

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Н. К. Фоменко

*доцент кафедры социально-культурной деятельности
Кемеровский государственный университет культуры и искусств*

ТЕАТР И ШКОЛА: ПОИСК СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЮНОШЕСКОГО ДОСУГА

Роль театра в духовном развитии личности доказана, и эта истина в дополнительных аргументах не нуждается. Обоснованным считается и суждение о том, что для развития души подростка наличие даже посредственного театра много лучше, нежели его полное отсутствие. Однако, механизмы формирования театральной культуры зрителя, и, в частности, юного зрителя исследованы явно недостаточно.

Наполняемость театральных залов, как свидетельствует статистика, сегодня остается актуальной проблемой особенно для периферийных театров. Низкий уровень культуры организованных просмотров в периоды школьных культпоходов огорчает создателей спектаклей даже в столичных театрах.

О своем постоянном зрителе, обладающем устойчивым опытом общения с театром, развитым художественным вкусом, мечтает каждый театр. Кем и как воспитывается такой зритель? Театры, в большинстве своем, считают, что это прерогатива семьи и школы, оставляя за собой право «учить» и «воспитывать» зрителя на просмотрах спектаклей. О бесперспективности однонаправленной, линейной коммуникации «театр-зритель» говорили и писали многие театральные деятели. Известный режиссер 50–60-х годов Н. П. Акимов с тревогой отмечал в качестве основных причин «разрывов» в театральной коммуникации снисходительное отношение театра к своему зрителю как объекту коммуникации, забвение театральных традиций в программировании встреч со зрителем.

В статье «О театре настоящем и будущем» Н. П. Акимов писал: «Рассматривая роль театра в наше время, мы часто уделяем все наше внимание одной половине театра – сцене и мало задумываемся над запросами другой половины – зрителей. Помимо стремления к тому, чтобы общение сцены и зала было самым тесным... есть еще одна важная сторона вопроса. Людям свойственно встречаться и стремиться к общению между собой» [1, с. 92].

В этой статье выдающегося театрального деятеля возникают контуры своеобразного театра-клуба, в котором собираются люди для общения. Клубные формы общения не чужеродны природе театра, напротив, они органично вливаются в систему театральной коммуникации, предшествуя и завершая традиционную форму общения театра и зрителя во время спектакля.

Признавая приоритетность театрального спектакля как традиционной формы общения со зрителем, мы хотели бы заметить, что даже самый хороший спектакль, по нашим наблюдениям, далеко не всегда способен вовлечь юного зрителя в процесс активного восприятия, а тем более соучастия и сотворчества. Дело в том, что профессиональный театр, за редким исключением, пытается установить контакт с неподготовленным зрителем сразу на уровне синхронной коммуникации, игнорируя очень важный уровень общения зрителя до начала спектакля, т. е. опускает подготовительный период в коммуникации «театр – зритель». На этом уровне контакт со зрителем достигается не традиционными средствами взаимодействия.

В современной сложной культурной ситуации, когда телевидение и видеопродукция составляют сильную конкуренцию «живому художественному общению», театру необходимо расширять диапазон эмоционального общения со зрителем. В поисках новых увлекательных форм работы в этом направлении может оказать большую услугу опыт, накопленный Ленинградским ТЮЗом. «Зрительский актив необходим. Это – наши глаза и уши, это наши помощники, которые вместе с нами строят свой театр» – писал основатель театра юного зрителя в городе на Неве А. А. Брянцев [2].

Проблема воспитания зрительского актива, привлечения полноправных участников театральной жизни остается актуальной, требующей комплексного исследования.

На кафедре социально-культурной деятельности КемГУКИ в течение многих лет отработывались технологии приобщения к театральному искусству подрастающего поколения. В рамках «Театральной гостиной» при Доме актера г. Кемерово и студенческого клуба КемГУКИ «Диалог» преподаватели кафедры и студенты проводили театральные вечера, встречи с артистами, вечера-портреты артистов и режиссеров, обсуждения спектаклей, дискуссии по различным аспектам проблемы «Театр и зритель».

