

Александра НИКИТИНА

ОСОБЕННОСТИ и ВОЗМОЖНОСТИ ЧТЕНИЯ в ТЕАТРЕ

В 2019–2020 учебном году лаборатория социокультурных образовательных практик Института системных проектов МГПУ в рамках научно-исследовательской работы исследовала тему «Разработка и апробация методики использования произведений детской и подростковой литературы для обеспечения индивидуализации преподавания и формирования компетенций новой грамотности в начальной и основной школе». Отдельным направлением работы стало чтение в театре: в профессиональных театрах для детей и юношества, а также в детских любительских студиях.

В основу нашего исследования легли три основные программы:

- круглый стол детских писателей и руководителей детских театральных студий «Давайте пригласим автора!», являющийся частью конференции «Детская литература как событие»;
- партнерство в организации читок современной детской литературы и драматургии с Московским областным театром юного зрителя (МОГТЮЗ);
- создание спецпрограммы «Инклюзивные читки» на основе курса повышения квалификации «Практики педагогики искусства и театральной педагогики в социокультурном проекте».

Исследование показало, что театр способен сыграть значительную роль в решении самых разных образовательных проблем, связанных с чтением. Особенно театр современный, избегающий «чет-

вертой стены» между актером и зрителем и отказавшийся от пафоса назидательности и просветительства. Школьная традиция нередко преподносит ребенку искусство театра как воспитывающее и канонически образцовое. Однако история помнит всего две эпохи, когда театр брал на себя подобные функции. Это был церковный театр Средневековья и театр XVII–XVIII веков (Классицизм и Просвещение). В иные времена театр был пространством острых дискуссий. Интерактивной средой, вовлекающей зрителей в коллективное осмысление актуальнейших вопросов социума, а то и космического мироустройства. Таким был театр Античности, Возрождения и Романтизма, таким был и театр рубежа XIX–XX веков.

В отечественном театре с разрушением четвертой стены наиболее активно экспериментировали Н. Евреинов, В. Мейерхольд и Е. Вахтангов. Они вовлекали зрителя в карнавальную игру, социально-политические диспуты, мистериальные таинства. Таким образом режиссеры поднимали публику с бытового уровня сознания на этический, эстетический и философский, раскрывая в ней способности мыслить метафорически. Таким же, открытым к общению со зрительным залом, откликающимся на волнующие зрителя темы и образы, был и профессиональный театр для детей в пору его создания в 20-е годы XX века. «Игро-спектакль», «спектакль-путешествие», «спектакль-диспут» — все эти формы были популярны и в «Первом педагогическом театре», «Московском театре для детей», в Ленинградском ТЮЗе и во многих других ТЮЗах начала прошлого века.

Переосмысленные, может быть, менее наивные, эстетически более сложные, чем тогда, формы снова становятся актуальны для современного детского театра. И наиболее популярной и многообразной можно назвать форму театральной читки.

Читка — это лаконичная театральная форма донесения текста. Актеры не учат текст, они читают с листа. Нет декораций — только стулья или подвижная репетиционная выгородка. Нет костюмов — могут быть лишь некоторые элементы, детали. Читка репетируется оперативно, в несколько дней. Иногда она разводится по мизансценам, а иногда нет. Главное — текст тщательно разбирается по логике действия. Режиссер помогает актерам добиться максимально внятного звучания авторского текста: его мысли, его стилистики. Это очень важно: читка — всегда блестяще разобранный режиссером и очень доходчиво донесенный актерами текст. Не раскрашенный, не усиленный, не сглаженный, не перетолкованный, минимально интерпретированный, но выпукло донесенный до слушателя.

Читка может быть самоценным творческим продуктом, этапом выбора репертуара или этапом репетиционного процесса. Она может быть коллективной работой театра или монорботой. Нередко ее участниками становятся не только актеры и зрители, но и авторы, переводчики, издатели.

Читка рассчитана на знакомство с текстом как слушателей, так и исполнителей. И если она родилась в недрах театрального сообщества как способ позна-

комить профессионалов с молодой драматургией, то сегодня она все более и более широко используется для обсуждения самых разных текстов с широкой публикой. В детском театре читка — это способ литературной коммуникации в детско-взрослом сообществе. Это возможность познакомиться с современной детской и подростковой литературой, открыть для себя книги из родительского детства, ощутить современность классики.

Читка — это гибкая, открытая форма, позволяющая разбирать произведение целиком или фрагментами, останавливаться по ходу и обсуждать отдельные эпизоды, волнующие проблемы или художественные приемы. Читка позволяет сделать слушателей не только соучастниками разговора, но и соучастниками творческого процесса, игры, поиска наиболее точных образов и акцентов.

Таким образом, читка помогает решать самые разнообразные образовательные задачи. Она вовлекает ребенка в процесс чтения и раскрывает для него мир самой разной литературы: классической и современной, отечественной и зарубежной, адресованной детям и взрослым. Читка помогает научиться воспринимать литературу и театр как искусство и эстетическое явление, получать радость от метафорического мышления. Она в некоторой степени уберегает ребенка от восприятия литературы как прямой иллюстрации «жизненных уроков». Читка активизирует познавательные запросы ребенка и учит его ставить сложные вопросы, не смущаясь необходимостью самостоятельного

поиска ответов. Она учит ценить сам поисковый путь, в том числе уважать эксперимент, обнаруживающий собственные ошибки. Читка формирует единое детско-взрослое сообщество, где творческий и образовательный поиск на равных ведется детьми и взрослыми, артистами и учителями, семьей, школой и театром. Читка создает комфортную принимающую среду, в которой с интересом и уважением относятся к самым разным точкам зрения. И это в свою очередь развивает эмоциональный интеллект, «мягкие» и социальные навыки (soft skills, social skills).

