

МИР ТЕАТРА НА УРОКАХ ИСКУССТВА

Формирование зрительской культуры учащихся

О. О. Грачёва,

доцент кафедры психологии и педагогики
Белорусского государственного университета культуры и искусств,
кандидат искусствоведения.

Театральное искусство как один из основных элементов мирового художественного процесса является самоочевидной составляющей содержания предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». При этом столь же очевидно, что преподавание тем, связанных с театром, представляет для учителей одну из наиболее сложных проблем. В предлагаемой вашему вниманию статье мы рассмотрим причины этой сложности и постараемся осветить пути ее преодоления.

Эффект сотворчества

Искусство театра способно внести неоценимый вклад в формирование личности, ее эмоциональной и интеллектуальной сферы. Ведь хороший зритель-театрал – это человек, настроенный на сопереживание героям спектакля и со-размышление с его создателями. Такой зритель способен воспринять сложный многокомпонентный «хор» выразительных средств сценического действия и оценить его образные смыслы, умеет радоваться условности театральной формы и безусловной заразительности актерской эмоции. Для него спектакль – это сотворчество тех, кто на сцене, и тех, кто в зале.

К большому сожалению, такой зритель – редкость в современных театральных залах. Воспитывать его, а значит, способствовать расширению эстетичного кругозора и развитию эмоционального интеллекта своих учащихся – одна из важных задач учителя искусства. Вместе с тем следует отметить ряд особенностей, в силу которых театральное искусство является одним из самых сложных для восприятия. Так, известный драматург В. С. Розов в одном из последних интервью, отвечая на вопрос, не боится ли он, что народ не поймет его поздних пьес, сказал: «Театральная публика – это не народ. Театральная

публика – это та часть народа, которая доросла до театрального искусства». Почему же современному человеку так трудно «дорости» до театра?

Прежде всего необходимо отметить, что сценические выступления – единственная составляющая современного культурного пространства, которая сохранила публичность творческого процесса. Эта особенность роднит театр с эстрадой и цирком (что нередко приводит к взаимопроникновению выразительных средств). Люди театра любят говорить, что их искусство осуществляется в режиме «здесь и сейчас», в то время как иные виды искусства могут восприниматься публикой и дистанционно (во времени и/или пространстве). Конечно, и музыка, и живопись, и скульптура значительно сильнее воздействуют на нас в условиях концертного и выставочного зала, но все-таки современные технические средства позволяют и на расстоянии представить эти произведения воспринимающей аудитории. А литература и все виды техногенных искусств и подавно прекрасно

обходятся без непосредственного контакта с читателями, зрителями, слушателями.

Современный человек с младенчества привыкает воспринимать эстетические ценности через экран компьютера, телевизора, кинотеатра. Чуть позже к ним присоединяется лист книги с яркой картинкой. Всем, кто создал эти замечательные звуки и изображения, нет дела до того, в каком состоянии находится слушатель, зритель, читатель. Качество продуктов творчества остается неизменным. Восприятие при этом можно и прервать (опять-таки без ущерба для самого произведения). Совсем иное дело – театральная спектакль. Актеры твердо знают: хорошая публика может сделать значительным даже средний спектакль, а плохая способна уничтожить и выдающееся сценическое творение. Именно поэтому участники представления перед его началом с волнением прислушиваются к звукам заполняющегося зала, выглядывают из-за занавеса и гадают: какая она, сегодняшняя публика? Подует ли из зала ветерок взаимопонимания, так необходимого для актерского вдохновения?

Для того чтобы произошло чудо творческого взаимодействия, начинающий зритель как минимум должен понимать разницу между сидением перед телевизором и посещением театра. Поэтому, приступая к изучению с шестиклассниками раздела, посвященного театру, учителю искусства полезно задать следующие вопросы: какую книгу вы прочитали с удовольствием недавно? Кто ее написал? Когда и где она написана? Знаете ли вы, как выглядел автор, когда писал эту книгу? Изменилось ли бы ваше восприятие текста, если бы вы увидели портрет автора или услышали, как он говорит? Вы прочитали всю книгу сразу целиком или читали несколько дней с перерывами? Менялось ли ваше восприятие текста от того, читали вы сидя или, скажем, полулежа? Могли ли вы одновременно с чтением что-нибудь жевать, а, может быть, гладить собаку или кошку? Бывает ли так, что вы сперва начали читать книгу, потом перестали, т. к. что-то в ней не понравилось, а через некоторое время снова стали читать и, увлекшись, с удовольствием дочитали до конца?

