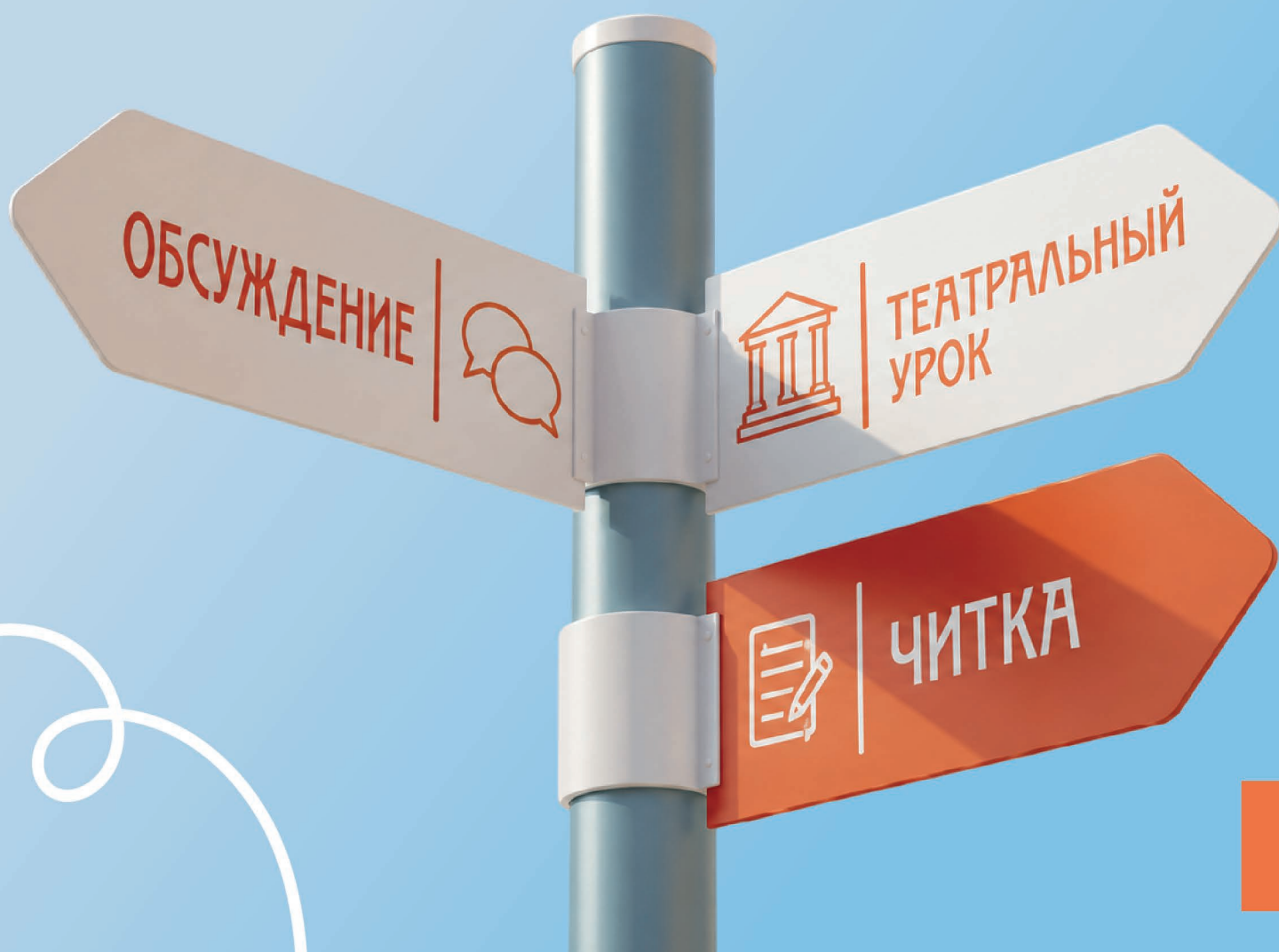


Театральные маршруты

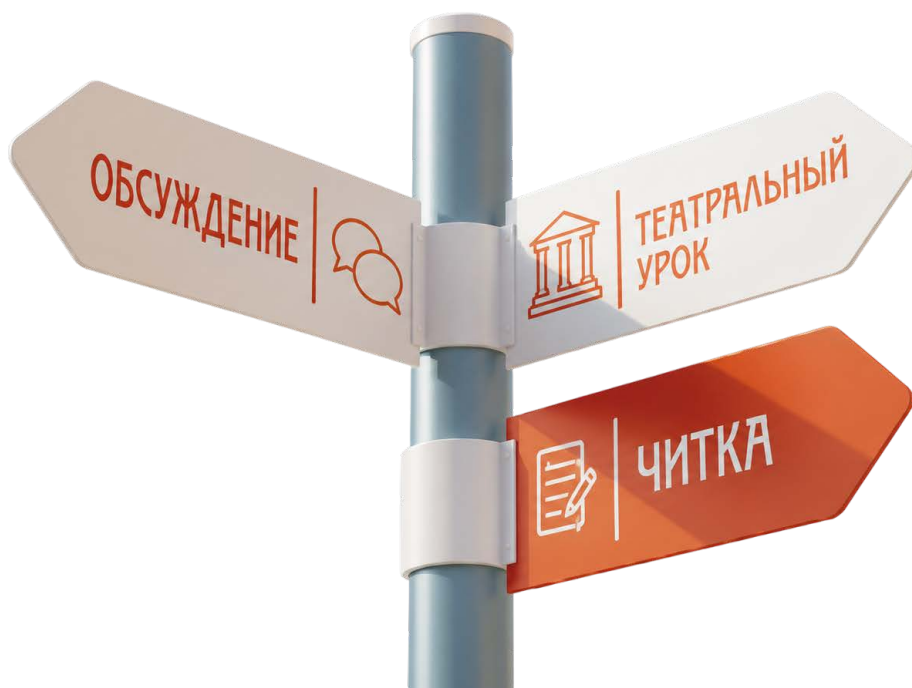
основная школа



Театральные маршруты

основная линия

Методическое пособие



УДК
ББК

РЕКОМЕНДОВАНО К ПЕЧАТИ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА УРБАНИСТИКИ И ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАОУ ВО МГПУ

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

ФИО

ДОЛЖНОСТЬ

ФИО

ДОЛЖНОСТЬ

ФИО

ДОЛЖНОСТЬ

T29 Театральные маршруты: основная школа / А. Б. Никитина, Д. С. Маймистова, Е. А. Котова. – Москва : Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 2026. – 36 с.

ISBN 978-5-6053648-7-0

Методическое пособие «Театральные маршруты: основная школа» помогает сориентироваться в многообразии образовательных практик профессиональных и любительских театров для учеников основной школы. Материалы брошюры знакомят с видами образовательных практик, предлагают варианты интеграции театральных практик в образовательный процесс, а также способы сделать практику по-настоящему эффективной. Материал разработан сотрудниками лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета. Это второй выпуск «Театральных маршрутов», первый был посвящен театральным образовательным практикам для начальной школы.

Методическое пособие адресовано учителям, советникам по воспитательной работе и руководителям школьных театральных студий.

ISBN 978-5-6053648-7-0



© Коллектив авторов, 2026

© Московский городской педагогический университет, 2026

© НП «Авторский Клуб», 2026

Оглавление

Перечень театральных практик	04
Образовательные практики профессиональных театров	04
Образовательные практики школьных театров и других студий, где играют дети	09
Театральные маршруты для основной школы	14
Маршрут 1. Социализация и развитие коммуникативных компетенций	15
Маршрут 2. Поддержка в изучении Истории и Литературы	20
Маршрут 3. Освоение выразительных средств театрального искусства	29
Авторы исследования	34
Наши исследования	35

Перечень театральных практик

Образовательные практики профессиональных театров

Интерактивные спектакли и читки

- **Продолжительность программ** зависит от возраста адресата и может варьироваться от одного до трех с половиной часов.
- **Цели практики** – вовлечь зрителей в творческое исследование, создать условия для пробуждения у них авторской позиции, пристального и вдумчивого вчитывания в текст, разгадки метафор, подтекстов, скрытых посланий, обнаружения контекстов.

Интерактивный спектакль – это спектакль, где зритель включен в действие почти наравне с актерами, участвует в создании художественного образа, может влиять на сюжетные повороты. Без участия зрителей спектакль не получится, и от зрителей зависит, каким он в конце концов будет. Иммерсивные и интерактивные спектакли чаще всего можно найти в репертуаре камерных передвижных театров Москвы, обращенных к детям и подросткам.

Читки – особый театральный жанр. Это актёрское исполнение текста с листа. Актёрская читка текста, хорошо подготовленная режиссёром, обнажает мысль произведения. В то же время присутствие актёров и зрителей в камерном пространстве, на небольшом расстоянии друг от друга усиливает энергию текста. Гибкая структура общения между артистами и зрителями, не характерная для спектакля, но обязательная для читки, даёт возможность завязать доверительный и в то же время острый, содержательный диалог.



Существует похожий формат «художественное слово», где читают текст, но как правило, это делает один актёр. Можно услышать произведения по школьной программе и не только, например, в Московском международном Доме музыки, в Московской государственной академической филармонии (абонемент № 268 «Внеклассное чтение»).

Нередко интерактивные спектакли и читки в детских театрах работают с текстами современной детской и молодёжной литературы. Иногда эта форма позволяет по-новому взглянуть на знакомые тексты, в том числе на классические произведения и произведения школьной программы.

