

Некрасова Людмила Михайловна
Lyudmila Nekrasova

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии» Российской академии образования.

Ph.D (pedagogical sciences), senior researcher of Federal State budget Research institution “Institute of art education and and culturology of the Russian Academy of education”.

E-mail: www.lmnekr@yandex.ru

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА РЕПЕРТУАРА В ДЕТСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

**Artistic-pedagogical problems of repertoire's choice
in the children's theater group**

Ключевые слова: театральная педагогика, дети, художественный образ, спектакль, пьеса.

Key words: theatrical pedagogy, children, artistic image, performance, play.

Аннотация. В статье идет речь о художественных и педагогических проблемах выбора пьес для постановки спектаклей с детьми разного возраста в современном театральном коллективе.

Abstract. This article is devoted to such general questions of modern children drama as pedagogical and art problems of the plays for performances choice.

Вопрос «Что будем ставить?» является актуальным для всех руководителей детских театральных коллективов. Ему столько же лет, сколько и детскому театральному движению. Пьес, специально написанных для актеров-детей очень мало, но есть пьесы, которые созданы профессиональными драматургами для театров юных зрителей и существует золотой фонд мировой классической драматургии. Режиссеру-педагогу остается только выбрать интересный для себя, а также для зрителей и актеров-исполнителей драматургический материал – и можно работать над постановкой спектакля. Однако, не все так просто.

В области творческой деятельности всегда много вопросов. И связаны они, в первую очередь, с фактором субъективным – участниками творческого процесса: актерами-детьми и режиссерами педагогами.

Сценическое воплощение пьесы в условиях детского театрального коллектива является средством духовного обогащения самих участников творческого процесса.

Чтение и анализ пьесы, подробный разбор предлагаемых обстоятельств и персонажей зачастую влияют на формирование тех или иных личностных качеств юных исполнителей. Поэтому выбор репертуара должен рассматриваться как ответственный момент в деятельности руководителя театрального коллектива.

В результате многолетних исследований сотрудниками лаборатории театра Института художественного образования была разработана концепция педагогического руководства самодеятельным театром школьников. Основные положения концепции – развивающие формы работы с детьми, обусловленность репертуара и способ его воплощения на школьной сцене, коллективный характер театрального творчества – получили отражение в коллективной монографии «Основы педагогического руководства школьной театральной самодеятельностью» [4, с. 147-148]. Следует отметить, что идеи концепции не потеряли своей актуальности и практической значимости для современных театральных педагогов.

Рассмотрим подробнее важный педагогический принцип концепции: единство художественных и педагогических требований к отбору материала для постановок на школьной сцене. В творческой практике реализация этого принципа сложна, потому что связана с выполнением ряда требований к процессу формирования репертуара для театра. И здесь трудно переоценить роль педагога. Именно он является главным «человеческим фактором», определяющим творческое развитие каждого театрального коллектива. Масштаб личности руководителя, его общая культура и художественный вкус, профессионализм во владении режиссерской профессией, понимание специфики школьного театра – эти качества, «профессиональные компетенции», как пишут сегодня, невероятно важны. Выбор репертуара как творческий процесс требует от режиссера-педагога эрудиции, обширных знаний в области искусства, постоянной необходимости пополнять собственные художественные впечатления. Часто собственная увлеченность педагога тем или иным литературным материалом позволяет разбудить интерес и вдохновение у детей – участников театрального коллектива.

В диссертационном исследовании В.М.Букатова (в 1988 году), посвященном художественно-творческому развитию школьников, система общедидактических требований к процессу обучения была рассмотрена применительно к театральному образовательному процессу. Среди них требования наглядности, доступности, сознательности и активности учеников при обучении, соответствие общим и возрастным закономерностям познания, научения и мышления и сегодня являются работающими требованиями при постановке спектакля с детьми [1, с. 8].

