

№3 2009 год

театральное образование

Страхов Александр Владимирович, научный сотрудник лаборатории театра Учреждения Российской Академии образования "Институт художественного образования", Москва.
e-mail: strakhov - on @ yandex . ru .

О некоторых организационных формах детских театральных объединений.

В действующих законодательных актах Российской Федерации зафиксирован перечень форм объединений дополнительного образования, которые могут осуществлять свою деятельность в сфере художественно-творческого воспитания детей.

Так, например, в Постановлении Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 233 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 N 212, от 08.08.2003 N 470, от 01.02.2005 N 49, от 07.12.2006 N 752, от 10.03.2009 N 216), приводится следующий список таких учреждений:

1)центры:

- а) дополнительного образования детей,
- б) развития творчества детей и юношества,
- в) творческого развития и гуманитарного образования,
- г) детского творчества,
- д) внешкольной работы,
- е) эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств),
- ж) детско-юношеский центр,
- з) детский (подростковый) центр;

2) дворцы и дома:

- а) детского (юношеского) творчества,
- б) творчества детей и молодежи,
- в) учащейся молодежи,
- г) пионеров и школьников,
- д) художественного творчества (воспитания) детей,
- е) детской культуры (искусств);

3) детская школа искусств.

В этом же документе декларируются их основные задачи: обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга.

Отметим, что для достижения заявленных целей во всех представленных типах учреждений в том или ином виде могут присутствовать формы добровольного объединения детей и подростков, интерес которых лежит в области театрального искусства.

Определились следующие устоявшиеся их формы: семейный театр, театр-клуб, театральный кружок, театр-студия, театр-лаборатория, народный театр, школьный театр, театральные коллективы при детских центрах искусств и школах искусств, колледжей искусств, детские театральные студии, драматические кружки, театральные школы, детские центры театрального творчества. Их мы и будем в дальнейшем подразумевать под общим названием – детские театральные объединения.

Выбор системы работы с такими объединениями должен основываться на видении желаемого облика коллектива, что чаще всего проявляется в специфике формы образовательного объединения. Определение этой специфики существенно облегчает педагогическое проектирование, которое становится более осмысленным и целесообразным.

Решение общих задач, стоящих перед детским театральным объединением, тесно связано с особенностями моделирования художественно-образовательного процесса, намечаемого к осуществлению в конкретном объединении, а оно, в свою очередь, зависит от формы детского объединения. Поэтому возможны два направления движения в ходе поиска оптимального сочетания структурной модели функционирования детского театрального объединения и собственно содержания, прогноза результатов, и отбора педагогических методов и средств: 1) выбор необходимой формы объединения, при учете имеющихся у режиссера-педагога материальных и интеллектуальных ресурсов, основанный на анализе образовательных результатов и особенностях осуществления образовательного процесса; и 2) встречный путь, когда содержание определяется и конкретизируется в соответствии с априори выбранной формой.

Анализ многообразия форм детских театральных объединений показывает, что современные реалии оказываются богаче тех положений, которые отражены в нормативно-законодательном поле на данном этапе. Поиск путей интенсификации учебно-воспитательного процесса, применение экспериментальных, инновационных методов открывают широкие перспективы для сочетания, варьирования, видоизменения устоявшихся форм детских театральных объединений.

Так, например, появились сложноорганизованные детские театральные объединения, представляющие собой творческое сообщество нескольких детских театральных коллективов, сосуществующих на базе совместно используемых сценических и репетиционных площадей, придерживающихся сходных взглядов на принципиальные вопросы театральной жизни и осуществляющих свою деятельность на общей методологической основе. Часто эти коллективы представляют собой звенья единой образовательной цепочки: педагогические результаты одного коллектива являются исходной точкой для работы другого, существует отлаженная система педагогического сопровождения ребенка в процессе его психического, физического взросления и личностного становления. Крайне важно (и это положительно сказывается на общей эффективности работы), чтобы в таких объединениях функционировала система повышения квалификации творческих руководителей коллективов. Одной из форм совершенствования их мастерства может быть, например, такая, при которой педагоги, осуществляющие управление образовательным процессом на одном уровне, выступают в роли учеников на другом: режиссеры, работающие с детьми, участвуют в качестве актеров-учеников в спектаклях под руководством режиссера-мастера. Тем самым режиссеры-педагоги имеют возможность на самих себе

опробовать те инновационные методики, которые они планируют применять в собственной самостоятельной деятельности. Такой, «педагогический» театр, становится генератором основных идей при разработке новых методик и коррекции уже существующих, выявляя проблемные зоны тех методов и подходов, которые режиссеры-педагоги используют в своей работе. Материалом для этого служат, как правило, повседневные педагогические ситуации, возникающие в рабочей практике режиссеров-педагогов.