Режиссёры и педагоги, организующие читку, имеют ресурсы, чтобы стать для слушателей значимыми взрослыми, поскольку своей открытой позицией, творческой энергией создают особую среду общения, где личный опыт каждого необычайно важен и включается в общее поле размышлений и переживаний не на бытовом уровне, а опосредованный метафорой. Здесь каждый действует от своего имени, но действует в сфере воображения. В таком пространстве человек чувствует себя более защищённым, и ему легче открыться и совершить открытия.

Театральные спектакли по школьной программе (литература и история, искусство и художники, наука и учёные)

— **Продолжительность** спектаклей очень разная, от 1,5 до 3 часов.

— **Цели практики** – пробудить интерес юного зрителя к программным произведениям, классическим авторам, деятелям истории, культуры и науки, увлекая эмоционально-образным решением темы.

Спектакли по школьной программе особенно интересны, если своей художественной формой делают материал близким для современного молодого зрителя и не подменяют собой знакомство с первоисточником. Являясь самостоятельным художественным произведением, активизируют интерес к теме, побуждают к дальнейшему самостоятельному углублённому знакомству. Наиболее разнообразный репертуар такого рода в Москве предлагает театр сторителлинга Константина Кожевникова. Здесь есть спектакли по классической литературе («Руслан и Людмила»), посвящённые древней русской истории («Владимир Красно Солнышко», «Пётр I», «Куликовская битва»), о Великой отечественной войне («Мой дед мне рассказывал»), о науке и учёных («Это просто космос какой-то»). Театр сторителлинга выезжает на любые площадки и может предложить школам специальные образовательные программы для подростков.

Интересны работы «Театра Т», также готового выехать на школьные площадки со спектаклями, посвящёнными музыке: «Признак оперы» и «Руки Рахманинова», игровыми занятиями по истории театра. Обратим внимание на спектакли тех крупных театральных площадок, где учитель может заказать театральный урок до спектакля или обсуждение после. Например, спектакли Театра им. Пушкина «Капитанская дочка», «Лицей», «Завтра была война», «Материнское поле» и работа вокруг этих спектаклей специалиста театра, психолога Ольги Шевниной. Интересным будет сотрудничество с театром «Новая Опера», где перед спектаклями «Князь Игорь», «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Война и мир» можно заказать экскурсии, лекции, творческие игры, которые проводит образовательный кластер театра «Окно». Можно обратиться к спектаклям Театра РОСТА в Царицыно «Сёстры Романовы», «Пушкин. Повести Белкина», «Толстой. Детство. Отрочество. Юность», где общение со зрителями зашито в ткань театрального повествования, и спектаклям театра по школьной классике, к которым можно присоединить театральные уроки и обсуждения «Ревизор», «Отцы и дети» и др.

Театральные уроки до спектакля

- **Продолжительность** уроков, как правило, 45–90 минут (урок или сдвоенный урок).
- **Цели практики** – приобщить участников к языку театрального искусства, создать условия для развития компетентного зрителя. Подготовить к позитивному и продуктивному восприятию встречи со спектаклем, помочь вступить со спектаклем в самостоятельный диалог.

Театральный урок – работа, которая может проходить как в самом театре, так и с выездом в школу. Театральный урок может быть ориентирован на подготовку к восприятию конкретного спектакля или к восприятию театрального искусства в целом.

Театральный урок предполагает в обязательном порядке игровые и деятельностные формы работы с аудиторией. Он помогает участникам подготовиться к восприятию своеобразных выразительных средств театрального искусства, обращать внимание на его полихудожественную природу, созданию которой способствует большой коллектив творцов (драматург, режиссёр, актёр, художники, композитор, сотрудники цехов: осветительского, бутафорского, гримёрного и т. д.).



Формат появился около 2012 года в театре DOC, когда им руководила Елена Гремина. Молодые артисты и режиссёры театра активно занимались социальной работой, вели театральные уроки в обычных общеобразовательных и коррекционных школах и разработали формат «Театрального урока», приобщающего неопытного зрителя к театральному искусству.

Если речь идёт о подготовке к просмотру конкретного спектакля, то берутся во внимание особенности художественного, метафорического языка этого спектакля и участникам предоставляется возможность погрузиться в игру, которую выбрали для себя создатели спектакля. Участники занятия создают стилизованные творческие работы в предложенной манере, по предложенным стилизованным законам. Театральный урок может помочь участникам занятия погрузиться в тематику и проблематику выбранного спектакля, если есть предположение, что вхождение в материал может быть трудным.

Обсуждения спектаклей со зрителями

- **Продолжительность**, как правило, 45–90 минут.
- **Цели практики** – сформировать вокруг театра сообщество заинтересованных театральных зрителей, создать условия для развития зрительских, коммуникативных и социальных компетенций, способствовать формированию детско-взрослой общности, заинтересованной в совместном исследовании искусства и культуры. Также пробудить и развить интерес к самостоятельному чтению и иным встречам с произведениями искусства. Дать представление

о произведении искусства как о полисмысловом явлении, о возможности вчитывания смыслов, о практиках декодирования художественного образа и границах интерпретации.

Участники экскурсии путешествуют по различным театральным локациям, обычно закрытым для зрителей. Это цеха театра, гримерные артистов, репетиционные помещения и закулисы. В каждой экскурсантов ждут своеобразные творческие исследования и эксперименты, в которых они активные действующие лица. Нередко в конце экскурсии участники создают творческий мини-проект.

К этой форме близки творческие мастерские и зрительские лаборатории в театрах. Формат мастерских предполагает практическое экспресс-знакомство с одной или несколькими театральными профессиями в создании макета-прирезки, драматургического этюда, музыкального оформления спектакля и т. д. Зрительская лаборатория предполагает серию встреч, как правило приуроченных к премьере, во время которых зрители вместе с создателями спектакля нащупывают выразительные средства будущей постановки и становятся амбассадорами будущей постановки. В процессе лаборатории зрители могут встречаться с художником спектакля, хореографом, композитором, режиссёром и т. д. и пробовать себя в роли сотворцов во время мастер-классов, творческих игр и проектной деятельности.

Конкурсы зрительских рецензий и другие зрительские конкурсы

— **Продолжительность:** конкурс может быть постоянно действующим, годичным, ограниченным несколькими месяцами. Конкурс может содержать обрамляющие его события: мастер-классы, церемонии награждения, а может ограничиваться только общением с участниками через интернет.

— **Цели** подобных программ всегда тесно связаны с интересом театра в создании медийного контента, авторы которого близки подросткам по возрасту, интересам и способу мышления. Внешние эксперты и театроведческие факультеты театральных вузов принимают участие в организации таких конкурсов с целью привлечь абитуриентов, вырастить интересную смену театроведов и театральных критиков. Но, разумеется, цели конкурса направлены и на юных зрителей – создание условий для развития зрительских компетенций, понимания сложного полихудожественного текста спектакля, формирование умений создавать журналистские тексты различных жанров (короткая заметка для блога, развёрнутая аналитическая рецензия, обзор, анонс, творческий портрет и т. д.). Также могут быть предложены изобразительные конкурсы: театральный плакат, рисунки на различные театральные темы, конкурсы театральных фотографий.

Конкурс зрительских рецензий предполагает, что участники, посмотрев спектакли, не обязательно премьерные, создают и представляют на конкурс рецензии. Бывает, что участники могут публиковать свои рецензии со специальным хештегом в сетях театра, бывает, что они должны присылать их на почту театра. Тогда в сетях театра могут публиковаться лучшие работы или наиболее интересные отрывки из работ.

Более того, за публикации отзывов и рецензий в социальных медиа некоторые театры предоставляют авторам скидки на билеты или даже подарочные бесплатные сертификаты на посещение спектаклей.

Конкурсы зрительских рецензий нередко связаны с занятиями в театре или мастер-классами по театральной журналистике. Эти занятия могут быть постоянно действующим объединением или краткосрочной программой, созданной для введения желающих участников в специфику театральной журналистики. Мастер-классы могут проходить очно или онлайн вне зависимости от просмотра спектаклей. Могут быть предложены мастер-классы сразу после любого спектакля во время действия конкурса для всех желающих участвовать. В том числе есть театры, готовые заключить договоры о сотрудничестве со школами, в рамках которых будут предоставлены абонементы на просмотр ряда спектаклей со скидкой, будет организована подготовка учителей гуманитарных предметов и классных руководителей для помощи детям – участникам конкурса. Но не обязательно в конкурсе участвуют только причастные к этим занятиям. Любой зритель может прислать свою работу. Она будет рассмотрена и в случае успеха опубликована частично или полностью на сайте или в социальных сетях театра, а возможно, в отдельном сборнике или в СМИ, с которыми у театра есть договор. Членами жюри подобных конкурсов могут быть как сотрудники театра: заведующий литературной частью (журналист, театральный критик), режиссёры, актёры театра, – так и сторонние эксперты. Конкурс может быть организован в два этапа, где на первом этапе работы оцениваются сотрудниками театра, а на втором передаются внешним экспертам: театроведам, театральным критикам, педагогам творческих вузов и т. п.

В последнее время театры всё чаще объявляют фотоконкурсы, поскольку они позволяют решить рекламные задачи и получить качественный продукт, наладить сотрудничество с молодыми способными авторами. В таких конкурсах существуют различные номинации: «Портрет», «Движение», «Закулисье», «Детские постановки», «Зрители», «Репортаж» и т. д.

