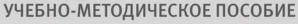
Министерство культуры Российской Федерации ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова» (Театральный институт имени Бориса Щукина)

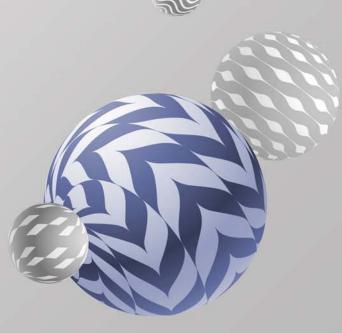

учебно-методическое пособие

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЁНКА К ПОСЕЩЕНИЮ ТЕАТРА

МОСКВА

Утверждено на заседании Учёного совета Театрального института имени Бориса Щукина Протокол № 3 от 31 октября 2022 года

Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения владельца авторских прав учебно-методического пособия любыми средствами и в какой-либо форме, в том числе в сети Интернет, запрещается.

«Как подготовить ребёнка к посещению театра»: учебно-методическое пособие /коллектив авторов: А.Н. Беликов, С.М. Высоковская, Л.Г. Комиссарова, М.Г. Силина/ — Театральный институт имени Бориса Щукина, 2022. — 35 с.

Настоящее учебно-методическое пособие знакомит с организацией и правилами посещения театра детьми; воспитанием грамотного театрального зрителя; возрастными особенностями восприятия театрального искусства школьниками. В приложениях представлены виды театров, театральный этикет, театральный словарик, ролевая игра и тест о театре, «учимся обсуждать спектакль».

Сборник подготовлен преподавателями Театрального института имени Бориса Щукина и методистами Центра научных и методических проектов Театрального института имени Бориса Щукина в помощь педагогам-организаторам, учителям начальных классов, классным руководителям образовательных организаций, педагогам дополнительного образования, работающим по программе «Школьный театр».

© Театральный институт имени Бориса Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2022

В 2020 году при поддержке Министерства просвещения России стартовал Всероссийский проект «Школьная классика».

Всероссийский проект «Школьная классика» разработан Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Театральным институтом имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова» (далее — Театральный институт имени Бориса Щукина).

Цель Всероссийского проекта «Школьная классика» — формирование поликультурной среды, способствующей всестороннему развитию личности, приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям посредством стимулирования развития школьных театров в образовательных организациях всех регионов нашей страны.

Театральный институт имени Бориса Щукина является одним из лидеров театрального образования в России. Наличие собственной педагогической методики на базе творческого метода Е.Б. Вахтангова обеспечивает высокую результативность обучения.

Идти в ногу со временем, сохраняя более чем вековую традицию обучения студентов, — именно такую стратегическую задачу осуществляет Театральный институт имени Бориса Щукина, принимая участие в проекте «Школьная классика».

Качество образования Театрального института имени Бориса Щукина высоко ценят и в нашей стране, и в мире. А педагоги Вахтанговской школы являются носителями и хранителями театральных традиций воспитания артистов.

Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина, принимающие участие в разработке данного учебно-методического пособия, постарались весь свой многолетний педагогический опыт адаптировать для педагогов школы, которые выбрали новое направ-

ление деятельности и решили подарить своим ученикам удивительный мир театра.

В рамках проекта «Школьная классика» Институтом реализуется дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Мастерство учителя», разрабатываются методические рекомендации и пособия для педагогов по организации театральной деятельности в общеобразовательных учреждениях.

В 2022 году проект «Школьная классика» стал частью большого образовательного проекта «Школьный театр».

Данное учебно-методическое пособие подготовлено преподавателями Театрального института имени Бориса Щукина и методистами Центра научных и методических проектов Театрального института имени Бориса Щукина в помощь педагогам-организаторам, учителям начальных классов, классным руководителям образовательных организаций, педагогам дополнительного образования по программе «Школьный театр».

Коллектив авторов:

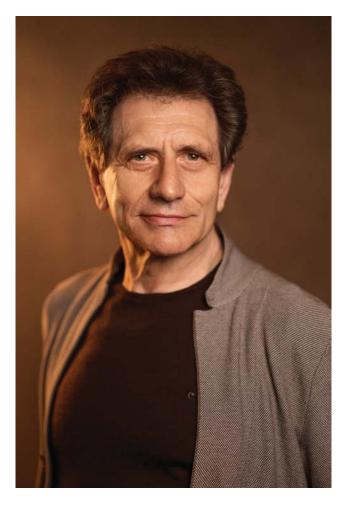
Беликов Андрей Николаевич,

проректор по творческой деятельности и молодежной политике

Высоковская Софья Михайловна, доцент кафедры сценической речи

Комиссарова Лилия Геннадьевна, ведущий методист

Силина Марина Германовна, ведущий методист

Дети — будущее нашей страны. Каким станет будущее детей и государства, зависит от многих факторов. Если мы желаем своей стране достойного будущего, то должны приложить все возможные усилия к тому, чтобы наши дети могли воспитываться на основе высоких моральных ценностей хорошо образованными, высококультурными преподавателями, для которых работа со школьниками — это призвание. Жизнь современных школьников должна быть насыщенной, яркой, интересной, досуг — захватывающим и запоминающимся.

Театральный институт имени Бориса Щукина (Вахтанговская школа) — один из ведущих театральных ВУЗов России. Педагоги нашей Школы обладают фундаментальными знаниями и опытом в области театральной педагогики. Деятельность Российского движения школьников направлена на всестороннее воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга школьников. В настоящее время Российское движение школьников играет важнейшую роль в процессе воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.

Совместный проект наших организаций – Всероссийский проект «Школьная классика» – уже стал универсальной площадкой для реализации творческого потенциала участников, обеспечения условий для методического фундамента общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере театрального искусства, соприкосновение с которым будет максимально способствовать формированию растущей личности на основе главных человеческих ценностей и понимания культурных традиций нашей страны. Создавать благоприятные условия для формирования личности ребенка, приобщать его к жизненно важным знаниям и истинным нравственным ценностям это приоритетная задача государства и общества.

Реализация Всероссийского проекта «Школьная классика» стала возможной благодаря участию Театрального института имени Бориса Щукина в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Евгений Владимирович Князев,

народный артист Российской Федерации, ректор Театрального института им. Бориса Щукина

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Как организовать поход детей в театр. С чего начать	
Работа с родителями	
Как не испортить первое впечатление и подружить детей с театром	
Учимся быть зрителем	10
Выбор театра. Детский театр	
Привычки, формы и ритуалы посещения театра	
Возрастные особенности восприятия театрального искусства школьниками	14
Рефлексия. Обсуждение после просмотра спектакля	15
Обратная связь	
Приложение № 1 Анкета «Бывал ли ты в театре»	17
Приложение № 2 «Театральный этикет»	17
Приложение № 3 «Театральный словарик»	21
Приложение № 4 «Виды театрального искусства»	23
Приложение № 5 Ролевая игра «В театре»	31
Приложение № 6 Тест «Какой я зритель»	32
Приложение № 7 «Учимся обсуждать спектакль»	33
Рекомендованная литература для педагогов и школьников	35
Литература и информационные издания	35

«Зритель, как и артист, является творцом спектакля, и ему, как и исполнителю, нужна подготовка, хорошее настроение, без которых он не может воспринимать впечатлений и основной мысли поэта, и композитора»

К.С. Станиславский

ВВЕДЕНИЕ

«Хочу, чтобы зритель в театре не мог разобраться в своих ощущениях, принес бы их домой и жил бы ими долго»¹ – так пишет в своих дневниках Евгений Багратионович Вахтангов.

Театр – это место размышлений, переживаний, впечатлений, причём не только радостных, и дети нуждаются в них не меньше, чем взрослые.

«Театр — школа, в которой не учат в обычном смысле слова... В этой школе нет учеников и учителей. С высокой кафедры — сцены, вопреки школьному этикету, подсказывают зрителям ответы. И чем незаметнее эта подсказка, тем лучше «ученики» — зрители воспринимают «урок»-спектакль...

Театр — это школа, в которой учатся с удовольствием, учатся, не замечая того, что учатся. Как только ученики-зрители замечают, что их учат, поучают, повторяют одно и то же и давно пройденное, такую школу перестают посещать.

Театр — зрелище. Театр — праздник. Театр — развлечение. Все это тоже верно, но тоже в очень своеобразном смысле. На этом празднике не только смеются, но и плачут, волнуются и страдают, решают философские проблемы...» ² — так пишет в своей книге «О профессии режиссера» выдающийся режиссер XX века Григорий Александрович Товстоногов.

Искусство театра владеет поразительной способностью сливаться с жизнью. Театрализованное представление, происходящее на сцене, в моменты высшего напряжения стирает грань между искусством и реальностью, и воспринимается зрителями как достоверность, как сама жизнь. Наблюдая за сюжетной линией на сцене, взрослые и дети сочувствуют, сопереживают, открывают скрытые внутренние желания, начинают лучше себя понимать. Притягательная сила театра заключается в том, что в воображении зрителя «действие на сцене» становится убедительным, реалистичным.

Российские психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Л.В. Якобсон обстоятельно и подробно проанализировали, и экспериментально подтвердили предрасположенность человека к театральному искусству, как форме деятельности, и влияние театра на развитие личности: умственное, нравственное, эстетическое.

Почему детская зрительская аудитория нашей страны с трудом понимает язык театра? Почему дети чаще стали уходить из театра после первого действия, думая, что представление закончилось? Почему дети перестали аплодировать в конце спектакля, стараются быстрее убежать в гардероб? Причин много, а главная — в российских школах нивелировалось воспитание театрального зрителя.

Современная педагогика рассматривает возможности театрального искусства в качестве действенного средства художественного воспитания школьников - это и организация школьных театров, и посещение профессиональных театров или студенческих студий, а также приглашение деятелей искусств в школу для проведения мастер-классов и бесед. Психологи, социологи и искусствоведы уверены, что именно театральное искусство то средство, которое в условиях развивающейся цифровой культуры может противостоять процессу «развлекающего ширпотреба» (З. Я. Корогодский), именно театральный зритель, воспитанный на общении с живым искусством, наиболее образован и талантлив.

Воспитывать благодарного зрителя надо начинать с детства. Специалисты по детской психологии полагают, что возраст начала посещения детских театров определяется, исходя из индивидуальных особенностей ребенка: от его темперамента, физического и психического здоровья, полученных знаний и врожденных склонностей. В возрасте четырёх лет ребёнок вполне готов начинать посещать спектакли с актёрами.

Приобщение ребенка к театру – важная задача для родителей и педагогов, которые могут пояснить все нюансы, донести необходимую информацию, обсудить увиденное и помочь разобраться в полученных эмоциях. Взрослым: в семье, школе, театре, необходимо проявлять внимание, применять определённые действия, чтобы встреча ребенка с театром состоялась и имела положительный результат. Хорошо, если первое знакомство с театром произошло вместе с близкими людьми. А если в семье не принято ходить в театр, и малышу не довелось в дошкольном возрасте побывать в театре...?

Психологи считают, что люди, которые не любят театр, получили негативный опыт знакомства с этим видом искусства. Отношение ребёнка к театру складывается из множества факторов — отсутствие предварительной подготовки; неправильно, не по возрасту подобранный сюжет; отрицательное отношение со стороны родителей; слишком сильное негативное впечатление. Так, например, 10-летний ребёнок не хотел ходить в театр и цирк только потому, что после просмотра фильма «Оно или Пениваиз» стал бояться клоунов, считал их злыми.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОХОД ДЕТЕЙ В ТЕАТР С ЧЕГО НАЧАТЬ

«... театр — единственный учитель нравственности, поведения, возвышенных идеалов, который никогда не наскучит ученику. ... театр — ценнейшее дополнение к любому воспитательному учреждению для детей, и без него не совершенна самая прекрасная школа» (Марк Твен).

Театральное воспитание — это богатый духовный пласт, и если говорить о приобщении к театральному искусству в школе, то начинать нужно с первого класса. Учителя могут

стать «специальными агентами» театра в среде подрастающего поколения, которые приведут детей в зрительный зал и научат детей понимать искусство театра.

