



ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ В ШКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ

АННОТАЦИЯ

Статья адресована руководителям и педагогам детских театральных коллективов, учителям образовательной области «Искусство», преподавателям вузов и колледжей, которые готовят специалистов для театральной работы с детьми, советникам директоров школ по воспитательной работе, руководителям фестивалей детского театрального творчества.

В статье рассматривается вопрос о создании декораций, костюмов, грима в спектакле театра, где играют дети. Кто и почему должен создавать проекты, эскизы и сами художественно-материальные объекты: руководитель детского театрального коллектива, дети-воспитанники, родители, профессиональные художники? Процесс рассматривается как образовательный, а не технический. И все участники процесса рассматриваются как участники единого образовательного процесса: не только дети, но и взрослые.

Создание художественного оформления спектакля рассматривается как часть создания особой СО-БЫТИЙНОЙ открытой художественной образовательной среды, которая возможна только при совместно-распределённой деятельности детей и взрослых.

В статье приведена историческая справка о том, как данный вопрос рассматривался с начала XX века до наших дней. Особое внимание в исторической части уделяется вопросу о том, какими параметрами и характеристиками должно обладать оформление спектаклей, созданное для различных возрастных групп школьников.

Далее рассказывается о творческой игре, посвящённой этому вопросу, которая была проведена на десятой, юбилейной Всероссийской конференции школьной театральной педагогики памяти Леопольда Антоновича Сулержицкого в 2022 году. Конференция была организована Лабораторией социокультурных образовательных практик НИИ Урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического института и АНО «Пролог». Конференция всегда проходит в необычном формате, насыщена творческими практиками и экспериментами, для которых характерны исследования средствами театра и игры. В форме такой исследовательской игры, основанной на модифицированных дебатах (по К. Попперу) исследовался вопрос о современных практиках создания визуального оформления спектакля в детских театральных коллективах. Вопрос рассматривался в контексте современных постановлений Правительства Российской Федерации о развитии школьного театра.

ВВЕДЕНИЕ

С 2021 года школьный театр попал в зону пристального внимания руководства страны. Всероссийский проект «Школьная классика» разработан Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и Театральным институтом им. Бориса Щукина. «Цель Проекта – формирование поликультурной среды, способствующей всестороннему развитию личности, приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям посредством стимулирования развития театральных студий в образовательных организациях всех регионов нашей страны». Министер-

ство просвещения России разработало «дорожную карту» по созданию и развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации на 2021-2024 годы¹. Таким образом, решение о необходимости создания театра в каждой школе должно реализоваться к концу 2024 года.

Данное положение можно расценить весьма положительно. Никому не нужно доказывать, что школьный театр как традиционная форма организации коллек-

¹ Запущена программа создания школьных театров 30 ноября 2021 г. // Министерство Просвещения РФ: официальный сайт. Режим доступа: <https://edu.gov.ru/press/4430/zapuschena-programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov/>

тивного детского художественного творчества всегда имела значимость в развитии и воспитании детей. В системе образования театральное искусство прочно заняло место как важнейший ресурс для выявления, развития талантов, одаренностей детей и подростков [1]. Школьный театр является традиционной формой организации театральной деятельности и выступает основой для формирования детского коллектива. Педагогическая работа в школьном театре заключается в создании благоприятных условий для всех субъектов образовательного процесса на основе качественного репертуара с целью постановки спектакля с детьми [2]. Очень часто, особенно в населенных пунктах, где нет профессионального театра, школьный театр является первой формой театрального искусства, с которой знакомится ребенок. Поэтому одна из важнейших задач школьного театра – пробудить интерес к этому виду искусства как у детей-участников представлений, так и у детей-зрителей, сформировать базовые общекультурные компетенции [3]. Как указано в программе развития школьных театров, искусство театра является «важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых детей из регионов»².

Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина в помощь педагогам дополнительного образования были разработаны методические рекомендации по организации школьного театра и пособия для педагогов по организации театральной деятельности в общеобразовательных учреждениях.