Аналогичным образом можно проанализировать просмотр кинофильма, телепередачи, слушание записей любимых учениками музыкальных произведений. В процессе такой беседы подростки обычно приходят к выводу о независимости эстетического качества большинства произведений искусства от обстоятельств, в которых их воспринимают. Вот тут-то и совершается маленькое открытие: а в театре все

по-другому! Театральный спектакль играется каждый раз заново для новой публики, и в следующий раз для другой публики этот же спектакль будет неизбежно сыгран иначе. Именно поэтому от каждого зрителя зависит качество того, что он сегодня увидит.

Естественно, помимо хороших зрителей бывают и плохие. Можно попросить учеников объяснить, что подразумевается, по их мнению, под этим словом. Но еще лучше предложить им представить «плохого зрителя» чисто театральными средствами, например, в жанре короткой пантомимы. Такие сатирические зарисовки эффективнее любого наставления соригентируют ребят на пристойное поведение в зрительном зале.

☞ **Театральные тайны: от сцены до закулисы**

Важнейшие условия формирования зрительской культуры учащихся на уроках искусства:

- ☐ диалогичность беседы-размышления на уроке;
- ☐ использование образных, эмоционально близких учителю и ученикам примеров, демонстрируемых в аудиовизуальном режиме;
- ☐ вербализация полученных учениками эстетических впечатлений;
- ☐ анализ выразительных средств театрального искусства путем их сравнения и сопоставления;
- ☐ создание перспективы реализации материала урока за пределами учебного процесса в зрительской практике.

Конечно, сразу стать настоящим театралом невозможно. Ведь это понятие сродни понятиям «начитанный человек», «меломан». Причем опыт восприятия театрального действия приобретает сложнее. Ведь театр – искусство синтетическое, а это требует грамотного восприятия одновременно комплекса выразительных средств. В учебнике по искусству и рабочей тетради для 6 класса эти элементы и их функции раскрыты достаточно подробно. Однако важно, чтобы на уроке учитель не ограничился только текстом и иллюстрациями из учебника, а нашел возможность показать ученикам соответствующие видеофрагменты. Тогда вопросы и задания «*Чем отличается пьеса от других видов литературного текста?*», «*Выдели элементы работы театрального художника*», «*Как музыка оперы и балета «подсказывает» характер героя?*» и другие не вызовут у учеников растерянности и затруднения.

Синтезируя выразительные средства литературы, музыки, изобразительного искусства, театр добавляет к ним свои, свойственные только этому виду художественного творчества. Они заключаются в актерском исполнении и режиссерском решении. Сложность и своего рода коварство анализа выразительных средств, которыми пользуются артисты, заключается в следующем: чем исполнение виртуознее, тем оно органичнее, а следовательно, незаметнее зрителю, так как актер и образ, им созданный, сливаются воедино. Начинающим зрителям сложно и даже неинтересно пытаться отделять их друг от друга. Учителю, объясняющему ученикам специфику этого анализа, поможет сопоставление нескольких, различающихся по характеру сценических образов, созданных одним актером.

К сожалению, в интернете пока невозможно найти достаточное количество качественных записей спектаклей, адресованных подросткам. Но приемы игры театрального актера и актера кино близки. Поэтому можно предложить ученикам для выявления выразительных средств, которыми пользуется актер, сравнить несколько ролей, например, замечательного мастера и театра, и кино Олега Павловича Табакова. Это могут быть Искремас («Гори, гори, моя звезда», 1969, реж. А. Митта), Клоун («Каштанка», 1975, реж. Р. Балаян), Василий Петрович Бачей («Волны Черного моря», 1975, реж. А. Войтецкий, О. Гойда и В. Криштофович), мисс Юфимия Эндрю («Мэри Поппинс, до свидания!», 1983, реж. Л. Квинихидзе), Президент России («Президент и его внучка», 2000, реж. Т. Кеосаян).

Прежде всего внимание шестиклассников следует обратить на то, что во всех этих фильмах (созданных на протяжении 30 лет!) внешне актер узнается сразу. Он не пользуется сложным гримом, и даже в женском облике (с добавлением накладных ресниц и парика) Табакова легко узнать. Но как меняется характер поведения актера в каждом образе, его манера говорить, взгляд и способ общения с людьми (и даже животными)! Ведь такими естественными и убедительными выглядят творческий подъем Искремаса, грустный юмор Клоуна, благородная отвага отца Пети и Павлика, надутое самодовольство «домомучительницы», спокойная уверенность руководителя огромной страны. Впрочем, думается, и сами ученики способны подобрать множество точных и образных определений для персонажей, созданных великим актером. Полное погружение исполнителя в сущность психологии и поведения своего героя называют *перевоплощением*. О. П. Табаков обладал этой способностью в высшей степени.