Как организовать поход детей в театр? Казалось бы, нет ничего проще! Сделал объявление, сообщил родителям. Родители собрали деньги, купили билеты и в назначенный день все пришли в театр. Думаю, не надо вдаваться в подробности какой результат можно получить от неподготовленной группы школьников в театре.

В данных рекомендациях постараемся учесть все моменты подготовки обучающихся разного возраста к походу в театр, просмотру спектакля и последующей работы.

Посещение театра не должно быть спонтанным. Прежде чем организовать коллективный выход в театр, педагогу нужно подготовиться самому, подготовить детей и родителей. Необходимо предусмотреть серию классных часов, тематических бесед, игр, просмотров фильмов об искусстве театра, а лучше запланировать в курсе внеурочной деятельности цикл занятий по теме «Знакомство с театром». Воспользоваться можно примерной Программой курса внеурочной деятельности «Школьный театр», которую подготовил Центр науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина. В формировании зрительской культуры школьников внеурочная работа играет важную роль.

Составляя план работы со школьниками на новый учебный год, важно продумать все мероприятия, в том числе формы воспитательной работы, организацию тематических экскурсий, коллективные посещения театров, филармоний. Необходимы внеурочные мероприятия, на которых поднимаются проблемы поведения публики в театре, взаимоотноше-

ния актёров и зрителей. Например, темы для обсуждения и дискуссии: «О чём рассказывает театральная программка?», «Актёры и зритель», «Зритель – третий творец спектакля», «Современные хорошие манеры», «Модно ли быть воспитанным», и др. Младших школьников можно познакомить с произведениями о театре: «В театре» Агнии Львовны Барто, «Вредные советы. Совет 2» Григория Бенционовича Остера, «В театре для детей» Самуила Яковлевича Маршака. Школьникам средних и старших классов предложить для обсуждения статью «О воспитанности» из книги «Письма о добром и прекрасном» Дмитрия Сергеевича Лихачёва, видеосюжет Виктора Добронравова «О наболевшем» (https://www.youtube.com/ watch?v=Tlx4r4myrTA) и др.

В классе или в школьном театре перед началом учебного года можно провести экспресс-опрос; предложить обучающимся заполнить анкету (примерный вариант анкеты есть в Приложение № 1), её можно дополнить необходимыми вопросами; затем проанализировать ответы школьников и выяснить какое количество детей бывает в театре постоянно, а кто вообще еще ни разу не был в театре, с кем дети предпочли бы ходить в театр. С результатами исследования поделитесь с родителями.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

На родительских собраниях или во время индивидуальных встреч следует выяснить, как относятся к театру в семье, часто ли родители с детьми посещают театры, каковы их предпочтения. Если театр не занимает должного места в жизни семьи, можно поинтересоваться почему и хотели бы взрослые вместе с детьми приобщиться к этому виду искусства. Необходимо проинформировать родителей о значимости художественно-эстетического воспитания детей, поддержки интереса и уважения к театру. Важно провести предварительную беседу с родителями, сообщить о планах на новый учебный год. Привлечение родителей к тесному сотрудни-

честву, приобщение родителей к театральному искусству поможет в дальнейшем выстроить взаимопонимание между поколениями. Родителям-театралам предложить присоединиться к совместной работе по воспитанию юного зрителя. Эти родители могут быть участниками классных часов по подготовке к посещению театра и обсуждению спектакля. Детский спектакль имеет два адресата: детей и взрослых. Хороший детский спектакль дает педагогический урок общения взрослым с детьми, помогает их понять, почувствовать, найти нужные слова. При организации коллективного посещения не нужно игнорировать участие родителей.

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И ПОДРУЖИТЬ ДЕТЕЙ С ТЕАТРОМ

Возникает вопрос – как часто организовывать коллективные выходы с классом в театр?

Разумеется, коллективные походы в театр не могут быть частыми в силу многих объективных причин. Один раз в четверть или в каникулы — это оптимальный вариант для того, чтобы создать у детей привычку посещения театра.

Прежде чем пойти на спектакль нужно изучить репертуар театров, отметить театральные постановки, соответствующие возрасту детей. В каждом спектакле театра указывается рекомендуемый возраст, причём всегда дается нижняя возрастная граница — с какого возраста возможно посещение спектакля, при этом преднамеренно не уточняется верхняя возрастная граница. Нежелательно выбирать для детей репертуар, не предназначенный для их возрастной группы, т.к. ребята могут не всё понять, и у них останется неудовлетворение от посещения театра.

Есть разные мнения на какой спектакль нужно вести детей первый раз в театр. Безусловно, спектакль нужно выбирать по возрасту. Совсем не обязательно вести на спектакли по знакомым произведениям. Возможно, лучше первый поход организовать на малоизвестную театральную постановку, незнакомый сюжет увлечет ребят, и станет стимулом к прочтению книги. Существуют музыкальные, театральные постановки, где главные роли исполняют дети, это может заинтересовать юных зрителей. Другое мнение – ребенку больше подойдут проверенные годами спектакли, на которые в детстве ходили его родители. Но многие спектакли-долгожители, не меняясь десятилетиями, устаревают и вызывают слёзы умиления у старшего поколения зрителей, а у современных детей только смех и недоумение. Позвольте детям расти в эстетике, соответствующей эпохе их детства.

Выбору спектакля предшествует предварительная работа педагога. Выбирая спектакль на сайте театра, желательно прочитать анонсы;

посмотреть фотографии и афиши; познакомиться с рецензиями и отзывами, по возможности, самому посмотреть постановку; поинтересоваться впечатлением у знакомых, которые уже видели этот спектакль. Далее составить шорт-лист спектаклей, наиболее подходящих для просмотра в этом учебном году: спектакли по школьной программе, увлекательные истории, приключения, сказки и т.п., примерно 5-6 спектаклей (не развлекательные мероприятия и не шоу программы). Из этого списка формируется опросник. Вариант опросника можно сделать с помощью электронной ІТ программы и провести опрос с помощью гаджетов, это сократит время и сэкономит бумагу.

На первом организационном собрании детям предлагается выбрать и отметить в опроснике, например, 3 спектакля из 5-6, которые они хотели бы посмотреть (для подростков возможен вариант, где есть пустая строчка «написать свой вариант»). Потом составляется рейтинговая таблица – на верхней строке постановка, которую выбрали наибольшее количество учащихся, ниже - следующая по количеству выбранных, а самая нижняя строка – постановка, которую выбрали меньше всего учащихся или не выбрали вообще. И получается перечень востребованных детьми (и не очень востребованных) спектаклей. Таким образом, дети самостоятельно определяют спектакли из предложенных им, а не учитель навязывает свой выбор.

Родителям также можно предложить электронный экспресс-опрос из тех же постановок. После загрузки результатов опроса, составляется такая же рейтинговая таблица из ответов родителей. На родительском собрании рассказать о результатах опросов. Интересно будет сопоставить сходятся ли интересы детей с пожеланиями родителей.

Перед каждым посещением театра, можно предложить одному ребёнку или группе учащихся найти информацию о предстоящем спектакле, сделать своеобразный анонс, по-

знакомить и заинтересовать одноклассников (можно использовать короткие видеоролики-

трейлеры, многие театры выкладывают на своих сайтах).

УЧИМСЯ БЫТЬ ЗРИТЕЛЕМ

Быть зрителем — искусство во всех отношениях непростое и этому надо учиться. Для современного театра особенно важно наличие грамотного, хорошо подготовленного зрителя, которого привлекает в театре нечто большее, чем просто знакомство с сюжетом или возможность приятно провести свободное время.

Посещение театра — занятие не будничное, оно воспринимается как выход человека из повседневного состояния, проведение времени в искусственно созданной реальности с соблюдением определенных правил, существующих в театральной среде. Перед просмотром театральной постановки с учащимися любого возраста нужно провести беседу на тему «Театральный этикет» (Приложение № 2).

Важно детям рассказать об истории театра, его назначении и структуре, о волшебном мире сцены и закулисья, о театральных профессиях, познакомить школьников с театральными терминами (Приложение № 3) и видами театров (Приложение № 4), показать иллюстрации, видеосюжеты. Если есть возможность, пригласить для беседы сотрудника или актёра театра, или родителя-знатока театра. Для обучающихся начальной школы перед первым посещением театра провести ролевую игру (Приложение № 5).

Таким образом, заочное знакомство с театром состоялось: ребята узнали историю театра, сыграли в ролевую игру «В театре», выполнили тест (Приложение № 6), познакомились с правилами поведения в театре.

Для младших школьников будет уместно провести посвящение в «театральные зрители», торжественно вручить стильное, яркое удостоверение «Театрального зрителя». Можно создать электронный вариант удостоверения, где ребята будут отмечать свои посещения учреждений культуры (театра, цирка, филармонии и т.д.) и записывать в нём отзывы-коммен-

тарии. А в конце года подвести итог, отметить «самого активного любителя театра», «любителя цирка» и т.д.

Подростки могут вести «Дневник театрального зрителя», в котором они будут фиксировать свои эмоции, чувства, впечатления, наблюдения. Если получится посетить спектакли разных режиссёров по одному и тому же произведению, можно будет сравнить впечатления, прочитав свои комментарии в дневнике.

Посещая театр с одноклассниками и посещая театр с родителями, ребёнок ведёт себя по-разному. Но для некоторых детей коллективный поход с классом в театр — это единственный способ приобщиться к театральному искусству. И примером подражания для школьника является учитель. Задача учителя увлечь школьников так, чтобы в театр дети шли по желанию, а не по принуждению.

В день спектакля важно находиться в хорошем настроении, не опаздывать. Заранее необходимо рассчитать время в пути и прибавить дополнительное время на случай форс-мажора и на то, чтобы успеть до начала спектакля показать детям, где находится гардероб, фойе, зрительный зал, туалеты. При входе в театр дети по примеру учителя здороваются с билетером. Напомнить детям, что в фойе и в зрительном зале не принято громко разговаривать, суетиться, бегать, подниматься на сцену, «перевешиваться» через барьер оркестровой ямы, парапеты балконов или балюстраду лестниц. Если во время представления предусмотрен антракт, детские психологи рекомендуют в антракте читать программку, рассматривать портреты артистов в фойе. Можно предложить детям найти портреты тех артистов, которые сегодня играют в спектакле. Театральные буфеты не очень приспособлены для группового обслуживания, об этом заранее надо предупредить родителей и детей. Если дети берут с

собой небольшой перекус, они должны знать о трех «не»: нежирное, не крошащееся, не шуршащее, и помнить, что зрительный зал — это не буфет! Постарайтесь, чтобы первый поход в театр прошел безупречно и у детей на долго сохранились положительные эмоции.

Подготовив заранее обучающихся, познакомив их с театральным этикетом и правилами поведения в общественном месте, не стоит делать множество замечаний непосредственно в театре. Иногда достаточно одного вопроса: «Как думаешь, актерам видно, что ты сейчас делаешь?» или «Представь свои ощущения, когда во время твоего ответа у доски одноклассники начинают хихикать и шушукаться».

ВЫБОР ТЕАТРА. ДЕТСКИЙ ТЕАТР

Для успешного дебютного похода в театр важно выбрать театр с комфортным для детей залом и режимом посещения. Приобщение младших школьников к театру лучше начинать с посещения небольшого камерного детского театра. Школьники начальных классов при знакомстве и первом посещении в больших театрах теряются от масштабности, пафосности, им трудно сосредоточиться и воспринимать то, что происходит на далекой сцене, дети начинают отвлекаться, теряют интерес к спектаклю, а соответственно и к театру.

В детских театрах всё адаптировано для юных зрителей — интерьер и мебель приспособлены для детей, работают замечательные люди, способные играть для детей и с детьми. В детских театрах все пропитано радостью, счастьем, приподнятым настроением — детей радушно встречают, в фойе аниматоры организуют для детей развлечения. Здесь дети радуются и веселятся, удивляются и сопереживают, испытывают такие же эмоции и чувства, какие испытывают сценические герои. Когда ребёнок попадает в восхитительный зал с приглушенным светом, яркими декорациями и загадочный музыкой, его душа наполняется трепетом ожидания чуда.

