

Театральные маршруты

Для начальной школы

Театральные маршруты

Для начальной школы

УДК 373.3/5.015.31:7

ББК 74.200.544.5

РЕКОМЕНДОВАНО К ПЕЧАТИ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА УРБАНИСТИКИ И ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАОУ ВО МГПУ

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Иванова Елена Владимировна

к.психол. наук, доцент, заведующая лабораторией образовательных инфраструктур НИИ УГО ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»

Карпухина Елена Валерьевна

учитель начальных классов ГБОУ Школа № 734

Спирина Алиса Валерьевна

начальник отдела образовательных программ и работы с аудиторией ГБУК города Москвы «Московский
театр «Новая Опера» имени Е. В. Колобова»

**Т 29 Театральные маршруты для начальной школы / А. Б. Никитина, Е. А. Асонова,
Е. А. Котова, Д. С. Маймистова. – Москва : Некоммерческое партнерство «Автор-
ский Клуб», 2025. – 36 с.**

ISBN 978-5-6053647-4-0

Современный театр предлагает образованию немало интересных практик, среди которых творческие обсуждения спектаклей, разнообразные экскурсии, мастер-классы, мастерские, лаборатории, клубы, конкурсы, творческие встречи и многое другое. Сотрудники лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ составили образовательные театральные маршруты для начальной школы, опираясь на опыт многолетних исследований взаимодействия школы и театра.

«Театральные маршруты» адресованы учителям, советникам по воспитательной работе и руководителям школьных театральных студий.

Брошюра создана в рамках государственного задания «Исследование и развитие способов эффективного использования социальных и образовательных практик профессиональных и любительских театров в воспитательной работе школ» (2025 год).

ISBN 978-5-6053647-4-0

© Коллектив авторов, 2025

© Московский городской педагогический университет, 2025

© НП «Авторский Клуб», 2025

Театральные маршруты

Современный театр может предложить образованию немало совместных интересных проектов, которые соединяют в себе как утилитарные, учебные задачи, так и неутилитарные, важные для становления Человека.

Среди утилитарных задач умение говорить, формулировать свои мысли, писать вынятные тексты, понимать художественный текст, выстроить рабочий план – организовать проектную работу от замысла до воплощения и многое другое. Важнее, что в театральных практиках юный зритель растёт как Человек: учится становиться на точку зрения другого, учится эмпатии и пониманию, учится конструктивному общению. Он учится воспринимать метафорический язык искусства и с его помощью исследовать мир, учится глубоко и разнообразно чувствовать и мыслить.

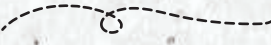
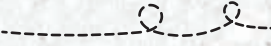
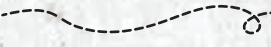
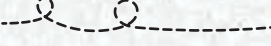
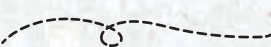
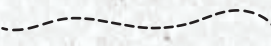
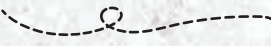
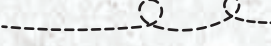
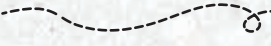
Образовательные театральные практики не исчерпываются просмотрами спектаклей. Сегодня это и творческие обсуждения спектаклей, и разнообразные экскурсии, мастер-классы, мастерские, лаборатории, клубы, конкурсы, творческие встречи и многое другое. Сотрудники лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ много лет изучают и участвуют в разработке и проведении самых разных театральных образовательных практик, их опыт представлен в этой небольшой методической разработке об образовательных театральных маршрутах.

«Театральные маршруты» адресованы учителям, советникам по воспитательной работе и руководителям школьных театральных студий, чтобы помочь разобраться в многообразии образовательных практик, предлагаемых профессиональными и любительскими театрами. Здесь вы найдете:

- словарь театральных активностей, имеющих образовательный потенциал;
- маршруты по театральным образовательным событиям;
- методические рекомендации, как включить театральные образовательные практики в образовательный процесс и организовать взаимодействие школы и театра.

Оглавление

	Словарик интересных театральных активностей		05
	Театральные практики в школьном образовании		12
	Рекомендации для учителей начальной школы, советников по воспитательной работе, руководителей школьных театров		12
	Театральные маршруты		19
	Маршрут 1. Развитие эмоционального интеллекта		20
	Маршрут 2. Помощь в освоении программы: развитие устной и письменной речи		24
	Маршрут 3. Знакомство с театром как с искусством, его основными видами		28
	Подсказки, которые помогут построить свой маршрут		32
	Авторы исследования		33
	Наши исследования		34

Словарик интересных театральных активностей

Образовательные практики профессиональных театров

📍 Спектакли и читки, созданные в парадигме культуры соучастия

Культура соучастия предполагает, что зритель активно включается в творческий процесс, становится соавтором творческого события, разделяет с художниками и кураторами ответственность за результат.

Цели практики – вовлечь зрителей в творческое исследование: пробуждение у них авторской позиции, пристального и вдумчивого вчитывания в текст, разгадки метафор, подтекстов, скрытых посланий, обнаружение неочевидных контекстов. Создать условия для получения эстетического удовольствия от общения с искусством, от диалога о ценностях со сверстниками и взрослыми.

Иммерсивный театр — одна из популярных форм современного интерактивного театра, где зрителя «погружают» в разворачивающееся действие. Иммерсивный театр отличается от традиционного театра тем, что погружает публику непосредственно в игру. Иммерсивность чаще всего связана с интенсивностью непосредственных ощущений: запахов, фактур, температур, освещённости. Иммерсивный спектакль может быть «бродилкой», где зрители попадают из одного пространства в другое.

Считается, что в России первый иммерсивный спектакль «Норманск» был поставлен Юрием Квятковским в 2014 году в Центре им. Мейерхольда.

Читки стали популярны благодаря фестивалю молодой драматургии «Любимовка», начиная с 1990-х годов.

Интерактивный спектакль, как принято понимать в современном театроведении, высшая форма иммерсивности, где зритель включен в спектакль почти наравне с актерами, участвует в создании художественного образа, иногда может влиять на сюжетные повороты. Его относят к культуре соучастия, где итоговый результат и форма достигаются через сотворчество.

Читки – особый театральный жанр. Это актёрское исполнение текста с листа. Актёрская читка текста, хорошо разобранный и подготовленный режиссёром, обнажает мысль произведения. В то же время присутствие актёров и зрителей в камерном пространстве, на небольшом расстоянии друг от друга усиливает энергию текста. Гибкая структура общения между артистами и зрителями, не характерная для спектакля, но обязательная для читки, даёт возможность завязать доверительный и в то же время острый, содержательный диалог.

Нередко иммерсивные спектакли и читки в детских театрах работают с текстами современной детской и молодёжной литературы. Но это совсем не обязательно. Иногда эта форма позволяет по-новому взглянуть на очень знакомые тексты, в том числе на классические произведения и произведения, включённые в школьную программу.

Режиссёры и педагоги, организующие читку, имеют значительные ресурсы для того, чтобы стать для слушателей значимыми взрослыми, поскольку своей открытой позицией, своей творческой энергией они создают особую среду общения, где личный опыт каждого необычайно важен, но включается в общее поле размышлений и переживаний не в бытовом плане, а опосредованный метафорой. Можно сказать, что здесь каждый действует от своего имени, но действует в сфере воображения. В таком пространстве человек чувствует себя более защищённым, и ему легче открыться и совершить открытия.

Театральные уроки до спектакля

Цели практики – приобщить участников к языку театрального искусства, создать условия для развития компетентного зрителя, подготовить к позитивному и продуктивному восприятию встречи со спектаклем, помочь вступить со спектаклем в самостоятельный диалог и дать представление:

- о действии как об основном выразительном средстве театра, а также о полихудожественной природе театрального искусства;
- о театре как коллективном художнике;
- о разнообразных театральных профессиях.

Формат появился около 2012 года в театре DOC, когда им руководила Елена Гремина. Молодые артисты и режиссёры театра активно занимались социальной работой, вели театральные уроки в обычных общеобразовательных и коррекционных школах и разработали формат «Театрального урока», приобщающего неопытного зрителя к театральному искусству.

Театральный урок – работа, которая может проходить как в самом театре, так и с выездом в школу. Театральный урок может быть ориентирован на подготовку к восприятию конкретного спектакля или к восприятию театрального искусства в целом.

Театральный урок предполагает в обязательном порядке игровые и деятельностные формы работы с аудиторией, импровизационное самочувствие.

Театральный урок помогает участникам подготовиться к восприятию своеобразных выразительных средств театрального искусства, обращать внимание на его полихудожественную природу, созданию которой способствует большой коллектив творцов (драматург, режиссёр, актёр, художники, композитор, сотрудники цехов: осветительского, бутафорского, гримёрного и т. д.).

Если речь идёт о подготовке к просмотру конкретного спектакля, то берутся во внимание особенности его художественного, метафорического языка, будущим зрителям предоставляется возможность погрузиться в игру, которую выбрали для себя создатели спектакля. Участники театрального урока могут сочинять творческие работы в предложенной манере, по этим стилевым законам. Театральный урок помогает погрузиться в тематику и проблематику выбранного спектакля, если у его авторов есть предположение, что вхождение в материал может вызывать у аудитории определённые сложности.

