

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»

3.6. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

I. Цель и задачи

Цель данной программы по направлению «Театральное искусство» – дать школьникам базовое представление о театре как виде искусства и его роли в культурном пространстве Российской Федерации.

Задачи:

- ознакомление через погружение в театральные практики;
- усвоение базовых знаний по истории и устройству театра;
- выработка понимания места театра в социокультурной жизни общества на примере своего региона.

Не смотря на то, что главным образом данная программа рассчитана на воспитание подготовленного и культурного зрителя, она содержит также элементы предпрофессионального ориентирования: кому-то будет интересно составлять «Визитки театров», «Карточки спектаклей», «Театральную карту России» и заниматься структурирующей деятельностью, кто-то, более склонный к освоению художественных ремесленных навыков, сможет реализовать в изготовлении арт-объектов, кто-то проявит себя в исполнительском искусстве или написании текстов – данная программа позволяет вовлечь всех детей, независимо от их способностей.

В процессе прохождения программы учеников ждет знакомство с классическими и современными постановками разных видов театра, прохождение лекционного курса, который даст представление о театре как синтезе искусств, его взаимосвязях с музыкой, литературой, живописью, декоративно-прикладным творчеством. Основной акцент обучения делается на понимании универсальности образов и сюжетов мирового искусства, на общности развития направлений искусств в контексте эпох. Практикумы и

творческие задания предоставят возможность испытать себя, исследовать свои способности, понять качества своей личности, и, как следствие, обогатят эмоциональный опыт учащихся, приобщат к коллективной работе. Все перечисленные направления программы работают на главную цель: помочь ученику найти у себя и сформировать потребность в потреблении таких благ как искусство – и театр, в частности, получить успешный опыт в удовлетворении этих потребностей, найти место для этого опыта в своей повседневной жизни.

Все три возрастные категории (1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы) проходят единый курс с индивидуализацией по объему знаний, их интерпретацией с учетом возрастных особенностей, количеству просмотренного материала, сложности (глубине проработки) заданий.

II. Форматы освоения комплекса теоретических и практических знаний и навыков

Методическое пособие содержит список театров, рекомендуемых для посещения (См. Приложение 2, Раздел 6), и рекомендуемый перечень произведений искусства по направлению (См. Приложение 1, Раздел 6).

1. «Культпоход» (1-2 раза в месяц, по необходимости одна тема может обсуждаться несколько встреч).

Примерная тематика

- Посещение спектакля одного из театров данного региона РФ. Посещение сопровождается рассказом эксперта-куратора о театре, об этикете посещения театра, о том, что такое быть зрителем.

- **«За кулисами театра»** – вводная экскурсия по театру, знакомство с людьми театра, их обязанностями, машинерией сцены и художественно-постановочными цехами. Возможно присутствие учащихся за кулисами во время спектакля, наблюдение как «ведут» спектакль разные службы. Задача эксперта-куратора показать, что спектакль, который видят зрители – заслуга многих специалистов и их скоординированных действий.

Рекомендации по возрастным категориям:

1-4 класс – театр кукол;

5-8 класс – драматический театр или ТЮЗ;

9-11 класс – драматический театр или театр оперы и балета.

Окончательное решение по выбору театра и спектакля делается с учетом регионального компонента, специфики театра.

- **«Театральные ремесла»** – знакомство с художниками театра (по изготовлению кукол, костюмов, декораций и иного художественного оформления спектаклей) в зависимости от регионального компонента и наличия данных специалистов. Совместная разработка и изготовление эмблемы театрального клуба (возможна реализация в виде эскиза логотипа, нашивки, значка, галстука или ленты и др.). При отсутствии в регионе соответствующего требованиям театра рекомендуется провести on-line экскурсию по любому театру России (по договоренности).

- **«Оживи персонаж»** – чем литературный персонаж книги отличается от образа на сцене? Читка-разбор прозаического произведения экспертом-куратором, возможно – актерами театра, итоговое задание: написать вымышленный монолог своего героя. Рекомендации по возрастным категориям:

1-4 класс А.П. Чехов «Каштанка»

5-8 класс В. Драгунский «Денискины рассказы»

9-11 класс В. Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

- **«Читаем со сцены»** – исполняется вымышленный монолог героя (длит. 3-5 минут) и авторский текст (отрывок) из прозаического произведения, содержащий подробное описание этого же персонажа. Чтение монологов сопровождается последующим разбором экспертом и обсуждением учащимися.

