

№ 3 2007 год

Театральная педагогика

Некрасова Л.М.,

кандидат педагогических наук,
зав. лаборатории театрального искусства
Института художественного образования РАО.

Театр для детей и молодежи и воспитание театральной культуры

Анализ театрально-творческого процесса последнего десятилетия довольно отчетливо выявил в сфере профессионального детского театра тенденции, которые можно рассматривать как определяющие направление развития этого театра.

Многолетнее движение за «свободу и независимость» в творчестве театров юного зрителя привело к тому, что на смену ТЮЗу — театру художественно-педагогическому, занимавшему в нашей стране конкретное место в системе эстетического воспитания детей, пришел театр, который в первую очередь решает собственные художественно-творческие задачи. При этом вопрос о подготовке зрителя остается более чем актуальным.

Театр во все времена был школой талантливому зрителю. Сегодня в условиях развивающейся электронной культуры, экспансии средств массовой информации, «развлекающего ширпотреба» (З. Я. Корогодский) возникла особая потребность противостояния этому процессу.

Многомиллионная аудитория видеопросмотров и скромная театральная аудитория количественно несопоставимы, но (как показывали социолого-педагогические исследования) именно театральный зритель наиболее образован и талантлив. Художественные поиски современного театра естественно подпитываются наличием грамотного зрителя, которого привлекает в театре нечто большее, чем знакомство с неизвестным сюжетом или возможность провести свободное время.

Освоение театрами широкого диапазона драматургии от античных авторов до написанных сегодня пьес «новой волны», наличие современных художественно-выразительных средств режиссуры, сценографии, актерского искусства предполагают зрителя, любящего и ценящего театральное искусство и умеющего в нем разбираться. Поэтому можно сказать, что решение художественных задач и задача воспитания зрителя для театра вновь стали единой проблемой. Ее важность демонстрируют и постоянные многолетние театральные фестивали спектаклей для детей и молодежи, которые проводятся в разных городах нашей страны.

Всплеск фестивального движения характерен для всей России, он свидетельствует об активной творческой жизни театра, а также о стремлении привлечь внимание государства, общественности, учреждений образования, прессы на проблемы театра для детей и молодежи. При этом каждый фестиваль имеет собственное «творческое лицо» и собственную творческую концепцию, которая выражается в отборе репертуара и в наличии (или отсутствии) определенной художественно-просветительской деятельности в рамках проходящего мероприятия.

Последнее десятилетие систематически работают «Минифест» в Ростове-на-Дону, «Золотая репка» в Самаре, «Царь-Сказка» в Великом Новгороде, «Радуга» в Санкт-Петербурге, «Театр детства и юности – XXI век» в Воронеже, «Реальный театр» в Екатеринбурге, фестиваль спектаклей для подростков «На пороге юности» в Рязани.

В 2005 году в стране впервые учреждена национальная премия за лучший спектакль для детей. Она получила название «Арлекин» и вручается на одноименном фестивале в г. Санкт-Петербурге.

Екатеринбургский «Реальный театр» уже более 15 лет является фестивалем, на котором спектакли для детей и молодежи показывают самые разные театры: от академической драмы до авангардной студии. Этот фестиваль привлекает в свою афишу все новое, что возникает в театральном мире и часто является своеобразным полигоном для экспериментов как в области драматургии (например, пьесы, написанные в стиле *virbatim* или документальная драма), так и режиссуры. Строго говоря, «Реальный театр» не ставит перед собой задачи разрешать проблемы театра именно для детей, более того, в афише фестиваля «детских» названий бывает два, много три. Художественные руководители фестиваля принципиально не проводят границу между проблемами «разных» театров, они исповедуют идею единого театрального пространства, в котором существует искусство и обитают зрители без какой-либо спецификации. Часто спектакли, показанные на сцене «Реального театра» бывают заявлены на фестиваль «Золотая маска» как определенные достижения в области театрального искусства России. Никаких просветительских мероприятий в рамках данного фестиваля не проводится.

Иное дело на фестивалях в Самаре и Санкт-Петербурге. Самарская «Золотая репка» начиналась как фестиваль искусств и поэтому, а также в силу озабоченности руководителей театра воспитанием театральной культуры города, включает в программу фестиваля образовательные семинары и мастер-классы по театральному искусству. Во время фестиваля происходит общение среди всех, кто имеет отношение к детям и театру, в том числе и контакты профессиональных деятелей театра с руководителями и организаторами детского театрального творчества.

Организаторы фестиваля «Радуга» в Санкт-Петербургском Театре юных зрителей четко определили его тему «Театр и подросток». В рамках фестиваля несколько лет работает семинар драматургии для подростков. На этом семинаре сами авторы читают и обсуждают пьесы, написанные о проблемах современной жизни. К сожалению, реально «подростковой» драматургии, как правило, нет. Герои пьес чаще всего молодые люди, а проблемы – социальные: трудные подростки, наркомания, алкоголизм и т. п. Фестиваль всегда завершается конференцией. Как было отмечено на обсуждении спектаклей во время Пятой «Радуги» — агрессивные условия жизни как в зеркале отражаются в «темных», нагруженных неразрешимыми проблемами спектаклях. Очень мало искусства, которое несет духовную радость и жизнеутверждающие идеалы, которые позволяют ребенку-зрителю формировать мировоззрение и эстетическое сознание.