Обсуждения спектаклей со зрителями

Цели практики – создать условия для развития зрительских, коммуникативных и социальных компетенций, способствовать формированию детско-взрослой общности, заинтересованной в совместном исследовании искусства и культуры. Также пробудить и развить интерес к самостоятельному чтению и иным встречам с произведениями искусства, самостоятельному мышлению. Дать представление о произведении искусства как о полисмысловом явлении, о необходимости диалога автора и зрителя-читателя, о возможности вычитывания смыслов, о практиках декодирования художественного образа и границах интерпретации.

Свободные дискуссионные обсуждения спектаклей со зрителями начали вводиться в практику профессиональных детских театров в 1970–80-х годах в ведущих ТЮЗах: Ленинградском, ТЮЗе им. Брянцева, Саратовском ТЮЗе, Центральном детском театре и Московском ТЮЗе. Позже они распространились по детским театрам страны и активно использовались до 1990-х годов. С упразднением педагогических частей во многих театрах сошли на нет. Одновременно методики обсуждений спектаклей с детьми разрабатывались в лаборатории театра НИИ художественного образования.

В начале XXI века новые техники безоценочных обсуждений стали активно разрабатываться на кафедре эстетического образования и культурологии Московского института открытого образования. После 2010 года они постепенно начали входить в практики некоторых ТЮЗов и иных детских и молодёжных театров страны.

Особенность обсуждения спектакля в формате свободной дискуссии заключается, прежде всего, в том, что модератор беседы, театральный педагог (актёр, администратор, креативный директор и т. д.) создаёт условия для свободной зрительской активности, не навязывая участникам режиссёрскую или искусствоведческую, как будто бы «правильную» точку зрения. Беседа или игра строится таким образом, чтобы зрители сами могли сообщать исследовать ткань художественного произведения и совершать личные открытия.

Обсуждения с младшими зрителями чаще всего строятся вокруг творческой работы и творческой активности самих зрителей, которые на образ, предложенный в спектакле, получают возможность откликнуться собственными образами, которые затем рассматриваются и интерпретируются.

Экскурсии, выстроенные в парадигме культуры соучастия

Цели практики – познакомить зрителей с театральным производством и театральными профессиями; дополнительными выразительными средствами театрального искусства; научить обращать внимание на отдельные элементы театрального языка; дать представление об объемах театрального производства и о коллективности театрального труда и творчества; дать представление о театре как о целостном мире.

Экскурсии сами по себе – явление не новое. Но иммерсивные и интерактивные экскурсии, создаваемые в русле культуры соучастия, начали появляться в театрах около 2010 года.

Экскурсии для младших школьников короче и насыщены большим количеством игр и активностей.

Во время экскурсии ее участники путешествуют по различным театральным локациям, обычно закрытым для зрителей. Это цеха театра, гримерные артистов, репетиционные помещения и непосредственно закулисы. В каждой из локаций экскурсантов ждут своеобразные творческие исследования и эксперименты, где они являются активными действующими лицами. Нередко в конце экскурсии участники создают творческий мини-проект.

Конкурсы зрительских рецензий

Цель конкурса – создать условия для развития зрительских компетенций, понимания сложного полихудожественного текста спектакля, тренировки навыков создания журналистских текстов различных жанров (короткая заметка для блога, развёрнутая аналитическая рецензия, обзор, анонс, творческий портрет и т. д.).

Зрительские конкурсы появились в театре для детей сразу с момента появления таких театров в 20–30-х годах XX века. Это были конкурсы рисунков, плакатов, поделок. Примерно тогда же появилась традиция написания рецензий на спектакли и создания газет к премьерам в клубах и делегатских собраниях при театрах. Но широкий, открытый для любых зрителей конкурс зрительских рецензий – явление сравнительно недавнее, активизировавшееся примерно после 2015 года.

Конкурс зрительских рецензий предполагает, что участники, посмотрев спектакли, не обязательно премьерные, но идущие в репертуаре конкретного театра, создают и представляют организаторам конкурса рецензии. Бывает, что сами участники могут публиковать свои рецензии со специальным хештегом в сетях театра, бывает, что они должны присылать их на почту театра. Тогда в сетях театра могут публиковаться лучшие работы или наиболее интересные отрывки из них.

Другие активности, которые могут заинтересовать учителя:

- Читки современной литературы со зрительским обсуждением
- Читки современной литературы с экспертным обсуждением
- Творческие встречи с артистами, режиссёрами, другими создателями спектакля
- Мастерские для детей и молодёжи (творческое знакомство с театральными профессиями)
- Мастерские для семейного посещения
- Мастерские для учителей
- Лаборатории (пространство совместного со зрителями творческого исследования)
- Студийные занятия при профессиональных театрах
- Социальные спектакли
- Спектакли по произведениям школьной программы
- Спектакли об исторических событиях
- Спектакли о науке и учёных
- Спектакли об искусстве и художниках

Образовательные практики театров, где играют дети

📍 Театральные игры выходного дня (ТИГРЫ)

Цели практики – создание условий для содержательного, творческого неформального общения детей и взрослых. Пополнение копилки творческих игр для детей и взрослых. Эмоциональная поддержка участников. Развитие творческих способностей и креативности. Помощь детям в выработке навыков саморегулирования и работы в коллективе. Пробуждение интереса взрослых к возможностям театральной педагогики. Пробуждение интереса детей к театральному творчеству.

В выходные дни организуются творческие театральные игры с элементами театрального тренинга и иных видов творческих развивающих игр для детей и родителей, для семейного посещения. Можно организовать такую программу для класса детей и родителей.

Формат и название придумано художественным руководителем театра «На Набережной» Ф. В. Суховым. Распространено в нескольких детских любительских театральных студиях Москвы.

📍 Спектакль с посиделками и интерактивами

Цели практики – организовать творческий праздник для зрителей, создать безопасную игровую среду, где каждый участник может проявить себя. Дать опыт позитивного игрового общения в детско-взрослом сообществе. Пробудить интерес к театральному творчеству.

Детские любительские студии показывают спектакль, до, во время и после которого предлагаются различные игры и творческие активности зрителям. Они могут носить как конкурсный, так и чисто творческий характер. После спектакля и активностей организуются уютные посиделки, во время которых актёры и зрители могут поделиться своими впечатлениями и поговорить о своих мечтах и планах.

📍 Конкурс чтецов

Цели практики – развить интерес к чтению вслух, литературе и художественному слову. Познакомить участников с элементарными техниками работы с речью и голосом, простейшими техниками выбора подходящего и увлекательного для исполнителя чтецкого материала и работы над ним. Дать представление учителям и родителям о природе творческой работы с художественным текстом. Создать условия для развития сообщества, связанного общими творческими интересами.

Развёрнутый вариант: цикл из 2–3 групповых консультационных занятий по выбору и подготовке чтецкого материала. Затем участие в конкурсе своей возрастной группы около 2 часов.

Расширенный вариант: помимо групповых занятий возможны индивидуальные встречи с преподавателем по сценической речи, а также прослушивание кроме своей любых других возрастных групп, участие во встрече с экспертным советом.

Праздник театральных историй

Цели практики – творческое развитие участников, знакомство с выразительными средствами различных видов искусств и их единением в театральной игре. Создание условий для развития интереса к литературе, музыке, живописи, театру, прикладным искусствам. Также развитие способности продуктивно работать в коллективе. Создание ситуации успеха. Создание условий, при которых родители увидят своего ребёнка по-новому и в новом качестве, смогут гордиться им. Укрепление тёплых отношений в семье.

Формат используется в нескольких любительских театральных студиях. Данный вариант названия принадлежит педагогам студии «Крылатая Долина» М. Бахтиной и П. Печёнкиной.

Педагоги-ведущие предлагают группе короткий прозаический или поэтический текст, но возможно картину или музыкальное произведение. Этот художественный текст будет служить основой игры на протяжении всей встречи.

Этот текст будет исследоваться в импровизационном игровом режиме. Затем организуется мастерская, где дети создают простейшее материальное оснащение будущего перформанса (тенивые картонные куклы, элементы реквизита, расписные элементы декорации и т. д.). Затем наступает репетиционный этап. И в конце встречи дети показывают родителям маленький перформанс, этюд, мини-спектакль.

Фестиваль-семинар детских театральных коллективов

Цели практики – создать насыщенную событийную образовательную и творческую среду для обретения участниками нового творческого опыта, нового опыта общения со сверстниками и взрослыми, открытия в себе новых способностей и возможностей. Пробуждение интереса к театральному творчеству и искусству. Обретение участниками зрительских компетенций. Знакомство с возможностью разнообразных прочтений и интерпретаций художественных произведений. Знакомство с актуальной литературой, обращённой к соответствующему возрасту. Знакомство с различными творческими техниками и практиками. Создание условий для возникновения детско-взрослого сообщества, объединённого общими интересами.

Формат придуман в 2002 году командой фестиваля-семинара детской театральной педагогики «Пролог-Весна» (А. Б. Никитина, Ю. Н. Рыбакова, М. Ю. Быков, Е. И. Косинец, О. В. Викторова, Д. Х. Салимзянов, И. В. Мальцев, А. Н. Андреев).