Аналогично можно организовать сравнение учениками образов, созданных другими актерами/актрисами (по выбору учителя). Хочется подчеркнуть, что личная увлеченность преподавателя талантом, творческой индивидуальностью конкретного артиста помогут провести эту часть урока эмоционально, а значит, результативно. Конечно, для того чтобы вовлечь учеников в процесс такого анализа, учителю придется много поработать за компьютером: отобрать и вырезать небольшие, но выразительные отрывки, подготовить их качественный показ. Преподавание предмета «Искусство» на начальном этапе – вообще весьма трудоемкий процесс. Но результат оправдывает все трудозатраты.

Если после предварительного ознакомления класса с арсеналом выразительных средств актерского исполнения показать ребятам небольшой отрывок театрального спектакля, они смогут самостоятельно определить, какими сценическими средствами созданы образы его героев.

Что касается деятельности режиссера, на первом этапе изучения искусства театра с шестиклассниками, по нашему мнению, разбирать его функции интерпретатора драматургии нет необходимости. Достаточно объяснить ребятам, что режиссер «собирает воедино» все компоненты выразительности спектакля и подчиняет их единому замыслу.

Суть театрального искусства заключается в том, что условность формы, которая радует искусленного зрителя своей изобретательной образностью, помогает создателям спектакля донести до нас безусловность мыслей и чувств, заключенных в пьесе, и еще игровое начало. Ведь игра – это всегда ряд условий и условностей: «Здесь у нас будет дом, а там – лес» или «Это наши ворота, а это – ваши». У игры – и детской, и спортивной, и сценической – всегда открытый непредсказуемый финал. Сегодня может здорово получиться, а завтра – как повезет. И, как мы уже указывали, качество этого финала во многом зависит от зрителей, их зрительского таланта и вдохновения.

Учителю следует рассказать шестиклассникам, что есть еще большая группа людей, которые обеспечивают процесс и результат театральной игры, – это работники закулисы. О том, как выглядит «таинственная» часть театрального здания и что там происходит, задумываются немногие зрители. Между тем это очень интересное, необычное пространство, где трудятся замечательные энтузиасты, владеющие уникальными профессиями. Не случайно в учебнике и в рабочей тетради для 6 класса вопросам о том, кто и как создает спектакль, отводится

много внимания. Знакомясь с жизнью закулисной части театра, школьники, во-первых, получают представление о своеобразии театральных выразительных средств, учатся обращать на них внимание в процессе восприятия спектакля, а во-вторых, осознают, что для создания даже самого «малонаселенного» спектакля работают десятки невидимых зрителю творческих людей, и это помогает более серьезно, уважительно относиться к результату их труда.

Конечно, знакомиться с устройством и жизнью театра лучше всего не по картинке, а в процессе непосредственного восприятия. Многие театры

нашей страны, причем не только профессиональные, но и любительские, проводят для зрителей экскурсии и встречи с создателями спектаклей. Так, регулярно эту форму работы с юными зрителями и с учителями, преподающими искусство, практикует педагогическая часть Республиканского ТЮЗа. При отсутствии возможности побывать на реальной сценической площадке и за кулисами можно воспользоваться видеозаписью по Национальному академическому театру им. Янки Купалы, которую записал вскоре после завершения его капитальной реконструкции главный режиссер Николай Пинигин [2].

Учителя искусства на экскурсии по закулисной части Республиканского ТЮЗа в гримерном цехе

ЛИТЕРАТУРА

1. Учебная программа по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» для 5–7 классов учреждений общего и среднего образования с русским языком обучения и воспитания (утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 27.07.2017 № 91).
2. Купаловский театр за шесть минут: экскурсия от Николая Пинигина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.tut.by/culture/379664.html>. – Дата доступа: 08.06.2018.

Мадэльны ўрок на сайце часопіса www.n-asveta.by

- Бонцевич С. Н.** Русская поэзия: классика и современность (www.n-asveta.by/dadatki/madelny_urok/2018/bontsevich.pdf)
- Кортэль М. В.** Тэма любві ў творчасці Я. Янішчыц (www.n-asveta.by/dadatki/madelny_urok/2018/kortel.pdf)
- Лысый А. П.** Электрический ток в газах и полупроводниках (www.n-asveta.by/dadatki/madelny_urok/2018/tok.pdf)
- Марковская Т. И.** Сближение ВКЛ и Польши (www.n-asveta.by/dadatki/madelny_urok/2018/markovskaya.pdf)
- Романова И. Н.** Онтогенез. Эмбриональное развитие животных (www.n-asveta.by/dadatki/madelny_urok/2018/romanova.pdf)
- Семянюк Г. В.** Займеннік як часціна мовы (www.n-asveta.by/dadatki/madelny_urok/2018/semianuk.pdf)
- Серёда Т. В. В.** Распутин «Уроки французского» (www.n-asveta.by/dadatki/madelny_urok/2018/sereda.pdf)
- Халимон Н. А.** Правописание непроезжих согласных (www.n-asveta.by/dadatki/madelny_urok/2018/halimon.pdf)