Удачным примером реализации таким образом организованного образовательного пространства в области дополнительного театрального образования может являться опыт Центра образования «Измайлово» №1811.

Эксперимент, осуществляемый совместно с сотрудниками лаборатории театра Института художественного образования РАО в течение ряда лет, показал, что включение всей «вертикали» контингента учащихся и преподавателей в театрально-творческую деятельность, наряду с сохранением педагогических традиций и трансляции их от одних поколений педагогов другим, является той общей платформой, с которой начинается развитие целый букет театральных направлений в деятельности ЦО.

При этом, как показала практика, наиболее целесообразно наращивать педагогические усилия, когда все направления театральной деятельности в творческих коллективах, представленных в Центре образования оказываются объединенными в единый педагогический процесс.

Всеобщая доступность театрального образования, научно обоснованная в трудах А.П. Ершовой [1], позволили реализовать непрерывный художественно-образовательный процесс, нацеленный на гармоничное развитие личности ученика как творческой личности в первую очередь. Охватывая все ступени среднего образования (от дошкольного до старшей школы включительно) деятельность театрального направления в разное время имела следующие формы работы:

- уроки театра
- применение театральных методов в общеобразовательном процессе (на уроках)
- младшая и старшая детские театральные студии
- театрализованные конкурсы
- детские театральные кружки
- методологические семинары для педагогического состава ЦО
- лаборатория социо-игрового стиля обучения
- взрослая актерская школа
- актерско-педагогический колледж
- театральный класс
- Детско-Взрослая Академия (ДВА)
- Школа Мышления (ШМ)

Некоторые направления сосуществуют параллельно и взаимосвязано и в настоящее время, а некоторые (по разным причинам, в том числе и организационным) прекратили функционирование. Так, например, выполнив, в целом, намеченные задачи, лаборатория социо-игрового стиля обучения обеспечила возможность повышения квалификации педагогического состава ЦО «Измайлово». Осуществляемая научно-практическая подготовка на основе методики, разработанной к.п.н. В.М. Букатовым и к.п.н. А.П. Ершовой позволила педагогам активнее внедрять методы театральной педагогики в общеобразовательный процесс, что в целом благотворно влияет на общий эмоциональный фон при организации взаимодействия учеников

друг с другом, повышает качество и продолжительность продуктивного внимания учеников, воспитывает навыки само- и взаимообучения, взаимопомощи и равноправного сотрудничества в коллективе.

Эстафету по организации обмена опытом и анализа педагогических проблем, возникающих в живой педагогической практике, а также выработке научно обоснованных перспектив дальнейшего развития применяемых педагогических технологий и выработке новых приняли на себя методологические семинары и методический кабинет, действующие и в настоящее время.

Нацеленность на подготовку собственных кадров, воспитанных в духе и традициях существующего стиля работы театрального направления, является одной из отличительных особенностей тех установок, которые взяты на вооружение театральными педагогами в ЦО «Измайлово».

Еще одной принципиальной установкой является также и то, что режиссеры-педагоги регулярно принимают участие в работе по созданию новых спектаклей. Так, например, в конце 2006-2007 учебного года очередная группа режиссеров-педагогов приступила к работе над спектаклем, составленным из отрывков, взятых из нескольких пьес А.Н. Островского и Н.В. Гоголя, объединенных общим названием «Однажды морем я плыла...», а в сезоне 2007-2008 осуществила постановку по пьесе Б.Брехта «Мамаша Кураж». Постановщиком этих спектаклей является руководитель театрального объединения ЦО, режиссер театра «111», кандидат педагогических наук, А.В. Гребенкин. Группа педагогов, работавшая под его руководством, регулярно осуществляет такого рода творческие проекты, которые неоднократно оценивались на различного рода фестивалях.

Центр образования «Измайлово», в структуре которого функционирует такое разветвленное театральное объединение, естественно нуждается в теоретической и методической поддержке со стороны научного сообщества. Поэтому вот уже более десяти лет ЦО является экспериментальной площадкой Института художественного образования РАО.