Суть фестиваля-семинара в том, что участники могут посетить один спектакль и сопровождающее его образовательное событие общей продолжительностью около 2 часов. А могут посетить все спектакли и образовательные события, адресованные своей возрастной категории.

Фестивали проводятся, как правило, в каникулярное время, выходные и праздничные дни. Фестиваль детских любительских коллективов аккумулирует вокруг показа каждого спектакля группу образовательных событий. Это могут быть творческие обсуждения спектаклей, мастер-классы от создателей спектакля, мастер-классы

от иных специалистов, посвящённые тематике, проблематике или эстетическим особенностям данного спектакля. Творческие игры и импровизации на темы спектакля. Встреча с писателями и творческой группой спектакля и прочее.

Фестивальный день, как правило, зонирован по возрастам. Утром – события для младших школьников. Днём события для средних школьников. Вечером события для старших школьников.

 Активности театров, в которых играют дети, которые стоит изучить учителю

**Социальные
спектакли**

**Мастер-
классы**

**Тематические канику-
лярные программы**

**Абонементы на 4–8 занятий
с созданием творческого продукта**

Волшебное приключение

Путешествие в мир народных игр, игрушек и ремёсел.

Тренинги для педагогов

с интересными специалистами.
Мастер-классы по режиссуре.

Антисеминар

Творческий обмен между педагогами актуальными методами и практиками.

Мастер-майнд

Разбор сложных педагогических ситуаций. Один говорит о проблеме, и все откликаются из своего опыта.

Театральные практики в школьном образовании

Рекомендации для учителей начальной школы, советников по воспитательной работе, руководителей школьных театров

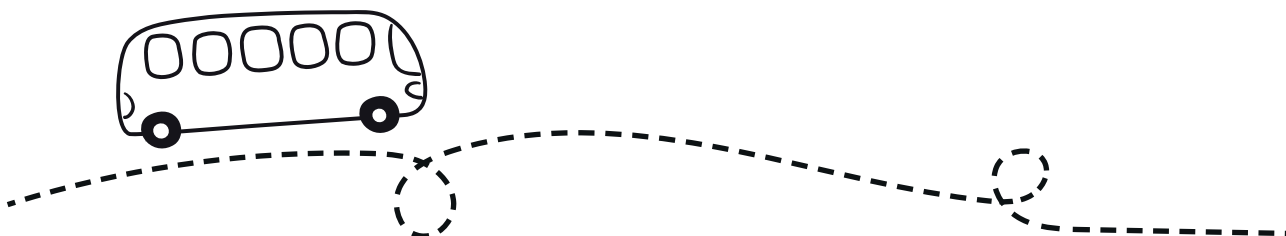
В начальной школе перед учителем стоят очень важные задачи: создать доброжелательную и активную образовательную среду, помочь детям научиться общаться и поддерживать друг друга, пробудить интерес к образованию и самообразованию в самом широком смысле этого слова. И в решении этих задач во многом способен помочь театр, как свой школьный, так и профессиональный.

В отечественной школьной театральной педагогике разработаны уникальные подходы, позволяющие внедрить театральные практики в урок и повысить мотивацию школьников к обучению, сплотить их в командной образовательной деятельности.

*«Социоигровой стиль»
А. П. Ершовой
и В. М. Букатова, «Режиссура и педагогика корня»
учеников С. В. Клубкова
и «Метафорический конструктор» Л. В. Макмак,
методики екатеринбургской школы «Театр»
и многое другое.*

Учителю непросто самому овладеть всеми этими подходами, хотя это и бывает очень интересно и полезно. Но сегодня, когда в каждой школе организован школьный театр, учитель может обратиться к его руководителю. И вместе им будет гораздо проще подобрать необходимые в каждом конкретном случае театральные практики.

Для младших школьников очень важны просмотры профессиональных спектаклей и общение с сотрудниками профессиональных театров. Но маленьким детям непросто ездить далеко: сложно организовать дорогу и в пути накапливается усталость. Хорошо, что не все театры, где детям может быть интересно, расположены в центре города. В Москве есть немало камерных театров: городских, муниципальных, частных. Многие площадки таких театров расположены в самых разных районах города. Многие из этих театров сравнительно легко приспособляются к нетеатральным площадкам. Много и тех, кто ориентирован на детскую публику и школьную тематику и предлагает довольно широкий спектр качественного образовательного контента. Учителю начальной школы очень важно узнать, какие театры есть рядом и какие театры можно пригласить прямо в школу.

Поиск театров поблизости, мобильных театральных программ стоит делать вместе с коллегами, постепенно формируя и постоянно обновляя свой круг театральных знакомств «на районе».

Выбирая театральное образовательное событие, очень важно обращать внимание на то, насколько дружелюбна среда театра по отношению к ребёнку. Важно все: как с ребёнком общаются сотрудники театра, насколько уютно для ребёнка театральное пространство. А узнать об этом можно, полистав сайты театров и почитав отзывы, позвонив или написав сотрудникам театра. О многом скажет и та интонация, с которой будет общаться с Вами специалист, ответственный в театре за работу со зрителем.

К сожалению, образовательные проекты театров минимально представлены на их сайтах. И поэтому, **если Вы хотите найти нужный Вам театральный урок, театральную экскурсию, обсуждение спектакля или что-либо ещё, Вам нужно обратиться в театре к специалисту по работе со зрителями.** В разных театрах они называются по-разному: заместитель директора по работе со зрителем, креативный директор, начальник отдела спецпроектов, администратор по работе со школьниками, театральный педагог и т. д. Общаясь с этим специалистом, Вам важно помнить об интересах и возможностях Ваших детей и уверенно представлять их. Но если сотрудник говорит Вам, что дети малы для того или иного спектакля, то стоит прислушаться. Вам может казаться, что дети уже читали сказку, например «Золотого петушка», и для них спектакль подходит. Но сотрудник знает, что режиссёр ставил свой спектакль опираясь на глубокие и сложные размышления Пушкина о природе смерти, которыми полна эта сказка, например. И к встрече с таким Пушкиным малыши ещё не готовы. Сотрудник театра много раз наблюдал в зале реакцию разных возрастов, он знает, что маленький ребёнок может получить травму, а более взрослым детям его реакции в зале помешают встретиться со спектаклем.

Когда мы говорим о работе с начальной школой, важно помнить, что в развитии ребёнка всё ещё очень важна игра. Свою учебную деятельность он уже с избытком реализовал за школьной партой. И поэтому, выбирая образовательные события в театре, рекомендуется ориентироваться на игровые формы работы и избегать монологических форм общения и обзорных экскурсий. Не информация, а творчество и общение важно в театре ребёнку этого возраста.

Для первоклассников выбирайте камерную, посильную для ребёнка форму: спектакль должен быть во всех смыслах не большим: коротким, не слишком густонаселённым, на маленькой, легко обозримой площадке, в небольшом зрительном зале.

Театральный урок можно проводить прямо в театре до начала спектакля, если он длится не дольше часа, а театральный урок не более 25 минут. Если спектакль и урок больше, то лучше заказывать урок в школу до посещения театра. То же самое справедливо и для обсуждения. Если спектакль небольшой и обсуждение укладывается в 30 минут, можно проводить всё в один день прямо в театре. Если формы более крупные, лучше приглашать театрального педагога для обсуждения в школу.

Не стоит совмещать просмотр спектакля с экскурсией или мастер-классом. Это совершенно разные события.

И, конечно, очень важно обсуждать с родителями планы посещений и тактично их привлекать к активному сотрудничеству. У родителей можно попросить помощи в сборе полезной информации, пригласить для организации обсуждения спектакля, задумать совместный творческий проект – и вместе Вы точно сможете создать наилучший театральный маршрут для своих детей.

Театральные уроки до спектакля

Большинство школьных театров адресуют часть спектаклей младшим классам. И часто первоклассники впервые попадают на спектакли именно в школьном театре. До этого у них могло не быть такого опыта, и они не знают, как тут всё устроено, чего ждать и как себя вести. Классные руководители не всегда понимают, как подготовить своих подопечных к посещению спектакля. Чаще всего они сообщают детям избыточное количество невыполнимых запретов: не разговаривать, не смеяться, не двигаться, а во время представления нередко громко делают малышам замечания, пересаживают их. Это не помогает детям полюбить театр и нарушает ход действия. Гораздо лучше учителю и руководителю школьного театра провести для класса театральный урок.

Театральный урок для малышей – это игровое приобщение к театру и к тому, как в нем принято себя вести. Каждый руководитель школьного театра наверняка придумает, как увлекательно, творчески и без назидания организовать такое занятие. Чаще всего во время подобных уроков дети в игре примеряют на себя роли артистов и зрителей, выясняя на практике, что помогает и что мешает просмотру. Проигрываются ситуации уместности аплодисментов, смеха, других эмоциональных реакций. Актуально бывает также проиграть возможные реакции на затемнение: полную или частичную темноту в зале. Также на этих уроках в форматах дискуссии или разыгрывания маленьких сценок обсуждается, как и почему стоит одеваться для похода на спектакль, что брать и чего не брать с собой. Самое важное, чтобы дети сами сформулировали правила поведения в театре и объяснили их смысл. Тогда эти правила постепенно присвоятся, и дети сами будут следить за их выполнением.

