

Груздев Михаил Александрович

аспирант, учитель

МБОУ «СОШ №13»

г. Мытищи, Московская область

DOI 10.31483/r-106780

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ РАБОТЫ С ДЕТСКИМ ТЕАТРАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ. «ОТ ЗАМЫСЛА К СПЕКТАКЛЮ»

***Аннотация:** в статье автор делится наработками по выявлению критериев при постановке спектакля с детьми-подростками, основанных на личных наблюдениях, опыте, знаниях.*

***Ключевые слова:** наставничество, театральная педагогика, работа над пьесой, подростки, постановка спектакля.*

*Для детей нужно писать так же,
как для взрослых, только еще лучше.*

К.С. Станиславский

Эпиграфом данной статьи служит данная цитата не спроста. Детское театральное искусство – это тот материал, который, к сожалению, кажется второстепенным. Взрослый актер – вот здесь настоящая работа. Однако этот самый взрослый актер тоже был когда-то ребенком со своим миропониманием и ощущением происходящего вокруг. Накопив определенный «багаж», он выходит на сцену на радость зрителя. Но как это происходило? При каких обстоятельствах? Как менялось его миропонимание, которое еще не стереотипно взрослыми представлениями и наставлениями? Ответы на эти вопросы, пожалуй, буду волновать любопытные души еще долгое время. В данной работе будут раскрыты особенности постановки спектакля, основанные на личных наблюдениях, опыте, знаниях.

Существуют ли какие-то критерии при работе с подростком? Конечно, да. Но для каждого актера-подростка свой особенный рецепт. И всё же попробуем выявить общие закономерности или даже критерии. При работе с детским театральным коллективом важно следующее.

1. Создать безопасную и благоприятную среду, поощряющую творчество и воспитывающую любовь к исполнительскому искусству.

2. Важно иметь опытных и подготовленных педагогов-наставников (режиссеров или режиссера), которые умеют работать с детьми и могут обеспечить соответствующие возрасту рекомендации и направить в нужном для, прежде всего, подростка направлении.

3. Успешный детский театральный коллектив должен предоставлять детям возможность развивать свои навыки с помощью репетиций, представлений, мероприятий, спектаклей как результат труда. Прежде всего, внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь каждому ребенку обрести уверенность в себе, выразить себя и получать удовольствие, осваивая новые навыки [5, с. 124–140].

Разберем подробнее вышеуказанные позиции.

Когда дело доходит до работы с детским театральным коллективом, необходимо учитывать ряд важных факторов, чтобы обеспечить положительный и обогащающий опыт для всех участников. Прежде всего, важно создать безопасную и благоприятную среду. Это означает предоставление физического пространства, благоприятствующего обучению и творчеству, с соответствующим оборудованием и материалами. Это также означает установление четких правил поведения и общения, а также обеспечение того, чтобы все участники чувствовали себя уважаемыми и ценными.

Режиссер постановки выступает также и в роли наставника для подростка, поэтому он должен обладать глубоким пониманием развития детей, а также способностью адаптировать свой стиль преподавания в соответствии с потребностями отдельных учащихся. Они также должны уметь давать соответствующие возрасту рекомендации и наставления, а также быть терпеливыми, добрыми и поддерживающими.

Для плодотворной работы при постановке спектакля важно идти от мнения самих учеников/воспитанников/артистов – это самое главное. А дальше все по известной структуре:

1. Разработать четкое видение постановки: прежде чем приступить к репетициям, стоит самому режиссеру время, чтобы сформулировать свое видение постановки. Это должно включать четкое понимание темы пьесы, персонажей и общего тона, а также видение того, как эти элементы будут сочетаться на сцене. Наличие четкого видения может помочь направлять репетиции и удерживать всех сосредоточенными на одних и тех же целях. Звучит совершенно банально, но это именно так. Видение конечного результата постановки может и должно меняться, но оно должно быть, как начало отсчета постановки, в которой вносят коррективы по миропониманию действующих лиц (актером, жизненным обстоятельствам, материальному обеспечению и т. д.