- **«Своими словами. Как описать спектакль»** – конкурс на лучший анонс/новость/рецензию/интернет-отзыв о спектакле (по итогам

любого просмотренного спектакля). Формат текста выбирается исходя из возрастной группы учащихся, рекомендации по группам:

1-4 класс - интернет -отзыв (пост в соцсетях);

5-8 класс – анонс;

9-11 класс- новость или рецензия;

- **«Тараратумбия!»** – акция с вовлечением зрителя, возможные варианты исходя из специфики регионального театра и города: красочное уличное шествие или флешмоб, посвященный театру, акция в фойе перед началом спектакля, анкетирование театрального зрителя перед спектаклем и проведение соцопроса на улицах города (*опросник прилагается*). Основная цель данного мероприятия – придумать и реализовать яркую акцию для привлечения внимания жителей города к театру; формат мероприятия выбирается исходя из возможностей города, вида театра и возрастной группы учащихся.

Форматы, рекомендованные по возрастным категориям:

1-4 класс – акция для зрителя в фойе перед началом спектакля;

5-8 класс – красочное уличное шествие или флешмоб, посвященный театру;

9-11 класс – анкетирование театрального зрителя перед спектаклем и проведение соцопроса на улицах города, анкетирование актеров театра.

2. «Культурный клуб» (встречи 1-2 раза в месяц, по необходимости одна тема может обсуждаться несколько встреч).

Приблизительная тематика

- **«Театр – дом для всех искусств, или Из каких видов искусств состоит театр?»** - Какие виды искусств существуют? Каков результат творческой деятельности в каждом виде искусства (текст, изображение, музыкальное произведение, спектакль и т.д.)? Что такое синтез искусств?

- **«Какие театры бывают?»** – виды театров: драматический, музыкальный, оперы и балета, театр кукол и др. Что такое «язык» спектакля? На каком «языке» с нами говорят балет, театр кукол, драматический и другие

театры? Кто работает в театре? Как устроен театр города (региона), и кто в нем работает? (по возможности, эксперт приглашает на эту встречу уважаемых специалистов театра: артистов, художников, гримеров, костюмеров и др.).

- **«Сколько авторов у спектакля?»** – последовательность (все этапы) создания спектакля в современном театре. Исторический экскурс: обряд, как прародитель спектакля, как создавались спектакли в разные эпохи.

- **«Что такое сюжет»** – Кто такие драматурги? Сколько всего сюжетов существует? Как в разные эпохи обыгрывались вечные сюжеты и архетипы героев. *Данная тема может быть раскрыта в течении нескольких занятий, рекомендовано использовать в качестве иллюстрации фрагменты спектаклей из списка «Темы/Архетипы».*

- **«Жанры»** – какие жанры драматургии существуют, как сюжет зависит от жанра, как жанры преобразуются в зависимости от вида театра; *Данная тема может быть раскрыта в течении нескольких занятий.*

- **«Образ в театре»** – рассказ о том, что такое образ в художественном решении спектакля, в музыкальном решении, образ героя спектакля. Путь от архетипического образа героя к образу всего спектакля. *Данная тема может быть раскрыта в течении нескольких занятий, рекомендовано использовать в качестве иллюстрации фрагменты спектаклей из списка «Темы/Архетипы».*

Примерная тематика творческих заданий с использованием мультимедийных форм образования

- **«Театральная карта России».** Составление данной карты сопровождается историями создания ведущих театров России. В процессе занятия учащимся представляются несколько театров на выбор эксперта-куратора, о театрах рассказывает эксперт, возможны самостоятельные доклады учащихся. Составление «Театральной карты России» возможно на географической карте в документальной стилистике, с каталогом, в виде символического пазла, который можно создать при помощи художественно-

постановочной части театра (карта может быть арт-объектом), либо как виртуальный дизайн-проект в электронном виде. По итогам окончания проекта возможно проведение конкурса «Театральных карт России» между регионами-участниками проекта (победитель определяется по двум категориям: объему представленной информации, художественному решению). В данном разделе театр рассматривается как культурная институция и, вместе с тем, как самобытное явление со своими особенностями. Цель раздела – дать представление о целостности и разнообразии театрального сообщества России, о масштабах и охвате присутствия театров, о национальных и региональных особенностях театров. Это культурологическая задача, систематизирующая полученные знания. Самостоятельная работа в рамках творческого задания «Театральная карта России».