Обсуждения спектаклей со зрителями

Во время просмотра спектакля маленький, неопытный зритель может внешне вести себя очень по-разному. Кто-то сидит совсем тихо и почти неподвижно, а кто-то, напротив, совсем не может усидеть на месте. У кого-то на лице отражается огромная гамма чувств, связанная с происходящим на сцене, а кого-то, кажется, происходящее совсем эмоционально не трогает, и он отвлекается на соседей и окружающий мир. Но на самом деле эти внешние реакции почти ничего не говорят о том, что происходит у маленького зрителя внутри. Излишняя моторность и рассеянность может быть свидетельством очень сильных эмоций, вызванных происходящим на сцене, а отвлекаемость может быть способом справиться с непривычной эмоциональной нагрузкой. И напротив, спокойное поведение может означать хорошо натренированное умение уходить в себя в стрессовой ситуации и не воспринимать сигналы внешнего мира. **Маленький зритель в большинстве своём не знает, как справляться с художественными впечатлениями.** Мало у кого из малышей есть опыт обсуждения мультфильмов или книжек, когда можно поделиться эмоциями, воспоминаниями, вопросами и суждениями.

Поэтому очень важно, чтобы руководитель театрального коллектива и даже его старшие участники проводили с малышами обсуждения увиденного. Во время обсуждения очень важно для начала узнать, что и кому запомнилось. Только так, совместными усилиями дети восстановят полную картину произошедшего. Без этого в их сознании всё, как правило, остаётся в памяти мало связанными осколками. Чтобы помочь ребенку разработать свой словарь чувств, можно расспросить детей, когда во время спектакля было страшно, весело, грустно... Понимание своих и чужих чувств делает возможным восприятие творчества и искусства. Затем важно обсудить с детьми, что в спектакле осталось для них непонятным. И тут важно не отвечать на их вопросы, а предложить, чтобы свои версии выдвинули товарищи задавшего вопрос. И, конечно, каждая версия, даже самая странная или озорная, с точки зрения взрослого, должна быть поддержана и исследована. Иначе честного, открытого разговора не получится. А только исследуя непонятое, дети на самом деле выходят на понимание смыслов произведения.

Чтобы представить себе, как именно могут выглядеть такие игры, для начала проще всего познакомиться со статьёй Юлии Рыбаковой «Диалог на Маленьком спектакле» на сайте «И ТП и ТД: театральная педагогика и театр детей» (https://tp.mgpu.ru/about_malenkij-spektakl). Об этом можно прочитать и в других источниках, указанных в нашей библиографии. Но лучше всего, конечно, получить методики творческих обсуждений на специальных курсах и семинарах в ЛСКОП НИИ УГО МГПУ, Учительского клуба РАМТа и Театра РОСТА в Царицыно, Академии «Артсия».

Важно учитывать, что малышам непросто долго разговаривать и держать внимание. Поэтому для них очень важны игровые формы обсуждения.

Новогодний спектакль с посиделками и интерактивами (созданный с учётом потребностей и возможностей учеников начальной школы)

Большинство школьных театров организует для учеников младшей школы новогодние праздничные события и новогодние спектакли. У школьного театра есть свои особенные возможности, которые совершенно недоступны масштабным городским увеселениям – он может создать уникальный камерный уютный праздник, где каждый ребёнок будет по-настоящему увиден и услышан, вовлечён в интересную для него нетравматичную игру и творчество. Но для этого создание новогоднего спектакля должно стать настоящим образовательным проектом. Подготовку новогоднего проекта важно начинать с изучения сегодняшних потребностей всех участников образовательных отношений от руководителя школьного театра и его актеров до родителей будущих зрителей. И вот, исследовав этот вопрос, можно приступать к сочинению своего Новогоднего проекта. У разных школ он, конечно, получится очень разным. Но всегда очень важно, что как при показе школьного спектакля необходимо обсуждение, так и после Новогоднего события необходимо последствие, в которое будет вовлечён каждый маленький зритель. Массовые события, как, например, дефиле новогодних костюмов, не дают такого вовлечения. Более того, нередко они травматичны для большинства детей. Не все родители обладают одинаковым временем и средствами для создания костюмов. А дети, с одной стороны, не причастны к созданию этих образов, с другой стороны, страдают от того, что не получили того костюма, о котором мечтали, или остались незамеченными во время дефиле.

Чтобы яснее представить себе, как может готовиться и проводиться такой праздник, можно познакомиться с видеозаписью мастер-класса Марины Бахтиной «Новогодний спектакль как событие» на сайте «И ТП и ТД: театральная педагогика и театр детей» (https://tp.mgpu.ru/about_161223).

А также полезно посмотреть раздел «Сам себе режиссёр – праздники, утренники, огоньки» (https://www.openlesson.ru/?page_id=329) на сайте, посвящённом социоигровой педагогике «Открытый урок»: www.openlesson.ru.

Совсем иное дело, если все дети после «Ёлки» получают одинаковые рулоны крафта, целлофана и бумажного скотча и, объединившись в небольшие группки со своими друзьями, при помощи старших сооружают себе импровизированные костюмы по выбранной ими и близкой им тематике. И тут совершенно не важно, какой степени нелепости будут первые творческие пробы. Важно, что в непринуждённой игровой атмосфере каждая команда будет рада презентовать свой проект и получить сколь угодно маленький и символический приз за факт участия в творческой активности.

Театральные игры

Не каждый маленький школьник имеет желание и возможность стать участником театрального коллектива. Но для того, чтобы малыши лучше коммуницировали в пространстве класса и школы, а также для того, чтобы они лучше понимали театральные высказывания, всем очень полезно поиграть в театральные игры, поучаствовать в театральных тренингах. Такие игры для отдельных классов начальной школы можно запланировать несколько раз в год, хотя бы два раза: в самом начале учебного года и в конце.

В начале учебного года для всех будут очень полезны театральные игры на знакомство и командообразование. Даже если это второй, третий, четвёртый классы, такие игры очень актуальны. И дело не только в том, что каждый год в классе появляются новенькие. Но за лето каждый ребёнок в определённом смысле становится «новеньким». Дети сильно растут и меняются, отвыкают друг от друга, от школьных правил, школьного уклада. И им важно каждый раз притереться друг к другу заново¹.

Также бывает важно завершить год творческими играми, которые подводят итоги прошедшего сезона, помогают вспомнить его, зафиксировать радости, попрощаться с разочарованиями, отпустить их. И здесь также каждая школа пойдёт своим путём, каждый театральный педагог разработает свои сценарии занятий².

¹ Театральные педагоги знают немалое количество театральных тренингов на знакомство и командообразование. Но если есть желание освежить и пополнить этот багаж, то можно обратиться к видеозаписи занятия интерактивной лекторией «Как создать доверительную атмосферу в театральном коллективе: короткие тренинги и практики» на сайте МГПУ «И ТП и ТД: театральная педагогика и театр детей» (https://vk.com/video-173230989_456239041) или обратиться к первым главам методического пособия «Театр, где играют дети» в разделе «Книжная полка» сайта «Пролог-Весна» (<https://prolog-vesna.ru/wp-content/uploads/2017/08/Teatr-gde-igrayut-deti.png>).

² Но если нужно вдохновиться новыми идеями, можно заглянуть в раздел «Мастерство конструирования и проведения дидактических игр» (https://www.openlesson.ru/?page_id=213) на сайте, посвящённом социоигровой педагогике «Открытый урок»: www.openlesson.ru.

Театр, где играют родители

И ещё один вид театрального творчества, который очень продуктивен в особенности для начальной школы, – это театр, где для своих детей играют родители. Родители учеников начальной школы, как правило, в большей степени готовы тратить много сил и времени на адаптацию своих детей к школе и участие в общешкольных делах. Конечно, участие родителей в театральной игре может быть только добровольным. Но оно приносит совершенно особенные плоды всей школе. Родители, которые участвуют в подготовке подарочных театральных представлений для своих детей на самые разные праздники, например «Праздник осени», «Масленицу» или «День смеха», становятся союзниками в налаживании образовательного процесса и позитивных коммуникаций как для учителей, так и для своих детей. Благодаря такому участию дети могут посмотреть на своих родителей другими глазами, бывают им благодарны и гордятся ими, но и родители начинают лучше понимать своих детей. Так складывается единая детско-взрослая общность школы³. Репетиции с родителями требуют особой организации. И дело не только в том, что нужно найти удобное для всех время. Тут важно настроиться на сотрудничество. Ведь многие родители привыкли быть лидерами, диктовать свои условия. И важно быть терпеливым модератором, учитывать и примирять разные точки зрения, но оставаться при этом лидером и художественным руководителем постановки. Но при этом в работе с родителями есть и свои особенные радости. Каждый из них в чём-то мастер: один неплохо пишет, другой музицирует, третий отличный гримёр и так далее.

³ В Москве есть несколько образовательных учреждений, где родительский театр давно и прочно вошёл в жизнь школы. О том, как это происходит в Московской Вальдорфской школе № 109 имени А. Пинского, можно прочитать в интервью с М. Л. Стародубцевым «Человек в мире красоты» (<https://tp.mgpu.ru/page18255954.html>) на сайте ЛСКОП НИИ УГО МГПУ «И ТП и ТД: театральная педагогика и театр детей».

