

Некрасова Людмила Михайловна

Ludmila Nekrasova

кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования», Москва
PhD (the pedagogical sciences), Senior Researcher
of the Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art education and Cultural studies
of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: lmnekr@yandex.ru

ВОСПИТАНИЕ ЗРИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ И СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР

The education of the spectator culture of children and young people and modern theatre

Ключевые слова: художественное образование, театр для детей и молодежи, театральная культура, восприятие, педагогика.

Keywords: art education, theatre for children and youth, theatre culture, perception, pedagogy.

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена потребностью в информации о состоянии художественного образования и воспитания в сфере современного отечественного театра для детей и молодежи. Целью статьи является анализ существующих моделей воспитания зрительской культуры и возможные варианты инновационных форм работы театров со своим зрителем. Автор статьи рассматривает гипотетические модели формирования основ зрительской культуры, сочетающие традиционные подходы с разнообразными художественными выразительными средствами современного театра. В теоретических положениях статьи автор опирается на исследования известных культурологов, искусствоведов, психологов, педагогов, социологов, которые посвящены специфике восприятия театрального искусства.

Abstract. The relevance of the article is due to the need for information about the state of art education in the field of modern Russian theater for children and youth. The aim of the article is to analyze the existing models of education of spectator culture and possible variants of innovative forms of work of theaters with their audience. The author of the article considers a hypothetical model of the formation of bases of the audience's culture, combining traditional approaches with a variety of artistic means of expression of contemporary theatre. In the theoretical provisions of the article the author relies on the research of well-known culturologists, art historians, psychologists, teachers, sociologists, who are devoted to the specifics of the perception of theatrical art.

Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания
Министерства Просвещения Российской Федерации на 2019 год

Введение

Воспитание театральной зрительской культуры подрастающего поколения является актуальным вопросом педагогики, так как, по наблюдениям и

исследованиям социологов, искусствоведов и психологов, в современном обществе меняется способ восприятия искусства: глубокое восприятие заменяется более поверхностным, но одновременно более широким и многообразным восприятием. [9]. Современная молодежь хочет не только воспринимать готовые художественные образы, но и активно участвовать в творческом процессе создания произведения искусства. По этой причине понятие «зрительская культура» сегодня приобретает новое расширенное содержание. Зритель, становясь соисполнителем творческого процесса полноценнее воспринимает разнообразные художественно-выразительные средства современного театра.

В искусствоведческих и педагогических исследованиях последней четверти XX – начала XXI вв. зрительскую культуру рассматривали в контексте общей художественной культуры [4, 5, 11, 15]. Однако современный театр является естественной частью пространства современной актуальной культуры, соответственно, театр и художественная культура, с одной стороны, взаимодополняют друг друга, а с другой, часто находятся в оппозиции. Эта двойственность взаимоотношений художественной культуры и театра порождает новые формы спектаклей, которые построены на активном участии зрителей в игре, в размышлении, и даже в создании сценария. Такое изменение роли зрителя в театре приводит, соответственно, и к поиску новых форм воспитания зрительской культуры детей и молодежи [10]. Подчеркнем, что использование театром новых способов взаимодействия со зрителем, не отменяет традиционных форм общения, особенно в отношении юных зрителей. По этой причине мы рассматриваем проблему воспитания зрительской культуры не только в контексте современного театра, но и с учетом существующих педагогических исследований о развитии зрительской культуры школьников [9].

Многолетние исследования, которые проводились лабораторией театра в Институте художественного образования в 70-90 гг. прошлого, рассматривали задачи художественного развития детей и молодежи в единстве с задачами духовного и нравственного воспитания. [13]. Исследователи сделали выводы, что знакомство с театром способствует развитию у школьников потребности в искусстве как источнике духовного обогащения. В Институте была разработана система художественного воспитания учащихся средствами театра, которая предполагала целенаправленное знакомство юных зрителей с лучшими спектаклями и формирование у них критериев оценки спектакля как произведения искусства. На этой основе предполагалось развитие у школьников эстетического восприятия, художественного мышления, эмоциональной отзывчивости на категорию прекрасного в искусстве и в жизни [14].

Когда мы говорим о сложившейся в отечественной педагогике системе воспитания средствами театра, то отмечаем ее опору на существующие связи между восприятием, творчеством и знаниями об искусстве театра. Организационно-методические формы ее реализации осуществлялись на уроках литературы и факультативах по театру. Следует отметить, что в данной системе образования именно театральные факультативы были базовой формой освоения искусства театра в школе и носил массовый характер. Программы различных

факультативов разрабатывалась на основе сочетания принципа историзма с обращением к практике современного театра, к опыту непосредственного общения школьников с театральным искусством во всем многообразии его видов и форм. Возможности взаимодействия с уроком литературы были заложены в содержании программы факультатива: общность исторического контекста, наличие опорных теоретических понятий, включение в программу факультатива общеразвивающих учебно-творческих заданий, направленных на развитие зрительской и читательской культуры учащихся. Понятие «исторический контекст», включал в себя и понятие «контекст культуры эпохи», и «контекст творчества художника» [14, с. 102].