Сотрудники лаборатории театра ИХО РАО отработывают методику взаимодействия Театра и Школы в самых широких границах – от организации научно-методического сопровождения просмотра спектаклей профессиональных коллективов и последующего их анализа, до создания постоянно действующего театрального объединения.

Подобное взаимодействие театральной Науки и Школы представляется в высшей степени плодотворным, обогащая эмпирическую научно-исследовательскую базу сотрудников института и, с другой стороны, создавая благоприятные условия для внедрения в практику центра прогрессивных инновационных образовательных технологий.

Магистральным направлением сотрудничества института и Центра образования «Измайлово» является повышение эффективности образовательного процесса как в сфере общего (обязательного), так и в сфере дополнительного образования.

В течение ряда лет в ЦО «Измайлово» как одна из структур действовал созданный специально для этого Центр Театральной Педагогики (ЦТП). Его основной целью было создание условий для непрерывного развития творческих способностей школьников через широкое и разностороннее взаимодействие с театральной культурой и проблемно-игровую методику обучения и раскрытие, таким образом, творческого потенциала личности ребенка, воспитание его творческих устремлений для реализации в выбираемой им сфере деятельности.

Кроме взаимодействия с ЦТП, ИХО РАО обеспечивал и продолжает осуществлять поддержку нацеленности преподавательского состава Центра образования на непрерывное повышение квалификации на основе программ и методик, созданных сотрудниками института.

Дополняя и углубляя содержащиеся в корпусе обязательных гуманитарных дисциплин по программе средней школы элементы театральной культуры, дополнительное театральное образование в сфере детского театрального творчества предоставляет школьникам возможность получить дополнительное образование в сфере театрального творчества, приобрести навыки восприятия и анализа театральных художественных произведений с позиции культурного зрителя, скорректировать свои представления о процессе создания спектакля, познакомиться на практике со спецификой функционирования различных компонентов театрального процесса – от процесса написания драматического произведения, до работы различных цехов по созданию спектакля.

Таким образом, все разнообразие проявлений деятельности ИХО РАО в сфере дополнительного театрального и обязательного образования детей в ЦО «Измайлово» можно сгруппировать по нескольким направлениям:

- организация и научно-методическое сопровождение просмотра и анализа спектаклей профессиональных театров;
- научно-методическая поддержка театрального объединения на базе ЦО и участия в его деятельности заинтересованных учеников;
- введение «уроков театра» в сетку обязательных дисциплин;
- внедрение методов театральной педагогики в осуществление общеобразовательного процесса;
- содействие в реализации потребности педагогического состава в повышении квалификации.

Приведенный выше пример продуктивной деятельности детского театрального объединения нового типа далеко не единственный. Появилась такая их форма как выездная театральная смена в летнем лагере.

Одна из таких смен была организована в детском лагере «Московия» (Московская область) под патронажем правительства Москвы, департамента образования г. Зеленограда, детско-юношеского центра «Ведогонь» под руководством Тихомировой Л.М.

В работе смены приняли участие театральные коллективы из разных городов России: Москвы, Зеленограда, Рязанской и Белгородской областей. В качестве вожатых-воспитателей были приглашены студенты Московского государственного социального университета. Общей целью театральной смены было развитие и углубление представлений юного поколения о театре в его структурно-функциональном устройстве, развитие актерских способностей участников смены, совершенствование актерской грамоты как юных актеров, так и их руководителей, а также наработка режиссерами-педагогами профессиональных умений в постановке спектаклей.

В течение всей смены проводились регулярные мастер-классы по различным направлениям театрального искусства. В качестве итогового отчета работы смены были запланированы открытые занятия, проводимые в мастер-классах с представлением достижений участников мастер-классов, а также заключительный вечер-концерт, составленный из отдельных мини-спектаклей.

Набор в мастер-классы осуществлялся на добровольной основе, причем его участниками могли становиться не только дети, но и руководители коллективов и студенты-вожатые.

В программе вечера-концерта были запланированы несколько спектаклей, для которых были заранее придуманы: общая тема вечера-концерта, набор персонажей (Буратино, Гамлет, Дюймовочка, Катерина (из «Грозы» А.Н. Островского) и др.) по количеству участников смены (можно было добавлять свои), набор жанров, в которых предполагалось создавать мини-спектакли (сказка, трагедия, историческая хроника, мелодрама, и др.)