Некоторые театры проводят конкурсы на лучший клип о спектакле, театре, актёре. И это также позволяет театру привлечь к своим работам новых зрителей, а участникам творчески выразить своё отношение к театру и совершенствоваться в операторском искусстве и искусстве монтажа.



Зрительские конкурсы появились в театре для детей сразу с момента появления таких театров в 20–30-х годах XX века. Это были конкурсы рисунков, плакатов, поделок. Примерно тогда же появилась традиция написания рецензий на спектакли и создания газет к премьерам в клубах и делегатских собраниях при театрах. Но широкий, открытый для любых зрителей конкурс зрительских рецензий – явление сравнительно недавнее, активизировавшееся примерно после 2015 года.

Некоторые театры создают для зрителей конкурсы-квесты или большие комбинированные конкурсы, в которых предусмотрены и творческие задания, и задания на обнаружение специфических театральных познаний. Такими, например, были конкурсы «Театральная семья» и «Лучший театральный класс» в Пермском ТЮЗе.

Конкурсы зрительских рисунков нередко организуются совместно со школами искусств и позволяют оживить фойе театров временными выставками. Нередко рисунки экспонируются в организациях-партнёрах.

Новые формы зрительских театральных конкурсов появляются в театрах почти каждый сезон. И важно следить за сетями театров, которые находятся в территориальной доступности для школы, чтобы выбрать наиболее интересные события.



Например, в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского проводится конкурс на лучший дизайн-проект оформления афиши спектакля. В Театре РОСТА в Царицыно проходит конкурс «Загадай спектакль», в Ивановском областном театре кукол – конкурс «Ваш лучший день в театре кукол».

Образовательные практики школьных театров и других студий, где играют дети

Социальные спектакли и перформансы

- **Продолжительность** социальных спектаклей и перформансов чаще не превышает полутора часов, но может иметь пролонгированный шлейф свободного общения и обсуждения.
- **Цели практики** – пробудить интерес аудитории к актуальным социальным проблемам, позволить в том числе юному зрителю увидеть, что он может позитивно влиять на окружающую его социальную среду, что-то менять в ней, активизировать социальную активность и ответственность обнаружения контекстов.



Социальные спектакли и перформансы начинают активно осваиваться российскими художниками с начала XXI века. Здесь активно использовался зарубежный опыт и быстро возникали собственные практики. Ключевыми фигурами социального театра в России становятся прежде всего Борис Павлович, Наталья Попова, Михаил Патласов, Всеволод Лисовский, позже Дмитрий Крестьянкин, Мария Юсова, Светлана Ханжина, Юлия Поцелуева и другие художники, педагоги, режиссеры. Среди повлиявших на развитие социального театра в нашей стране инициатив: социокультурная программа «Театр + Общество», инициированная Еленой Греминой; Форум-фестиваль «Особый взгляд»; инклюзивная программа и театральные кружки для горожан в Центре им. Вс. Мейерхольда в 2013–2022 годах; театральная площадка МОИ в Казани.

Важно отметить, что, когда речь идёт о социальных спектаклях, очень трудно разграничить профессиональные и любительские театры, поскольку часто это могут быть спектакли, где на большой профессиональной сцене вместе играют профессиональные и непрофессиональные актёры, как, например, в проекте Санкт-Петербургского БДТ «Язык птиц». Это могут быть спектакли, где профессиональные режиссеры и педагоги работают с непрофессиональными артистами, как в спектаклях ИТС КРУГ или в многочисленных проектах «театра горожан», например на площадке ГЭС-2, а также это могут быть спектакли, созданные любительскими коллективами, в том числе детскими и юношескими, как, например, в театральной студии «Игра» Екатеринбурга.

Социальный театр – направление, которое использует театральные методы для решения общественных проблем, содействуя социальным изменениям, работая с уязвимыми группами (людьми с инвалидностью, мигрантами, подростками и т. д.) и вовлекая их в творческий процесс в качестве как актёров, так и зрителей. Важнейшая задача социального театра – дать голос тем, кто его лишен, и создать пространство для диалога.

На сегодняшний день среди профессионалов (актёров и теоретиков) театра не сформировано единого определения социального театра. Так, например, программа «Социальный театр» при Федеральном подростковом центре рассматривает это явление исключительно в зоне работы любительского театра с детьми-инвалидами и подростками, склонными к девиантному поведению. Деятели профессионального театра склонны считать социальными спектакли, поднимающие острые проблемы современности. Что касается самих активных практиков и теоретиков социального театра, они настаивают на двух основных аспектах: во-первых, это театр социальных изменений, и во-вторых, театр, который непосредственно даёт голос тем, кто его в значительной степени лишён. Поэтому важным признаком социального театра является участие непрофессиональных актёров и вовлечение зрительного зала в дискуссию. Часто социальные спектакли используют формы документального театра, сайт-специфик театра (привязанного к конкретной местности и площадке), плейбэк театра (разыгрывающего истории, предложенные зрителем здесь и сейчас), театра горожан/граждан (где жители данной местности рассказывают свои истории), форум-театра (где зрители приглашаются для того, чтобы переиграть показанные драматические ситуации и найти решения конфликтных ситуаций) и т. п. Таким образом подростки могут стать как активными зрителями, так и непосредственно участниками-актёрами спектаклей социального театра.



Например, в Москве одной из наиболее активных площадок социального театра является «Среда 21», в РАМТе можно посмотреть социальный спектакль Дмитрия Крестьянкина «Бегущая строка», где наравне с профессионалами участвуют студенты и школьники, подростки могут стать актёрами социальных спектаклей в Мастерской И.Т.Д. Музея Москвы, в студии «Дети Райка» (группы педагога Юлии Скириной) и в других пространствах.

Спектакли с участием родителей и учителей

— **Продолжительность** вариативна.

— **Цели практики** – включить родителей в качестве единомышленников и соучастников в создание образовательной среды школы; активизировать творческие способности учителей; предоставить возможность взрослым выступить в непривычной, привлекательной для детей роли; способствовать развитию целостного детско-взрослого сообщества школы.

В основу спектакля могут лечь самые разные сюжеты и театральные подходы. Это могут быть традиционные сказки и пьесы-сказки или иные работы, основанные на профессиональной драматургии и литературе. Может быть литературная композиция, повествующая об определённой эпохе и культуре. Бывает, что это спектакль, сочинённый участниками на тему, связанную с важными для школы ценностями. Может быть форма «театра горожан», где взрослые рассказывают свои истории, делятся проблемами, невидимыми для большинства окружающих, но очень важными для взаимного понимания. И в то же время представления могут быть сделаны в жанре ревю¹, весело рассказывающего о жизни школы и участии в ней взрослых. Всё зависит от конкретной школы, её традиций и участников образовательного процесса.

Существуют школы с давними традициями организации родительских и учительских спектаклей, так в школе Е. А. Ямбурга (ГБОУ Школа № 109 г. Москвы) родители, учителя, выпускники готовят финальный спектакль года вместе с учащимися. Это обеспечивает развитие школьного сообщества как целостной семьи, где каждого поддержат в трудной ситуации и каждый может оказать поддержку. В Московской вальдорфской школе им. А. Пинского (ГБОУ № 627) родители совместно с учителями готовят небольшие спектакли к школьным праздникам, а для детей выпускных классов готовят масштабные новогодние и выпускные спектакли. Это обеспечивает постоянное участие родителей в развитии образовательной среды школы, укрепляет и гармонизирует семейные отношения, даёт необходимый выход творческой энергии взрослых. В Московской гимназии № 1543 существует традиция участия учителей в весеннем фестивале школьных постановок, посвящённых истории культуры и искусства. Это даёт возможность учителям представить свои компетенции в увлекательной форме, а детям увидеть своих педагогов с новой привлекательной стороны. В Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах развернулись проекты театра горожан «Учительская», которые позволили учителям поделиться волнующими их проблемами с детьми и родителями. Родительские и учительские спектакли существуют и в других московских школах: в школе «Класс-Центр», в школе Тубельского (ГБОУ Школа № 734), школе № 1234 и других.

Конкурс чтецов

— **Продолжительность** вариативна.

— **Цели практики** – развить интерес к чтению вслух, литературе и художественному слову, оснастить участников элементарными техниками работы с речью

¹ Театральное ревю (от французского revue — «обозрение») — это эстрадное или театральное представление, состоящее из ряда отдельных номеров (скетчей, песен, танцев, пародий), объединённых одной темой или сквозной линией.

и голосом, простейшими техниками выбора подходящего и увлекательного для исполнителя чтецкого материала и работы над ним, дать учителям и родителям представление о природе творческой работы с художественным текстом, создать условия для развития сообщества, связанного общими творческими интересами.

Минимальный вариант — участие в конкурсе своей возрастной группы. Продолжительность тура около 2 часов.

Развёрнутый вариант — участие в цикле из 2–3 групповых консультационных занятий по выбору и подготовке чтецкого материала. Затем участие в конкурсе своей возрастной группы около 2 часов.

Расширенный вариант — помимо групповых занятий возможны индивидуальные встречи с преподавателем по сценической речи, а также прослушивание кроме своей любых других возрастных групп, участие во встрече с экспертным советом.