Не обсуждая проблему с позиций «хорошо или плохо», понимая, что в каждом случае существуют свои объективные (и субъективные, разумеется, тоже) обстоятельства, которые и определяют реальное положение вещей, отметим следующее.

У современного театра для детей на сегодняшний день нет концепции «театрального детства». Хотя, как проблема, мысль о концепции развития детского театра с систематическим постоянством становится предметом обсуждения различных конференций и «круглых столов». «Театр детства, отрочества, юности», который реализовывался советскими ТЮЗами и который был

«эстетической десятилеткой» (З. Я. Корогодский) для своих юных зрителей, остался в нашем историческом прошлом. Большинство ТЮЗов России формально сохранили свой статус театра, обращенного к разновозрастному зрителю, но в них постепенно и неизбежно произошло внутреннее разделение на два театра.

Это разделение часто подтверждается и новым названием ТЮЗов – театры для детей и молодежи, В их репертуаре действительно есть спектакли для детей – зрителей от 5—6 лет и до 10—12 и спектакли «для молодежи» - в эту категорию попадают спектакли вечернего репертуара, ориентированные на взрослую публику. Театры справедливо полагают, что современные старшеклассники не только могут смотреть практически весь мировой репертуар: от Островского и Чехова до Шекспира и Сартра, но и выбирать посещение любого театра, не ограничивая себя рамками узкоспециализированного театра.

И здесь мы снова возвращаемся к идее воспитания театром своего зрителя. Невозможно одним прыжком преодолеть расстояние между «Красной шапочкой», «Снежной королевой», «Бременскими музыкантами» и «Тартюфом», «Чайкой», «Гамлетом». Юные зрители, которых в начальной школе, может быть, водили в театр, став подростками, практически забывают о существовании этого вида искусства. И не только потому, что тинейджером привлекает современная музыка и кино, но и потому, что театр сегодня практически не имеет основы для общения с подростковым зрителем. Отсутствие полноценной драматургии не дает возможности театрам на «художественном поле» вести заинтересованный диалог с самым сложным возрастом человеческого взросления.

Говоря о зрителях-старшеклассниках, следует обратить внимание на два момента. Первый заключается в «стремлении театров видеть в зале просвещенных зрителей без их просвещения» (А. Я. Михайлова). Это реальная ситуация современного молодежного театра, который сталкивается на своих спектаклях с реакцией неуправляемого зрительного зала. И тогда даже самые замечательные спектакли становятся жертвами неподготовленных стихийных «культпоходов», особенно, если спектакли эти поставлены по пьесам, которые изучаются в школе. Возможно, работа со школами, наличие клубов искусств и зрительского актива в какой-то мере могут влиять на данную ситуацию в положительном смысле.

Возможно также, что мы имеем дело с падением общей культуры населения, потерей традиции посещения театра как определенного ритуала, перемещением театра в сферу досуга наряду с кино, ночным клубом, дискотекой.

Следующий момент связан с поисками современного театра (молодежного в том числе) в области художественно-выразительных средств или художественного языка искусства. Выражаются эти поиски часто в оригинальных трактовках и интерпретациях текста, неоднозначных метафорических построениях мизансцен, пластических, световых, цветовых решениях спектакля. Современный спектакль может быть и зрелищным, и концептуальным. Но в любом случае художественный язык искусства должен быть интересен и понятен потребителю (зрителю). Соответственно, если театр рассчитывает на понимание зрителя, он должен воспитывать это понимание.

Размышляя о современной ситуации в театре для детей, следует отметить, что, если мы рассматриваем ее сквозь призму воспитания зрительской культуры, то проблема воспитания театром выходит далеко за рамки собственно детского театра. Это широкая сфера художественного воспитания и образования, в которой представлены и театры для детей и

молодежи, и детское любительское творчество с огромным количеством театров и студий – от школьных до получивших статус «народных», это, наконец, большая образовательная работа, которую в области театра проводит школа.

Неотъемлемой частью и уроков театра, и театральных факультативов, и театрализации как средства развития личности ребенка является компонент театральной культуры, который заключается в знакомстве с театром как видом искусства, изучении истории отечественного и зарубежного театра, освоении элементов актерского мастерства и постановке спектаклей, в которых играют дети. И в принципе, современная школа может позволить себе такую «роскошь», как воспитание грамотного зрителя.

А театральный зритель, или культурный зритель (если мы имеем в виду этимологические корни понятия «культура» – воспитание, образование, развитие) имеет устойчивый интерес к искусству театра, обладает определенным художественным опытом и ориентирован на развитие и обогащение себя как зрителя в процессе просмотра спектакля. Можно сказать, что это модель идеального зрителя, но идеал необходим как определенный ориентир, к которому следует стремиться. Тем более, если речь идет о юном зрителе: молодежном и детском. Дети сами не идут в театр, их ведут, их «наставляют» и знакомят с театром взрослые. А как сделать процесс вовлечения юного зрителя более плодотворным и результативным – над этим приходится задумываться и театру и школе.