Театральные маршруты

Три театральных маршрута помогут учителю включить театральные практики в образовательный процесс, их можно наполнить подходящими событиями в своем районе или городе. Это ориентир, на основе которого можно составить свои маршруты, добавляя, убирая или изменяя их элементы.

Первый маршрут создан, чтобы помочь школьникам в личностном становлении и налаживании взаимоотношений с другими.

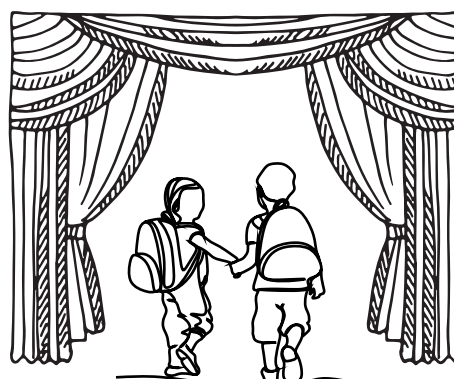
Главная цель второго маршрута – помощь в освоении школьной программы.

Третий маршрут ориентирован на более глубокое знакомство с искусством театра.

В каждом маршруте предлагается 5 событий: выход в то или иное театральное пространство возможен с периодичностью примерно 1 раз в 2 месяца. В каникулярные и праздничные дни этот график может быть немного уплотнён, что позволит сходить в театр не 4, а именно 5 раз.

Для начальной школы мы предлагаем посещать с детьми, прежде всего, камерные спектакли (в залах от 30 до 80 мест) и иные камерные театральные события. Для начинающего зрителя очень важно, чтобы пространство было ему соразмерно: не пугало, не создавало ненужного, излишнего напряжения, не отвлекало от основного фокуса внимания.

Подробнее о важности соразмерности пространства:
https://tp.mgpu.ru/about_soobraznost

Маршрут 1.

Развитие эмоционального интеллекта

Маршрут предполагает начальную фазу знакомства с искусством театра, адресованную всем ученикам начальной школы. Этот маршрут наиболее целесообразно реализовать в первый год обучения ребёнка в школе, потому что он может помочь созданию дружественной атмосферы в классе, будет способствовать взаимному интересу и уважению всех членов ученического коллектива, партнёрскому сотрудничеству детей и взрослых.

Маршрут предлагается выстроить таким образом, чтобы сначала увлечь ребёнка театральными событиями, создать позитивный образ театрального искусства, затем немного погрузиться в особенности театрального общения, затем испытать разнообразные возможности примерить на себя театральные практики, а потом почувствовать себя достаточно опытным зрителем.

1. Спектакли, созданные в парадигме культуры соучастия

Мы полагаем, что для зрителя, который первый или почти первый раз встречается с театральным искусством, важно позитивное впечатление от посещения. В театре ребёнку, первый раз переступившему порог этого волшебного мира, должно быть не только интересно, но и уютно, спокойно, комфортно. Чтобы ребёнок почувствовал особенности театрального общения, смог встроиться в систему театральных условий и правил, явленный ему театральный мир должен быть обозрим для него, не создавать эмоционального перенапряжения, не фрустрировать, но располагать к доверительному общению.

В Москве камерные спектакли вы найдете в следующих театрах: Театр РОСТА в Царицыно, «Волшебная лампа», Театр «А-Я», «Душегреи», Театр-Т, «Снарк», «Дети Йорика», «Учёный медведь» и т. д.

Камерные иммерсивные интерактивные спектакли государственных и частных театров задуманы и воплощены таким образом, чтобы дети могли прямо в ходе представления познакомиться с основными законами театральной игры и с правилами поведения в театре. Эти спектакли бережно вводят маленького зрителя в мир театрального искусства.

Важно, чтобы спектакли **не превышали** возможности детского восприятия по времени: они не более сдвоенного урока (45–80 минут). Театральное повествование увлекательно и динамично, но не перегружено спецэффектами, которые ведут к перевозбуждению. **Фазы эмоционального напряжения, спокойного общения и раздумья разумно чередуются.** В таком режиме дети учатся различать довольно тонкие движения души и эмоциональные оттенки, как у героев спектакля, так и у себя и своих сверстников. И что особенно важно, вокруг спектакля создаётся безопасная дружественная среда, позволяющая ребёнку органично вписаться в театральные правила без дисциплинарных окриков. Чтобы ребёнок мог сопереживать героям, он должен иметь право на эмоциональные проявления: ёрзание, смех, слёзы и т. д. Нужно, чтобы он сам постепенно сумел научиться регулировать их характер и интенсивность. Театральные правила здесь устанавливаются постепенно как правила дворовой игры. От учителя и родителя не требуется быть строгим блюстителем дисциплины. Театральное общение строится с учётом возрастных особенностей ребёнка.

2. Экскурсии, выстроенные в парадигме культуры соучастия

После того, как ребёнок получил первое положительное впечатление от спектакля, можно предположить, что у него начинает формироваться запрос на более близкое знакомство с театральным искусством: появляются вопросы о том, как это делается. И здесь очень важно корректно на этот запрос ответить.

Маленький зритель не готов к долгой обзорной экскурсии, где он вынужден оставаться статичным наблюдателем и воспринимать большой объем информации. Ему интересно буквально «пощупать» театр собственными руками. Поэтому стоит выбрать экскурсии-квесты, экскурсии-мастерские, экскурсии-приключения, где зритель становится соавтором процесса, и экскурсии, созданные для младших школьников. Так маленький зритель знакомится с театральными тайнами и профессиями в непосредственном творческом действии и доверительном диалоге с сотрудниками театра.

Как правило, такие экскурсии содержат вводную часть, где в игровой форме зрители знакомятся с театральным этикетом и правилами поведения в театре. Во время такой игры дети начинают задумываться о том, что чувствуют рядом с ними другие маленькие и взрослые зрители, а также что чувствуют при общении со зрительным залом актёры на сцене. Таким образом дети учатся обращать внимание на других, входить в их положение, смотреть на различные ситуации с другой позиции. И это, безусловно, способствует развитию эмпатии. В таких экскурсиях маленький зритель принимает участие в творческой работе в небольших группах со своими сверстниками, учится договариваться, слышать и понимать других, пояснять свою творческую идею.

Выбирая подобное событие, нужно узнать о его основных особенностях, содержании и формате, для этого можно посмотреть отзывы, поговорить с сотрудником театра, отвечающим за данные программы.

На сайтах театров подобные события не всегда обозначены как экскурсии. Например, в Театре «А-Я» подобные события скрываются в разделе «Специальные предложения»

📍 3. Новогодний спектакль с посиделками и интерактивами

В середине учебного года, конечно, актуален новогодний спектакль с посиделками и интерактивом – это может быть студийный спектакль в собственной школе, в другой детской любительской театральной студии или в маленьком частном театре.

Такой спектакль предполагает тёплую камерную обстановку, близкий личный контакт, возможность по желанию принять участие в посильной творческой активности. Для таких событий принципиально важно отсутствие агрессивной шумной анимации.

Ценность такой встречи в том, что ребёнок может увидеть театр с более близкого расстояния, максимально напоминающего атмосферу семейного праздника. Очень хорошо, если это именно школьный или любительский спектакль, благодаря которому ребёнок узнаёт, что его сверстники или дети, которые ненамного старше его, могут стать создателями интересного художественного события. Так начинается становление вектора будущего, ребёнок начинает понимать, что и он что-то сможет, если захочет, и возможно стремиться к творческой реализации. Особенно этому способствуют маленькие творческие задания, которые ставят ребёнка в позицию сотворчества с создателями спектакля и дают возможность реализовать его творческому потенциалу прямо здесь и сейчас.

В Москве такие программы есть в студиях «Крылатая долина», «Мастерская души», «В НеКоем Царстве» и т. д.

Камерный новогодний, рождественский спектакль (как и пасхальный) имеет большой потенциал в развитии эмпатии, потому что связан с формулированием добрых пожеланий и созданием подарков для близких. И в данном случае важно, что пережитый на спектакле эмоциональный опыт и встреча с художественным образом и метафорой помогут сделать эти пожелания и подарки по-настоящему личностными.

📍 4. Театральные игры выходного дня

Театральные игры выходного дня являются продолжением личного вхождения ребёнка в мир театрального творчества. Театральные практики, представленные в таких играх, работают на развитие внимания, воображения, партнёрского взаимодействия, чувства пространства, умения действовать в игровых фантазийных предлагаемых обстоятельствах. Великий русский режиссёр Константин Сергеевич Станиславский писал, что предлагаемые обстоятельства рождаются из «магического ЕСЛИ БЫ» детской игры и запускают процесс работы воображения, подлинного творчества. В игре мы представляем себе, что было бы, «ЕСЛИ БЫ» стулья превратились в лошадей или в лесные деревья, а мы превратились в лихих ковбоев или бурых медвежат. Что было бы, «ЕСЛИ БЫ» нам нужно было поймать дикого мустанга или отыскать потерявшуюся маму-медведицу. И мы начинаем действовать в сфере воображения так, как будто бы мы вовсе не в комнате, а в нафантазированном нами пространстве и сюжете.