На одном из заседаний актива Кемеровского отделения Союза театральных деятелей был утвержден авторский проект «Театрального понедельника» для школ города. Аprobация проекта проходила в Кемеровском театре драмы.

Мы считаем, что на выходные дни в театрах (в данном случае это понедельники) возможно планировать проведение разнообразных внеспектаклевых программ общения со зрителем. В данном случае мы задумали экспериментальную проверку возможностей культурно-досуговой программы как средства приобщения учащейся молодежи к театральному искусству.

Для участия в эксперименте нами были выбраны «нетеатральные» школы города № 17 и № 49. Как показал социологический срез нашего исследования зрительской культуры школьников, 60 % из учащихся среднего и старшего звена этих двух школ не включали театр в сферу своих досуговых интересов.

Билеты на театральные спектакли распространялись «в нагрузку», школьники протестовали против обязательных культпоходов и т. д. Нам хотелось убедить ребят в том, что театр – искусство современное, зрелищное и увлекательное, что в наших областных театрах есть много замечательных, талантливых артистов. Мы понимали, что это открытие ребята должны сделать самостоятельно, только в этом случае они поверят нам и приведут с собой других своих сверстников. Увлечь школьников содержанием будущей программы о театре на первом этапе было бы проблематично, и мы решили пойти от формы.

Предложение подготовить театрализованную викторину или театральный вечер было встречено без энтузиазма. Зато популярная игра «Что? Где? Когда?» и КВН оказали магическое воздействие на ребят, и в обеих школах начался процесс по формированию команд для состязания сразу в двух играх.

Неизвестное об известном, необычное в обычном. Первый шаг по формированию интереса к будущему проекту был сделан. Предстояла серьезная работа по синтезированию известных «стереотипов», созданию культурно-досуговой программы нового качества. Параллельно программировались подготовительные этапы, продумывались методы закрепления и развития интереса участников игры в процессе работы. Этапы предыгры определялись структурой проекта. В программу включалось 11 заданий:

1. Приветствие команд (нужно представить визитку театра драмы и театра оперетты Кузбасса).

2. Вопрос по истории русского театра (вопрос в конверте).

3. Зрелищный вопрос от Кемеровского театра драмы (Актеры против зрителей. Проверка знаний репертуара и исполнителей ролей в предложенных фрагментах из идущих спектаклей).

4. Зрелищный вопрос от театра оперетты Кузбасса.
5. Театральный календарь (календарь персонифицирован).
6. «Черный ящик» – вопрос в предмете (по предметам реквизита нужно назвать спектакль, главных героев, сцену, в которой этот реквизит был использован)
7. Конкурс гримеров (Команда – команде. Нужно отгадать, из какого спектакля загримированный персонаж, его имя и т. д.).
8. Конкурс театральных художников.
9. Конкурс капитанов.
10. Аукцион для болельщиков.
11. Домашнее задание (конкурс на самую эффективную методику привлечения школьников к театру).

В течение трех месяцев команды школьников посещали театральные спектакли, встречались с артистами и режиссерами, побывали за кулисами и познакомились с работой различных цехов, изучали литературу по истории театра и знакомились по архивным материалам с историей кемеровских театров. Визитки-приветствия и домашнее задание школьникам помогали готовить наряду со студентами молодые актеры. Так происходил процесс узнавания и сближения «оппонентов» в репетициях, беседах и дискуссиях.

Информация о процессе подготовки к игре, исходящая от самих ее участников, обеспечила приток новых сил в команды, и наряду с основным составом в командах появились дублеры (7+7), которых мы включили в структуру программы и внесли в правила игры коррективы. Дублеры получали самостоятельные задания и приносили дополнительные очки своим командам. Для болельщиков (а зрительный зал в театре было решено делить по принципу: левая сторона – Кемеровский театр драмы, правая – Театр оперетты Кузбасса) был запланирован театральный аукцион.

Итак, наш проект опирался на уже известные игровые формы: «Что? Где? Когда?» и КВН.

А также:

- Концерт-загадка – актеры предлагали в качестве вопросов «знатокам» песни, стихи, монологи из идущих спектаклей («зрелищные вопросы»).
- Конкурс – творческие состязания художников и гримеров.
- Аукцион – состязание болельщиков.
- Викторина – театральный календарь.