Ребёнку будет комфортнее и легче научиться правильно себя вести в театре, если его первый зрительский опыт сформируется в маленьком пространстве. Попадая в атмосферу камерного театра, ребёнку легче воспринимать всё то, что происходит на сцене, что хотят донести до него актёры. Все атрибуты детского театры предназначены для лучшего понимания, восприятия и принятия театра детьми. Важно, чтобы ребёнку понравилось, и он еще и еще раз захотел прийти в театр, окунуться в атмосферу праздника.

Знакомство младших школьников с классическими видами театрального искусства нужно проводить дозировано. Этот вид театральной деятельности направлен на понимание сюжета на эмоциональном уровне. Будет хорошо, если ребёнок перед просмотром прочитает произведение, по мотивам которого поставлен балет или опера.

Сразу не стоит пытаться обучать ребёнка понимать язык тела в балете. Если ребенок будет смотреть балет, пользуясь своими ощущениями, и ему это понравится, то он навсегда его полюбит. В случае, если он будет пытаться понять суть движений, а не чувствовать музыку и танец, то вероятнее всего ему всё быстро надоест, он устанет, и это приведет к отторжению этого вида театрального искусства. «Руслан и Людмила», «Спящая красавица», «Каменный цветок», «Конёк-горбунок», «Синяя птица», «Доктор Айболит», «Щелкунчик», «Маугли» — вот несколько названий балетов, рекомендуемых для первого знакомства детей с хореографическим жанром.

Перед первым посещением оперы детям обязательно нужно рассказать об особенностях оперного искусства, объяснить, что опера – это музыкально-театральное произведение, действующие лица которого выражают свои мысли и чувства пением. Лучшим вариантом для знакомства школьников с детской оперой будут сказки: «12 месяцев», «Снегурочка»,

«Айболит и его друзья», «Муха-цокотуха», «Золотой ключик», «Морозко» и др.

Предназначение детских театров — формирование художественно-эстетического

вкуса, расширение кругозора и воспитание благодарных слушателей и зрителей. В **Приложении № 4** представлены различные виды театров и их особенности.

ПРИВЫЧКИ, ФОРМЫ И РИТУАЛЫ ПОСЕЩЕНИЯ ТЕАТРА

Свойства зрительского общения лежат в основе театра, который рожден от ритуальных празднеств и всегда будет выполнять определенные традиционные функции в обществе.

Александр Михайлович Колбовский, известный журналист, кинокритик и театрал «со стажем», вот как рассказывает о своих ритуалах: «Во времена моего детства и юности в театр одевались, как на бал. В мужском варианте были почти обязательны галстук и костюм, лучшие ботинки. Со временем театр становился демократичнее. Галстуки я давно исключил из своего гардероба, но, собираясь, скажем, в Большой или в Мариинский, наверно, надену костюм. В других случаях обойдусь свитером, джинсами – главное, чтобы все было чисто и аккуратно. Как правило, это связано с тем, что в будние дни, идешь в театр после работы. Да и улицы наших городов стали более чистыми, так что сама собой отпала необходимость приходить на спектакль как в школу – с мешком для сменной обуви. Буфеты любил всегда. В прежние времена знал, какие вкусные бутерброды в Малом театре, какой волшебный крюшон в Большом. У каждого театрального буфета были свои фирменные блюда. Это придавало особую прелесть, разнообразило впечатления. Сейчас все унифицировалось, меню кафе в различных театрах похожи, разве что цены иногда отличаются. Тем не менее буфет для меня – почти обязательный ритуал. Причем не в антракте, а до начала спектакля. В антракте все торопятся, мгновенно образуется очередь. А если ты пришел на спектакль минут за 30-40 до начала, есть время и на кофе с бутербродом или пирожным, и на неспешную прогулку по фойе с разглядыванием портретов на стенах и разгля-

дывающих зрителей. Так как в театр я хожу практически всю жизнь, какие-то привычки, связанные с театром, у меня – из детства. Например, родители приучили покупать театральные программки. Всегда интересно было, кто сегодня играет, напротив какой из известных фамилий стоит карандашная галочка. Если мы ходили в балет или оперу, практический смысл программки умножался – там было напечатано либретто. И хотя во времена моего детства все оперы шли на русском языке, а в балетных спектаклях полагается понимать язык танца, напечатанный текс либретто как-то упрощал понимание того, что увижу или услышу на сцене. С тех самых пор не успокоюсь, пока не прочитаю краткое содержание предстоящего действия. Даже если уже гаснет свет. Вообще мир театральных программок, афиш, пестрых разноцветных логотипов разных театров манил всегда. Программки отличались размером, цветом, толщиной, даже запахом – особым типографско-театральным запахом, который каким-то волшебным образом сочетается со всем остальным и тоже является составной частью магии театрального действа.

Программки покупаю обязательно. И не выкидываю. Складываю дома. Не могу похвастаться, что они хранятся в каком-то идеально-музейном порядке, но где-то в недрах квартиры можно разыскать пачки программок даже прошлого века» ³.

Ритуальные действия фиксируют происходящее в психике, они неотделимы для зрителя от самого спектакля, в чем-то самоценны.

Елена Колыхалова, выпускница Театрального института имени Бориса Щукина, много лет работала со зрителем в самых разных каче-

ствах, и вот как она в своей книге «Я — Зритель! Зачем люди ходят в театр» структурирует ритуалы, формы и привычки посещения театра:

«Ритуалы посещения театра:

- ваш постоянный ритуал посидеть где-либо с компанией после посещения театра;
- вы посещаете театр один и любите погулять после спектакля или совершить какие-либо еще ритуальные действия;
- наличие «специальной» одежды для театра;
- отсутствие «специальной» одежды, вы ходите в театр в повседневной;
- вы эмоционально готовитесь к походу в театр в течение определенного времени, вам свойственно сильное чувство предвкушения;
- вы имеете в театре «любимое место», к которому всегда подходите;
- вам важно посещение буфета и неизменность его ассортимента;
- дарите цветы артистам или создателям спектакля;
- публикуете пост с новостью о походе в театр, пишете небольшие рецензии в соцсетях;
- коллекционируете артефакты посещения театра (программки/ билеты/ пригласительные), долго их храните;
- делаете фотографии до/во время/ после спектакля;
- фиксируете на бумаге свои впечатления от увиденного.

Форматы посещения театра:

• привычка ходить в театр одному;

- привычка ходить с кем-то, вы имеете «специальную компанию» для похода в театр;
- вы информационно готовитесь к походу в театр, осуществляете предварительный сбор максимума информации;
- вы получаете впечатление только от увиденного, собирая минимум сопроводительной информации, для вас важна спонтанность восприятия;
- вы пишете отзывы о спектакле в социальных сетях и на сайте театра или иным образом даете театру «обратную связь»;
- у вас есть излюбленные места в зале (не связанные с индивидуальными особенностями зрения и слуха), нахождение на других местах существенно омрачает поход в театр;
- у вас нет специальных излюбленных мест в зале;
- вы никогда не уходите во время спектакля;
- вы можете уйти во время спектакля, если у вас возникнет такое желание;
- вы всегда принимаете решение пойти в театр заранее, покупаете билеты заблаговременно;
- можете принять решение о походе в театр в день спектакля и купить билеты в последний момент;
- вы приходите заранее (за 40 мин. 1 час);
- вы приходите к началу, только чтобы успеть раздеться и сесть в зале.

Привычки посещения театра:

■ вы сильно нуждаетесь в обсуждении впечатлений с кем-либо;

- проявляете интерес к театру/ актерам/ спектаклю в дальнейшем (отслеживание информации, подписка на соцсети);
- ваши индивидуальные привычки: приносить съестное с собой в зал, аплодировать до последнего поклона или уходить сразу, инициировать дружелюбный разговор с работниками театра или другими зрителями и многое другое.

Привычки не так важны, как форматы посещения и ритуальны действия, — отчасти потому, что продиктованы скорее удобством, чем мировоззрением, они менее устойчивы, чаще меняются» ⁴.

Воспитывая юных зрителей и формируя их вкусы, можно придумать и сформулировать свои традиции и привычки. Это могут быть:

 анонс, который дети самостоятельно готовят перед посещением;

- не уходить со спектакля раньше, чем он закончится (за исключением особых случаев), даже если не очень нравится;
- дарить артистам цветы;
- фотографироваться на память с артистами или на фоне афиши;
- размещать пост в социальных сетях, на сайте класса или школы;
- обсуждать спектакль после просмотра;
- вести дневник посещения (выбрать по желанию ответственного или по очереди записывать впечатления) и т.д.

Системное и осмысленное обращение к театральным практикам и художественному образу способно преобразовать школьную повседневность в непрерывный процесс интеллектуальных и эмоциональных открытий.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ШКОЛЬНИКАМИ

Благодаря эмоциональной отзывчивости, впечатлительности и эстетической восприимчивости в младшем школьном возрасте ребёнок открыт всему новому, прекрасному, загадочному, всему, что предлагает театр. Для этого возраста важна эмоциональная заразительность спектакля. Даже если школьнику не все понятно, что происходит на сцене, последующее обсуждение в классе, комментарии учителя или родителя, помогут расшифровать режиссёрские задумки и разгадать художественные образы.

Обучающиеся среднего школьного возраста обладают потенциальными возможностями восприятия спектакля как целостного художественного произведения. Именно в этом возрасте важной задачей педагога является воспитание у юных зрителей способности воспринимать и оценивать показанное на сцене как художественное отражение жизни. В этом

возрасте начинает развиваться способность осмысливать определённые средства сценической выразительности, значение пластического, ритмического и пространственного решения спектакля.

Репертуар детских театров не очень богат постановками для обучающихся средней школы, но несомненно, во многих театрах есть спектакли по школьной программе, по произведениям русских и зарубежных классиков. В сотрудничестве с учителем литературы можно запланировать посещение театра при изучении программного произведения. Альтернативное решение — посещение чтецких спектаклей или литературно-музыкальных программ в филармонии, или приглашение актёра-чтеца в школу. Такие программы позволяют школьникам по-новому услышать и прожить художественный текст произведения, а в дальнейшем помогут более глубоко-

му пониманию происходящего на театральной сцене.

Для старших школьников при первом знакомстве с театром желательно, сначала организовать посещение спектаклей молодежных театров, студенческих или студийных. Артисты-студенты, близкие по возрасту школьникам, передают живые эмоции, заряжают театральной энергетикой, помогают старшеклассникам понять, что театр — такое место, где происходит пересечение артистического пространства и реальной жизни.

Для правильного восприятия спектакля старшеклассникам также необходима подготовительная работа. На этом этапе в задачи педагога входит: подбор спектакля для коллективного просмотра, подготовка учащихся к роли зрителя, эмоциональный настрой на

понимание происходящего на сцене, активизация внимания и мыслительной деятельности. До просмотра спектакля школьникам можно предложить задания, способствующие развитию умения смотреть и понимать произведения театрального искусства, оценивать их художественные достоинства. Подобные задания учат детей анализировать, а не бездумно смотреть спектакли.

Сопровождать старшеклассников в театр должен педагог, которому ученики стремятся подражать и который может не только корректировать поведение подопечных в зрительном зале, но и оказывает влияние на их культурное развитие. Целесообразно пригласить на спектакль родителей, учителей школы. Для школьников взрослые выступают в качестве эмоционального камертона.

РЕФЛЕКСИЯ. ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА СПЕКТАКЛЯ

Обсуждая после просмотра спектакль с младшими школьниками, можно спросить, как ребенок чувствовал себя в зале, когда ему было уютно, а когда нет. От чего это зависело? Предложите ребенку представить себя на месте актеров. Кого из персонажей он хотел бы сыграть? Если обсуждение проходит в формате рефлексии, обязательно надо выслушать каждого ребёнка! Уважительно относиться к мнению и чувствам выступающего, нельзя перебивать и критиковать выступающего.