Для ребёнка, который ещё никогда не встречался с искусством театра и не принимал участие в играх с минимальной театральной активностью, для ребёнка с недостаточным игровым опытом, такие занятия могут оказаться слишком сложным вызовом, чем-то преждевременным. Но если мы реализуем образовательный театральный маршрут последовательно, то к моменту, когда мы предложим ребёнку стать активным и достаточно самостоятельным участником театральной игры, он, скорее всего, будет к этому готов и воспримет такое предложение позитивно.

5. Театральные уроки до спектакля, созданного в парадигме культуры соучастия

Этот маршрут начинался с посещения спектакля профессионального театра, когда его участники были ещё совсем неопытными и неискушёнными зрителями. И, конечно, он должен завершиться спектаклем, на котором они почувствуют себя уже куда более опытными зрителями.

Для этого нужно выбрать спектакль, которому предшествует творческий театральный урок, раскрывающий тайны театрального языка. Такие уроки могут проводиться как в день спектакля в театре, так и с выездом представителей театра в школу за несколько дней до спектакля.

Во время театрального урока дети смогут прикоснуться к более сложному пониманию театрального языка, системы метафор и художественных образов. Они почувствуют себя особенными, посвящёнными, квалифицированными зрителями, друзьями театра. Чувство сопричастности рождает гораздо большую зрительскую сосредоточенность и чуткость.

К этому времени, в том числе и благодаря театральному уроку, у детей уже сложится привычка коллективного восприятия. Они почувствуют, как приятно разделить тонкие, сложные, глубокие художественные впечатления с друзьями и близкими взрослыми. Скорее всего, после спектаклей дети уже станут на посильном для них уровне обмениваться друг с другом впечатлениями от пережитого. И это подготовит их к следующим театральным маршрутам.

Может быть, для последнего посещения маршрута уже можно рискнуть выбрать не совсем маленький камерный зал, а достаточно большой – на 300–400 мест, но не больше.

Маршрут 2.

Помощь в освоении программы: развитие устной и письменной речи

Этот маршрут предполагает, что младшие школьники уже имеют начальный опыт знакомства с театральным искусством, поэтому у учителя появляется возможность, опираясь на их первичный опыт, воспользоваться богатыми образовательными возможностями театра для решения некоторых учебных задач.

Скорее всего, предлагаемый маршрут актуален для 2–4-х классов школы, когда чтение и письмо освоены и не вызывают больших трудностей.

1. Экскурсии, выстроенные в парадигме культуры соучастия

Поставив перед собой задачу поработать с помощью театральных практик над развитием речи, разумно будет для начала маршрута выбрать экскурсию в театр, которая помогает детям увидеть, как много людей трудится над созданием спектакля и как их труд воплощается в конечном продукте. Это позволит им в дальнейшем более точно воспринимать увиденное на сцене, говорить и писать об этом.

Выбирая экскурсию, стоит обратить внимание на формат её проведения.

Хорошо, если в экскурсии предусмотрены практические занятия, слушание и созерцание, которые помогают накопить содержание для высказывания, а также беседы с детьми, форма пресс-конференции, где участники экскурсии учатся задавать вопросы и выступают с небольшими сообщениями. Вне класса, вне тревоги за оценку, в игровой обстановке, где нет правильных и неправильных ответов, детям легче прислушаться к своим чувствам и мыслям и облечь их в слова, проще принять участие в содержательном разговоре.

2. Театральный урок и спектакль, созданный в парадигме культуры соучастия

Для второго посещения разумно выбрать спектакль, который предваряется театральным уроком, продолжающим знакомство с тайнами театральных профессий. Во время экскурсии дети уже узнали, что над спектаклем трудятся не только артисты, но и драматург, и режиссёр, и художник, и композитор, и ещё

много невидимых специалистов театрального дела. Театральный урок перед спектаклем поможет детям проникнуть ещё глубже в таинственную кухню создания спектакля. На таком уроке дети увидят, как содержание спектакля воплощается коллективом творцов в его художественной форме.

Внутри театрального урока дети могут проявить себя в разнообразной творческой деятельности и обсудить её результаты, поразмышлять вслух о рождении целостного художественного образа, сотканного из визуального, музыкального, пластического решения и актёрской игры. Но что ещё очень важно, они получают инструмент для дальнейших размышлений о спектакле, который им предстоит увидеть. И это поможет им после спектакля поделиться своими переживаниями и размышлениями об увиденном с товарищами в формате свободного общения. Так будет складываться привычка к содержательному общению на темы искусства.

Если ученики уже имеют достаточный театральный опыт, можно выбрать спектакль, который идёт не в самом маленьком зале (30–80 мест), а в несколько большем пространстве (300–400 мест). И если дети уже имеют позитивный опыт встречи с театром, то можно выбрать и такой спектакль, где прямое общение с залом не предусмотрено, где соблюдается закон «четвёртой стены», которая как будто невидимо отделяет зал от сцены. Если у детей есть театральный опыт, они уже готовы будут воспринять такую условность. Но если у класса есть проблемы с пониманием границ в театральном пространстве, лучше не торопиться и продолжить посещение камерных спектаклей, созданных в парадигме культуры соучастия. Только учитель вместе с родителями, активно участвующими в жизни класса, может понять, когда имеет смысл переходить к восприятию более крупных театральных форм. Но если мы говорим об учениках второго класса, то по-прежнему не очень разумно посещать залы, рассчитанные на более чем 400 мест, театральные события, сопряжённые с переизбытком спецэффектов.

Переизбыток эмоций скорее приведёт к речевым зажимам, чем к развитию речевой деятельности. Охватить такое событие мысленным взором и найти форму для выражения своих впечатлений второкласснику трудно.

3. Праздник театральных историй

Зрительский опыт ребёнка нужно чередовать с собственным творческим опытом. Впечатления от игры, набранные в процессе собственной театральной деятельности, позволяют иначе осмыслить увиденное на сцене, пропустить его через себя и, значит, накопить новое содержание для высказывания в том числе. Но, разумеется, не все дети посещают занятия театральных студий. И тут на помощь могут прийти «праздники театральных историй», которые чаще организуются детскими любительскими коллективами, но иногда проводятся и в профессиональных театрах, и даже в музеях.

*Как в литературном
Государственном музее
А. С. Пушкина на улице
Пречистенке, 12*

В каждом коллективе такие события называются по-разному, но суть состоит в том, что дети приглашаются на длительный однодневный тренинг, в котором они проходят несколько площадок, связанных с подготовкой импровизированного спектакля. На одной они, например, знакомятся с текстом, на другой готовят визуальные элементы оформления, на третьей осваивают ритмопластические элементы выра-

зительности. И в конце занятия показывают родителям и другим гостям маленький импровизированный перформанс.

В процессе подготовки перформанса, как правило, значительное внимание уделяется речевым практикам, поскольку дети здесь выступают не в качестве «безмолвных кукол театра Карабаса-Барабаса», а в качестве полноценных сотворцов представления. Их творческие решения и предложения обсуждаются и кладутся в основу художественного решения театральной импровизации. Важно и то, что в процессе работы у детей накапливается значительное количество осмысленных впечатлений, которыми они потом, как правило, готовы делиться друг с другом и со своими зрителями. И тут со стороны взрослых важно создать комфортную безоценочную, вопрошающую среду для доживания прошедшего события.

4. Спектакль, в том числе созданный в парадигме культуры соучастия, и обсуждение спектакля со зрителями в игровой форме

Следующий важный шаг – посещение спектакля с обсуждением. Педагог сам решает, ориентируясь на особенности и насмотренность своего класса, будет ли это на данном этапе камерный спектакль или более-менее крупная форма, будет ли это иммерсивный и интерактивный спектакль или спектакль с «четвёртой стеной». Но важно, чтобы после спектакля театр предлагал обсуждение в творческой форме, где основные участники – маленькие зрители. И если речь идёт о большом зале, то в обсуждении принимают участие не все зрители, а только записавшаяся заранее группа. Для младшей школы желательно, чтобы эта группа была не больше 25 человек, не больше одного класса.

В процессе обсуждения дети учатся прислушиваться к себе и своим подлинным ощущениям и переживаниям, отмечать для себя «точки удивления» и проблемные зоны, формулировать содержательные вопросы, слушать и слышать других, составлять и корректно отстаивать свою личную точку зрения. Не менее важно, что в процессе обсуждения дети учатся понимать, что нет и не может быть единственной верной точки зрения, единственной верной трактовки произведения искусства. **Можно обозначить корректный коридор интерпретаций, но нельзя свести метафору к единственному значению.** Что понимать под коридором интерпретаций? Вариативность адекватных толкований. Предположим, в спектакле, где герой мечтает о море, участвует настоящая виолончель. Что она может символизировать для разных зрителей? Голос моря или фигуру рассказчицы, кораблик, прибрежную скалу. Но, наверное, в предложенном контексте она не может символизировать Гуса Мартина или пещеру Хоббита. Ощущать возможность разнообразной трактовки и её границы очень важно. Но что не менее важно, юные зрители учатся понимать, что произведение искусства не даёт готовых ответов на жизненные вопросы, но учит ставить новые и новые вопросы и ежечасно совершать выборы, искать новые и новые ответы самостоятельно.