В течение смены организовывались временные театральные группы, состав которых формировался из участников детских театральных коллективов, которые принимали участие в работе театральной смены, на следующих принципах:

- в группу подбирались дети разного возраста пропорционально общему составу участников смены;
- в группу подбирались дети обоего пола пропорционально общему составу участников смены;
- в группу подбирались дети из разных театральных коллективов;
- к группе прикреплялись случайным образом выбранные режиссеры из состава руководителей
- к группе прикреплялись случайным образом выбранные помощники режиссеров из числа студентов-вожатых.
- каждой группе случайным образом доставался свой набор персонажей и свой жанр.

Выделялось время и место для встреч участников каждой группы друг с другом с целью работы над мини-спектаклем, свободное от занятий в мастер-классах. Не ограничивалась частота этих встреч и форма их организации и проведения.

Каждая группа должна была самостоятельно создать драматургическую основу предстоящего действия, истолковывая и преломляя общую тему вечера-концерта в своем выступлении, самостоятельно распределить роли, срежиссировать мини-спектакль, представить его «на суд публики» и отстоять замысел в процессе последующего обсуждения. При этом постановка мини-спектакля использовалась как предпосылка для реализации процесса повышения актерской грамотности всех участников спектакля.

Так как каждая группа была весьма неоднородна по составу, по эстетическим предпочтениям участников, по привычным методам репетирования, по уровню владения актерским мастерством, первоначальный этап «знакомства» с каждой группой, протекал параллельно знакомству участников друг с другом. Для дальнейшей продуктивной работы участникам группы необходимо было достичь минимального уровня взаимопонимания, взаимопринятия друг друга, настроиться на совместный, коллективный творческий труд. Необходимо было выработать единую платформу для выработки режиссерского решения, для способа реализации этого решения имеющимися в распоряжении группы актерскими силами.

Для реализации этих задач каждой из групп был предложен следующий порядок организации предстоящей работы: создание режиссерско-педагогического штаба, в котором планируется обсуждение предполагаемых способов преодоления конкретных трудностей, могущих возникнуть в процессе создания мини-спектакля, а также задач коррекции и развития актерской грамотности; объявление порядка работы для всех участников группы, выработка плана репетиций, первоначальное распределение ролей. В ходе работы оказалось, что режиссеры в достаточной степени владеют различными методиками подготовки актера к театральному труду, имеют в «педагогическом багаже» значительный запас разминочных и подготовительных упражнений, однако встречают значительные трудности в формировании конкретных заданий для проработки тех или иных актерских умений. Тем не менее, каждой группой были подготовлены оригинальные

законченные мини-работы, полностью выполнив поставленные учебно-педагогические задачи. Таким образом, проведение выездных театральных смен показало свою эффективность в деле интенсификации процесса обучения и творчества и явилось удачной формой интеграции детских театральных коллективов в продуктивно работающее детское театральное объединение.

Отметим, что эффективность учебно-творческого процесса в описанных выше детских театральных объединениях достигалась за счет того, что:

- образовательное пространство детского объединения в своем ядре было ориентировано на поддержку и развитие креативно-творческой среды;
- педагогический коллектив придерживался единого понимания целей и задач дополнительного театрального образования;
- в театральном объединении был организован двуединый процесс обучения детей и повышения квалификации педагогического коллектива;
- в процессе занятий в детском театральном объединении у юных воспитанников соответствующим образом была сформирована система целевых установок, ориентирующих детей на устремление к целостному, творческому, максимально самостоятельному постижению мира и его законов.

В заключение отметим, что появление новых организационных форм детских театральных объединений является отражением объективных процессов, происходящих в отечественном образовании в целом. Спектр организационно-педагогических усилий, направляемых в настоящее время на выработку различных типов и форм организации учебно-воспитательного процесса чрезвычайно многообразен; наблюдается довольно большая степень вариативности в выборе программ, методик, стилей преподавания, способов обустройства учебно-творческой жизни детей. Поэтому описание и анализ новых организационных форм детских театральных объединений, которые способны эффективно реализовывать задачи воспитания гармонично развитой, творческой личности, представляется весьма важным.

Литература:

1. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. – М.: НИИ ХВ, 1992.