Анализируя с обучающимися просмотренный спектакль, учитель, в первую очередь, обращается к чувствам ребенка, а потом переводит их в словесную форму. Педагог выстраивает беседу таким образом, что участники диалога не ощущают трудности при переходе от более простых этапов разговора к более сложным. К чувственному восприятию сценического действия подключается рациональное мышление, реализуется основной методический принцип восприятия спектакля: сочетание эмоционального восприятия и интеллектуального анализа изучаемых фактов и явлений.

Умение вести с детьми диалог об искус-

стве нужно развивать. Коллективное обсуждение увиденного после спектакля позволяет школьникам разного возраста соотнести свою позицию с позицией других, а педагогу диагностировать и корректировать детское восприятие спектакля, как уже просмотренного, так и последующих. Активная совместная творческая работа учащихся открывает возможность для различных предложений, толкований, споров, требующих аргументации выдвигаемых точек зрения.

Зритель-старшеклассник вполне способен провести полноценный анализ художественной структуры спектакля. Обсуждая просмотренный спектакль, можно использовать разные формы: беседы о спектакле, устное или письменное продолжение судьбы персонажа, финала произведения, игровые приемы при разборе театральной постановки и т. д. Включение элементов творческой игровой импровизации благоприятно сказывается как на аналитических, так и на художественно-практических навыках старшеклассников.

При обсуждении спектакля с детьми можно использовать методику театрального

педагога, театроведа Александры Никитиной и психолога Ольги Троицкой «Безоценочного

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Движение зрителя навстречу театру может быть долгим, если не выстраивать обратную связь. Театр становится ближе к зрителю, когда чувствует современные тенденции, пристрастия зрителя, трансформирует театральные задумки в новый формат.

Существует определённая категория театральных зрителей, которые постоянно оставляют отзывы в соцсетях, сообщая своё мнение как положительное, так и отрицательное. Театрам важна обратная связь, они заинтересованы в диалоге со зрителем.

Многие детские и молодёжные театры ведут просветительскую деятельность, ориентированную на детскую, студенческую, учительскую и родительскую аудитории, и предлагают разные формы просвещения: тематические лекции, клубы, мастер-классы, конкурсы, абонементы и др. Современные детские театры проводят свои фестивали, конкурсы, предлагают школьникам совместные 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.

Администратор или сотрудники театра могут организовать группе школьников беседу с режиссёром спектакля, встречу с артистами, экскурсию по закулисью. Для этого нужно заранее позвонить или подъехать к администратору театра, рассказать о запланированной работе, договориться о сотрудничестве.

Проблема художественного воспитания подрастающего поколения актуальна всегда. Проходит время, обновляется театр, меняется зритель. Необходима повседневная и системно организованная работа, координирующая усилия всех, кто имеет отношение к эстетическому развитию детей и юношества: школа, семья, театр. Чем лучше зритель подготовлен, тем свободнее он владеет языком театра — тем больше впечатлений, информации и больший смысл способен он вынести из опыта общения с искусством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

АНКЕТА «БЫВАЛ ЛИ ТЫ В ТЕАТРЕ»

- **1.** Фамилия Имя, класс
- 2. Посещал(а) ли театр? Если «ДА», то сколько раз? (выбрать вариант ответа)
 - **а)** нет;
 - **б)** 1-2 pa3a;
 - в) от 3 до 5 раз;
 - **г)** более 5 раз.
- 3. С кем посещаешь театр?
- 4. С кем хотел (а) бы посещать театр?
- 5. Что нравиться в театре, чем привлекает театр?
- 6. Какие опасения (страхи) есть перед посещением театра?

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

О театральном этикете и о правилах поведения в театре для школьников.

Идти в театр надо в хорошем настроении и отличном расположении духа. Благоприятную атмосферу для игры актёра создаёт доброжелательный зрительный зал, а не наоборот, как некоторые думают.

В театре, на протяжении всего времени, старайтесь вести себя вежливо и доброжелательно со всеми окружающими, и он подарит вам настоящий праздник, самые приятные и лучшие впечатления, которые запомнятся надолго!

Отправляясь в волшебный мир театра, каждый хочет получить эстетическое удовольствие, насладиться искусством игры актеров. При этом очень важно не испортить удовольствие ни себе, ни другим своим неправильным поведением.

Любому театру нужен зритель, и с какого-то момента театры поняли, что зрителя необходимо воспитывать.

Театральный этикет гласит – всем должно быть удобно.

Каким должен быть внешний вид?

К походу в театр нужно готовиться заранее, чтобы подобрать правильную одежду, ко-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

торая будет соответствовать обстановке.

Внешний вид должен быть опрятным. Скромный аккуратный образ вполне уместен. Рекомендуется выглядеть более нарядными, чем обычно, поход в театр — это праздник.

Современные требования к одежде, в которой можно прийти на спектакль, довольно демократичны, она не должна быть яркой и сверкающей. Юношам подойдет костюм, светлая рубашка, красивый галстук или джинсы с пиджаком. Одежда не должна быть слишком яркой, мятой, рваной. Девушкам уместно выбрать элегантное, удобное, красивое, не кричащее, без декольте и разрезов платье, дополненное негромоздкими аксессуарами или нарядный костюм. Лучше одеться более скромно, чем переусердствовать. Разумеется, уважающий себя человек не пойдет в театр в спортивном костюме, шортах и майке, или в рабочей одежде.

Считается дурным вкусом приходить в театр с длинными распущенными волосами, цепляющимися не только за спинки кресел, но и за одежду зрителей. Волосы должны быть аккуратно уложены или собраны. Головной убор надо снять, чтобы не загораживать людям, сидящим сзади, обзор сцены.

Излишнее увлечение духами или туалет-

ной водой рассматривается как дурной тон. Нужно учесть, что при большом скоплении слишком «благоухающих» особ, где смешивается масса различных ароматов, у кого-то может закружиться голова или даже произойти аллергическая реакция.

Обувь должна быть чистой, удобной, комфортной для ног в течение всего времени просмотра спектакля. Недопустимы для театра: шлёпанцы, пляжные тапочки, футбольные шиповки. В межсезонье или зимой рекомендуется иметь сменную обувь.

Когда лучше приходить?

Настоящие театралы приходят в театр минут за 20-30 до начала спектакля. Согласно правилам поведения в театре, на входе необходимо предъявить бумажный или электронный билет контролеру, пройти процедуру досмотра.

Посещение театра — это праздничное мероприятие, поэтому спешка здесь крайне неуместна. Время перед спектаклем позволяет: спокойно раздеться, переобуться; найти туалетную комнату, поправить одежду, причёску и макияж; прогуляться по фойе и холлам театра, посмотреть фотографии труппы и выставки; посетить буфет; купить у капельдинера программку.

Как вести себя в гардеробе и фойе?

Воспитанный зритель, прежде, чем снять верхнюю одежду, осматривается и определяет, где ему лучше раздеться. В маленьких театрах гардероб один. В более крупных их несколько.

Вещи нужно аккуратно передать через барьер гардеробщику. Уличную обувь складывают в пакет и сдают в гардероб одновременно с верхней одеждой. Громоздкие сумки, школьные рюкзаки, пакеты, зонтики также сдают в гардероб, — с этими вещами не принято входить в зал. У искушенных театралок в руках остаётся маленькая сумочка-клатч.

Если нужен бинокль, его берут за определённую плату в гардеробе. Кстати, это прекрасная возможность получить свои вещи после спектакля без очереди.

В гардеробной секции театра всегда расположены зеркала. В них можно взглянуть на себя, чтобы определить, всё ли в порядке. Долго стоять перед ними не стоит, чтобы не мешать прибывающему потоку зрителей.

В фойе, перед гардеробом, расположены скамейки. На них можно присесть, чтобы сменить обувь, при необходимости положить одежду или поставить сумку.

Перед зрительным залом располагаются другие фойе и холлы, где можно посмотреть фотографии труппы, тематические выставки или побеседовать с приятелем в удобных креслах.

Как зайти в зрительный зал?

Перед началом спектакля двери в зрительный зал закрыты. Не стоит стучать или дёргать ручки дверей закрытого зала, т.к. там завершаются последние приготовления к спектаклю. По знаку режиссёра двери гостеприимно распахнутся, приглашая зрителей в зал, а капельдинеры подскажут, как найти места, указанные в билете, с какой стороны лучше пройти.

В зал нужно входить спокойно, не создавая помех для других зрителей. Люди, пришедшие в театр большой компанией, идут к своим местам парами или по одному. Не нужно надолго останавливаться по центру прохода, для того, чтобы уточнить ряд и место. Не возбраняется вежливо спросить о ряде и цифре на кресле у сидящих зрителей. Проходя к своему месту, расположенному в середине ряда, поворачиваются лицом к зрителям, спиной к сцене. В случае, если проход между рядами узкий то надо встать, чтобы пропустить проходящего. Если места расположены в середине ряда, то лучше проследовать на них заранее, чтобы лишний раз не беспокоить сидящих по краям ряда. Когда места находятся в начале или в конце ряда, то наоборот, не стоит спешить, чтобы не пришлось все время пропускать зрителей в середину.

Если вдруг оказалось, что ваши места кто-то занял, нужно предъявить свои билеты и очень вежливо выразить просьбу об их освобождении. В случае, когда куплены «двойные» билеты, нужно обратиться к капельдинеру, в обязанности которого входит разрешение данной проблемы.

Как вести себя в зрительном зале?

Места в зрительном зале необходимо занять до того, как прозвенит третий звонок.

Заняв своё место, можно спокойно оглядеться. Запомните! Неприлично разглядывать присутствующих в бинокль.

Увидев знакомых, не стоит махать руками и кричать, лучше просто улыбнуться и кивнуть, отложив разговор до антракта.

До начала спектакля разрешается переговариваться со спутниками, не раздражая соседей громкой речью и смехом.

В случае отсутствия программки спекта-кля невежливо просить её у соседей.

Правила поведения в театре гласят — запрещено приходить в зал с шоколадом, бутербродами, яблоками, напитками. Если вы проголодались можно сходить в буфет до начала спектакля или во время антракта. Однако, нужно успеть покинуть его до третьего звонка.

Позаботьтесь о соблюдении тишины во время представления. До начала спектакля, не ожидая предупреждения, необходимо выключить мобильный телефон или переведите его в беззвучный режим.

Сидеть в кресле не следует широко расставив ноги, класть ногу на ногу, постукивать ногами в такт музыке, облокачиваться на спинку переднего сиденья, упираться в него ногами, засыпать, стучать рукой по подлокотникам кресла. Не забывайте, что ваш подлокотник — правый. Проявлять нежности во время представления, например, сидеть, наклонив голову друг к другу — дурной тон. Не надо загораживать вид на сцену людям, сидящим сзади.

Во время представления не нужно разговаривать или перешептываться. Всё это отвлекает не только соседей, но и мешает актёрам войти в роль. Игру актёров или сюжет постановки принято обсуждать во время антракта.

На заметку! Если почувствовали себя плохо или спектакль не понравился, рекомендуется покидать театр в антракте, чтобы не причинять неудобств соседям. Если человек покидает зал во время действия, он тем самым демонстрирует плохое воспитание. Но уж если посреди представления возникла проблема с самочувствием, следует шёпотом принести извинения соседям и незаметно покинуть зал.

Как вести себя, если вдруг опоздали?

Правило третьего звонка. Все театры соблюдают правило, обеспечивающее отсутствие помех во время спектакля актёрам и зрителям. Правило прописано на сайтах театров и театральных билетах: «Вход в зал после третьего звонка — не разрешается!».

Бывают непредвиденные ситуации, и зритель приходит в театр с опозданием. Если это произошло до того, как был дан третий звонок, есть шанс успеть занять свои места. В этом случае надо слушать капельдинера и чётко выполнять его указания.