2. На каждую репетицию необходимо устанавливать четкие цели и задачи для каждой репетиции: вместо того, чтобы просто повторять сцены, может быть полезно установить конкретные цели и задачи для каждой репетиции, помогая актерам вопросами: зачем я вышел на сцену? Могла ли это сцена произойти без участия персонажа? С каким отношением персонаж выходит на сцену? и пр. Это может включать в себя сосредоточение внимания на развитии персонажа, работу над конкретными блоками или хореографией, или изучение определенных тем или мотивов в пьесе. Ставя четкие цели, вы можете быть уверены, что все работают над одним и тем же конечным результатом.

3. Из предыдущего пункта отдельно стоит выделить: общение со своими актерами: эффективная коммуникация – ключ к успешной постановке (иной раз пусть даже на отвлеченные темы – перезагрузка тоже важна). Тем самым появится понимание: четко ли донесены свои ожидания до актеров, каждый ли понимает свои роли и обязанности, идет ли работа в границах предлагаемых обстоятельств и сверхзадач спектакля. Как бы порой тяжело не приходилось, но ощущение открытого общения и сотрудничество – залог продуктивной работы и пусть даже иной раз с критическим отношением, но это огромная польза при постановке.

4. Репетиции могут быть напряженными и требовательными, поэтому важно создать позитивную и поддерживающую обстановку для актерского состава.

5. При подготовке к выступлению может быть полезно сохранять организованность и отслеживать свой прогресс. Важность расписания репетиций необходима, так как для актеров-подростков это настрой на работу, чтобы не сбиться с пути. После каждой репетиции необходимо подводить некий итог: ближе ли мы сегодня стали к поставленной цели или нет. Признавать свои неудачи – это тоже шаг по мотивации подростков [1, с. 130–135].

Всё может помочь вам оставаться сосредоточенным и продуктивным, а также гарантировать, что идет процесс по достижению своих целей.

Стоит вывести непосредственно основные моменты перехода от идеи к спектаклю в детском театре:

1. Концептуализация: придумать идею для пьесы или перформанса. Это может включать в себя мозговой штурм тем, сюжетных линий, персонажей и настроек. Например, идея детской театральной постановки может заключаться в том, чтобы превратить любимую детскую книгу в пьесу, такую как «Баранкин, будь человеком» (В. Медведев).

2. Написание сценария: как только у вас появится идея пьесы, следующим шагом будет написание сценария. Это включает в себя более детальную проработку сюжета, персонажей, диалогов и обстановки. Например, сценарий для «Баранкин, будь человеком» может включать адаптацию рифмованного текста книги в формат сценария, а также добавление дополнительных сцен и диалогов для наполнения истории.

3. Кастинг: имея на руках готовый сценарий, следующим шагом является подбор актеров для пьесы. Это включает в себя проведение прослушиваний и отбор актеров на каждую из ролей в пьесе. Для постановки детского театра это может включать подбор актеров-детей на главные роли, а также подбор взрослых актеров на второстепенные роли.

4. Репетиции: как только актерский состав будет на месте, можно приступать к репетиционному процессу. Это включает в себя проработку каждой сцены пьесы, блокирование движений и поступков, а также репетицию реплик и песен.

Репетиции могут проходить в течение нескольких недель или месяцев, в зависимости от сложности пьесы и количества доступного времени.

5. Костюмы, декорации и реквизит: По мере продвижения репетиций акцент будет смещаться на создание физических элементов представления, таких как костюмы, декорации и реквизит. Это может включать в себя проектирование и конструирование декораций, создание костюмов для каждого персонажа, а также сбор или создание реквизита, который будет использоваться в пьесе.

6. Технические репетиции: в последние недели перед выступлением будут проведены технические репетиции. Это включает в себя интеграцию освещения, звука и спецэффектов в представление и репетицию с использованием этих элементов на месте.

7. Представление: наконец-то пьеса готова к исполнению! Это может включать серию выступлений в течение уик-энда или более длительный период, в зависимости от размера и размаха постановки. Когда вся тяжелая работа и подготовка завершены, актеры, могут воплотить свое видение в жизнь, чтобы зрители могли им насладиться.