Театральное проектирование

- **Продолжительность** проектной деятельности в основной школе вариативна, по учебному плану в 9-м классе на неё выделяется 33–35 часов в год.
- **Цели практики** разнообразны: в профильных классах выполнение индивидуальных и групповых театральных проектов служит углублению художественно-эстетического образования и расширению представлений о выбираемых профессиях. В школах, где значительное внимание уделяется активизации авторской позиции и социальной ответственности учащихся, театральное проектирование направлено на развитие умений выстроить продуктивные связи между участниками проекта и исследовать театральными способами актуальную социальную проблематику.

Театральное проектирование предусматривает как индивидуальные проекты, так и малогрупповые и общие для всего класса. Проектом может быть самостоятельная постановка театральной миниатюры или спектакля, создание драматического произведения (пьесы), создание проекта сценического оформления спектакля (макеты, эскизы костюмов), изготовление элементов оформления для школьного спектакля, разработка и проведение театрального мастер-класса, создание исследовательской работы в области драматургии и театрального искусства, проектирование электронного театрального продукта и многое другое.

Так, в московской школе № 1955, где дети занимаются изобразительным искусством, ученики 5-х классов в качестве проекта осуществляют постановку спектакля, где все костюмы разработаны и созданы ими под руководством педагогов из бумаги, а ученики старших классов осуществляют проекты в области кукольного и теневого театра индивидуально и в малых группах. В Московской вальдорфской школе им. А. Пинского (ГБОУ № 627) традиционно 8-й класс реализует проект постановки спектакля на материале подростковой литературы о сверстниках, так как сквозная

тема этого года обучения — «ЧЕЛОВЕК». И, реализуя постановку спектакля, ребята исследуют социальные и личностные проблемы опосредованно через художественный текст, образы и метафоры. В то же время ученики старшей школы могут осуществить самостоятельную театральную постановку: выбрать материал, собрать труппу из учеников разных классов, создать оформление и реализовать режиссёрский замысел. Так же обстоит дело и в гимназии Ольбинского в Сергиевом Посаде. В московской школе № 293 имени Твардовского проектная работа для учеников 7–10-х классов – общешкольный спектакль, где они могут быть артистами, сотрудниками литературной части, бутафорами, декораторами, сотрудниками светового и звукового цеха, администраторами и т. д.

Фестиваль-семинар детских театральных коллективов

— **Продолжительность** вариативна. Участники могут посетить один спектакль + одно сопровождающее его образовательное событие общей продолжительностью около 2 часов. А могут посетить все спектакли и образовательные события, адресованные своей возрастной категории.

— **Цели практики** – создать насыщенную событийную образовательную и творческую среду для обретения участниками нового творческого опыта, опыта общения со сверстниками и взрослыми, открытия в себе новых способностей и возможностей; создание условий для возникновения детско-взрослого сообщества, объединённого общими интересами; пробуждение интереса к театральному творчеству и искусству; обретение участниками зрительских компетенций; знакомство с возможностью разнообразных прочтений и интерпретаций художественных произведений; знакомство с актуальной литературой, обращённой к соответствующему возрасту; знакомство с различными творческими техниками и практиками.

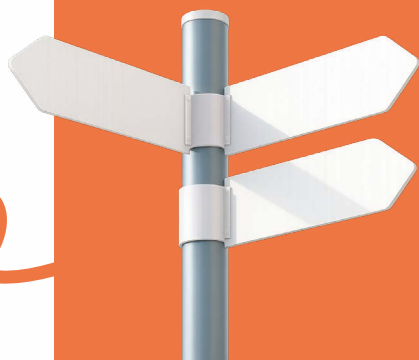


Формат придуман в 2002 году командой фестиваля-семинара детской театральной педагогики «Пролог-Весна» (А. Б. Никитина, Ю. Н. Рыбакова, М. Ю. Быков, Е. И. Косинец, О. В. Викторова, Д. Х. Салимзянов, И. В. Мальцев, А. Н. Андреев). В настоящее время используется несколькими театральными коллективами.

Фестивали проводятся, как правило, в каникулярное время, выходные и праздничные дни. Фестивальный день, как правило, зонирован по возрастам. Утром – события для младших школьников. Днём события для средних школьников. Вечером события для старших школьников.

Фестиваль детских любительских коллективов аккумулирует вокруг показа каждого спектакля группу образовательных событий: творческие обсуждения спектаклей, мастер-классы от создателей спектакля, мастер-классы от иных специалистов, посвящённые тематике, проблематике или художественным особенностям спектакля. Творческие игры и импровизации на темы спектакля. Встреча с писателями и творческой группой спектакля и прочее.

Театральные маршруты *для основной школы*



Мы предлагаем для основной школы 3 маршрута по 5 событий, предполагая, что выход в то или иное театральное пространство возможен с периодичностью примерно 1 раз в 2 месяца. В каникулярные и праздничные дни этот график может быть немного уплотнён, что позволит сходить в театр не 4, а именно 5 раз.

Каждый маршрут обладает самостоятельной ценностью.

Для основной школы мы предлагаем посещать с детьми разнообразные спектакли и события, как в профессиональных, так и в любительских, в том числе школьных, театрах. Для подростков очень важны пробы и впечатления: актуально побывать в камерном пространстве и принять участие в доверительном разговоре и в то же время встретиться с ярким, динамичным, насыщенным спектаклем большой формы. Важно увидеть спектакль по современной литературе или спектакль на современную тематику, созданный на основе документального или иного нелитературного материала, в котором нетрудно идентифицироваться с героями и разглядеть собственные жизненные реалии и проблемы, и также важно встретиться с фантастическими мирами, мощными чувствами, необычными приключениями и примерить на себя героическую роль. Это могут быть спектакли по классике или совсем нет. Необходимо увидеть, как могут реализовывать свой художественно-творческий потенциал твои сверстники и как работают профессионалы и мастера.

Таким образом, предлагаемые нами маршруты укладываются в три кластера:

Социализация и развитие коммуникативных компетенций	Поддержка в изучении истории, литературы и иных предметов	Освоение выразительных средств театрального искусства
--	--	--

Это не пошаговая инструкция, а лишь ориентир, на основе которого можно составить другие маршруты, добавляя, убирая или изменяя их элементы.



Маршрут 1

Социализация и развитие коммуникативных компетенций

Маршрут № 1 предлагается всем ученикам основной школы, в том числе не имеющим большого опыта посещения театра. Желательно, чтобы он был реализован, прежде всего, в 5–7-х классах. Тогда, став чуть старше, школьники могут воспользоваться и другими маршрутами. Но если по каким-то причинам подростки до 8-го класса не встречались с театром, то рекомендуется начинать именно с него.

При переходе в основную школу всегда отмечается кризис: младшие подростки заново осваиваются в школьной среде, где теперь у них не один класс и не один учитель, новые пространства, новые люди и новые требования. И весь внешний мир они как будто бы осваивают заново. Поэтому и при посещении театра актуально вернуться немного назад, начать с налаживания взаимоотношений с театром заново.

1. Интерактивные читки современной подростковой литературы

Вне зависимости от того, посещали ли ученики разработанные нами маршруты в начальной школе или нет, можно ли назвать их опытными зрителями или нет, для первого посещения в 5–7-м классе мы предлагаем выбрать камерное пространство, где подростки смогут чувствовать себя комфортно, уютно и сосредоточиться на общении со сценой, с актёрами. В большом зале к детям этого возраста взрослые зрители и службы театрального зала иногда проявляют слишком высокое тревожное внимание, и это, как и ситуация большого шумного пространства, нередко провоцирует их на демонстративные формы поведения, отвлекает от сценического действия на ориентацию в непривычном социальном пространстве. В камерном зале подростки, как правило, чувствуют себя спокойнее и с интересом относятся к возможности пообщаться с артистами на близком расстоянии. Жанр интерактивной читки как раз и предполагает такое близкое доверительное общение.

Знакомство с современной подростковой литературой необходимо школьникам этого возраста, чтобы лучше понять самих себя, своё время, своих

сверстников, близких взрослых. Школа не располагает богатыми возможностями для знакомства детей с такой литературой, поэтому театр может стать тут хорошим помощником. Он не только помогает подросткам встретиться с качественной современной литературой, но и организует увлекательный для них неформальный диалог о проблемах, которые их волнуют. Интерактивные читки проходят как в профессиональных театрах: например, в РАМТе, в Театре Маяковского, в Театре РОСТА и т. д., так и в любительских театрах, а иногда они организуются в библиотеках с привлечением профессиональных артистов и режиссёров.

2. Социальный спектакль² + обсуждение спектакля со зрителями

Для второго посещения мы рекомендуем в этой линейке посещение социального спектакля, который рассматривает темы и проблемы, которые более всего волнуют школьников в этом возрасте: взаимоотношения со сверстниками (в том числе и проблемы школьной травли), взаимоотношения со значимыми взрослыми, соблазны и опасности встречи с замещающими реальностями (в том числе наркотиками), проблемы самоосознания и взросления, определение жизненных ориентиров, формирование образа будущего и так далее.

Социальный спектакль, как правило, по умолчанию предполагает обсуждение со зрителями. Спектакли в жанре «форум-театра»³ предлагают зрителям не только поговорить о важной для них проблематике, но и вмешаться в действие, озвучить свой, более конструктивный и позитивный способ разрешения демонстрируемых конфликтных ситуаций. Иногда подросткам предлагается не только изложить свои идеи, чтобы актёры переиграли сцену, но и самим выйти на площадку и принять участие в действии.