Что делать, если спектакль уже начался? Обратиться к дежурному по залу, который найдёт свободное место недалеко от входа, либо попросит вас пройти на балкон. Нужно проследовать на первое свободное место как можно тише. А после окончания первого акта, можно будет занять своё место, согласно купленному билету.

Как вести себя во время антракта?

До начала спектакля, а ещё лучше до похода в театр, следует уточнить его длительность и количество запланированных антрактов. Вся информация о спектакле прописана в программке. Бывают спектакли без антракта. Есть спектакли, чаще всего это опера, где антрактов несколько.

Обсуждать спектакль и игру артистов начинают в антракте. В это же время можно посетить буфет, туалетную комнату, встретиться со знакомыми, которых увидели в зале перед спектаклем. Можно никуда не выходить, а оставаться на своих местах.

Ну, а если (бывает и такое) первое дей-

ствие спектакля не понравилось или возникла срочная необходимость покинуть театр, в антракте можно уйти, не обидев актёрскую труппу и не доставив неудобства зрителям.

Если есть уважительные причины, по которым зрителю нужно уйти из театра пораньше, то на этот счет также существует негласное правило. Во время антракта перейти на балкон и последний акт смотреть с балкона, после чего тихо уйти, никого не беспокоя.

Важно помнить, что занять свои места в зрительном зале после антракта нужно до третьего звонка!

Когда можно аплодировать?

Аплодисменты – благодарность актёрам, режиссёру и всем, кто работал над спектаклем. Проявлять восхищение игрой артистов принято только в определённые моменты. Аплодисментами можно высказывать своё одобрение после удачной сцены, арии, танца; после окончания каждого действия; по окончании спектакля. Нужно запомнить, что неуместные аплодисменты мешают целостному восприятию представления.

Не слишком приятно, когда на спектакле кто-то впереди постоянно закрывает вам обзор, потому что очень уж активно аплодирует, поднимая руки над головой.

Чтобы не происходили такие ситуации, существуют правила этикета и техника аплодисментов: недоминирующую (неподвижную) руку держите сложенную чашечкой на уровне груди, ладонью внутрь под углом 45°; четырьмя пальцами доминирующей (подвижной) руки хлопайте по ладони. Так получается достаточно громкий звук, и артисты вас точно услышат.

Проявлять своё восхищение можно и криками «Браво!». А кричать «Бис», то есть просить повторить выступление, можно только на музыкальных представлениях: балете, опере, мюзикле или концерте. Но не стоит злоупотреблять этим, чтобы не утомлять артистов. Выражать эмоции нужно аплодисментами без свиста и топанья.

Если представление вызвало неподдель-

ный восторг, аплодировать можно долго и стоя, в знак глубочайшего уважения ко всем создателям спектакля.

По завершению спектакля, в момент выхода актёров на поклон, их награждают аплодисментами и вручают цветы. В больших театрах корзины и букеты передают капельдинеру, который и вручает их артисту. В небольших театрах зритель дарит букеты сам, подойдя к сцене. Вручение букета сопровождается словами благодарности за прекрасную игру.

По правилам хорошего тона — некультурно бросать цветы к ногам актёров. Букет любимому актёру следует дарить лично в руки, в проходе у авансцены либо передавать через служащих театра, приложив открытку или визитную карточку.

Как вести себя по окончанию спектакля?

По правилам этикета, не следует срываться с места, когда представление ещё не закончилось и, стремглав нестись в гардероб за верхней одеждой. Это всё равно что, находясь у кого-то в гостях, убежать, не попрощавшись. Нередко артисты по несколько раз выходят на поклон. Разве им приятно будет увидеть спины своих зрителей, спешно покидающих зал? Лучше поблагодарить актёрский состав аплодисментами, дождаться, когда занавес закроется, и направиться к выходу. Из зрительного зала выходить спокойно, не толкаясь. Самая длинная очередь в театральный гардероб исчезает в течение 5-10 минут, в это время можно прогуляться по холлу.

Уважающий себя зритель приходит в театр получить эстетическое удовольствие, узнать что-то новое для себя, задуматься.

Театр во все времена был школой талантливого зрителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЛОВАРИК

Театр – 1) род искусства, средством выражения которого является сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой; 2) здание, где происходят театральные представления; 3) представление, спектакль.

Авансцена – передняя часть сцены между занавесом и зрительным залом (между занавесом и рампой).

Акт (Действие) — законченная часть сценического произведения или театрального представления.

Актёр – исполнитель ролей в театральных представлениях.

Амплуа – сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним данным определенного актера.

Анонс – объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах.

Антракт – перерыв между действиями спектакля.

Антреприза — частный театр.

Аплодисменты – одобрительные хлопки зрителей, форма выражения приветствия или благодарности артистам и создателям спектакля.

Апофеоз — торжественная завершающая массовая сцена спектакля или праздничной концертной программы.

Арьерсцена — пространство позади основной сценической площадки. Арьерсцена является продолжением основной сцены, используется для создания иллюзии большой глубины пространства, служит резервным помещением для установки декораций.

Афиша – объявление о представлении, реклама спектакля.

Бенефис — спектакль в честь одного из его участников.

Бутафория – предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках (посуда,

оружие, украшение).

Водевиль — комическая пьеса на лёгкие бытовые темы, первоначально с пением куплетов.

Гастроли — выступление актеров на выезде на других площадках.

Герой — главное действующее лицо в спектакле.

Грим — 1) искусство изменения внешности актера (преимущественно лица) с помощью специальных красок, наклеек, парика, прически и др.; 2) краски и другие принадлежности для гримирования.

Грим-уборная (гримёрка) — комната для гримирования и переодевания актеров.

Дебют – первое появление артиста на публике.

Декламация — четкое выразительное чтение вслух.

Декорация – художественное оформление места действия на театральной сцене, создающее зрительный образ спектакля.

Драма – действие с серьёзным сюжетом, но без трагического исхода.

Драматург – автор драматических произведений, пьес.

Драматургия – 1) драматическое искусство, теория построения драматических произведений; 2) сюжетно-композиционная основа отдельного театрального произведения.

Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли.

Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине сцены.

Занавес – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала.

Звонок театральный — их в театре бывает три: первый предупреждает о скором начале спектакля; второй говорит о том, что нам пора уже сидеть на своих местах; третий звонок дают перед самым началом представления.

Капельдинер – театральный работник,

следящий за порядком в зрительном зале до представления и во время его, проверяющий входные билеты.

Картина – часть акта в драме.

Клака — специальная группа людей, нанимаемых для создания искусственного успеха или провала спектакля, актера.

Клакёр (от французского claque – хлопок ладонью) – человек, вызывающий эффект успеха и заводящий зрительный зал неистовыми аплодисментами и криками «Браво!». Они существуют в крупных театрах и сегодня.

Комедия — спектакль с весёлым, смешным сюжетом.

Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), располагаемые по бокам сцены.

Лицедей – название актера в Древней Руси.

Марионетка – театральная кукла, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей.

Мелодрама – драматическое произведение с острой интригой, с резким противопоставлением добра и зла.

Мизансцена — расположение актеров на сцене в определённый момент спектакля. Искусство мизансцены — один из важнейших элементов режиссуры.

Мим – актёр пантомимы.

Мимика — один из важных элементов искусства актера: мысли и чувства, передаваемые не словами, а выражением лица.

Монолог – речь актера, выключенная из разговорного общения персонажей, обращенная к слушателям или самому себе.

Пантомима – вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

Парик – накладные волосы

Партер – места в зрительном зале ниже уровня сцены.

Подмостки — синоним слова «сцена». Постановка — творческий процесс создания спектакля; то же, что и спектакль.

Премьера – первый (или один из первых) публичный показ нового спектакля.

Рампа – невысокий барьер вдоль авансцены, а также осветительная аппаратура, помещаемая за таким барьером и служащая для освещения передней части сцены снизу.

Режиссёр — лицо, руководящее постановкой спектакля.

Реквизит — предметы, необходимые актёрам по ходу действия спектакля.

Репертуар – пьесы, идущие в театре в определённый промежуток времени. совокупность произведений, исполняемых в театре.

Репетиция — основная форма подготовки спектакля путем многократных повторений (целиком и частями). Генеральная репетиция — последняя перед выступлением репетиция.

Реплика – краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова другого.

Роль – художественный образ, создаваемый актёром.

Солист – ведущий актер в спектакле.

Софиты — часть осветительной аппаратуры в театре, светильники рассеянного света, освещающие сцену спереди и сверху.

Спектакль — театральное представление, создается на основе драматического или музыкально-сценического произведения в соответствии с замыслом режиссера совместными усилиями актеров, художника и др.

Статист – актер массовки, исполняющий роль без слов.

Сцена (лат. scaena, от греч. skēne— палатка, шатёр, театральные подмостки) — 1) место, где происходит театральное представление. 2) явление, отдельная часть действия, акта театральной пьесы, когда состав действующих лиц на сцене остается неизменным.

Театр кукол – вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актерами-кукловодами.

Театр миниатюр – вид театра, в котором ставятся произведения так называемых малых

форм (одноактные пьесы, пародии, сценки, скетчи).

Театр теней – вид театрального зрелища, основанный на использовании плоских кукол, которые находятся между источником света и экраном или накладываются на него.

Театральная программка — это визитная карточка спектакля, печатный указатель по театральному действию.

Трагедия — напряжённое действие с неразрешимыми проблемами, оканчивается гибелью одного из героев.

Труппа – коллектив актёров театра.

Фарс – театральная постановка лёгкого содержания с чисто внешними комическими

приёмами.

Финал – завершающая часть спектакля.

Фойе – зал в театре для пребывания зрителей перед началом спектакля или во время антракта.

Этикет — совокупность правил и норм поведения, составная часть внешней культуры человека и общества. Включает в себя обхождение с окружающими, поведение, манеры. Виды этикета — речевой, деловой, праздничный, свадебный, профессиональный, воинский, театральный.

Этюд – в современной театральной педагогике упражнение для развития и совершенствования актерской техники.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ТЕАТР (от греч. θέατρον – место для зрелищ, зрелище), вид искусства, специфичным средством выражения которого является исполняемое перед публикой сценическое действие.

Значение этого термина многообразно. Театром также называют:

1. Род искусства, художественное отражение жизни посредством драматического действия, осуществляемого актерами перед зрителями.

«Ни одно из искусств не отражает с такой полнотой существо эпохи, ее замыслы, ее исторические размеры, как театр» (А. Н. Толстой «Драматургическая олимпиада»).

2. Учреждение, организация, занимающиеся устройством представлений, а также весь коллектив его сотрудников, обеспечивающих прокат театральных представлений.

«Мы с братом собираемся завести здесь театр. Впрочем, мы не одни комедии будем играть, мы все будем играть — драмы, балеты и даже трагедии» (И.С. Тургенев «Затишье»).

«[Кораблев] придумал новую штуку — школьный театр. Для театра нужны были

режиссеры, актеры, художники, плотники, мебельщики, портнихи» (В.А. Каверин «Два капитана»).

3. Здание, специально построенные или приспособленные для показа спектаклей, представлений.

«Театр уж полон; ложи блещут; Партер и кресла, все кипит; В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит» (А.С. Пушкин «Евгений Онегин»).

- 4. Само представление, спектакль. *«После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт»* (А.П. Чехов «Попрыгунья»).
- 5. В переносном значении место каких-либо происходящих событий (театр военных действий, анатомический театр).

«Мне было на него досадно, что он мою квартиру избрал театром такого рода объяснения» (В.Г. Белинский «Письмо В. П. Боткину, 12 авг. 1840»).

«Театр ваших любовных похождений перед моими глазами — это озеро» (И.А. Гончаров «Обыкновенная история»).

6. Совокупность драматургических или сценических произведений (писателя или ли-

тературной школы), структурированных по тому или иному принципу (Театр Островского, театр Шекспира, японский театр, театр Константина Райкина).

7. В устаревшем значении – сцена, подмостки. *«Благородная бедность хороша только на театре»* (А.Н. Островский «Доходное место»).