В 1990-2000-х гг. сотрудники лаборатории театра Института художественного образования разрабатывали технологии воспитания зрительской культуры школьников, учитывая существующую социокультурную ситуацию. Исследовательской базой для изучения особенностей зрительской культуры современных школьников и поиска новых форм ее оптимального развития явился анализ репертуара и программы по работе со зрителями педагогических отделов театров для детей и молодежи, а также положения и афиши Всероссийских фестивалей детского театрального творчества, ретроспективный анализ собственного опыта педагогического опыта. В исследовании участвовали 600 школьников разного возраста и 50 педагогов дополнительного образования Москвы, Подмосковья, Самары и Самарской области.

Этапы исследования.

Исследование проводилось в два этапа:

1 этап (2015-2016 гг.). Выявление особенностей зрительской культуры современного школьника в процессе проведения Всероссийского обучающего фестиваля-практикума творческой лаборатории «Пока горит свеча», Открытого фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральная завалинка», Всероссийского фестиваля-лаборатории театров для детей «Золотая репка».

2 этап (2016-2018 гг.) Разработка и апробация педагогических принципов воспитания зрительской культуры в контексте современного театра на базе образовательных организаций.

По результатам исследования сделаны следующие выводы:

1. В практике современного театра выявлена устойчивая тенденция обращения к зрителю младшего дошкольного возраста, что в традиционной системе эстетического воспитания являлось прерогативой театра кукол.

2. Подтверждено заключение, что зритель младшего школьного возраста (7-10 лет) наиболее открыт театральным впечатлениям благодаря эмоциональной отзывчивости, впечатлительности и эстетической восприимчивости. Эти качества могут быть базой, формирующей у детей дальнейшую потребность в общении с театральным искусством, развивающей художественный вкус.

3. Подростковый возраст (возрастной диапазон 11-12, 13-14, 15-16 лет) обладает потенциальными возможностями восприятия спектакля как целостного художественного произведения. Именно в этом возрасте важной педагогической задачей является воспитание у юных зрителей способности воспринимать и

оценивать показанное на сцене как художественное отражение жизни. Развивается способность осмысливать специфические средства сценической выразительности, значение пластического, ритмического и пространственного решения спектакля.

4. Возраст зрителя 16-20 лет предполагает возможность полноценного анализа художественной структуры спектакля. Разбор режиссерской концепции, базирующейся на первоисточнике, дифференциация компонентов сценического образа, все то, что характеризует полноценное зрительское восприятие.

В старшем возрасте расширяется возможность оценки спектакля в широком контексте: историческом, стилистическом, связанном с художественными направлениями эпохи и т.п. Проявление интереса к форме художественного произведения свидетельствует о развитии собственно эстетических интересов.

В диссертационном исследовании, посвященном воспитанию зрительской культуры, мы писали о значении восприятия спектакля: «театральный зритель воспринимает одновременно весь комплекс поступающей информации, ему нужно уметь обобщать, абстрагироваться, перерабатывать чувственную информацию в идеи и образы, прислушиваться к своим переживаниям и уметь их фиксировать» [9, с. 32].

Обсуждение

В современной театральной культуре значительную роль стал играть иммерсивный театр. Спектакли этого направления создают ситуацию активной творческой вовлеченности зрителя в театральное действие. Художественное восприятие, которое в этих спектаклях достигает большой интенсивности, является своеобразным творчеством зрителя. Развитое эстетическое чувство, разнообразный художественный опыт активно влияют на воображение зрителя и обогащают его театральные впечатления – эти позиции являются действенным стимулом в образовании именно юного зрителя [10].

Проблема художественного воспитания подрастающего поколения актуальна всегда. Двигается время, меняется театр, изменяется зритель. Необходима повседневная и системно организованная работа, координирующая усилия всех, кто имеет отношение к воспитанию детей и юношества, как справедливо писал Ю.У. Фохт-Бабушкин, известный социолог, исследовавший широкий круг проблем художественного образования и воспитания [14]. При этом Фохт-Бабушкин отметил, что в современном социокультурном пространстве отсутствуют прочные связи между педагогической практикой, искусством и наукой. Его коллега социолог и театровед Г.Г. Дадамян писал: «... вторжение новых видов художественной деятельности в заповедную сферу эстетического расшатывает некогда монолитные опоры нормативных культур – охранительных представлений. Одна из характерных примет современной культурной ситуации – сокращение времени сопротивления новым видам (формам, жанрам) искусства. И хотя еще далеко не все и не всегда принимают их с явно выраженным «уважением», но молчаливо, де-факто уже признается их право быть «кандидатом» на искусство» [4, с. 18].