² Социальный театр — направление в театральном искусстве, акцентирующее внимание на актуальных общественных проблемах. Нередко это бывают проблемы какого-то очень конкретного сообщества: соседского, школьного и прочее. Создатели спектаклей дают возможность высказаться и быть услышанными тем, кто по каким-либо причинам в значительной степени лишен в жизни и на сцене права голоса. Наиболее часто интересующая социальный театр категория — это люди с инвалидностью. Социальные спектакли нередко посвящены также малообеспеченным семьям, людям старшего возраста, людям в трудных жизненных ситуациях и т. д. Но также среди групп, чей голос не достаточно услышан, современный театр нередко отмечает подростков и учителей.

³ Форум-театр — это методика интерактивной работы, направленная на решение социальных проблем. Тематика спектаклей форум-театра могут быть самые разные проблемы общества: отношения между членами семьи, сотрудниками, представителями разных наций, культур и т. п. Сущность методики форум-театра — поиск в рамках предложенного сюжета-ситуации актёров вместе со зрителями путей решения проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации. Главная задача форум-театра — предоставление важной социальной информации и привитие навыков конструктивного разрешения социальных проблем с использованием опыта и эмоционального интеллекта других людей и полученной правовой и социально-психологической информации.



Социальные спектакли практикуются как в профессиональных, так и в любительских театрах. Среди театров, постоянно обращающихся к формам социального театра, можно отметить «Недослов», «Сопричастность», «Круг 1» и «Круг 2», Театр ДОС, сетевую театральную студию «Дети Райка» и другие. Постоянно действующий подростковый форум-театр работает в Еврейском музее и центре толерантности.

Оказываясь на социальных спектаклях, подростки, как правило, бывают приятно удивлены тем, что кто-то слышит и понимает их проблемы, готов к серьёзному доверительному разговору с ними. Здесь подростки нередко раскрываются, решаются искренно и серьёзно говорить о том, что их волнует, готовы прислушиваться к другим, пересматривать свои установки и взгляды, меняться. Хорошо выбранный социальный спектакль иногда помогает улучшить взаимоотношения в классе, способствует налаживанию взаимопонимания с родителями и учителями.

3. Театральные уроки до спектакля + спектакль по теме, актуальной для возраста

После того, как подростки побывали в камерных пространствах и в социальном театре, прониклись доверием к театру как к месту, где к ним относятся с уважением и интересом, мы рекомендуем выбрать для посещения спектакль, который отвечает другим потребностям возраста: поиску приключений и героики. Здесь могут быть актуальными самые разные названия: «Том Сойер» Марка Твена, «Оливер Твист» Диккенса, «Король Матиуш» Януша Корчака или «Гарри Поттер» Д. Роулинг, «Лампёшка» А. Схаб, «Манюня» Н. Абгарян и многое другое. И хорошо, если это будет спектакль с достаточно сложным, но сильным художественным языком. И если театр может предложить до спектакля театральный урок, который поможет подросткам в творческой форме заранее приобщиться к особенностям этого языка. Театральный урок может провести и сам учитель, который собирается вести класс в театр, и руководитель школьного театра, и советник по воспитательной работе, если до этого они наблюдали, как это делают театральные профессионалы, посещали соответствующие курсы повышения квалификации или серьёзно поработали с методической литературой по данной теме.



Могут быть интересны спектакли «Дневник Робинзона» в Театре Т, «Книга приключений», «Приключения Гекльберри Финна» (музыкально-литературная композиция с песочной анимацией по одноименному роману Марка Твена) в Московской филармонии, «Я хочу в школу», «Остров сокровищ» в РАМТе, «Мучные младенцы», «Умник» в Московском театре кукол, мюзикл по повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» в Детском музыкальном театре юного актёра и другие.

Посещение спектакля с предварительным театральным уроком помогает подростку почувствовать себя «своим» в театре, поднять самооценку в качестве посвящённого и компетентного зрителя, начать относиться к театру, как к своему «третьему месту»⁴, за которое он в какой-то степени несёт ответственность. Это, в свою очередь, позволяет подросткам быть более чутким и внимательным к происходящему на сцене, глубже воспринимать язык художественных образов.

4. Спектакль с участием учителей и родителей

В период подростничества дети подвергают сомнению авторитет родителей и ценности, которые были приняты в семье, ищут новые идеи, новых лидеров. И для многих родителей это становится проблемой. Однако необходимая подростковая сепарация от семьи вовсе не означает, что детям в этот период не нужна родительская поддержка. Напротив, именно в этот период свидетельства безусловного родительского принятия и любви нужны подростку как никогда. Но обратиться за помощью напрямую подростку очень сложно, да и принять помощь бывает непросто. Поддержка, опосредованная творчеством и художественным образом, бывает тут необычайно своевременна и эффективна. Если в масштабах школы или одного класса находятся взрослые из учительского коллектива, готовые инициировать родительский творческий подарок детям, это может стать волшебной палочкой для налаживания межпоколенческих контактов. Спектакли, поставленные с участием родителей, могут быть самыми разными по жанру: спектакль-концерт, мини-атюры, сказки, музыкальное шоу, театр горожан (где каждый участник так или иначе рассказывает важную для него историю) — всё, что наиболее органично для конкретной группы родителей. Но очень важно, конечно, чтобы после такого события было организовано совместное чаепитие или иное уютное событие для артистов и зрителей, где они могут обменяться впечатлениями о пережитом. Для детей невероятно важно видеть родителей в непривычной роли, в роли творцов и художников, в роли людей, которые могут раскрыться, проявить творческую смелость и чувство юмора, обнаружить свою чуткость и уязвимость. И для налаживания качественного контакта между старшими и младшими очень важно создать доверительную тёплую обстановку, где каждый сможет высказаться или как-то невербально проявить своё отношение к произошедшему.

5. Фестиваль-семинар детских театральных коллективов

Как правило, в весенние месяцы проходят большие фестивали детских и юношеских любительских коллективов. Они интересны для подростков как

⁴ Третье место – часть городского пространства, которая не связана с домом («первое место») или с учёбой-работой («второе место»), но является для человека личностно значимым и «своим». Примером такого места может стать клуб, библиотека, кафе, парк и т. д. Третье место играет важную роль в развитии социальности, в развитии активного общества.

возможность посмотреть спектакли, потому что на этих фестивалях играют их сверстники, обладающие хорошим театральным опытом и работающие под руководством высококвалифицированных педагогов-режиссёров. Качественная работа сверстников, как правило, вызывает у подростков большой интерес и глубокое понимание. Когда на сцене играют сверстники, даже сложная классическая проза, поэзия и драматургия кажется школьникам понятнее и становится близкой. А когда подростки на сцене играют произведения современной литературы, диалог артистов и зала становится особенно доверительным. Кроме того, подростки получают представление о том, что при желании в их возрасте возможно добиться значительных творческих успехов.



Фестивали:

Звуки музыки



Территория радости



Фестиваль Точка_Точка_Запятая



Кроме спектаклей, фестивали-семинары предлагают зрителям широкий спектр образовательных активностей: творческие встречи, участие в зрительском жюри и выпусках фестивальной прессы, мастерские, мастер-классы, экспериментальные творческие лаборатории, игры и многое другое. Каждый из подростков волен выбрать из нескольких дней фестиваля столько событий, сколько сочтёт для себя интересным и посильным. Он может выбрать те типы активностей, которые манят его больше всего. Но сама атмосфера творческого праздника, общения с очень разными сверстниками и взрослыми даёт бесценный социальный опыт. Здесь складываются сообщества по интересам, возникают личные творческие мини-проекты, добровольно берутся на себя те или иные творческие обязанности. Здесь в ситуации понятного внешнего регламента возникает много степеней свободы, в которой подросток сам совершает осознанные выборы. И участие в таком фестивале в каком-то смысле по своим социальным последствиям похоже на прохождение сложного туристического маршрута: подросток выходит оттуда повзрослевшим, более осознанным, более ответственным.



Маршрут 2

Поддержка в изучении истории и литературы

Мы предполагаем, что на маршрут № 2 выходят ученики 6–9-х классов, которые в 5-м классе осуществили предыдущий маршрут или получили устойчивый позитивный опыт посещения театра в начальной школе.

Для того чтобы посещение театра в рамках школьной программы вызывало у подростков интерес и сопровождалось позитивными ожиданиями, очень важно заранее сформировать у них положительный образ театра. Как ни странно это может показаться, но театр прежде должен заслужить у подростка доверие, чтобы потом помочь ученику и учителю в освоении предметов школьной программы.

Можно было бы в этом маршруте предложить не только спектакли, помогающие освоить материал уроков литературы и истории. Есть в театрах спектакли и о науке и ученых, есть спектакли для подростков, углубляющиеся в проблемы экономики, но мы решили так не делать. С одной стороны, таких спектаклей очень и очень мало. А с другой стороны, сейчас, к сожалению, очень мала вероятность, что учитель физики или, например, биологии поведёт детей в театр, чтобы углубить интерес к своему предмету. В последние десятилетия такой тенденции не наблюдается, и пришлось бы приложить слишком много усилий, чтобы увлечь очень малое количество учителей. Но, может быть, в обозримом будущем такое станет возможно.



Спектакль «Эйнштейн. Что нам светит?» в Московской государственной академической филармонии можно посмотреть по абонементу.

Спектакль «Троя. Впечатление», старинная опера-балет «Похищение Европы» в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова.

