти шести московских театров, спектакли, поставленные по произведениям школьной программы, условно можно разделить на следующие категории:

• Русская классика:

- драмы — «Бесприданница», «Гроза» А.Н. Островского, «Борис Годунов» А.С. Пушкина, «Дядя Ваня» А.П. Чехова, «На дне» М. Горького и др.;
- комедии — «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Горе от ума», «Недоросль» А.С. Грибоедова и др.;
- поэмы — «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, «Василий Теркин» А.Т. Твардовского, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова и др.;
- романы — «Война и мир», «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, «Герой нашего времени» Ю.М. Лермонтова, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Обыкновенная история» И.А. Гончарова и др.
- сказки — «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова, «Сказка о царе Салтане...» А.С. Пушкина и др.

• Зарубежная классика:

- комедии — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше и др.;

Мастер-КЛАСС

- трагедии — «Ромео и Джульетта», «Гамлет» У. Шекспира и др.;
- романы — «Приключения Тома Сойера» М. Твена и др.;
- сказки — «Тысяча и одна ночь» (арабская сказка), «Принцесса на горошине» Г.Х. Андерсена, «Чиполлино» Д. Родари, «Красная шапочка» Ш. Перро и др.

По возрастному критерию репертуар проанализированных театров можно условно разделить:

- спектакли для учащихся начальной школы — 1–4 классы — 7–10 лет;
- спектакли для учащихся основной средней школы — 5–8 классы — 8–14 лет;
- спектакли для учащихся старшей школы — 9–11 классы — 15–17 лет.

Результатом анализа является создание базы данных театров г. Москвы, представление реальной ситуации взаимодействия культурных и образовательных учреждений, представление возможностей использования ресурсов театров, определение методической поддержки и повышения квалификации учителей по вопросам взаимодействия с учреждениями культуры. Был создан раздел базы данных по театрам, в которых представлены спектакли по школьной программе (таблицы 1, 2).

Проведённый анализ показал, что на официальных сайтах всего лишь двух театров — LA' Театр и Классный театр, что составляет 3,5% от общего числа проанализированных театров, представлены спектакли *только* по мотивам литературных произведений, предназначенных в обязательном порядке для чтения и изучения в школе. Спектакли по мотивам произведений, которые рекомендованы для самостоятельного изучения, в репертуаре этих культурных заведений не представлены.

Таблица 1

База данных по театрам

№ п/п	Контакты	Класс/ возраст	Литературные произведения, предназначенные для чтения и изучения в обязательном порядке / Названия спектаклей по мотивам литературных произведений	Литературные произведения, рекомендованные для самостоятельного изучения / Названия спектаклей по мотивам литературных произведений
1	2	3	4	5
1.	Moscow City Ballet http://moscowcityballet.com/ +7 (499) 235-42-23 +7 (499) 245-25-82 Эл. почта: info@mcb.ru smirnov-golovanov@sky.com smirnow@sky.com	10 класс / 15-16 лет	«Любовь и смерть Анны Карениной» (по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина») – балет	
		9-11 классы / 15-17 лет		«Дон Кихот» (Сервантес) – спектакль
		2-4 классы / 8-10 лет		Золушка (Ш. Перро) – спектакль
		8-9 классы / 14-15 лет	«Ромео и Джульетта» (У. Шекспир) – спектакль, балет	
		2-5 классы / 8-11 лет		«Спящая красавица» (Ш. Перро, братья Гримм), «Щелкунчик» (по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король») – спектакли
		10-11 классы / 16-17 лет	«Война и мир» (Л.Н. Толстой) – спектакль	

Таблица 2 (продолжение)

База данных по театрам

Примечание / особенности	Другие формы работы / другое	Наличие инструкций, дополнительной информации, приглашение к сотрудничеству	Обратная связь, отзывы учителей
6	7	8	9
В программе по литературе роман «Анна Каренина» Л.Н. Толстого рекомендован для обзорного изучения		По вопросам сотрудничества можно писать на info@mcb.ru с темой «Impresario»	

Спектакли по мотивам литературных произведений, рекомендованных только для самостоятельного изучения, представлены в 14 проанализированных культурных заведениях, что составляет 24,6%. Спектакли по мотивам произведений, входящих в обязательную школьную программу, на официальных сайтах этих театров не представлены.

В 33 культурных заведениях — 57,9% репертуар представлен литературными произведениями, предназначенными как для обязательного изучения в школе, так и для самостоятельного изучения.

На официальном сайте одного театра — «Будильник» — 1,8% репертуар не представлен вообще.

При планировании визита в театр немало важна обратная связь. Отзывы и комментарии о театральной постановке помогают составить картину о реальной ситуации в театре, получить рекомендации для посещения театра. Наличие или отсутствие отзывов даёт представление о рейтинге культурного учреждения. Анализ показал, что обратная связь, где можно разместить, почитать отзыв, оставить комментарий, представлена на официальных сайтах 24 проанализированных культурных заведений, что составляет 42,1% от общего числа проанализированных театров.

Рис. 1. Взаимодействие «Театр — Школа»

Взаимодействие «Театр — Школа» представлено на рис.1.

Итак, проанализировав официальные сайты московских театров и сформировав базу данных с информацией об их возможностях, можно сделать следующий вывод: проанализированная база данных образовательного потенциала учреждений культуры, в частности театров, представляет собой полноценный информационный ресурс для совместной работы образовательного учреждения и учреждений культуры. Благодаря базе данных, учителя смогут быстро и легко находить нужную им информацию: спектакли по мотивам литературных произведений, предназначенных для чтения и изучения в обязательном порядке, а также для самостоятельного изучения. Кроме того, при планировании визита в театр большую роль играет обратная связь, которая помогает получить представление о театре и постановке.

Таким образом, специфика литературы как одной из школьных учебных дисциплин состоит в том, что основой её изучения является художественная литература, характеризующаяся полифункциональностью и целостно отражающая в яркой и образной форме жизнь человека

и общества разных эпох. Поэтому чтение и изучение художественных произведений, особенно классики, способствует овладению родным языком, формирует представление о нравственных идеалах, социально значимое и эмоционально-ценностное отношение человека к миру и к себе. В этой связи учителю на помощь придёт театр, так как театр и литература теснейшим образом связаны. «Только при сценическом воплощении драматический вымысел получает вполне законченную форму...», — утверждал А.Н. Островский [1]. Практика показывает, что изучение пьес для школьников является наиболее проблематичным, что связано со спецификой драмы как рода литературы. Но при правильном подходе драматические произведения вызывают у обучающихся интерес, заставляют их задуматься. **В_вШ**

Список использованных источников

1. Островский А.Н., Полн. собр. соч., т. 12. / А.Н. Островский. — 1932, с. 43.