Каждая из программ, послуживших нам платформой для изучения проблемы, позволила выявить отдельные возможности чтения в театре, уточнить нюансы.

Круглый стол «Давайте пригласим автора!», являющийся частью конференции «Детская литература как событие», позволил рассмотреть факторы, которые мешают и помогают сотрудничеству современных детских писателей и школьных любительских коллективов. Круглый стол также помог увидеть преимущества, которые дает такое сотрудничество коллективам и авторам. Подробно об этом можно прочитать в статье «Детский театральный коллектив и автор: возможности сотрудничества»¹. А здесь мы предлагаем краткую схему, которая позволяет

¹ Никитина А. Б. Детский театральный коллектив и автор: возможности сотрудничества // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Педагогика и психология». 2020. № 3. Готовится к печати — прим. ред.

увидеть, как непосредственное общение с авторами влияет на индивидуализацию образования (рис. 1).

Рис. 1. Влияние общения с писателями в репетиционном процессе на индивидуализацию образования

В практике сотрудничества с МОГТЮЗом мы рассмотрели, какие образовательные формы работы с современными текстами могут использоваться профессиональным театром, какие основные методики при этом используются. Подробно об этом можно

прочитать в статье «Чтение в зрительском клубе современного детского театра»². Здесь же мы предлагаем краткую схему, характеризующую эти формы и их образовательные преимущества (рис. 2).

Рис. 2. Образовательные формы работы с современными текстами в профессиональном детском театре

² Никитина А. Б. Чтение в зрительском клубе детского театра сегодня // Материалы Международной научной конференции: Психология, литература, кино в диалоге с театром. Психологический институт РАО, Литературный институт имени А. М. Горького, Театральный институт имени Бориса Щукина. Москва, 3–5 декабря 2019 г. / Под общ. ред. Н. Л. Карповой; ред.: К. В. Миронова, Н. А. Борисенко, С. Ф. Дмитренко. М.: ПИ РАО, 2019. С. 105–109. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41776351_31596047.pdf (дата обращения: 31.07.2020).

Спецпрограмма «Инклюзивные читки» появилась на стыке курса повышения квалификации «Практики педагогики искусства и театральной педагогики в социокультурном проекте» и сотрудничества с МОГТЮЗом. Часть сотрудников театра стала в 2019–2020 учебном году слушателями курса. И в то же время для всех участников была организована зрительская практика на базе театра. В том числе состоялось знакомство с читками театра, посвященными теме инклюзии и включенными в процесс инклюзивного образования. Эта практика стала отправной точкой для создания инициативной группы учителей слушателями курса. Впоследствии они включились в разработку проекта для распространения практики инклюзивных читок в школе. Подробно об этом можно прочесть в статье «Инклюзивные читки»³. Здесь мы лишь приведем схему, которая показывает, какие проблемы инклюзии помогают решить специально организованные читки (рис. 3).

Театральные чтения набирают обороты в современном детском театре, любительском и профессиональном. В начале театрального сезона 2019–2020 года в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) на Всероссийском семинаре по работе со зрителем были представлены более 50 образовательных проектов. Большая часть из них так или иначе была связана с творческим чтением. Флагманы современных детских любительских студий, такие как «Арле-

³ Никитина А. Б. Инклюзивные читки // Читатель в школе / Под ред. Е. А. Асоновой и Е. С. Романичевой. М.: Библиомир, 2020. С. 40–58.

кин» в Лесном, «Птица» в Ижевске, ТЮТ в Санкт-Петербурге, «Пластилин», «Дети райка» в Москве и другие, связывают свои образовательные программы с развитием чтения и сотрудничеством с авторами и издательствами.

Рис. 3. Проблемы инклюзии, которые помогают решить специально организованные читки

Диалог школы и театра не всегда складывается просто, но активизация интереса школьных педагогов к методикам театральной педагогики говорит о том, что в самое ближайшее время может состояться продуктивное сотрудничество театра и

школы. Направления театральной педагогики подробно описаны в статье «Театральная педагогика в образовании за рубежом и в России»⁴.

В минувшем учебном году лаборатория успешно провела курсы повышения квалификации, посвященные этой теме. Кроме того, ее сотрудники провели семинары по театральной педагогике в Иркутске, Самаре, Саратове, Ярославле, Кемерово, Кстово, Екатеринбурге. Подобные семинары планируются и в других городах России. А в новом учебном году открывается магистерская программа «Театральная педагогика и режиссура образовательной среды».

⁴ Никитина А. Б. Театральная педагогика в образовании в России и за рубежом // Школьные технологии. 2019. № 5. С. 47–51. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teatralnaya-pedagogika-v-obrazovanii-v-rossii-i-za-rubezhom> (дата обращения: 07.07.2020).