При этом многие вопросы, неизбежно связанные с созданием такого театра, ещё не решены. Кто должен руководить школьным театром и как готовить руководителей? Сколько часов в учебном плане необходимо отводить на такую работу? Как она должна быть организована и как она может оцениваться? Все эти вопросы сейчас решаются на самом разном уровне. Поскольку театр – коллективное искусство, поскольку выразительными средствами театра являются художественные языки всех видов искусств помимо основного языка театра – действия, встаёт вопрос и о том, кто и как должен заниматься визуальным оформлением театра. Является ли оформление спектакля чем-то отдельным от образовательного процесса или органично вписывается в него? Является ли этот процесс делом узкого круга детей и взрослых, занятых постановкой спектакля, или это один из способов создания единого образовательного пространства школы? Каковы реальные возможности современной школы в области организации процесса создания визуального оформления спектакля? Вот те вопросы, которые мы хотели бы обсудить в рамках нашего большого исследования и в рамках данной статьи. Нам представляется, что это исследование необходимо для разработки регламентов и программ работы школьного театра, для создания методических рекомендаций по его развитию и для конкретной работы практиков.

² Там же. Режим доступа: <https://edu.gov.ru/press/4430/zapushchena-programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov/>

Методы исследования

Мы изучили и обобщили подход к решению вопроса о работе над визуальным образом спектакля, предложенный специалистами, стоящими у истоков организации детского театрального творчества в России в начале XX века.

Далее нами была разработана особая процедура исследования – творческая игра «Дебаты»³, в которой участвовали современные театральные педагоги системы образования, обладающие высокой экспертной оценкой. Фиксация этой игры и анализ её результатов стали основой нашего исследования.

Дебаты об оформлении школьного спектакля

Дискуссии о школьном театре начались в России на рубеже XIX и XX веков. Необходимо отметить, что в научной литературе достаточное количество исследований, посвященных проблемам организации школьного театра данного периода [4, 5, 6, 7, 8]. На смене столетий активно обсуждались вопросы, связанные с драматизацией, с организацией театральной деятельности в образовательном процессе школы [9]. И тогда же стал обсуждаться вопрос о визуальном оформлении школьного спектакля. В сборниках, альманахах, журналах 1918-1928 года обсуждался вопрос о том, какими должны быть гримы, костюмы, декорации и кто должен их делать. Например, в альманахе «Зрелище» в 1922 году были опубликованы статьи В. Строевой и Г. Рошала с рекомендациями по оформлению детских спектаклей. В альманахе «Театр для детей», изданном в 1926 г. в Харькове, авторы С. Городисская и А. Беляцкий утверждали, что декорации для детских спектаклей должны быть простыми и понятными для зрителей. Большинство авторов этого времени, рассматривая театр, прежде всего, как действенный инструмент развития, воспитания, образования, склонялись к мысли, что оформление спектакля – дело самих детей, которое должно осуществляться под руководством взрослых⁴.

В этом были согласны культуролог В. Всеволодский-Генгросс, педагог и методист Кс. Спасская, режиссёр Г. Рошаль⁵, заведующий педагогической частью Ленинградского ТЮЗа и главный редактор Непериодического издания «Игра» Н. Бахтин⁶ и многие другие. Например, в хрестоматийном сборнике под редакцией Н.Н. Иорданского «Школьные спектакли и инсценировки», вышедшем в 1926 г. в издании Московского Акционерного общества, в текстах чаще всего встречаются два слова: «лёгкость» и «импровизация». Авторы призывают не загромождать сцену, не цеплять

³ Международная образовательная ассоциация дебатов: официальный сайт. Режим доступа: <http://idebate.org/> (дата обращения: 20.04.2023).

⁴ Игра-драматизация в средней школе. М-Пг, Гослитиздат, под ред. Е. Соловьевой (предположительно 25 - 26 гг) - 188 стр.

⁵ Театр в школе. Сб. Серия «Дети и театр» под общей редакцией Н. Шер. Издательство Северо-Западного Областного Отделения Главной Конторы «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», Ленинград, 1924 г., - 196 с.

⁶ Игра. Непериодическое издание, посвященное воспитанию посредством игры. № 1 - 3, НАРКОМПРОС, 1918 - 1920 гг.