Это лишь некоторые из основных моментов перехода от идеи к спектаклю в детском театре. Конечно, конкретные детали каждого этапа будут варьироваться в зависимости от производства и задействованной творческой команды [4, с. 101–107].

Однако можно пойти и по другому пути. Предположим, мы уже имеем пьесу (классика) и тогда и состав выстраивается по типажам, уже описанным в пьесе. Всё индивидуально.

Основываясь на личном опыте были поставлены спектакли:

1. По пьесе В.И. Ольшанского «Тринадцатая звезда»;
2. По пьесе Г. Мамлина «Эй ты, – здравствуй!»

Идет продуктивная работа над пьесой А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся».

«Свои люди – сочтемся» посвященная темам социального класса, власти и коррупции в России XIX века. Пьеса включает в себя большой состав персонажей, некоторые из которых взрослые, и затрагивает сложные эмоциональные и психологические проблемы. Данная пьеса – комедия нравов. Купеческая жизнь, свадебная тематика. Купец решается заработать крупным обманом – не платить долги, объявив себя банкротом, предварительно переписав имущество на верных людей. А кто верней, чем приказчик и единственная дочь, ради такого дела отдаваемая ему в жены? Родителя-благодетеля в долговой тюрьме не оставят же или оставят?..

Постановка этой пьесы с участием актеров-подростков требует высокого уровня мастерства и зрелости со стороны режиссера и актеров, а именно:

1. Актерское мастерство: необходимо обладать сильными актерскими способностями, чтобы убедительно изобразить сложные эмоции и взаимоотношения персонажей пьесы. Это включает в себя такие навыки, как голос и движения, развитие характера, эмоциональный диапазон и работа со сценой.

2. Запоминание: в пьесе большой состав персонажей и длинный сценарий, поэтому актерам нужно будет уметь запоминать свои реплики и блоки, чтобы обеспечить отточенное и слаженное исполнение.

3. Партнерское взаимодействие (в современных реалиях выстраивать партнерские взаимоотношения всё сложнее и сложнее): работа над театральной постановкой требует большого сотрудничества и командной работы, поэтому актерам необходимо уметь хорошо сотрудничать друг с другом, а также с режиссером, дизайнерами и другими членами творческой команды.

4. Профессионализм: участие в спектакле требует высокого уровня профессионализма, включая пунктуальность, подготовленность и уважение к производственному процессу и другим членам театральной труппы.

5. Эмоциональная зрелость: пьеса затрагивает сложные темы, такие как социальный класс, власть и коррупция, которые могут быть эмоционально сложными для актеров-подростков. Следовательно, они должны обладать определен-

ной степенью эмоциональной зрелости, чтобы обращаться с материалом здоровым и продуктивным образом. Повышение уровня эмоциональной зрелости актера-подростка требует вдумчивого и чуткого подхода. В контексте выступления в такой пьесе, как «Свои люди – нас сочтемся», которая затрагивает сложные эмоциональные темы, есть несколько стратегий, которые могли бы оказаться полезными:

1. Обеспечить контекст и поддержку: режиссер может обеспечить контекст для тем и эмоций в пьесе, а также эмоциональную поддержку актерам. Это может включать обсуждение исторического и культурного контекста пьесы, предоставление актерам ресурсов для того, чтобы они могли больше узнать о темах, а также создание безопасной и благоприятной среды для того, чтобы актеры могли исследовать свои эмоции.

2. Участие в спектакле может быть эмоционально напряженным, поэтому для актеров важно иметь стратегии регулирования своих эмоций. Режиссер может дать рекомендации по таким техникам, как глубокое дыхание, визуализация и внимательность, чтобы помочь актерам оставаться на месте и управлять своими эмоциями.

3. Саморефлексия. По мере того, как актеры работают над своими персонажами и сценами, их можно поощрять к размышлению о собственном опыте и эмоциях. Это может помочь им развить более глубокое понимание эмоциональных тем пьесы, а также их собственных эмоциональных реакций.