Театр, по заключению известного немецкого театроведа Ханса-Тиса Лемана, является таким местом, где происходит пересечение художественно

организованного пространства и реальной жизни. «В отличие от всех искусств, связанных с объектом и коммуникационным сообщением, здесь присутствует также эстетический акт как таковой (игра), равно как и акт восприятия (посещение театра) в качестве реальных действий, происходящих здесь и сейчас. /.../ Произведение и восприятие знаков и сигналов происходят одновременно. Театральное представление – благодаря поведению людей на подмостках и в зрительном зале – позволяет возникнуть некоему общему тексту, даже если при этом вслух не произносятся никаких речей» [7, с. 133]. Формула Станиславского «зритель – третий творец спектакля» обрела конкретный смысл в жизни театра XXI века.

В существующем сегодня театральном пространстве словосочетание «иммерсивный театр» характеризует спектакли, на которых зрители не сидят в зале, а свободно (или «по маршруту») передвигаются в разных помещениях и являются своеобразными участниками театрального действия. Следует отметить, что разнообразные модели общения «актеры-зрители» имеют в истории театра давнюю традицию. Например, в средневековом европейском театре существовал жанр, который с определенной вероятностью мог бы носить название иммерсивный. Речь идет о мистериях, которые разыгрывались на городских улицах и площадях. Термин «иммерсивный» происходит от английского слова «*immersive*» – «обеспечивающий эффект присутствия». Использовать его придумали сотрудники британской компании *Punchdrunk*: в 2011 году они поставили в Нью-Йорке теперь уже знаменитый спектакль *Sleep no more*. Зрители в масках бродили по «Отелю Маккиттрик» (но это были декорации в заброшенном складе) и на их глазах разворачивалось действие спектакля, которое отдаленно напоминало сюжет шекспировского «Макбет» и одновременно фильма жанра нуар 1930-х годов [6].

Мода на эти спектакли очень быстро распространилась по всему миру. В России их стали называть спектакли-бродилки, променады и квесты (по аналогии с компьютерными играми). Иммерсивный спектакль активно вовлекает зрителя в сюжет постановки, он создает эффект погружения в историю, и зритель реально становится полноправным участником происходящего. Искусствоведы и культурологи, размышляя о растущей популярности подобных спектаклей, объясняют этот факт как сформированным у современного зрителя «ускоренным» восприятием, требующего постоянного переключения внимания, так и интересом самих театров к использованию необычных игровых пространств, и поиском режиссерами новых форм решения спектаклей [2]. В любом случае в иммерсивном театре спектакль превращается в своеобразное приключение. Как справедливо отметил Борис Павлович, куратор просветительских программ Большого Драматического Театра им. Г.А. Товстоногова, пограничные формы – это поиск театром способов открытого взаимодействия с аудиторией. Цель их – вовлечь зрителя в искусство [12]. Если в традиционном общении заинтересованное обсуждение спектакля вызывало интерес к его просмотру, то, как отмечают театральные педагоги, в условиях переизбытка информации необходимо искать новые способы пробуждения интереса к театру. Иммерсивные формы, с нашей точки зрения, представляют один из возможных вариантов поиска «нового пути» к

зрителю. Возможно, этот путь дискуссионный, но он выдвинут самой жизнью. Иммерсивная форма спектакля непосредственно вовлекает зрителя в действие и опирается на «инстинкт игры», свойственный человеку.

«Пока люди только начинают понимать, что это такое, лучше показывать новый жанр на более знакомом для всех материале, – считает директор Иркутского Иммерсивного театра Екатерина Янковская. – Перечитав многое из классики, я выбрала «Капитанскую дочку», потому что, с одной стороны, это нейтральное произведение из школьной программы, которое все читали, с другой стороны, повесть полна разных чувств и переживаний» [8]. Действительно, первые иммерсивные спектакли в России были созданы по литературным произведениям: «Норманск» в Центре имени Мейерхольда по роману Стругацких «Гадкие лебеди», «Русские сказки» в Гоголь-центре, «Черный русский» по «Дубровскому» А.С. Пушкина, который играли в особняке Спиридонова, юбилейный квест «Шекспир. Лабиринт» занимавший все здание Театра Наций.