Опера «Орлеанская дева», опера «Хованщина», концерт «Баллады рыцарей и трубадуров эпохи Жанны д'Арк» в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Теневой спектакль «Лабиринт минотавра» в Московском детском театре теней и другие.

1. Спектакли и читки по избранной теме или произведению + обсуждение спектакля

В Москве идёт немало спектаклей, которые сопрягаются со школьной программой по истории и литературе. Таких спектаклей много в театрах, специально адресованных детям, и в обычных, в том числе музыкальных (оперных, балетных), театрах. Все эти спектакли очень разные. Выбор огромный. Тем не менее походы в театр на спектакли по школьной программе не всегда бывают успешными. Подростки часто не высказывают горячего желания идти на такие спектакли, а придя на них, демонстративно смотрят не на сцену, а в экраны телефонов. И дело далеко не всегда в том, что спектакль сделан без учёта возрастных особенностей подростковой публики. В определённых обстоятельствах он мог бы в эту публику попасть, заинтересовать её. Давайте разберёмся, что это за обстоятельства.

Как мы уже говорили выше, психологическим новообразованием в подростковом возрасте становится «чувство взрослости». А это предполагает, в частности, огромное значение, которое подросток придаёт свободе выбора. Ему крайне важно, чтобы с его мнением и решением взрослые считались. И этот вопрос встаёт особенно остро, когда речь идёт о выборе необязательных форм образования и о выборе досуга. Отсюда следует простой вывод: выбирать спектакль для посещения необходимо вместе с учениками, задавая определённую тематическую рамку. Разумно заранее договориться, что в нынешней четверти планируется посмотреть спектакль, например, по произведениям Пушкина или спектакль, посвященный допетровской Руси, и попросить детей посмотреть афиши московских театров и найти спектакли, которые кажутся им привлекательными. Пусть каждый предложит и обоснует свой вариант, а затем совместно будет принято решение. Взяв на себя ответственность за выбор, подростки будут гораздо позитивнее настроены по отношению к театральному посещению.



По роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» можно посмотреть разные постановки. Например, спектакль «Евгений Онегин» в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, одноимённый спектакль в Московском академическом театре Маяковского. Мюзикл «Онегин» в Театре на Таганке, оперу «Евгений Онегин» в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, музыкальный спектакль «Мой Онегин» в Московском губернском театре. В Московской государственной академической филармонии в рамках проекта «Прочтение» проходят встречи с Алексеем Олейниковым «Пушкин. Роман в стихах „Евгений Онегин“».

Иногда учителя опасаются, что в спектакле будет предложена какая-то «не такая», «не правильная» трактовка произведения. Чаще всего, если возрастная маркировка спектакля допускает посещение с детьми нужного возраста,

бояться не стоит, даже если учитель лично с предложенной трактовкой категорически не согласен, потому что наличие ярко выраженной режиссёрской трактовки даёт возможность провести интересный урок или классный час, посвящённый сравнению авторского текста и текста спектакля, спектакля и фильма, который кажется интересным учителю. В таком концептуальном столкновении рождаются заинтересованные дебаты, которые обостряют интерес учеников к произведению.

Важно понимать и другое: «правильного» варианта классической постановки не существует, никогда не существовало и не может существовать. Из истории театра известно, что Гоголь был в ужасе от постановки «Ревизора» в Александринском театре, а от постановки в Малом театре со Щепкиным-Городничим пришёл в полный восторг, но сказал, что он ничего подобного не писал. И эти примеры – не исключения. Каждая эпоха, каждый театр, каждый художник понимают произведение по-своему. Только сопоставляя разные трактовки и собственное понимание оригинального текста, мы можем приблизиться к пониманию всего объёма смыслов, вольно и невольно явленных автором в произведении.



Комедию «Ревизор» можно посмотреть в Московском театре кукол, в театре Терезы Дуровой, в Детском театре А-Я, в Театре РОСТА в Царицыно, в театре «Современник»; хип-хоп спектакль в Московском губернском театре; «Ревизор. Версия» в театре Et Cetera.

Спектакль «Капитанская дочка» идёт в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, в Московском губернском театре, в Театре на Бронной, в Государственном академическом Малом театре, в Центральном академическом театре Российской Армии; мюзикл в театре «У Никитских ворот», музыкальный спектакль в Московском детском музыкальном театре «Поколение» и других.

А. А. Ткаченко, автор учебного пособия «Уроки литературы и театр», убедительно доказывает, что подросткам полезно увидеть самые необычные, вызывающие трактовки, потому что они бросают вызов подростковой мысли, активизируют познавательный процесс, желание понять точку зрения художника. А это провоцирует их обратиться к осмыслению первоисточника. В книге предложено немало конструктивных заданий для активизации такого поиска и интереса⁵.

Нередко также возникают споры, что должно произойти сначала: знакомство с авторским текстом или просмотр спектакля. Для подростка, который ещё не стал квалифицированным и увлечённым читателем и зрителем, лучше сначала посмотреть спектакль, который способен захватить его эмоционально,

⁵ Ткаченко А. А. Уроки литературы и театр: возможности цифровой эпохи. Москва : Линка-Пресс, 2024

и поспорить о нём, а потом прочитать первоисточник – спорный и эмоционально заражительный спектакль, как правило, вызывает у подростка желание разобраться, что же в произведении было на самом деле.

Но всё это произойдёт лишь в том случае, если после спектакля состоится обсуждение увиденного со школьниками в «безоценочных»⁶ форматах. И лучше всего, если такое обсуждение предлагается самим театром. В ТЮЗах и иных театрах, адресованных детям и юношеству, часто имеется такое образовательное предложение. Обсуждения предлагают РАМТ, Театр РОСТА, Театр теней, «Проект 27», Театр имени Пушкина и многие другие. Если театр не предлагает подобного образовательного формата, учитель может обратиться за помощью к специалистам, которые профессионально проводят подобные обсуждения: в лабораторию социокультурных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ, в Учительский клуб РАМТ, литературную часть Театра РОСТА, литературную часть Театра им. Пушкина, студии «Дети Райка» и «Крылатая долина», Академию «Артсия» и т. д.

И, наконец, учитель может сам научиться проводить обсуждения спектаклей на курсах повышения квалификации в МГПУ «Составление театральных маршрутов: использование театральных практик в образовании».



Познакомиться с повестью Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» можно в Большом театре, в театре им. Евг. Вахтангова, в театре кукол имени С. В. Образцова, в Московском детском музыкальном театре им. Н. И. Сац.

Для подростков актуальными будут такие формы обсуждений, где они смогут одновременно проявить свою творческую игровую активность и уделить достаточное время устной дискуссии.

Если театр предлагает обсуждение в творческой форме, то основные участники обсуждения – не искусствоведы, а сами зрители-подростки. Театральный педагог в этом случае – модератор обсуждения. Если речь идёт о большом зале, то в обсуждении принимают участие не все зрители, а только записавшаяся заранее группа.

⁶ Безоценочные обсуждения художественных событий, в том числе спектаклей, заключаются в том, что ведущий задаёт проблематизирующие вопросы, не предполагающие однозначных ответов, не требующие выставления оценки художникам или участникам дискуссии, но требующие «я-высказывания», то есть размышления от первого лица, допускающего наличие иных точек зрения и способов восприятия. Познакомиться подробнее с описаниями различных форм обсуждения можно на сайте «И ТП и ТД: театральная педагогика и театр детей» (<https://tp.mgpru.ru/>), введя в поисковую строку ключевое слово «обсуждение».

Практика безоценочного обсуждения спектакля помогает подросткам выстроить естественный процесс восприятия спектакля: от воспоминания об общем эмоциональном впечатлении, через фиксацию значимых моментов, формулировку проблемных вопросов, до осмысления ключевых метафор спектакля и фиксации личного мнения о спектакле в творческой форме. Этот путь соответствует и прохождению трёх фаз образовательного события: коллективного переживания, коллективного означивания и формулирования личностных смыслов⁷.

В процессе обсуждения подростки учатся прислушиваться к себе и своим подлинным ощущениям и переживаниям, отмечать для себя «точки удивления» и проблемные зоны, формулировать содержательные вопросы, слушать и слышать других, составлять и корректно отстаивать свою личную точку зрения. Не менее важно, что в процессе обсуждения школьники учатся понимать, что нет и не может быть единственно верной точки зрения, единственно верной трактовки произведения искусства.



Пробудить интерес к поэзии могут помочь музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин» в театре Терезы Дуровой, моноспектакль «Мой Лермонтов» в Московском губернском театре, музыкальный спектакль о жизни и творчестве Сергея Есенина «Есенин. Автограф» в Детском театре А-Я.

В театрах по школьной программе также можно посмотреть постановки «Каштанка», «Бежин луг», «Мёртвые души», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (спектакли могут именоваться названиями отдельных произведений цикла), «Вий» и другие.

2. Конкурс чтецов

Хорошо, если у подростка появляется возможность быть не только зрителем, но и участником художественного события, актором, производителем художественных смыслов. Не все подростки занимаются в театральных студиях, и в этом совершенно нет необходимости, но это не мешает подростку принять участие в открытом конкурсе чтецов, где он сможет со сцены сказать словами художественного произведения о том, что для него важно.