Педагогу необходимо учитывать художественную значимость материала и степень интереса к нему школьников данного конкретного возраста. С последним требованием напрямую (или тесно) связаны доступность и понятность выбираемого текста определенному возрасту и определенному коллективу. Однако, как писали сотрудники института, исследовавшие проблемы детского театрального творчества еще в 80-е годы прошлого века, этот вопрос требует специального рассмотрения. «Далеко не все литературные произведения, интересные, понятные и в воспитательном отношении ценные для школьников, педагогически целесообразно использовать для занятий в театральном коллективе. Это связано со

спецификой сценической работы и особенностями ее воздействия на детей и подростков» [5, с. 44]. Говоря о доступности, следует иметь в виду возможности ребенка-актера, позволяющие ему подробно разобраться во взаимоотношениях персонажей, понимать, посильна ли для него психическая и физическая нагрузка, которая требуется в процессе сценического воплощения пьесы. Ведь сценическое воспроизведение отличается от чтения или изучения литературного произведения на уроке более детальным анализом отношений и характеров героев. Исполнителю «должна быть ясна каждая фраза, она должна вызывать определенные конкретные представления, чувства, ассоциации» [5, с.43].

Наиболее спорным вопросом в работе режиссеров-педагогов был и остается вопрос о критериях доступности классики для сценической работы с детьми. Понимание классических произведений, в которых отражены жизнь и образы, очень далекие от знаний и опыта современных школьников, и при чтении, и при постановке представляет для них определенные трудности. Например, русская классическая литература в первую очередь имела в виду читателя взрослого, а не ребенка. Самый хрестоматийный пример - и сказки Пушкина, и рассказы Чехова предназначались взрослым.

Следует отметить многолетнюю традицию сосуществования двух тенденций при отборе классики: в одних случаях руководители театральных коллективов стараются выбирать для постановки произведения авторов, которые не знакомы школьникам, например, Мольера, Гольдони, Лопе де Вега. Мотивируется это тем, что юным актерам интереснее работать с новым, привлекающим «езду в неизвестное» материалом. Другие (чаще всего это режиссеры детских коллективов, которые работают и учителями литературы) обращаются к произведениям, указанным в программе или рекомендуются для внеклассного чтения. При этом (как показывает практика театральных фестивалей) их постановки не являются наглядной иллюстрацией текста, а носят характер свободной трактовки произведения. Нередко, работая над знакомым художественным произведением, юные актеры открывают в нем много нового для себя, более полно проявляют собственную творческую инициативу, осознанно добиваются решения сложных сценических задач.

При отборе пьес и инсценировок режиссеру-педагогу необходимо учитывать возможность освоения юными актерами смыслового и образного богатства языка. Как правило «литературные пьесы», в которых персонажи разговаривают много, их язык разнообразен, чаще всего подвергаются сокращению в процессе постановки. В работе с текстом обязателен разбор смысла каждой фразы, каждого слова роли, поэтому внимание к доступности языка произведения, будь то грамматический строй или словарный запас, так важно при выборе пьесы. Как показывает практика, бывают случаи, когда, увлеченные конкретными пьесами, предлагают их к постановке режиссеру-педагогу. Чаще всего это происходит с комедиями А.Н.Островского. Пока текст комедии разбирают в «застольном периоде», участники тонко подмечают юмор драматурга, сатирическое звучание многих сцен. Однако в процессе репетиций освоение текста отдельных ролей оказывается настолько трудным, что ребята начинают отказываться от исполнения.

Интересно рассмотреть репертуар современного театрального коллектива с точки зрения жанровых предпочтений его участников. Очень показательны в этом смысле афиши театральных фестивалей, в которых играют дети. Наиболее популярны в них комедии, водевили и разнообразные сказки. Что совершенно объяснимо с точки зрения возрастных предпочтений. Школьники всех возрастов, а особенно подростки, очень отзывчивы на комическое, на эксцентрику. Жанр пьесы-сказки (народно-бытовые, героико-романтические, волшебные, сатирические, сказки-иносказания) может в значительной степени удовлетворять интерес подростков к произведениям, сочетающим страшное и смешное, возвышенное и комическое. Чрезвычайно редко в афише возникает жанр трагедии, как правило, к этому жанру обращается руководитель молодежного коллектива, имеющего опыт многолетней работы его участников.