Есть пример вовлечения в «театральную игру» совсем юных зрителей – детей 5-7 лет. В Каменноостровском театре (Второй сцены Большого Драматического Театра Санкт-Петербурга), был сыгран детский квест «Театр изнутри». Это увлекательное путешествие по театру для юных зрителей сочинила молодой режиссер Яна Тумина в рамках проекта «Эпоха просвещения». С одной стороны, детям показали, как делается искусство театра, а с другой – предоставили возможность самим участвовать в этом процессе. В примерной участницы квеста примеряли парики, у бутафоров познакомились с искусственной едой, а в костюмерной разыграли детективную историю со спрятанным настоящим платьем чеховских времен. Завершилось путешествие десятиминутным спектаклем, который участники квеста сыграли на сцене: участники квеста сыграли для своих удивленных родителей. У каждого «актера» был наушник, в котором звучали необходимые по действию команды. И вместе с родителями можно было посмотреть видеозапись только что сыгранного миниспектакля [12].

Заключение

Подведем некоторые итоги бытования зрительской культуры в современном театральном пространстве. Традиционная педагогика, предлагающая развивать у школьников способность воспринимать спектакль как целостное произведение искусства, сталкивается с противостоящим ему «быстрым» прочтением любой (в том числе и художественной) информации современным молодым человеком. Глубина и интенсивность погружения в искусство меняется сегодня на быстрый охват художественного пространства, его экстенсивное освоение [1,3]. У современной школы в условиях стандартизации нет возможности на использование «неформальных» способов воспитания зрительской культуры. Современный театр, когда он заинтересован в диалоге со зрителем, предлагает свои варианты просвещения, ориентированные, в первую очередь на студенчество и учителей. В российских театрах набирают популярность педагогические тренинги «Как смотреть и понимать спектакль», образовательные проекты, объединяющие разные виды искусства, в том числе и театр. Их организуют и проводят режиссеры,

драматурги, актеры, театральные педагоги, все, кому интересно воспитывать «нового зрителя», прививая ему вкус к соучастию, к сотворчеству.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина, Е.М., Олесина, Е.П., Радомская, О.И. Перспективы развития дополнительного образования художественной направленности в соответствии с вызовами времени [Электронный ресурс] / Е.М. Акишина, Е.П. Олесина, О.И. Радомская // Педагогика искусства. – 2017. – №4. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/perspektivy-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-hudozhestvennoy-napravlennosti> (дата обращения: 20.03.2019).
2. Годер, Дина. Спектакли-бродилки, променады и квесты. Мода нашего времени. [Электронный ресурс] / Д. Годер. – URL: <http://www.stengazeta.net> (дата обращения: 20.08.2019).
3. Давыдова, М.Ю. Конец театральной эпохи [Текст] / М.Ю. Давыдова. – М.: ОГИ, 2005. – 384 с.
4. Дадамян, Г.Г. Новый поворот, или Культура моего поколения [Текст] / Г.Г. Дадамян. – СПб.: Балтийские сезоны, 2010. – 304 с.
5. Дмитриевский, В.Н. Театр и зрители. Отечественный театр в системе отношений сцены и публики: от истоков до начала XX века [Текст] / В.Н. Дмитриевский. – СПб: «Дмитрий Буланин», 2007. – 328 с.
6. Краткая история иммерсивного театра в России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.esquire.ru> (дата обращения: 05.07.2019).
7. Леман, Х.-Т. Постдраматический театр [Текст] / Ханс-Тис Леман. – М.: ABCdesign, 2013. – 312 с.
8. Нарушая правила: как устроен «Иркутский иммерсивный театр» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.the-village.ru> (дата обращения: 28.05.2019).
9. Некрасова, Л.М. Воспитание зрительской культуры старшеклассников на уроках мировой художественной культуры и факультативе по театру: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М.: 2001. – 20 с.
10. Некрасова, Л.М. Художественно-педагогические проблемы современного театра для детей и молодежи [Текст] / Л.М. Некрасова // Актуальные проблемы эстетического воспитания и художественного образования детей. Школа в пространстве современной культуры // Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 17-18 октября 2017. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2018. – с. 203-209.
11. Петровский, А.В. Психология и время [Текст] / А.В. Петровский. – СПб: Питер, 2007. – 448 с.
12. Проект «Музей плюс театр» в Фонтанном доме [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.bdt.spb.ru/эпоха-просвещения/педагогическая-лаборатория/> (дата обращения: 20.05.2019).
13. Рубина, Ю.И. Театр и подросток [Текст] / Ю.И. Рубина. – М.: Просвещение, 1970. – 208 с.
14. Фохт-Бабушкин, Ю.У. Искусство в жизни молодых поколений России: Достигнутые эффекты, упущенные возможности и сохраняющиеся надежды [Текст] / Ю.У. Фохт-Бабушкин. – СПб: Алетейя, 2005. – 320 с.
15. Torshilova, Elena M., Polosukhina, Irina A. The influence of modern adolescent's vision of life on their perception of art [Electronic resource] // International Journal of Environmental and Science Education, 2016. – Vol. 11. – No. 18. – 10751-10759. – URL: file://C:/Users/User/Downloads/IJESE_1462_article_5832d4472db39.pdf. (дата обращения: 19.05.2019)