4. На протяжении всего репетиционного процесса режиссер должен предоставлять обратную связь и поддержку актерам. Это может включать похвалу и конструктивную критику, а также эмоциональную поддержку и ободрение.

5. Режиссер обязан предоставить актерам возможность обсудить свои эмоции и переживания, связанные со спектаклем. Это может включать групповые обсуждения, беседы один на один, ведение дневника или другие рефлексивные действия.

На основе вышесказанного возникает очень непростой вопрос: «Нужно ли детям принимать участие в таких спектаклях, где раскрываются недетские проблемы общества»?

На этот вопрос нет простого ответа, поскольку решение о привлечении детей к выступлениям, затрагивающим недетские проблемы общества, будет зависеть от ряда факторов, включая возраст и уровень зрелости детей, характер представления и цели творческой команды.

С одной стороны, знакомство детей со сложными социальными проблемами с помощью театра может стать ценным способом помочь им развить эмпатию, навыки критического мышления и более глубокое понимание окружающего мира. Это также может предоставить детям платформу для изучения своих собственных мыслей и чувств по этим вопросам и для участия в содержательном диалоге со своими сверстниками и взрослыми.

С другой стороны, важно учитывать потенциальные риски и проблемы, связанные с ознакомлением детей с чувствительными или противоречивыми материалами. Детям может быть трудно переварить или понять темы представления, или они могут быть эмоционально подавлены содержанием. Кроме того, некоторые родители или лица, осуществляющие уход, могут возражать против ознакомления своих детей с определенными темами или могут считать, что материал не соответствует возрасту.

В конечном счете, решение о привлечении детей к выступлениям, которые затрагивают недетские проблемы общества, должно приниматься с тщательным учетом конкретных обстоятельств и потребностей участвующих детей. Важно создать безопасную и благоприятную среду для ознакомления детей с материалом и обеспечить им доступ к соответствующим ресурсам и поддержке по мере необходимости. Кроме того, может быть полезно пообщаться с родителями или лицами, осуществляющими уход, чтобы обсудить любые проблемы или вопросы, которые могут возникнуть у них по поводу содержания представления.

Феномен спектакля, исполняемого детьми-подростками может быть совершенно уникальным и особенным. Есть несколько ключевых аспектов, которые способствуют этому явлению:

1. Невинность и спонтанность: дети, участвующие в спектакле, могут привнести в свои выступления элемент невинности и спонтанности, которого часто не хватает в спектаклях для взрослых. Дети могут быть не такими застенчивыми или опытными, как взрослые актеры, что может привести к более естественному и аутентичному исполнению.

2. Аутентичность: актеры-подростки также могут привнести в свои выступления такой уровень аутентичности, которого взрослым актерам может быть трудно достичь. Дети могут опираться на свой собственный опыт и эмоции, чтобы придать своим выступлениям уровень правдивости и искренности.

3. Уникальная энергия и энтузиазм: ребята в процессе постановки часто приносят в свои выступления уникальную энергию и энтузиазм. Они могут быть в восторге от возможности выступить и гореть желанием продемонстрировать свои таланты и навыки [3, с. 107–119].

В целом, феномен представления в исполнении детей может быть совершенно волшебным и завораживающим. Дети обладают уникальным взглядом на мир и могут привнести свежесть и аутентичность в свои выступления, которые часто глубоко трогают и вдохновляют.

В спектаклях, которые исполняют подростки, есть особая эстетика, в отличие от постановок со взрослыми актерами. Отчасти это связано с уникальными качествами, которые подростки приносят в свои выступления, такими как стадия их развития, эмоциональная зрелость и уровень энергии.

Одним из аспектов эстетики является стремление к экспериментам и исследованию. Подростки часто находятся на том этапе своей жизни, когда они примеряют на себя другую личность и исследуют свои собственные эмоции и переживания. Это может привести к более авантюрному и экспериментальному подходу к их выступлениям, с готовностью рисковать и пробовать что-то новое.

В некоторых случаях подростковые выступления могут также включать элементы молодежной культуры или подростковых субкультур. Это может включать использование музыки, моды и других визуальных или культурных отсылок, которые имеют отношение к подросткам и их опыту.