Сценическая работа над пьесой, в которой сложные социальные конфликты рассматриваются в драмах личных, семейных, связанных с глубокими душевными потрясениями, сложна даже для школьников юношеского возраста. Антипримеров обращения режиссеров к сложнейшим театральным текстам, к сожалению много. Назову лишь несколько: «Русалка» А.С.Пушкина, «Записки сумасшедшего» Н.В.Гоголя, «Гроза» А.Н.Островского», «Король Лир» У.Шекспира. Стоит помнить, что для настоящего понимания отношений героев в таких произведениях у юных актеров нет достаточно прочной жизненной основы, следовательно, нет необходимой почвы для верного развития их воображения и эмоций при создании сценических характеров.

Как показывает опыт современных фестивалей театрального творчества, многих режиссеров-педагогов привлекает работа со сложным постановочным материалом: европейская интеллектуальная драма, пьесы в жанре абсурда – А.Камю, Ж.-П.Сартр, Э.Ионеско. Безусловно, выбор определяется собственным интересом режиссера к творчеству данных авторов, а также пониманием готовности коллектива (как правило, это молодежная студия) проанализировать, разобрать и сыграть истории, далекие от позиций русского психологического театра.

Следует обратить внимание на следующую художественно-педагогическую проблему, возникающую при обращении к материалу, в драматургическом конфликте которого активно сталкиваются «положительные» и «отрицательные» герои. Работа над ролью отрицательного персонажа даже для старших подростков является серьезной исполнительской задачей. Когда в пьесе в столкновениях героев, в их борьбе обнаруживается суть отрицательных поступков и намерений персонажа, для исполнителя важно ощущение «оптимистической перспективы» (А.С.Макаренко), возможности изменения персонажа к лучшему. Исполнение любой отрицательной роли предполагает отчетливое активное и непримиримое отношение к обличаемым в пьесе явлениям.

Во всех случаях выбор репертуара требует от руководителя внимания к возрасту участников коллектива, понимания его специфики в решении задач по овладению сценической грамоты. Конкретное решение вопроса о выборе пьесы, инсценировки литературного произведения или композиции зависит от множества

условий: от художественно-педагогических задач, которые ставит перед собой режиссер-педагог в данное время, от особенностей коллектива детей – их возраста, опыта сценической работы. Выбор репертуара для детских и юношеских театральных коллективов – дело трудное, ответственное, творческое.

ЛИТЕРАТУРА

1. Букатов В.М. Реализация общедидактических требований как условие художественно-творческого развития подростков на театральном отделении школы искусств: Дисс... канд. пед. наук / НИИ художественного воспитания АПН СССР. – М., 1988.
2. Дидактика средней школы: некоторые проблемы современной дидактики. – Под ред. М.И.Скаткина. – М.: Просвещение, 1982.
3. Екатерина Куприяновна Чухман. Статьи, воспоминания, библиография. Составитель Б.С.Каплан. М., 1998.
4. Некрасова Л.М. Театральная педагогика: становление и развитие. – Научные школы в педагогике искусства. М.: ИХО РАО, 2008, с. 143-150.
5. Рубина Ю.И. и др. Театральная самодеятельность школьников. Основы педагогического руководства. М.: 1983.
6. Савенкова Л.Г. Дидактика художественного образования как составляющая часть педагогики искусства: новое знание. – М.: ИХО РАО, 2011.
7. Театр, где играют дети: учебно-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов / Под ред. А.Б.Никитиной. – М.: Владос, 2001.
8. Театр и образование: Сборник научных трудов. – М.: НИИ ХВ АПН СССР, 1992.
9. Эстетическое мировосприятие детей разных возрастных групп: сборник научных статей. – М.: ИХО РАО, 2007.