Под словом «театр» кроется тонкое переплетение практически всех искусств, которые существуют: музыка, живопись, танец, архитектура и т.д. Но главным в театре является актёр! Все в театре строится вокруг актёра. Именно он должен донести до зрителя смысл происходящего. Но не только люди могут быть актёрами — это могут быть животные, куклы, роботы или предметы, которыми управляют за сценой. Все виды театров имеют большое влияние на человека.

КАКИЕ БЫВАЮТ ТЕАТРЫ. ВИДЫ ТЕАТРОВ

Театр юного зрителя

Сокращенно его называют **ТЮ3**. Театр юного зрителя — профессиональный театр широкого возрастного диапазона: предназначенный для детской, подростковой и юношеской аудитории. Специализация на детскую аудиторию проявляется не только в репертуаре, но и в сценическом решении спектаклей: красочность, синтетичность, игра со зрителями. И как говорил Константин Сергеевич Станиславский «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее».

В дореволюционной России профессиональных театров для детей не было. Первый детский театр появился в Москве в 1920 году. И уже в 1920-е годы во многих городах страны стали создаваться детские театры.

Основной задачей ТЮЗов в то время являлась помощь школе в воспитании детей и юношества в коммунистическом духе. Для школьников младшего возраста разрабатывается жанр театральной сказки, в которой фантастика и фольклор сочетаются с элементами современной действительности. Основу репертуара для подростков составляют приключенческие историко-революционные пьесы, пьесы из жизни школьников, пионеров, беспризорных, биографии великих людей и т. д. В центре внимания проблема морального и общественного облика подростка, его способность к подвигу. Для учащихся старших классов, кроме советских пьес, были предусмотрены спектак-

ли с более углублённой проблематикой, в том числе пьесы европейских классиков, выбор которых часто определялся школьной учебной программой.

Во время Великой Отечественной войны ТЮЗы ставили ярко-идейные пьесы о героической борьбе, дружбе народов, о труде молодёжи на производстве и в школе. Часть театров была эвакуирована и обслуживала не только детей, но и взрослых.

Со второй половины 1940-х годов в спектаклях всё большее внимание начинает уделяться внутреннему миру, формированию характера подростка и юноши, становлению их этического и гражданского самосознания. В репертуар театров входят спектакли по пьесам произведений мировой, русской и национальной классики.

Современный ТЮЗ — это живой организм, ориентированный на формирование зрительской аудитории, открытый к творческому диалогу. Кроме показа репертуарных постановок, театры организуют просветительские абонементы, образовательные проекты, мастер — классы, тематические клубы как для детей, так и для взрослых — родителей и педагогов. Целью образовательных программ ТЮЗов является воспитание нового поколения образованного, талантливого зрителя.

Драматический театр

Драматический театр — это один из основных видов театра, который основывается

на литературном произведении — драме или на сценарии, предполагающем импровизацию или заранее подготовленную постановку.

В драматическом театре главное место отводится актерам и режиссеру. Именно они создают характеры персонажей, перевоплощаясь в необходимые образы. Важную роль в драматическом театре играет режиссёр, который на основе собственной интерпретации литературного произведения руководит работой всего коллектива, а также редактирует сценарий. Театр драмы называют театром «переживаний». В драмтеатре не только ставят пьесы со сложными сюжетами, но и включают в репертуар комедии и мелодрамы.

Драматический театр — искусство синтетическое и для артиста драматического театра средством выразительности, наряду с физическими действиями, является речь, вокал, танец, пантомима, сценический костюм, грим.

Театр оперы и балета

Театр, в котором проходят представления оперы и балета. Здание оперного театра (за исключением театров под открытым небом) имеет большую сцену с дорогостоящим техническим оборудованием, оркестровую яму и зрительный зал в один или несколько ярусов, располагающихся друг над другом либо в виде лож. Данная архитектурная модель оперного театра является основной.

Опера и балет – музыкальные спектакли. Музыку к спектаклю исполняет оркестр, который размещается в оркестровой яме – углублённой площадке перед сценой..

В театрах оперы и балета наличие хорошего звука решается за счет акустики и формы зрительного зала.

Пример такой формы находится у вас во рту. Природа — самый мудрый строитель. Она наделила человека возможностью произносить звуки. Все это благодаря нёбу в виде купола.

Так и зрительный зал оперного театра имеет форму купола. Форма купола помогает звукам достигать самых отдаленных зритель-

ских мест. В какой бы стране мы ни побывали, форма зрительного зала везде в виде купола.

Опера — это музыкально-сценическое произведение, в основе которого — соединение пения и драматического действия; жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии. В основе происходящего на сцене лежит либретто — литературное произведение, на сюжет которого композитор пишет музыку.

Балет — это музыкально-сценическое произведение, в основе которого — соединение танца и драматического действия. Передача сюжета которого воплощается в музыкально-хореографических образах, посредством классического или характерного (народного) танца. В таком спектакле присутствует драматургическое наполнение или либретто. В XX веке появился бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке. Артист посредством своей пластики передаёт сложные взаимоотношения героев на сцене.

В 1920-е годы в Москве Наталия Ильинична Сац основала первый в мире музыкальный театр для детей, на сцене которого и в настоящее время можно посмотреть оперу или балет для детей.

Опера и балет – это искусство для тех, кто ценит живую музыку.

Музыкальный театр

Музыкальный театр — это театр на любой вкус, место, где можно посмотреть комедии, оперетты, мюзиклы и другие представления, в которых есть много музыки. Здесь работают музыканты и актеры, артисты хора и кордебалета. Любой вид театрального искусства, связанный с эстрадной или классической музыкой, может найти своих поклонников в этом театре.

Музыкальный театр имеет многовековую историю. Истоки его — в народных празднествах и игрищах, сочетавших пение, танец, пантомиму, действие, инструментальную музыку.

Английский термин «мюзикл» является сокращением от «музыкальной комедии», но несмотря на это, он также может представлять собой трагедию, фарс или драму. Мюзикл — музыкально-театральный сценический жанр, сочетающий в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и оперное искусства.

Оперетта — музыкально-театральный жанр, основанный на синтезе слова, сценического действия, музыки, пения и танца. Оперетта отличается веселой, легкой музыкой и ироничным или сатирическим содержанием.

Театр кукол

Театр кукол — это особенный театр: яркое, красочное оформление; загадочные образы; изобразительная, характерная музыка и увлекательный сюжет — именно этим кукольный театр и привлекает внимание самых маленьких зрителей. Попадая в кукольный театр, отвлекаешься от реальности, окунаешься в мир детства и радости. Небольшие размеры сценической площадки, на которой проходит действие, позволяют детям охватить взглядом всю сцену.

Разнообразие театральных действий строится на использовании кукол различного типа. Существуют следующие разновидности кукольных театров: стендовый, театр живой куклы, напольный, наручный, настольный. В последнее время актеры-кукловоды не прячутся за ширмами, а взаимодействуют с куклами на сцене. Эта идея принадлежит выдающемуся театральному деятелю, актёру и режиссёру, народному артисту СССР Сергею Владимировичу Образцову, который создал уникальный театр кукол. Он надевал на руку перчаточную куклу по имени Тяпа и великолепно играл на сцене миниатюры, выступая в роли его отца. Истоки этого вида театра находятся далеко в Древней Греции. Народные кукольные герои, умевшие выразить чувства простых людей, появились и в других странах. Позднее в Италии главным героем кукольных представлений стал веселый, неунывающий Пульчинелла, во Франции любимцем зрителей стал Полишинель, в Англии – Панч, в Германии – Гансвурст, в Голландии – Пикельгеринг, в Польше – Копленяк, в Чехии – Кашпарек, в России – Петрушка.

Создавая куклы для обрядов, люди не знали, что это перерастет в настоящее искусство.

Современный синтетический театр кукол, где присутствуют и музыка, и танец, на сцене нет привычной ширмы, и актеры-люди играют вместе с куклами. Такой театр интересен не только малышам, но и их родителям, его с удовольствием посещают школьники разного возраста.

Следует отметить, что словосочетание «кукольный театр» является некорректным и обижает профессиональное достоинство артистов-кукольников, поскольку прилагательное «кукольный» ассоциируется с понятием «ненастоящий». Правильно говорить: «театр кукол».

Театр пантомимы

Пантомима – это вид театрального представления, в котором основной смысл происходящего передается жестами, а не словами. Пантомима является особым видом искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов. Как вид театрального искусства пантомима существует с древнейших времён. В переводе с древнегреческого языка данное слово обозначает «тот, кто все изображает». Возникло это искусство еще в древние времена, 2000 лет назад в Римской империи, и было частью языческих обрядов и ритуалов. Позже, в эпоху Средневековья, церковь ввела запрет на пантомиму, но она продолжала свое существование в искусстве бродячих жонглеров, мимов, менестрелей и скоморохов. Актёра театра пантомимы называю «мим».

Группа артистов, участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок без каких-либо ролей имеет определённое понятие — миманс, сокращение слов мимический ансамбль.

При объединении пантомимы с элементами цирковой клоунады образовался театр клоунады.

Театр зверей

Это музыкально-развлекательный жанр с участием дрессированных животных, по форме может быть концертной, цирковой программой, а также театрализованным действом. Самые известные в России театры зверей — это дельфинарии, театр «Уголок дедушки Дурова», «Театр кошек» Юрия Куклачева,

Театр одного актёра

Существует устоявшееся понятие, что театр – искусство коллективное, но есть исключение – это театр одного актёра.

Спектакль, в котором главный герой является единственным исполнителем и ведет монолог, имеет ещё название «моноспектакль». Среди основных видов моноспектакля выделяют: постановка монодрамы, инсценировка пьесы и концертная композиция.

Театр эстрады

В театрах эстрады ставят спектакли-комиксы, играют постановки современных авторов, проводят бенефисы, сольные концерты или концерты, посвященные памятным датам.

Своими корнями эстрада уходит в далёкое прошлое, прослеживается в древнем искусстве Египта, Греции, Рима; её элементы присутствуют в представлениях странствующих комедиантов-скоморохов (Россия), шпильманов (Германия), жонглёров (Франция), франтов (Польша), маскарабозов (Средняя Азия) и т.д.

Сатира на городской быт и нравы, острые шутки на политические темы, критическое отношение к власти, куплеты, комические сценки, прибаутки, игры, клоунская пантомима, жонглирование, музыкальная эксцентрика явились зачатками будущих эстрадных жанров, родившихся в шуме карнавальных и площадных увеселений.

Эстрадному искусству свойственны такие качества, как открытость, лаконизм, импровизация, праздничность, оригинальность,

зрелищность.

Несмотря на то, что эстраде свойственно многообразие форм и жанров, её можно подразделить на три группы:

- концертная эстрада (ранее называвшаяся «дивертисментная») объединяет все виды выступлений в эстрадных концертах;
- театральная эстрада (камерные спектакли театра миниатюр, театров-кабаре, кафе-театров или масштабное концертное ревю, мюзик-холл, с многочисленным исполнительским составом и первоклассной сценической техникой);
- праздничная эстрада (народные гуляния, праздники на стадионах, насыщенные спортивными и концертными номерами, а также балы, карнавалы, маскарады, фестивали и т.д.).

Театр миниатюр

Театральный коллектив, работающий преимущественно над малыми формами: небольшими пьесами, сценками, скетчами, водевилями наряду с эстрадными номерами: монологами, куплетами, пародиями, танцами, песнями. В репертуаре преобладают юмор, сатира, ирония, не исключается и лирика. Труппа малочисленна, возможен театр одного актера, двух актеров. Лаконичные по оформлению спектакли рассчитаны на сравнительно небольшую аудиторию.

Уличный театр

Уличный театр — это театр, где все действия происходят под открытым небом. Это может быть площадь, парк или просто оживленная пешеходная улица. Оборудованной сцены, как правило, здесь нет, поэтому артисты могут смешиваться с толпой. Прохожие становятся не только зрителями, но и часто вовлекаются в действие. Они могут вносить коррективы в сценарий, поэтому в уличном театре много места для импровизации.