- Каждый участник, пользуясь интернетом, может собрать информацию и составить **«Визитку театра»** для одного или нескольких театров из этого списка по критериям: место (где находится), вид театра (кукольный, оперы и балета, драматический, иной), год и краткая история создания, архитектурное решение театра (описание здания, сцены и зала), репертуар (несколько названий, какие жанры представлены более всего), адрес сайта, отзывы о спектаклях в интернете. Данная визитка может быть использована на «Театральной карте России», здесь же могут быть использованы «Карточки спектаклей», составленные по итогам самостоятельного просмотра спектаклей учащимися.

- Самостоятельная работа по просмотру рекомендованных спектаклей: Список **«150 спектаклей, рекомендованных к просмотру»**, содержит записи спектаклей на тематических порталах и адреса on-line трансляций. В данный список местные органы культуры самостоятельно вносят рекомендованные ими названия спектаклей региональных театров. Каждый участник может посмотреть несколько спектаклей своей возрастной группы в театрах своего региона, а также спектакли в записи или on-line,

составить «Карточку спектакля». «Карточка спектакля» украшает «Театральную карту России» в поле театра, которому данный спектакль принадлежит (*«Карточки спектакля» содержат сведения о создателях спектакля, отзывы о нем СМИ и зрителей, если таковые имеются*).

Примерная тематика творческих квестов для оценки и контроля знаний

- **«Мир театра»** – викторина или брейн-ринг по полученным знаниям об устройстве театра; подборка вопросов составляется экспертом-куратором на основании изученного материала. Данный формат рассчитан на проверку усвоения общих академических знаний о театре как виде искусства.

- **«Из персонажа в образ!»** – квест по произведению; за основу берется произведение, которое использовалось ранее в практикуме «Оживи персонаж»; в квесте проверяются знания и навыки, помогающие максимально полно описать персонаж, собрать максимум информации, данной автором, и домыслить факты биографии персонажа, отсутствующие у автора, но необходимые для исполнителя. Победитель – тот, кто смог пройти все шаги квеста и превратить художественный литературный персонаж в сценический образ, применив полученные знания на практике. Обязательные позиции квеста для всех возрастных категорий:

«От автора» – ученик зачитывает наизусть текст автора, какими словами автор описал его персонаж;

«О нем говорят...» – собраны любые комментарии о персонаже от лица других персонажей, необходимо собрать максимум информации;

«Он одет...» – ученик одет в костюм своего персонажа, он описывает каждый элемент костюма, максимально объясняя выбор костюма персонажем исходя из его индивидуальности и условий жизни;

«Он любит...» – ученик составляет перечень привычек своего персонажа: что он предпочитает в еде, какие у него увлечения и др. На этом этапе ученик может домысливать и фантазировать для создания полноты образа;

«Его походка» – на этом этапе участники готовы показать то, что невозможно найти у автора, но обладает ясными индивидуальными чертами. Все участники должны показать походку своего персонажа. В данном случае, походка используется как уникальная отличительная черта личности, в которой отражена психофизика героя.

За основу для данного задания берется литературное, прозаическое произведение (не пьеса!!!). На протяжении всего квеста участники «штурмуют» друг друга вопросами, выискивая логические нестыковки и фактологические ошибки. Решение о прохождении каждого этапа каждым участником принимается общим голосованием или решением эксперта-куратора.

Данный формат рассчитан на проявление творческих способностей участников и приобретение минимального опыта сценического существования.

- **Игра-навигация «Театры России»** – данная игра является проверкой полученных знаний при составлении «Театральной карты России» и проверяет участников на усвоение материала по критериям: виды театров, представленность разных видов театров в регионах РФ, старейшие театры, национальные театры, театры оригинального жанра и т.д. Этот формат рассчитан на проверку эрудиции и комплексного понимания роли театра как вида искусства в России. Участникам предлагается составить маршрут для предполагаемого туриста, желающего посетить театры России. Участник комплексно должен решить следующие задачи: пользуясь интернетом, собрать информацию и составить предложение, включающее несколько видов театров (драматический, оперы и балета, театр кукол и др.), прописать оптимальный маршрут, составить список спектаклей с ценами на билет, дать ссылки на сайт и соцсети театра с аннотациями к выбранным спектаклям. Игра носит не соревновательный характер, учитывается глубина проработки задания учеником: умение использовать полученную информацию о

«туристе», подробное, детализированное выполнение задания, отсутствие формального подхода.