Вполне понятно, что из простого арифметического сложения всех этих известных компонентов новое качество родиться не может. Нужно было «переплавить» все выше-названные «заемные» элементы в единое целостное и увлекательное действо.

Важную роль в процессах модификации любых программ играет точное определение основной структурной единицы – конфликта и предмета борьбы. В нашей программе конфликт развивался по следующим направлениям:

1. Театр против знатоков.
2. Команды друг против друга.
3. Знатоки (команды) против театра и друг против друга.

По своей природе конфликт театра со «знатоками» носил характер диалектического диспута, поскольку спор в своем содержании заключал возможность неожиданного синтеза взглядов.

В этом диспуте происходит следующий процесс синтеза позиций театра и зрителей.

Тезис от театра: «Чтобы иметь право судить о театре и его актерах, надо чаще бывать на спектаклях. Нельзя отрицать то, что плохо знаешь».

Антитезис от команд «знатоков»-школьников: «Традиционные способы общения театра с юными зрителями требуют пересмотра и обновления. Зрители – не объект воспитательного воздействия со сцены, а субъект сотворчества. Если театр хочет иметь понимающего зрителя, он должен, как минимум, с ним познакомиться».

Синтез: чтобы найти общий язык, чтобы подружиться, нужно лучше узнать друг друга. А для этого необходим богатый и разнообразный репертуар форм общения и взаимодействия.

Собственно подготовительный период и был спрограммирован таким образом, чтобы полемика перешла в русло диалога. Мы стремились на всех этапах работы над проектом расширить сферу контактов театра со школьниками и вызвать у «оппонентов» чувства удивления и удовлетворения от сделанных открытий в процессе узнавания (или знакомства).

На сцене, обозначая противоборство двух команд, стояли два круглых стола с волчками (одна из моделей игры В. Ворошилова). Игра по жестким правилам обостряла конфликт всего действия. Но ведущие программы, умело «размыкая игровую замкнутость» и подключая игру «ролевою», обеспечивали развитие сюжета по законам сценического представления. Зрелищные вопросы, элементы концерта-загадки, конкурсы художников и гримеров, фрагменты из спектаклей, яркие, остроумные эпизоды команд в духе лучших традиций КВНа, активное включение дублеров и болельщиков – все это создавало на сцене и в зале атмосферу динамично развивающегося праздника.

В зрительном зале все чаще звучали аплодисменты в адрес выступления артистов, юные зрители открывали для себя новые имена талантливых служителей Мельпомены.

А режиссеры и артисты, в свою очередь, с удивлением всматривались в переполненный юными зрителями праздничный зал, из которого за два с половиной часа игрового действия, проводившегося без антракта, не ушел ни один человек. В финальных эпизодах программы вместе со школьниками играли ведущие артисты театров драмы и оперетты. Наш ВИК-КВН оказался созвучен природе театрального искусства. Создавалось ощущение, что сам театр захотел выйти на такой уровень общения с юными зрителями.

И театр, и зрители, школьники и учителя, приняли наш проект. Эксперимент получил положительную оценку специалистов и вскоре ВИК-КВН «Любите ли вы театр?» прошел апробацию в Новокузнецком драматическом театре. На этот раз и команды игроков, и команды болельщиков были сборные из разных школ двух районов города – Центрального и Заводского. За счет такого укрупнения команд значительно обострился конфликт борьбы, болельщики спрашивали лишние билетик задолго до входа в театр.

В культурной ситуации г. Новокузнецка ВИК-КВН «Любите ли вы театр?» был воспринят как значительное событие, и неоднократно он заключал проводимую театром Всероссийскую неделю «Театр – детям и юношеству». Новокузнецкий ВИК-КВН был дважды показан по областному телевидению.

Наш проект развития театральной культуры у школьников органично вписался в систему работы со зрителем, которую в течение многих лет создавали заместитель директора Новокузнецкого драматического театра по работе со зрителем О. Л. Павловец и заведующая литературной частью театра С. Э. Бондаревская.