Театр чтеца

Театр чтеца — это жанр искусства живого слова. «Театр чтеца» совершенствует слово, бережно к нему относится, стремится показать его эстетическую ценность и выразительную силу.

«Театр чтеца» объединяет артистов чтецов и музыкантов. Репертуар литературно-музыкальных концертов строится на сочетании двух видов искусств — литературного и музыкального. Слово и Музыка соединяются в едином контексте концерта, они гармонично дополняют друг друга. Исполняемая музыка не является аккомпанементом звучащих стихов и прозаических произведений, а становится партнёром художественного слова.

Домашний театр

Домашние театры — феномен русской культуры XVIII века. Возникновение любительских сцен в домах знатных особ явилось следствием общей театромании, захватившей российское общество в период царствования Елизаветы и Екатерины. Обе императрицы живо интересовались театральными новинками, посещали представления иностранных трупп, радели за появление и развитие отечественных «кадров».

К концу 70-х годов XVIII столетия набирает обороты увлечение богатых аристократов домашним театром. Кто-то (как, например, отец и сын Шереметевы) относился к театру с трепетом и глубоким интересом, видел в нем не развлечение, а искусство, ресурс просвещения. Кто-то считал театр непременным компонентом моды, старался в устройстве представлений перещеголять других владельцев домашних трупп. Как бы то ни было, домашние театры много способствовали укоренению театральной культуры в России. В них расцвели таланты крепостных актеров, музыкантов, художников, архитекторов — многие из них обучались за границей и превосходили в своем искусстве зарубежных мастеров.

В наше время стал популярен домашний театр — это не только распространенная фор-

ма семейного досуга, это еще и отличный способ речевого, эмоционального, творческого развития и, что немаловажно — это совместная деятельность, которая объединяет всех членов семьи.

Самый распространённый — это театр кукол: пальчиковые куклы из ткани или куклы оригами, куклы — перчатки, бумажные куклы. При организации домашнего театра можно кукол изготовить самостоятельно из подручных материалов или купить.

Театр моды

Театр моды — это синтез театра, режиссуры, сценографии, хореографии и моды. Это взрослый или детский театр с демонстрацией ярких театрализованных показов коллекций одежды на определенные темы.

Детский театр моды – это самостоятельное изготовление костюмов и представление их на обозрение широкому зрителю. Здесь важно умение держать себя на сцене; правильно преподнести придуманный образ костюма; хореографическая постановка и музыкальное оформление.

Театр теней

Это удивительный и зрелищный вид театрального искусства. Он основан на использовании кукол, которые находятся между источником света и экрана.

Различают несколько видов теневого театра:

Настольный — самый простой вариант, доступный для домашнего досуга или игр в детском коллективе. Для него понадобится небольшая коробка или ширма, источник света и небольшие сказочные персонажи.

Ручной — когда персонажи сказки или истории изображаются с помощью изгиба и движения кистей рук. В этом случае необходима тренировка. В Интернете можно найти много схем положения рук, тени от которых схожи с разными животными.

Ростовой – настоящий теневой спектакль, который можно назвать видом драматического искусства. За специальной подсве-

ченной ширмой играют свои роли настоящие актёры. Также с помощью подсвеченной ширмы на сцене можно создать силуэты масштабных декораций (например, Большой театр).

Театр теней можно устроить в школе или дома. Самый простой способ – приобрести готовые наборы теневых театров. Можно сделать театр теней самостоятельно, это под силу и младшему школьнику. Для этого необходимо:

- полупрозрачный экран из ткани или прочной бумаги, подсвеченный сзади;
- подсветка, в качестве которой можно использовать небольшой яркий фонарик или мобильный телефон;
- плоские фигуры из прочного картона, кожи или пластика, которые крепятся на специальные длинные деревянные,

- бамбуковые, металлические палки или прутья;
- и немного фантазии для того, чтобы придумать увлекательный сюжет собственной истории или разыграть сценарии известных народных сказок.

Фигурки скользят по экрану, оживают, разговаривают, ссорятся и дружат. Ребёнок может выполнять как роль зрителя, так и роль самого актёра.

Театр теней способствует развитию воображения, фантазии, мелкой моторики, помогает избавиться от зажатости.

В современное время зародилось и приобрело большую популярность новое течение театра теней, в котором вместо марионеток танцоры, используя свою гибкость и пластику, создают перформансы.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕАТРЫ

Вербатим

Вербатим, или документальный театр основан на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей. Этот жанр существует на стыке искусства и злободневного социального анализа. Спектакли, в которых актёры воспроизводят живую, т.е. не обработанную художественно, прямую речь. Устная речь и живые реакции отвечающего, пауза, интонации, оговорки и мимика являются базой документального театра.

Социальный театр

Социальный театр — это стремительно развивающееся явление в театральном искусстве, направленное на привлечение внимания к острым общественным проблемам и темам. Социальный театр помогает зрителям посмотреть на «трудную правду» или «страшную тему», о которой сложно говорить в обычной жизни.

Постановки с участием людей с ментальными особенностями, незрячих или слепоглухих актеров, подростков из детских домов, заключенных или пенсионеров и пр. — становятся полно-

ценными театральными спектаклями, имеющими художественную и социальную ценность.

Сторителлинг

Сторителлинг — это не отдельный жанр, а приём, слово означает «рассказывать истории». Это живые, узнаваемые картинки, описанные словами. Никаких посредников, сложной сценографии, спецэффектов, костюмов — только слова и воображение зрителей.

Интерактивный театр

Интерактивный театр — это форма театрального действия, которая предполагает активное участие аудитории: зрители сами становятся участниками действия и даже могут повлиять на сюжет. Устранив традиционные барьеры, обе стороны диалога — зритель и актер — сопереживают, содействуют и создают новое игровое пространство. Интерактивный театр еще называют «Театр без четвертой стены» (в классическом театре термин «четвертая стена» — это иллюзорная стена, невидимая грань между артистом на сцене и зрителем в зале).

На многих детей интерактивные спектакли, в которых они принимают непосредственное участие, сильнее воздействуют, чем традиционные театральные постановки. Но к посещению таких спектаклей нужно ребёнка подготовить, объяснить принцип интерактивного действия, заручиться его согласием на посещение, в противном случае можно нанести ребёнку психологическую травму.

Иммерсивный театр

Иммерсивный театр — одна из популярных форм современного интерактивного театра, где зрителя пытаются «погрузить» в разворачивающееся действие. Это театр вовлечения: театр-променад, бродилки, спектакли-квесты. Степень вовлеченности зрительской аудитории в иммерсивном театре может быть различная: от наблюдения за игрой актёров, до влияния на ход действия представления и конечного сюжета.

В иммерсивном театре убирается сцена и публика погружается непосредственно в игру актёров спектакля. Часто это достигается за счет использования определённого места — исторически значимая архитектура, либо масштабные декорации, что позволяет зрителям общаться с актёрами и взаимодействовать с их окружением, тем самым разрушая невидимую грань между актёром и зрителем.

Современные режиссеры ищут альтернативные пространства, где театральная условность встречается с реальностью. И в итоге театр выходит за пределы сцены: на улицы, в квартиры, на заброшенные заводы, в усадьбы, в торговые центры и даже в виртуальный мир. Главный герой в этих постановках — зритель.

Цифровой театр

Это некая синтетическая система, которая позволяет соединить два вида: театральное творчество с элементами драматургии и самые передовые технологии.

Театральное искусство выходит на новый эволюционный виток и продолжает развиваться. Новые технологии дают такие средства выражения как цифровые декорации, видеомэппинг, виртуальная реальность и отслеживание дви-

жений с помощью инфракрасных датчиков — все это постепенно входит в театральный мир и нередко порождает новые жанры. Всевозможных роботов давно применяют в киноиндустрии, но есть роботы, которые активно участвуют в театрализованных постановках, где робот и человек в разных ролях, в разных качествах находятся в одном пространстве.

Виртуальный театр или VR театр

Виртуальный театр или VR театр — это способ погрузиться в другой (искусственно сконструированный) мир, оставаясь в нашей реальности. Постановка совмещает живую игру актеров и виртуальную реальность, в которую зритель попадает, надевая VR-очки и наушники или специальный шлем, которые проецируют цифровую картинку и звуки на то пространство, в котором находится пользователь.

VR-постановки — формат для театральной публики не совсем привычный, действие полностью происходит в виртуальной реальности. Это нечто среднее между кино и театром. С одной стороны, режиссер задает картинку, а с другой — зритель сам решает, на что именно обращать внимание. Несмотря на то, что по формату это все-таки видео, режиссер пытается сохранить камерность театра и установить контакт актера со зрителем.

Современные режиссеры экспериментируют со зрительским восприятием и исследует границы современного театра.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

РОЛЕВАЯ ИГРА «В ТЕАТРЕ»

Предварить ролевую игру уместно этическими беседами: «Секрет вежливых слов», «Как вести себя в театре» или «Театральный этикет». Затем объявить детям о правилах проведения игры «В театре». Вместе обсудить, что необходимо для организации ролевой игры.

Перед распределением ролей необходимо продумать формат театрального представления, которое будут показывать «артисты» на сцене. Возможно, это будет инсценировка сказки или басни, или «Театр чтеца» в миниатюре, или концерт детского творчества. Продолжительность представления не более 30 минут.

В ходе беседы с детьми предлагается выяснить ответы на следующие вопросы: люди, каких профессий работают в театре? (ответы детей) Что делают артисты, костюмеры, гримёры, художники-оформители до показа спектакля? (Артисты репетируют. Костюмеры изучают роль, подбирают соответствующие костюмы для артистов, шьют и гладят костюмы. Гримёры подбирают маски, парики, с помощью грима помогают артисту стать более схожим со своим персонажем. Художники-оформители готовят декорации, рисуют эскизы билетов, программок, афиш. Работники буфета/кафе оформляют витрину, закупают товар – продукты). А надо ли готовиться к посещению театра зрителям? (надо приобрести билет; подготовить наряд; купить цветы, чтобы преподнести их артистам).

Режиссёр (он же классный руководитель или руководитель школьного театра) объявляет о проведении «кастинга» на исполнение ролей в игре: артисты, костюмер, гример, художник-оформитель, буфетчица, кассир, контролер/ капельдинер и др. Если есть дети, которые не хотят принимать участие в театральном действии, то им предлагается стать зрителями. Один ребёнок может выбрать две роли, напри-

мер, художник-оформитель и зритель.

Будет полезно и для детей, и для родителей, сделать это мероприятие открытым. Родители, бабушки, дедушки, братья, сёстры также могут быть зрителями.

Далее дети начинают действовать в соответствии с выбранной ролью: артисты проводят репетиции, костюмеры придумывают и утверждают костюмы. Художники-оформители создают эскизы билета, программки, афиши, изготавливают игровые атрибуты-вывески: «Театр», «Театральная касса», «Буфет», «Гримерная», «Костюмерная», «Зрительный зал». В предполагаемом пространстве «Театра» нужно обозначить места и разместить эти вывески, где условно будут располагаться «касса», «буфет», «гримерная», «костюмерная», «зрительный зал».

Кассир изготавливает «денежные купюры», театральные бумажные или электронные билеты, или контрамарки. Контролер или капельдинер подготавливает места для зрителей – изготавливает, а затем наклеивает номера с обозначением места и ряда для зрительного зала.

Можно еще предложить роли фото-, видео- операторов или корреспондента, который будет брать интервью у артистов, режиссёра и зрителей.

Перед показом представления костюмеры помогают надевать костюмы артистам; художники оформляют сцену; кассир продает билеты; зрители в условной кассе «покупают» билеты и направляются в зрительный зал; капельдинеры или контролёры проверяют билеты, объясняют куда идти и предлагают приобрести программку, пока есть время приглашают в буфет предупреждая, что вход в зрительный зал после третьего звонка запрещен.