В целом, эстетика спектаклей с участием актеров-подростков может сильно отличаться от постановок со взрослыми актерами, с акцентом на необработанность, аутентичность, экспериментирование и молодежную культуру, что придает уникальность постановки и свое миропонимание «взрослого мира».

Несмотря на то, что были проведены некоторые исследования о преимуществах и проблемах вовлечения детей и подростков в театральные представления, возможно, есть место для дальнейшего изучения этой темы. Дальнейшее исследование могло бы помочь лучше понять влияние театра на детей и подростков, как с точки зрения их личностного развития, так и с точки зрения понимания сложных социальных проблем.

Некоторые потенциальные области исследования могли бы включать:

- 1) влияние театра на эмоциональное и социальное развитие детей и подростков;
- 2) роль театра в развитии эмпатии, навыков критического мышления и более глубокого понимания социальных проблем;
- 3) потенциальные риски и проблемы, связанные с ознакомлением детей и подростков с чувствительными или противоречивыми материалами в театральном контексте;
- 4) различия между театральными представлениями с участием детей или подростков по сравнению со взрослыми актерами и как эти различия могут влиять на реакцию или восприятие аудитории;
- 5) театр потенциально может служить инструментом социальных изменений или пропаганды, особенно в контексте молодежных инициатив [2, с. 7–16].

Таким образом, на основе вышесказанного были некие общие, но основные критерии работы с детским театральным коллективом, которые включают в себя создание безопасной и поддерживающей среды, сосредоточение внимания на

развитии навыков и личностном росте, а также выбор материала, соответствующего возрасту. Был обсужден вопрос перехода от идеи к спектаклю в детском театре, который предполагает сотрудничество между режиссером и актерами, а также акцент на повышении квалификации и разработке целостной постановки. Был затронут вопрос о том, целесообразно ли актерам-подросткам ставить пьесу типа «Свои люди – сочтемся» и обсудили важность учета эмоциональной зрелости актеров и потенциального воздействия материала на аудиторию.

Наиболее эффективные подходы и методы работы с подростками при постановке спектакля:

1. «Опыт театральной педагогики в работе с подростками» (автор: Ирина Малышева) – статья, опубликованная в журнале «Вопросы педагогики» в 2017 году, в которой рассматривается опыт работы с подростками в театральном коллективе и применяемые методы.

2. «Театральное искусство как средство педагогического воздействия на подростков» (автор: Алексей Костюченко) – научная статья, опубликованная в журнале «Теория и практика общественного развития» в 2015 году, в которой рассматривается роль театра в развитии личности подростков и применяемые методы театральной педагогики.

3. «Театральная педагогика как средство развития личности подростка» (автор: Елена Максимова) – научная статья, опубликованная в журнале «Педагогика» в 2016 году, в которой рассматриваются подходы и методы театральной педагогики, направленные на развитие личности подростков.

4. «Театральная педагогика и ее роль в развитии творческих способностей подростков» (автор: Анна Топоркова) – статья, опубликованная в журнале «Педагогические и социально-психологические науки» в 2018 году, в которой рассматривается роль театральной педагогики в развитии творческих способностей подростков.

Список литературы

1. Зотова М.Н. Театральное искусство в развитии социальных и коммуникативных компетенций дошкольников и младших школьников / М.Н. Зотова // Научный вестник МГППУ. – 2014.
2. Крюкова Л.А. Театр и развитие эмпатии у детей: теоретические и практические аспекты / Л.А. Крюкова // Социальные и гуманитарные науки в Сибири. – 2018.
3. Миронова И.В. Театр и социализация подростков / И.В. Миронова // Образование и наука. – 2013
4. Попова Е.В. Роль театрального образования в развитии творческих способностей у детей / Е.В. Попова, Т.А. Савельева // Наука и образование. – 2017.
5. Школа театра и кино для детей и молодежи: теория и практика: монография / Н.С. Дубинина, Е.А. Маркина, Е.В. Ходякова [и др.]; под ред. Н.С. Дубиной. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2020.