Работа театра по развитию контактов со школами города программировалась по следующим направлениям:

- создание в каждой школе города актива юных любителей театра;
- создание при театре клуба организаторов внеклассной работы;
- открытие театрального клуба директоров школ города (в этой работе активную помощь театру оказало гороно);
- театральные вечера в каждой школе, посвященные Дню театра и открытию Недели «Театр – детям и юношеству»;
- работа зрительского жюри из числа юных любителей театра в период Недели.

Наряду со школьными встречами в Новокузнецком драматическом театре родилось еще одно направление – театральный абонемент «Папа, мама, я – театральная семья».

Один раз в месяц для детей и родителей, преимущественно в воскресные дни, театр помимо спектакля предлагал программу внеспектаклевых клубных форм общения. Это направление в работе со зрителем представляется нам наиболее актуальным, поскольку сегодня не так часто можно встретить в театральных залах детей с родителями. Этот аспект проблемы развития духовной культуры нашего общества заслуживает специального рассмотрения. На базе Новокузнецкого драматического театра при содействии Кемеровского отделения Всероссийского фонда культуры создается творческое объединение по эстетическому воспитанию «Театр – Семья – Школа». Первым большим событием в работе объединения явился подготовленный им фестиваль драмколлективов школ и внешкольных учреждений на сцене Новокузнецкого театра. Фестиваль проходил в три этапа и завершился большим театральным праздником «Когда встречаются друзья».

В программе творческого объединения «Театр – Семья – Школа» ежегодное проведение «Рождественских встреч», музыкальные вечера, праздничные концерты, литературные вечера, вечера-встречи «Театр + зритель».

Внутри творческого объединения «Театр – Семья – Школа» родился и вырос в самостоятельное направление работы с юным зрителем театр детского творчества «Юность» (театр, где играют дети). В этом театре юные артисты играли вместе с профессиональными актерами Новокузнецкого драматического театра в профессиональных спектаклях на большой сцене, удивляя и радуя своих сверстников, родителей и учителей.

Вполне понятно, что такая многоуровневая программа работы по развитию театральной культуры зрителя требовала больших материальных затрат. И при театре создается еще один клуб – «Театральный клуб деловых людей». В его состав вошли мэры г. Новокузнецка, руководители всех районов, а также директора крупных промышленных предприятий и банков. Члены клуба оказали значительную финансовую помощь в реализации многих проектов долгосрочной программы «Театр + Зритель»

Осмысление опыта работы со зрителем Новокузнецкого драматического театра и многолетнего опыта кафедры социально-культурной деятельности по внедрению клубных технологий в театральную жизнь города, в социально-культурные процессы развития духовной культуры молодежи убеждает нас в том, что природа клуба имманентно присуща театру и наоборот – там, где нет магии театра, и клуба нет.

«Что же касается театра, как храма искусства, как творческого художественно-зрелищного учреждения, – пишет В. В. Туев, – то вовсе не пытаюсь отождествить его с “культпросветским” клубом, тоже учреждением, но выполняющим несколько иные, специфические, но тоже существенные социальные функции, смею утверждать, что и театр начинается с клуба, с добровольного объединения людей» [3].

Подведем итоги. Интересный и конструктивный опыт, начатый еще в 90-х годах энтузиастами Новокузнецкого драматического театра, преподавателями и студентами Кемеровского института культуры и широкой театральной общественностью гг. Кемерово и Новокузнецка, имевший вначале, казалось бы, только локальное, местное, экспериментальное значение, сегодня, уже в начале XXI века, широко распространяется как в театральной жизни Кузбасса, так и в его образовательных учреждениях.

Литература

1. Акимов Н. П. Театральное наследие // О режиссуре: Режиссерские эксплуатации и заметки / под ред. С. И. Цимбал; сост.: В. М. Миронова. – Л.: Искусство, 1978. – Кн. 2. – 287 с.
2. Наш друг – театр: сб. ст. / сост.: Н. П. Курапцева, Л. Г. Сурина. – Л.: Лениздат, 1982. – 143 с.
3. Туев В. В. Технология организации инициативного клуба: учеб. пособие для вузов искусств и культуры. – М.: МГУКИ, 1999. – 243 с.