Важно не забыть про колокольчик. Один из капельдинеров (или помощник режиссёра) подает сигналы к началу действия: первый зво-

нок, который предупреждает зрителей и актеров о скором начале представления; через некоторое время – второй звонок, когда зрители занимают места, соответствующие «купленным» билетам; и перед самым началом (по сигналу «режиссёра») – третий звонок.

В день проведения игры, перед встречей гостей, всем участникам нужно напомнить о построении развёрнутых диалогов: умение дослушать речь партнера до конца, говорить в вежливой форме, не перебивать. Пример возможного приветствия капельдинера зрителей при входе в зрительный зал:

— Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, ваш билет. У вас второй ряд, пятое место. Проходите, пожалуйста. Приятного просмотра.

По окончанию игры нужно подвести итог, организовать обсуждение (может быть не сразу — на следующий день, но не затягивать), задать вопросы: Понравилась ли вам игра? Понравилась ли роль, которую вы выполняли? Что понравилось, что не понравилось? С какими трудностями столкнулись? Как вы думаете легко ли работать людям — персона-

жам ваших профессий? Какие им необходимы умения и навыки?

В заключение педагог непременно делится своими впечатлениями. Обращает внимание на недочеты, и ОБЯЗАТЕЛЬНО! отмечает всё лучшее. Можно отметить, что все «работники театра» и зрители были вежливые и воспитанные, говорили волшебные слова (здравствуйте, спасибо, пожалуйста, до свидания), зрители не разговаривали во время представления. Даже если что-то не получилось, надо тактично, в мягкой форме, с помощью ненавязчивых вопросов повернуть беседу так, чтобы дети сами сообразили и осознали свои промахи. Как правило, если педагог ответственно относится к делу, продумывает все организационные моменты, то и мероприятие проходит успешно.

Такого рода ролевые игры обогащают учащихся новым эмоциональным и социальным опытом, формируют умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками во время посещения театра.

После первого устного знакомства с театром можно провести тест «Какой я зритель» и театральную викторину.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

ТЕСТ «КАКОЙ Я ЗРИТЕЛЬ»

- 1. Нужно ли приходить в театр заранее?
 - а) не нужно;
 - б) нужно;
 - в) желательно, но не обязательно.
- 2. Нужно ли в зрительный зал брать с собой рюкзак?
 - а) не обязательно, но можно;
 - б) нет;
 - в) конечно можно.
- 3. Как лучше одеться в театр?
 - а) свитер и рваные джинсы;
 - б) нарядную одежду по сезону;
 - в) пляжную одежду.
- 4. Как проходят к своему месту в середине ряда?
 - а) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену;
 - б) боком к сидящим, наклоняясь вперед;
 - в) лицом к сидящим.

5. Можно ли обсуждать спектакль во время представления?

- а) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей;
- б) можно, если это интересно вашим соседям;
- в) нельзя нужно подождать антракта.

6. Можно ли есть в зрительном зале?

- а) можно, если разыгрался аппетит;
- б) нежелательно:
- в) нельзя.

7. Как выразить свой восторг и одобрение после удачной сцены?

- а) ритмичными аплодисментами;
- б) вставанием с места;
- в) громким свистом и топаньем ног.

8. После какого звонка вход в зрительный зал запрещён?

- а) после 1;
- б) после 2;
- в) после 3.

Верные ответы: 1-б; 2-б; 3-б; 4-в; 5-в; 6-в; 7-а; 8-в.

8-7 верных ответов — «талантливый зритель»; 6-5 верных ответов — «воспитанный зритель»; 4-3 верных ответа — «начинающий зритель»; 2-0 верных ответа — «на зрителя надо учиться».

УЧИМСЯ ОБСУЖДАТЬ СПЕКТАКЛЬ

Никитина Александра, Троицкая Ольга

Вопросы, которые помогут ребятам понять свое впечатление

Обсуждение спектакля — это не разговор о том, что надо было понять. Дети вовсе не обязаны понять то, что понимаем мы. У них есть лишь потребность «размять впечатления», поделиться, и в ходе разговора они могут продвинуться в своем понимании. Осознать, как по-разному мы воспринимаем искусство. И как это интересно. Педагог только направляет разговор, поддерживает его, не давая угаснуть. Обсуждение немедленно прерывается, едва вы заметили признаки усталости на детских лицах. Если нет возможности вместе сходить в настоящий театр, можно начать хотя бы с фильмов-спектаклей.

Методика безоценочного интервью

Ребята садятся в круг и отвечают на во-

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

просы ведущего (педагога).

- 1. Сначала мы активизируем чувственную память, задаем вопросы, которые позволяют воскресить первые яркие, живые воспоминания об увиденном. «Закройте глаза (по-честному): какая картинка, звук, текст всплывают у вас в памяти в первую секунду, когда произносят: «...» (название спектакля)?»
- 2. Потом мы освобождаем чувства и сознание зрителей от сопротивления. Мы задаем вопросы, которые позволяют им освободиться от всего негатива, накопившегося во время спектакля. Этот негатив может быть связан с субъективным состоянием ребенка, поведением зрительного зала, с особенностями самого зрелища или еще какими-то факторами. Но в любом случае удерживаемые внутри негативные реакции помешают вести продуктивный диалог об увиденном, и поэтому мы должны от них освободиться: «Где вам было скучно? Что вас откровенно раздражало?»

- 3. Теперь по принципу контраста мы должны дать возможность участникам разговора пережить все позитивные чувства, связанные со спектаклем. Это настроит нас на позитивную работу: «Где вы искренно смеялись? Где хотя бы улыбались?»
- 4. Следующий шаг вопросы на сопереживание и идентификацию. Одна из важных функций искусства – возможность максимально ярко вместе с героями пережить то, что мы сами переживаем, хотели бы пережить или боимся пережить в реальной жизни. Из такого сопереживания вырастают и навыки самоанализа, и коммуникативный опыт, и умение создавать собственную картину мира. Поэтому мы помогаем зрителям обнаружить их истинные отношения к героям и к себе. Вопросы на глубинное переживание: «Где было ощущение, что действие захватило вас по-настоящему и до конца? Где было грустно, больно, хотелось поплакать?» Вопросы на личностную идентификацию: «За кем из героев вы чаще всего наиболее пристально следили? Были ли такие моменты, где вам было особенно радостно или страшно за них? Где вам было за них стыдно? Где вам хотелось бы помочь герою, оказаться на его месте или рядом с ним? Если бы вы могли с ним познакомиться, кем бы вы хотели его видеть: братом или сестрой, другом, старшим товарищем, бабушкой или дедушкой, тетей или дядей, кем-то еще? О чем бы вы с ним разговаривали? Как бы проводили время?»
- 5. Следующий блок вопросов выводит зрителей на художественно-эстетическое осознание увиденного. Он связан с обсуждением специфических художественных выразительных средств данного спектакля. Мы обращаем внимание на работу художника, композитора, драматурга, режиссера, актеров. «Если бы у спектакля не было названия как бы вы его назвали? Если бы в спектакле не было таких-то сцен, изменилось бы что-то в вашем восприятии? Что? Если бы там была не такая, а другая музыка, цветовая гамма, декорации и т. д. что-то изменилось бы для вас? Что?»
 - 6. В конце беседы нужно помочь детям

перейти от аналитических форм работы к синтезирующим, осознать пафос целостного произведения, художественный метод, при помощи которого оно создано, понять, к кому обращен этот спектакль. «Кому из своих близких и знакомых вы посоветовали бы посмотреть этот спектакль? Почему? И что бы вы ему при этом сказали? Кому вы не советовали бы это смотреть и почему? Хотите ли вы сами посмотреть этот спектакль еще раз? Или что-то другое этого же автора? Режиссера? С этими же исполнителями? Какого рода спектакль вы хотели бы увидеть в следующий раз?»

Роль учителя

Сам педагог при любом способе обсуждения говорит в последнюю очередь и только если его спросят; максимально односложно, чтобы ребятам хотелось самим додумывать и спорить, расспрашивать. Чтобы они начали ценить квалифицированное мнение, а не тосковали от занудства и назойливости взрослых.

Обсуждение можно считать удачным, если в конце юные театралы говорят о том, что испытали чувство радости от того, что их выслушали, что они были интересны со своими чувствами и размышлениями. А главное, у них появилось сознание: какие мы, оказывается, умные! Хорошо, если ученики признаются, что их понимание спектакля изменилось в ходе разговора. И теперь им хочется перечитать пьесу, еще раз посмотреть спектакль.

А теперь пишем!

После совместного просмотра спектакля и коллективного обсуждения предложите ребятам выразить свои впечатления в письменной форме. Помимо традиционных рецензий это могут быть: стихотворение в прозе, эссе, театральная байка или театральный анекдот, репортаж, дневник событий, реплики и диалоги, подслушанные в зрительном зале, в фойе и за кулисами, драматургический этюд на театральные темы, интервью со зрителями, актерами и режиссерами, творческий портрет актера, режиссера, проблемно-аналитическая статья и любой другой жанр, кроме фальшивого и скучного.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ШКОЛЬНИКОВ

- 1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре»;
- 2. Барто А.Л. «В театре»;
- 3. Берестов В.Д. «Театр кукол»;
- 4. Вильке Д.В. «Шутовской колпак»;
- 5. Дурова Н.Ю. «Театр зверей дедушки Дурова»;
- 6. Дяченко Сергей и Марина «Магия театра»;
- 7. Корогодский 3. Я. «Ваш театр»;
- 8. Лихачёв Д.С. «Письма о добром и прекрасном»;
- 9. Маршак С.Я. «В театре для детей»;
- 10. Михалков С.В. «На спектакле Хижина Дяди Тома»;
- 11. Мочалов Ю.А. «Первые уроки театра»;
- 12. Остер Г.Б. «Вредные советы»;
- 13. Паустовский К.Г. «Растрепанный воробей: рассказы и сказки».

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

- 1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре». М.: Современник, 1998.
- 2. Виртуальный театр: VR-спектакли в России. Электронный ресурс.— Режим доступа: https://sysblok.ru/arts/virtualnyj-teatr-vr-spektakli-v-rossii/.
- 3. Горячева Т.Г. Театр как средство воспитания. Курсовая работа Электронный ресурс.— Режим доступа: https://forpsy.ru/works/teatr-kak-sredstvo-vospitaniya/.
- 4. Колыхалова Е.А. Я зритель! Зачем люди ходят в театр. М.: Навона, 2021.
- 5. Корогодский 3. Я. «Ваш театр» М.: Знание, 1984.
- 6. Методические рекомендации «В помощь начинающему руководителю школьного театра, педагогу дополнительного образования по театральной деятельности в образовательной организации». Сайт Театрального института имени Бориса Щукина.

Режим доступа: http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/.

- 7. Методическое пособие «Магия театра». Сайт Театрального института имени Бориса Щукина http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/ .
- 8. Никитина А.Б., Троицкая О.И. Учимся обсуждать спектакль. Газета «Первое сентября» №7, 2007г. Электронный ресурс. Режим доступа https://ps.1sept.ru/article.php?ID=200700616.
- 9. Примерная Программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр». Сайт Театрального института имени Бориса Щукина. Режим доступа http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/
- 10. Театральный словарь. Методические рекомендации педагогам театров для детей и молодёжи по организации зрительских проектов. Лисицина А.Е. М., РАМТ, 2015г.
- 11. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера. Учебное пособие, 2-е издание, стереотипное. СПб.: «Лань»; М.: «Планета музыки», 2017.
- 12. Словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А. П. Евгеньевой, 4-е изд. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.
- 13. Большая советская энциклопедия. Электронный ресурс. Режим доступа http://bse.uaio.ru/BSE/bse3o.htm https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/4184899
- 14. Культура. РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России Электронный ресурс. Режим доступа https://www.culture.ru/materials/149709/komu-zabava-komu-iskusstvo.
- 15. Добронравов В.Ф. Видеосюжет «О наболевшем». Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=Tlx4r4myrTA .