5. Конкурс зрительских рецензий

Финальной фазой второго маршрута может стать участие в конкурсе зрительских рецензий. Выбирая конкурс, нужно обратить внимание, есть ли номинация для начальной школы⁴. Требования к высказыванию о спектакле для младших школьников принципиально отличаются от требований к средней и старшей школе. Тут важен и объём, и формат. Завышенные требования приведут к тому, в лучшем случае, что взрослые будут жёстко контролировать школьника, не давая ему проявить самостоя-

⁴ Например, в Театре РОСТА в Царицыно такая номинация есть.

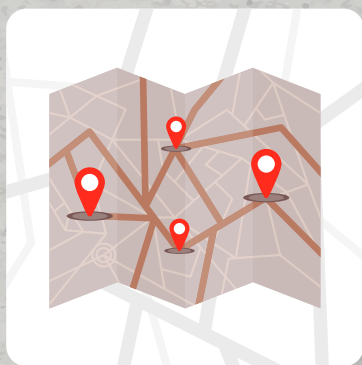
тельность, в худшем – к тому, что работу за ребёнка будут писать взрослые. Поэтому, выбирая конкурс, важно понять, насколько он адекватен возрасту. И если в удобное для класса время такого конкурса нет, его можно инициировать и провести самостоятельно или найти среди дружественных театров подходящего партнёра.

Чаще всего для младших школьников предлагаются игровые формы письменного высказывания, которые, по сути, ещё не являются рецензиями в полном смысле слова. Это могут быть письма к герою спектакля или кому-то из его создателей, письмо о спектакле далекому живущему другу, загадка о каком-то ярком элементе театрального действия или что-то подобное. Помогая ребёнку сочинить и оформить такое высказывание, важно дать свободу его фантазии, позволить проявиться его способу мышления и авторскому стилю. Важно, чтобы работа была личностной и выразительной. Не следует приносить её в жертву гладкости и правильности письма.

Может быть особенно ценным, если театр, студия, музей, театральный институт предлагают школе помощь в подготовке детей к написанию рецензии. Это может быть мастер-класс или серия мастер-классов для детей, организованная как в театре, так и с выездом в школу. А может быть консультация, мастер-класс, серия встреч для учителей, которые готовят детей к участию в конкурсе.

Создание неформального, но осмысленного организованного текста письменной работы о театре, подготовленное неоднократным посещением спектаклей, экскурсией, театральным уроком, обсуждениями, в значительной степени готовит детей к работе над созданием иных учебных текстов. В зоне психологического комфорта ребёнок учится структурировать свои мысли и подбирать максимально точные и выразительные слова. В дальнейшем у него будут успешнее развиваться внутренние механизмы текстопорождения.

Маршрут 3.

Знакомство с театром как с искусством, его основными видами

Маршрут предполагает организацию занятий для школьного класса, который уже имеет начальное знакомство с театральным искусством, или для кружка, студии, где дети уже проявляют определённый интерес к этому виду искусства.

Как и маршрут № 2, он актуален для 2–4-х классов школы, когда чтение и письмо уже вошли для детей в привычку.

Выбирая спектакли для этого маршрута, полезно обратить внимание на те произведения, которые прямо или косвенно посвящены самому театру и его создателям, рассказывающие о том, как устроен театр. Спектакли о театре, о его обитателях и создателях помогут детям лучше познакомиться с этим искусством, глубже сопереживать его творцам.

В Москве это могут быть спектакли Театра-Т «Руки Рахманинова» или «Признак оперы», спектакль Театра РОСТА в Царицыно «Очень странное место», спектакль дуэта «Дети Йорика» «Иваново сердце», какая-то камерная постановка сказки «Буратино» или современной повести «Тео-Театральный капитан».

1. Экскурсии, выстроенные в парадигме культуры соучастия

Выбирая экскурсию для третьего маршрута, важно по-прежнему ориентироваться на возможность активного творческого участия детей в процессе, на возможность не только услышать и увидеть что-то интересное, но и вступить в диалог с экскурсоводом и друг с другом. Но для этого маршрута стоит учесть и ещё одну особенность: для детей, которые уже заинтересованы в знакомстве с театральным искусством, бывает важно поговорить не только с экскурсоводом, в качестве которого, как правило, выступает театральный педагог, сотрудник литературной части или администратор театра, но и с носителями разных театральных профессий. Хорошо, если в процессе экскурсии по третьему маршруту дети смогут встретиться с костюмерами, реквизиторами, осветителями, сотрудниками звукового цеха, а может быть, даже с актёрами и режиссёром.

📍 2. Камерные иммерсивные интерактивные спектакли театра кукол, созданные в парадигме культуры соучастия

Мы рекомендуем для второго посещения этого маршрута театр кукол, потому что именно здесь ребёнок способен разглядеть знакомый ему формат творческой игры, когда человек берёт в руки неживой предмет и этот предмет превращается и оживает у него в руках. В иных видах игры для ребёнка не так очевидно явлен этот момент театральности, когда «я» играющего отделено от «не я» – куклы, которую я одушевляю. Кукольный театр даёт наглядный пример художественного-творческого преобразования мира, представление о том, что К. С. Станиславский называл магическим «ЕСЛИ БЫ».

В то же время маленький, «игрушечный» мир кукольного спектакля делает для ребёнка обозримым все элементы игры: театральное пространство, театральный свет. Всё это легко охватить взглядом, понять, как устроена игра, и потом попробовать самому повторить её.

В Москве, может быть, особенно хорошо будет сходить на такой спектакль, как «Сказки из маминой сумки» Марфы Горвиц в Домике Фанни Белл, потому что здесь действительно в формате детской игры декорациями и куклами становятся обычные предметы из маминой сумочки.

Выстраивая третий маршрут, мы снова возвращаемся к необходимости встретиться с камерным, иммерсивным, интерактивным спектаклем. Здесь принципиальная важность вернуться к камерному формату общения связана с тем, что заинтересованному зрителю важно на близком расстоянии разглядеть, как устроен театр и спектакль: как стоит ширма, как актёры водят тени и куклы, в чём особенность их сценического существования. И очень важно иметь возможность пообщаться с артистами во время и после спектакля, задать им интересующие вопросы.

📍 3. Театральные уроки и спектакль драматического театра, возможно интерактивные и иммерсивные, созданные в парадигме культуры соучастия

Для третьего посещения мы рекомендуем выбрать драматический спектакль с предстоящим театральным уроком или такой спектакль, который совмещает театральный урок и спектакль в одном событии⁵.

Уже не обязательно выбирать очень маленький зал, это может быть и обычный спектакль с «четвёртой стеной». Потому что в данном случае суть театрального урока в том и заключается, чтобы помочь зрителю разглядеть тонкости и особенности художественного театрального языка даже на большой сцене, где зритель и артисты как бы разделены невидимой стеной и уже важно уметь разглядеть работу актёров и режиссёра, художника, композитора и других создателей спектакля на некотором расстоянии.

Выбор драматического театра для третьего посещения актуален, потому что в нём повествование для детей обладает меньшей мерой условности, чем в музыкальном. Имея опыт внимательного рассматривания кукольного театра, юный театрал может и здесь разглядеть, особенно при помощи педагога, который проводит театральный урок, как устроена игра. То есть может подняться ещё на одну ступеньку в понимании выразительных средств театра.

⁵ Как «Очень странное место» в Театре РОСТА в Царицыно или «Иваново сердце» в театре «Дети Йорика».

4. Спектакль музыкального театра, возможно созданный в парадигме культуры соучастия, и **обсуждение спектакля** со зрителями в игровой форме

Познакомившись ближе с драматическим театром, можно выбрать музыкальный – познакомиться с детским балетом или оперой.

Лучше найти камерное пространство, но, если, с точки зрения педагога, дети уже готовы к большому пространству, можно посетить и большой зал⁶. Но очень важно, чтобы после спектакля с детьми было организовано творческое обсуждение. Теперь, когда у детей есть уже значительный опыт знакомства с театром, им важно оказаться в ситуации коллективного восприятия, научиться фиксировать свои чувства и мысли, выражать их в творческой форме, отвечая на образ спектакля собственным художественным образом, зафиксированным в коллаже, живой картине, рисунке, этюде, звукошумовой импровизации и т. д. А также комментировать свои чувства и размышления об увиденном, облекать их в слово, выслушивать других и за счёт этого расширять свои возможности восприятия.

В Москве камерные залы можно найти в Московском академическом детском музыкальном театре им. Наталии Сац, Детском музыкальном театре юного актёра, театре «Экспромт» и других. И, конечно, наиболее интересными могут оказаться спектакли, специально созданные для знакомства детей с этим жанром. Например, спектакль «Маленький трубочист, или Давайте создадим оперу» на Камерной сцене музыкального театра имени Б. А. Покровского.

Выбирая большой зал, можно сходить в тот же театр Н. Сац на большую сцену или на детские спектакли МАМТ (Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко), спектакли «Новой Оперы» и т. д.

5. Конкурс зрительских рецензий

Для детей, которые уже увлечены театром, очень важно научиться фиксировать свои впечатления не только устно, но и письменно. И не менее важно учиться читать то, что написано об этом их сверстниками или специально для них профессиональными деятелями театра. Однако очень важно помнить, что, не создав собственный текст о театре, ребенок не готов воспринимать чужой текст. Только испытав себя в этой деятельности, он станет с интересом относиться к аналогичным усилиям других людей – сверстников и профессионалов. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребёнок читал форумы и порталы, хорошие книжки и статьи, посвящённые искусству театра, он сам должен пробовать о театре писать.