- **«Зрители» против «Артистов»** – творческий баттл по итогам соцопроса или анкетирования зрителей. Участники делятся на «Артистов» и «Зрителей»; участники- «Зрители» зачитывают пожелания «Артистам» от зрителей, полученные во время соцопроса и анкетирования, участники- «Артисты» озвучивают свои ответы на вопросы и дают встречные пожелания «Зрителям».

Рекомендации по возрастным категориям

1-4 класс – шуточный баттл «Нам так тебя не хватает...». Участники делятся на две группы: на «Артистов» и «Зрителей». «Артисты» зачитывают описание известных персонажей и «Зрители» должны угадать кто это, «Зрители» зачитывают описание «пропавших» персонажей, тех, кого они не могут найти в сегодняшнем театре (Супермен, Люди Икс, Человек-Паук) и просят «Артистов» отыскать их, «Артисты» должны срочно подобрать им «замену» из наших известных героев; «Зрители» могут использовать информацию полученную во время общения со зрителем в рамках акции «Тараратумбия!»

5-8 класс – шуточный баттл «Подбери пару герою» Учащиеся делятся на «Зрителей» и «Артистов», «Зрители» описывают известных мировых персонажей (Гарри Поттер, Шерлок Холмс и др.) «Артисты» должны подобрать им пару из персонажей отечественной сцены. Рекомендовано использовать архетипические связки героев разных эпох, из списка Темы /Архетипы. «Зрители» отстаивают право увидеть на сцене современных, любимых персонажей, например Гарри Поттера, «Артисты» встречными вопросами проверяют, насколько «Зрители» хорошо знают этих персонажей; В баттле могут принимать участие реальные артисты местного театра. «Зрители» могут использовать информацию полученную во время общения со зрителем в рамках акции «Тараратумбия!»

9-11 класс – на основе анкетирования театрального зрителя перед спектаклем и проведенного соцопроса на улицах города ученики составляют вопросы баттла для двух участвующих сторон. Вопросы должны включать следующие темы: названия, идущие в репертуаре театра, регулярность обновления репертуара, представленность театра в интернет-среде, качество рекламы спектаклей по городу, сервис театра (удобство для зрителей: возможность оплатить покупку картой, ассортимент и стоимость буфета и т.д.), а также, вопросы, возникающие в связи с региональными особенностями работы. Встречные вопросы «Зрителям» от «Артистов» должны быть собраны в театре.

Данная игра позволяет понять уровень проблематики взаимоотношений со зрителем и место театра в социокультурной картине города глазами школьников, понять неотделимость театра как институции от жизни города. На игру приглашаются артисты театров города и зрители.

3. Цифровая культура

Перечни рекомендованных к просмотру спектаклей содержат наиболее известные образцы отечественного театрального искусства и мировой драматургии, доступ к которым открыт на портале «Культура. РФ», телеканал Культура (ВГТРК) и на официальном YouTube канале Департамента СМИ и Рекламы г. Москвы. Данный список рекомендуется расширить, включив, лучшие образцы сценического искусства регионального значения. Учащимся предстоит в рамках самостоятельной работы просмотреть рекомендованные спектакли и собрав информацию в интернете составить «Визитки театров» для творческого задания «Театральная карта России». В рамках занятий Культурного клуба поучаствовать в виртуальных экскурсиях по театрам России, принять участие в творческих встречах онлайн с коллективами известных театров.

Рекомендации эксперту-куратору

1. Методическая рекомендация универсальна для всех трех заявленных в проекте возрастных категорий; в зависимости от возраста корректируется время занятия и объем информации, его сложность, контроль знаний.

2. Возможно составить одну «Театральную карту России» на школу, разграничив задания по видам театров между классами 1-4; 5-8; 9-11.

3. Эксперту-куратору рекомендуется привлекать к занятиям специалистов для раскрытия тем, требующих узкопрофильных знаний.