Актёрское прочтение – это особый способ присвоения исторического материала или текста. Плодотворная подготовка к чтению позволяет чтецу «пропустить через себя» то, о чём рассказывается в тексте: через личный опыт, эмоциональное восприятие, логический анализ и даже через свою неповторимую телесность. Таким образом текст не просто осваивается, но и при-

⁷ См. Климова Т. А. Образовательный потенциал театрально-педагогических практик // Национальный психологический журнал. 22.08.2023 . URL: <https://npsyj.ru/articles/article/10091/>.

сваивается. Важно, чтобы из предлагаемого материала ученик сам выбрал наиболее интересный для него отрывок и добровольно посвятил некоторое время работе с опытным наставником.

Лучшим для этого будет конкурс, где участники получают возможность выступить не только перед комиссией, но главное – перед слушателями-сверстниками и где сами они смогут услышать, как читают другие. Важно, чтобы конкурс чтецов становился частью изучения литературы и истории: была бы возможность в школе говорить о том, что нового почувствовали и узнали чтецы и слушатели в процессе подготовки и чтения. Для этого нужно, чтобы до конкурса чтецы прочитали свои отрывки в школе, в классе, чтобы услышали своих ближайших товарищей и чтобы имели возможность получить от них поддерживающую и содержательную обратную связь.

Лучше выбрать конкурс с открытым спектром предложенной тематики и авторов, потому что конкурсы, предлагающие только одну, может быть даже очень важную, но не актуальную для подростка тему (например, «космос» или «война 1812 года»), не подходят для первой пробы. Важно, чтобы, первый раз читая самостоятельно выбранный художественный текст со сцены, школьник мог рассказать о том, что для него в этот момент является личностно значимым. Рекомендуем начинать с открытых конкурсов любительских театральных студий и библиотек.

Очень важно, чтобы, готовясь к такому конкурсу, ребёнок мог обратиться к квалифицированному театральному специалисту, который поможет грамотно сократить выбранный отрывок, выстроить логику речи, расставить значимые акценты и поработать над другими элементами сценического чтения. Такой специалист в школе – это профессиональный руководитель школьного театра. Если в школе такого нет, то организаторы конкурсов иногда предлагают своих кураторов. Так, например, в театральной студии «Дети Райка» участник может получить разовую индивидуальную консультацию у специалиста или серию консультаций, а может войти в группу краткосрочной подготовки к конкурсу.

Настраивая учеников на участие, важно обсудить с ними, что значимым является не соревнование, а возможность быть услышанным и услышать других. Подростки хотя и желают успеха, но способны понять, что в искусстве любое, даже самое квалифицированное, жюри всегда будет по-своему субъективно. Важно, насколько сам чтец сумел сказать о том, что его волновало, услышали ли его хотя бы несколько слушателей в зале и кого, интересного для себя, он сам сумел услышать.

Конкурс с профессиональным жюри, куда входят режиссёры, театральные педагоги, писатели, ценностно отличается от других тем, какую обратную связь эксперты смогут дать всем участникам конкурса. Профессиональное жюри, как правило, способно поговорить с детьми серьёзно и интересно о сущностных проблемах искусства и жизни.

3. Театральные уроки до спектакля + спектакли и читки по избранной теме или произведению

Если школьники прошли через самостоятельный выбор спектакля и безоценочное обсуждение, попробовали себя в роли актёров-чтецов и почувствовали изнутри, что такое театральная работа с текстом, можно предложить им отправиться на спектакль, перед которым пройдёт театральный урок.

Театральный урок требует творческой смелости. Здесь подросткам предложат поучаствовать в самостоятельной групповой работе. И если к этому времени у них уже будет позитивный опыт взаимодействия с людьми от театра и опыт самостоятельного творчества, занятия с театральным педагогом будут для них в радость.

Театральные уроки до спектакля помогают ученикам приблизить, актуализировать тему произведения и осмыслить связь этой темы с выбранной художественной формой, с системой метафорического языка спектакля.

Некоторые театры практикуют выезды с театральными уроками в школы, некоторые проводят их прямо в день спектакля на своих площадках. Есть очень интересный театр, у которого урок зашит непосредственно в ткань исторического спектакля. Театр сторителлинга⁸ Константина Кожевникова играет целую серию исторических спектаклей-уроков на школьных площадках. Тут и «Владимир Красно Солнышко», и «Иван Грозный», и «Пётр I», и ещё много-много всего. Подростки прекрасно воспринимают эти спектакли, активно откликаются на предложенные формы взаимодействия, а после спектаклей в обратной связи обнаруживают и понимание темы, и способность разобраться в том, за счёт каких приёмов артисты и режиссёр сумели добиться заинтересованности зала и освоения материала.



Существуют выездные и образовательные спектакли-сторителлинги и в других театрах, например в Театре РОСТА идут сторителлинги «Пушкин. Повести Белкина» и «Толстой. Детство-Отрочество-Юность».

Театральные уроки до спектакля можно найти в ТЮЗах и иных детских театрах. Если Вы выбрали в качестве темы Великую Отечественную войну, то можете посетить театральный урок в театре им. Пушкина перед спектаклем

⁸ Сторителлинг – искусство увлекательно рассказать любую историю. Театральный сторителлинг – это жанр, где артисты работают без «четвёртой стены», активно вовлекая зал в диалог. Работая с литературными текстами или историческими документами, они сопровождают тексты авторскими комментариями, которые позволяют приблизить эти тексты к зрителю, выявить суть проблемы, суть конфликта. Спектакли-сторителлинги исполняются с минимумом костюмов и декораций, а те, что есть, очень условны и сделаны из подручных предметов.

«Материнское поле». Театральные уроки здесь можно заказать и перед любыми другими спектаклями театра. А среди них немало работ по классическим произведениям, и также рассказывающих о различных исторических эпохах.

Не во всех театрах возможность заказать театральный урок видна на сайте, но можно позвонить в отдел театра по работе со зрителями и узнать, возможна ли такая образовательная активность перед заинтересовавшим учеников и учителя спектаклем.

4. Экскурсия в театре, содержащая историко-литературный компонент

По данным на канале Мэра Москвы, более 20 московских театров проводят экскурсии для школьников в рамках нового проекта «Театральное закулисье». В таких экскурсиях рассказывается о театральных профессиях, о работе различных цехов. Многие московские театры расположены в исторических зданиях. И в этих театрах, как в очень больших, например в МХАТ имени Чехова или МАМТ, так и в очень камерных, как Новый театр Эдуарда Боякова на Мясницкой, проходят экскурсии, связанные с историческими и литературными событиями, затронувшими эти места. А в музее-заповеднике «Люблино» можно отправиться на экскурсию в крепостной театр XVIII века и увидеть, как работают старинные театральные машины и механизмы.

Некоторые из экскурсий содержат творческие задания, некоторые костюмированы, некоторые проходят в традиционных форматах. Поэтому, выбирая экскурсии для своих учеников, учителю стоит узнать подробнее и о формате, и о длительности экскурсии и посоветоваться с учениками, какая из экскурсий кажется им наиболее привлекательной.

5. Конкурс зрительских рецензий и иные творческие конкурсы

Для закрепления впечатлений, размышлений, знаний, накопленных за год, полезно изложить их в письменной форме или запечатлеть в иных форматах творческих высказываний. Сегодня школьники способны снять и смонтировать короткий сюжет, создать фотоколлаж или ещё какой-то творческий продукт, являющийся откликом на увиденное в театре. Можно поучаствовать в конкурсе зрительских рецензий или иных письменных работ, которые проходят в разных театрах Москвы, в конкурсах фотографий, рисунков, зинов (самодельных журналов), рилсов (коротких вертикальных видео) и т. д.

Конкурсы бывают постоянно действующими или организуются разово. Есть театры, где объявляются открытые конкурсы. А есть такие, которые организуют конкурс для одного конкретного округа или даже для одной конкретной школы, заключая об этом специальное соглашение.

Театры издают сборники наиболее удачных детских работ, вывешивают их на сайте своего театра, публикуют отрывки из работ в своих социальных сетях. Это является хорошей стимуляцией для подростковой активности.

Театр, студия, музей, театральный институт могут предложить помочь подготовить детей к конкурсу или провести специальные занятия для учителей, чтобы они потом сами смогли помочь подготовиться своим ученикам.

Создание неформального, но осмысленного организованного текста письменной работы о театре, видео, фотовыставки и др., подготовленное не однократным посещением спектаклей, экскурсией, театральным уроком, обсуждениями, в значительной степени готовит подростков к работе над созданием иных учебных работ, в том числе сочинений, эссе, проектов и т. д. Таким образом подросток учится структурировать свои мысли и подбирать максимально точные и выразительные средства выразительности. В дальнейшем у него будет получаться лучше создавать свои собственные авторские произведения.



Маршрут 3

Освоение выразительных средств театрального искусства

Маршрут адресован подросткам, которые интересуются театральным искусством, занимаются в школьных театрах или иных любительских театральных студиях, а также ученикам 7–9-х классов, которые имеют некоторый предварительный опыт посещения театра.

1. Театральные уроки до спектакля + спектакль сложной художественной формы

Для подростков, знакомых с театральным искусством, становится актуальным разгадывание сложного и интересного художественного языка. Нередко бывает так, что после сложно организованного спектакля взрослые недоумевают в растерянности, а подростки спокойно расшифровывают замысел. Например, после спектакля «Любовь к трём апельсинам» в Московском государственном академическом детском музыкальном театре им. Н. Сац, где действие идёт параллельно на трёх сценах, одна из которых представляет собой современную квартиру, другая пространство барочной оперы, а третья занята оркестром, учителя и родители нередко сетуют, что мало что поняли и не успевали следить за одновременно разворачивающимся действием. Подростки, напротив, утверждали, что три площадки для них было очень понятным сочетанием: на одной – действие разворачивается как в сказке, написанной в стародавние времена, на другой – действуем мы сами, удивительно похожие на героев сказки, а на главной – звучит музыка, которая объединяет прошлое и настоящее.