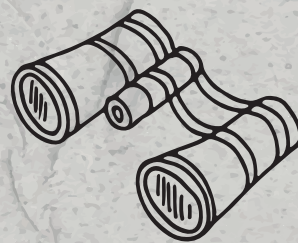
Ребёнок сначала автор и только потом читатель, как утверждают доктор психологических наук А. А. Мелик-Пашаев и кандидат психологических наук З. Н. Новлянская.

⁶ Как хороший пример такой работы можно предложить посещение спектаклей «Новой Оперы» с театральными уроками, описанными на сайте театра в разделе «ОКНО» (образовательный кластер новой оперы).

Как мы уже говорили прежде, описывая второй маршрут, для первой пробы важно выбрать конкурс, где есть номинации, соответствующие возрастным особенностям начальной школы. И хорошо, если у конкурса есть сопровождающая образовательная программа, в которой дети, родители и педагоги могут получить консультации профессионалов.

Подсказки, которые помогут построить свой маршрут

Постарайтесь найти себе компаньонов. Учителя, советники по воспитательной работе, руководители школьных театральных коллективов, родители – все здесь в одной лодке, объединив усилия, вы не только облегчите свой труд, но и улучшите результат.

Узнайте, какие любительские театры есть в вашем районе и городе.

Постарайтесь наладить внутренний контакт между школьным театром и остальными учениками.

Планируя визит в театр, обязательно свяжитесь с представителем театра (зам. директора по работе со зрителем, креативным директором, начальником отдела спецпроектов, администратором по работе со школьниками, театральным педагогом и т. д.), чтобы уточнить детали или получить помощь в выборе события, а также узнать обо всех программах, которые есть в театре, но могут быть не представлены на сайте.

Перед визитом в театр ознакомьтесь с отзывами на событие, а лучше заранее самостоятельно посетите выбранное событие, чтобы иметь о нем полное представление.

Постарайтесь поддерживать контакт с театром или его представителями, чтобы быть в курсе актуальных и запланированных событий – подпишитесь на соц-сети театров и театральных коллективов.

Узнайте, есть ли в театре учительский или зрительский клуб. Вступив в него, вы не только сможете получать информацию о событиях в театре, но и найдете единомышленников.

Авторы исследования

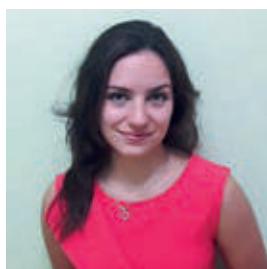
Александра Никитина

ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ

Екатерина Асонова

заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ

Елена Котова

специалист лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ

Дарья Маймистова

младший научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ

Наши исследования

О преимуществах использования искусственного интеллекта в школе

Результаты исследования: почему педагоги осторожны с ИИ и какие перспективы он открывает

Асонова Е. А., Сененко О. В.,
Борусяк Л. Ф.

Организационная культура и карьера педагогов: связь и факторы успеха

Как совершенствовать организационную культуру и коммуникативную среду школы, чтобы развивать профессиональную идентичность педагогов

Белолуцкая А. К., Блинов Г. Н.,
Деянов М. А., Криштофик И. С.

Учить(ся) быть зрителем: как педагог помогает детям видеть больше

О развитии зрительской культуры как культуры личностного соучастного восприятия в нетеатральных практиках: в пространстве учебных событий, на спортивных соревнованиях, в кинозале

Киктева К. С., Климова Т. А.,
Романичева Е. С., Россинская А. Н.

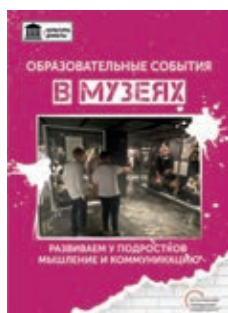
Как развивать культуру образовательных отношений: советы экспертов

Практические пошаговые рекомендации для педагогов, родителей и администрации школ

Миронова А. В., Коновалов А. Ю.,
Нехорошева Е. В., Касаткина Д. А.,
Авраменко В. Г.

Больше чем просто музей: как получить максимум образовательных эффектов

Результаты исследования по проектам «Разработка и апробация модели проведения просветительских мероприятий в системе общего образования г. Москвы в партнерстве с учрежд. культуры» и «Разработка и апробация инструментов музейной коммуникации на основе методологии «умный музей»

Белолуцкая А. К., Жабина Н. Г.,
Гурин Г. Г., Головина А. В.,
Гринько И. А., Криштофик И. С.,
Мкртчян В. А., Щербакова Т. В.,
Ушакова Е. Г.

В соавторстве с нейросетью: творческие задания по русскому языку

Исследование направлено на создание информационно-методических материалов для развития информационной культуры школьников в различных сферах, которые включают среди прочего задания для обучающихся, направленные на развитие не только предметных навыков, но и информационной культуры, критического и творческого мышления

Сененко О. В.

Дайджесты с результатами исследований ученых МГПУ по актуальным социальным проблемам города и горожан, а также по вопросам обучения и развития детей представлены в разделе «Библиотека» на научно-просветительском портале PRIZMA. Все материалы доступны для скачивания.

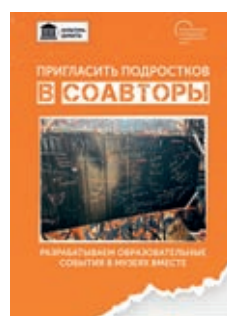
Цифровые устройства в детском саду: взгляд изнутри

Исследование ученых МГПУ о рисках и возможностях использования цифровых устройств в детском саду

Якшина А. Н., Шиян О. А., Стародубцева Е. А., Баранова А. А., Коваленко В. В., Жидкова А. Е., Крашенинников-Хайт Е. Е., Крикунова А. С., Кузьмина В. В., Минченко В. К., Филимонова Н. В., Холодова О. Л., Холодякова Е. С., Чистякова Е. И.

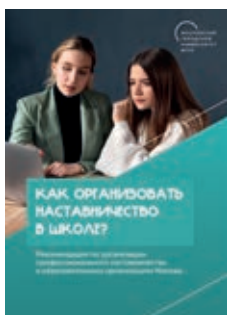
Музей — пространство смыслов, а не только экспонатов

От молчаливого слушателя к активному участнику: модель образовательного события, которая вовлекает подростков

Белолуцкая А. К., Жабина Н. Г., Гурин Г. Г., Головина А. В., Гринько И. А., Деянов М. А., Криштофик И. С., Щербакова Т. В.

Как организовать наставничество в школе?

Рекомендации для руководителей образовательных организаций, наставников и молодых педагогов по организации профессионального наставничества в образовательной организации

Белолуцкая А. К., Головина А. В., Гурин Г. Г., Жабина Н. Г., Криштофик И. С., Щербакова Т. В., Деянов М. А.

Играть и придумывать: условия для игры и творчества в детском саду

Исследование ученых МГПУ о значимости условий для поддержки детской игры, развития воображения и творческого мышления

Шиян О.А., Стародубцева Е.А., Якшина, А.Н., Воробьева И.И., Ле-ван Т.Н., Крашенинников Е.Е., Шиян И.Б.

Школьный спортивный клуб: успех в движении

Результаты исследования по проекту «Разработка материалов по оценке уровня знаний и технологий мотивации обучающихся в области заботы о здоровье, по продвижению спортивных клубов в ОО как формы продвижения ЗОЖ у обучающихся»

Сененко О. В., Киктева К. С., Асонова Е. А., Романичева Е. С., Калиничева Е. А., Маймистова Д. С., Никитина А. Б.

Международный опыт лидерства в образовании: лучшие практики профессионального развития учителей и директоров школ

В дайджесте представлены аналитические результаты исследования, включающие описание лучших практик Японии, Сингапура, Австралии и Китая по организации деятельности, направленной на профессиональное развитие и карьерный рост педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций общего образования.

Вачкова С. Н., Салахова В. Б., Агеева Н. С., Мысина Т. Ю., Суменкова Ю. И., Федоровская М. Н.

Театральные маршруты

Для начальной школы

РЕКОМЕНДОВАНО К ПЕЧАТИ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА УРБАНИСТИКИ И ГЛОБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАОУ ВО МГПУ

Московский городской педагогический университет

Россия, Москва, ул. Панфёрова, д. 14.

research.info@mgpu.ru

+7 (499) 132 35 09

Дизайн и вёрстка:

Дымкова О. А.

Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб»

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3.

info@author-club.org, www.author-club.org

Электронное издание.

Подписан макет 04.08.2025 г. Формат 60x90/8.

Усл. печ. л. 5.

Современный театр предлагает образованию немало интересных практик, среди которых творческие обсуждения спектаклей, разнообразные экскурсии, мастер-классы, мастерские, лаборатории, клубы, конкурсы, творческие встречи и многое другое. Сотрудники лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ составили образовательные театральные маршруты для начальной школы, опираясь на опыт многолетних исследований взаимодействия школы и театра.

«Театральные маршруты» адресованы учителям, советникам по воспитательной работе и руководителям школьных театральных студий.