Последние классы основной школы – самое подходящее время, чтобы научиться считывать сложный язык художественных образов. Но, разумеется, важно выбирать для посещения спектакли, которые актуальны и интересны для этого зрителя. Как и в 5–7-х классах, для школьников очень важны спектакли о самих себе, о сверстниках и современниках, но теперь уже рассматривающие более сложные проблемы человеческих взаимоотношений. По-прежнему манит героика и романтизация, но уже нового уровня. Для этого возраста уже вполне актуальна драматургия Возрождения: Шекспир и Лопе де Вега, может быть даже Кальдерон. Школьники этого возраста уже вполне способны воспринимать спектакль в большом зале на 700–1000 мест, смотреть оперы и балеты.

Для вхождения в новый, усложнённый мир художественных произведений им, конечно, нужна помощь. Ею может стать театральный урок или даже серия театральных уроков. Например, в театре «Новая опера» несколько лет реализуются программы образовательного кластера «ОКНО». Организуются занятия в хоре, курсы по сценической речи, игровые и творческие программы, семейные показы оперы и многое другое. Очень успешной была программа театральных уроков, предваряющих прослушивание оперы Моцарта «Волшебная флейта».

Во время таких уроков подростки имеют возможность разобраться в сюжете и проблематике непростого произведения, в культурных контекстах эпохи создания, особенностях предлагаемой символики. Они учатся считывать тайные знаки музыки, сценографии, драматического текста, пробуют свои творческие силы в области практического применения этих языков.

Так, на занятиях, предваряющих «Волшебную флейту», подростки разрабатывали символику клана Зороастра и клана Царицы Ночи, изготавливали из картона и цветной бумаги атрибуты костюмов персонажей. Они разучивали несложные отрывки из хоров, разбираясь в их музыкальной структуре. А во время прослушивания оперы участники уроков вставали в зале и пели эти фрагменты вместе с актёрами. Разумеется, этот опыт в значительной степени сокращал дистанцию между ними и сложным искусством оперы, помогал им увлечься музыкальным театром.

Организуя посещение с уроком или уроками до спектакля, важно вместе с учениками изучить предложение, понять, какой именно спектакль будет им интересен, какой формат уроков для них посилен. Как и всегда в работе с подростками, важно оставлять за ними право выбора.

2. Конкурс чтецов

Как мы уже неоднократно говорили выше, конкурс чтецов – отличная возможность познакомиться изнутри с актёрским исполнительским искусством для тех, кто не занимается в театральной студии, а для тех, кто занимается, занять авторскую позицию, самостоятельно осуществить проект от выбора материала до выхода на сцену.

Описывая предыдущие маршруты, мы уже подробно писали о том, как выбирать сам конкурс, как психологически готовить к нему участников, как найти грамотного консультанта и инструктора для подготовки. Напомним, что кроме конкурсов, организованных под эгидой Департамента образования и науки Москвы, есть открытые конкурсы, которые проводят любительские театры и студии, музеи и библиотеки, театральные вузы и другие организации. И нередко эти конкурсы бывают по-настоящему творческими и продвигающими.

Если ребёнок уже пробовал себя в художественном чтении, то на новом этапе можно предложить ему не ограничиваться одним конкретным стихотворением или отрывком из прозаического произведения, а осуществить полноценный проект — создание маленькой литературной композиции из фрагментов нескольких произведений по выбранной подростком теме.

3. Спектакль сложной художественной формы + обсуждение спектакля со зрителями

Войдя, благодаря театральным урокам, в мир сложного произведения, испытав на своём опыте особенности театрального творчества, важно научиться фиксировать личное восприятие театрального искусства и формулировать свои размышления о нём. Поэтому третьей точкой маршрута предлагаем выбрать спектакль с последующим обсуждением.

Если до этого вы побывали в музыкальном театре, сейчас стоит выбрать драматический или кукольный, и наоборот. В кукольном театре есть немало спектаклей для подростков и взрослых, а художественный язык кукольного театра зачастую более символичен и сложен, чем язык драмы и музыкального театра.

Если в прошлый раз вы смотрели произведение по классическому произведению, то для второго похода лучше выбрать современного автора, и наоборот, если прежде вы смотрели спектакль о современности, теперь поищите классику. Стремитесь к разнообразию!

Для того чтобы разобраться в именах режиссёров, которые активно работают для подростков, полезно познакомиться с порталом «Недоросль» (<https://nedorosl.com/>).

Выше мы подробно писали о том, каким образом можно организовать обсуждение, кто в этом может помочь, если театр не предоставляет такой услуги, и какие типы обсуждений более всего подходят для данного возраста.

Стоит добавить, что в данном маршруте уже могут быть уместны контекстные обсуждения (помогающие увидеть спектакль в контексте культуры) и обсуждения с использованием метафорических карт. Эти типы обсуждений помогают глубже проникнуть в разгадки метафорического языка театра.

4. Творческие встречи с артистами, режиссёрами, другими создателями спектакля

Когда подростки уже способны воспринимать сложный язык театрально-

го искусства, для них может стать актуальной встреча с живым носителем современного театрального процесса: актёром или режиссёром. Теперь у них уже могут накопиться содержательные вопросы к людям театральных профессий.

Творческая встреча может быть разовой акцией, которая проходит в конкретном театре, библиотеке, музее, Доме актёра, Центральном доме работников культуры и так далее, или постоянной образовательной программой, предлагаемой театром. Такие творческие встречи чаще проводятся, конечно, в ТЮЗах и иных театрах для детей.

Творческие встречи нередко проходят на больших театральных фестивалях: «Гаврош» в «Театре Терезы Дуровой» на Серпуховке, «Большой детский фестиваль» под руководством Сергея Безрукова, «Территория Kids» и другие.

Творческие встречи проводятся детскими театрами на постоянной основе и могут проходить как в театрах, так и с выездом в школу. В театре встрече помогает вся театральная обстановка и атмосфера: красивый зал, свет, музыка, элементы декораций. Зато в школе атмосфера может быть более камерной и доверительной. Творческие встречи с артистами и режиссёрами детских театров часто содержат элементы мастерских и мастер-классов, рассчитаны на более живое и непосредственное участие зала.

Как всегда, выбирая встречу, важно обсудить с подростками, что на данный момент интересно им, и принимать решение с их непосредственным участием.



Творческие встречи нередко приурочены к городским праздникам искусства и культуры, таким как «Ночь искусств», «День театра», «Библионочь». И в этом случае они бывают бесплатными.

5. Фестиваль-семинар детских театральных коллективов

Фестивали-семинары детских театральных коллективов проходят в течение всего года, но чаще весной. Можно назвать фестивали «Маленький спектакль», «Театральные каникулы», фестиваль театральных импровизаций «Территория радости», «Дети райка» и другие. Ценность этих фестивалей в том, что они позволяют познакомиться с качественными спектаклями, в которых играют дети, поучаствовать в мастерских, лабораториях и мастер-классах. Для этого маршрута важно, что на фестивалях подростки могут познакомиться с театральным искусством: мастер-классы по пластике, актёрскому мастерству и сценической речи, мастерские по театральной журналистике и сценографии, по началам драматургии и многое другое. Такие мастер-классы бывают и на фестивалях профессиональных театров для детей, но на них, как правило, очень ограниченная запись. И чаще всего это платные образовательные программы.

Участие в фестивальных мастер-классах даёт подросткам незабываемый опыт творческого взаимодействия с театральным сообществом, помогает ещё глубже познакомиться с театральным искусством и активизирует творческий потенциал.

Авторы исследования



Александра Никитина

ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ



Дарья Маймистова

младший научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ



Елена Котова

специалист лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ

Наши исследования

Дайджесты с результатами исследований ученых МГПУ по актуальным социальным проблемам города и горожан, а также по вопросам обучения и развития детей представлены в разделе «Библиотека» на научно-просветительском портале PRIZMA. Все материалы доступны для скачивания.



Театральные маршруты

основная школа

Методическое пособие

РЕКОМЕНДОВАНО К ПЕЧАТИ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА УРБАНИСТИКИ И ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАОУ ВО МГПУ

Московский городской педагогический университет

Россия, Москва, ул. Панфёрова, д. 14.

research.info@mgpu.ru

+7 (499) 132 35 09

Дизайн и вёрстка:

Дымкова О. А.

Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб»

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3.

info@author-club.org, www.author-club.org

Электронное издание.

Подписан макет _____ г. Формат 60x90/8.

Усл. печ. л. 5.

Методическое пособие «Театральные маршруты: основная школа» помогает сориентироваться в многообразии образовательных практик профессиональных и любительских театров для учеников основной школы. Материалы брошюры знакомят с видами образовательных практик, предлагают варианты интеграции театральных практик в образовательный процесс, а также способы сделать практику по-настоящему эффективной.

Материал разработан сотрудниками лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета.

Это второй выпуск «Театральных маршрутов», первый был посвящен театральным образовательным практикам для начальной школы.

Методическое пособие адресовано учителям, советникам по воспитательной работе и руководителям школьных театральных студий.