на детей маски, не прятать их в подробных костюмах, не скрывать их лица за толстым слоем грима. И, если учесть, что с детьми до «школы III ступени», до 15-16 лет, не рекомендуется ставить большие произведения, репетировать по режиссёрской указке точные мизансцены и актёрские рисунки, то и смысл визуального оформления не только в создании выразительного художественного образа, но ещё и в помощи в игре-импровизации. Вещи и краски не должны обременять, они должны рождаться здесь и сейчас почти из ничего, но точно соответствовать потребностям игры.

Размышляя о разных возрастах, авторы начала XX века предлагают разные варианты работы с визуальным оформлением спектакля. Они пишут о том, что для учеников I ступени (начальная школа) важно и полезно создавать в коробочках маленькие кукольные домики, насыщая их простыми, но рукотворными предметами. Обсуждая сказку, например, о «Зайкиной избушке» важно обсуждать, чем отличается его домик от домика Лисы. Что заяк любит, какой у него характер, какое представление об уюте. И тогда работа над визуальным образом приучит к внимательному, чуткому чтению, но останется приятной и естественной для ребёнка игрой. Саму же сказку малышам не нужно играть как актёрам и показывать зрителям, вся игра происходит в процессе чтения, сочинения и насыщения пространства. Когда речь заходит о II ступени, о подростках, обсуждают декорацию как лёгкий конструктор, из которого можно строить безопасную, удобную для игры и выразительную среду. А костюмы предлагается делать из однородной основы (теперь это чаще всего чёрное трико или цветные футболки) с добавлением точных деталей, вырезанных, например, из упаковочной бумаги. И тут речь идёт уже о развитии образно-символического мышления, о развитии в детях способности точно подобрать и изготовить выразительный элемент костюма. И в то же время о том, чтобы не стеснять и не закрывать детскую органику и пластическую выразительность. Что касается грима, то от него рекомендуют вовсе отказаться, чтобы он не закрывал живую выразительность детского лица. И только когда речь заходит о III степени, предполагается, что можно создать в собственном смысле слова гримы, костюмы и декорации. Но только самим, в процессе репетиций, из простых материалов, из точного подбора, сохраняя принцип стилизации: чтобы развивать вкус участников, чтобы оформление соответствовало их пониманию и возможностям, чтобы вещи не мешали действию⁷ [6].

Известный кукольник Н.Д. Бартрам, создатель первого музея игрушки, в статье «Кукольный театр», опубликованной в 1925 году в сборнике статей под ред. Н.С. Шер, подробно описывает способы работы с детьми в кукольном театре. «В статье дается описание как самому (ребенку под руководством взрослого) сделать кукольный театр. Первым этапом освоения

ребенком технологии создания кукольного театра, по мнению автора, является картонный театр. Автор дает подробную техническую инструкцию обустройства такого театра, указывая на тот факт, что создавая своими руками подобный театр, ребенок параллельно знакомится с историей, костюмом, бытом, зачатками столлярного и картонажного дела, с живописью и т. д.» [8].

На новом этапе развития школы и школьного театра голоса пионеров этого движения были забыты. А новой методической литературы и публицистики по этому вопросу практически не появилось [9]. Задачей школьной постановки часто стали видеть определённую пиар-акцию: показ красивой картинке родителям, коллегам, руководству. Очень часто процессы развития стали уходить на задний план, уступая место формированию стереотипа «культурной нормы» взрослому, как бы «классического театра». Идеология общества потребления стала подталкивать учителей и родителей к приобретению готовых костюмов, которые выглядят «богато», к заказу декораций у взрослых художников-оформителей. Развитию такого стремления к внешней красоте школьного спектакля во многом способствовали и многочисленные школьные смотры и конкурсы, где в качестве судей выступали некомпетентные представители педагогического состава, готовые из лучших побуждений выполнять неоплачиваемую работу. Нередко их вкусовой выбор основывался на умилении от вида детишек в «настоящих» театральных костюмах. В итоге в современном школьном театре дети гораздо реже, чем в начале XX века имеют отношение к созданию визуального образа спектакля.

В то же время важно помнить, что лидеры детского театрального движения, в том числе М. Г. Дубровин⁸, Е. К. Чухман⁹, А. П. Ершова, В.М. Букатов [10, 11, 12] и другие постоянно отмечали, что театр в образовательном и воспитательном процессе важен, прежде всего, как коллективное искусство, способствующее становлению социальной ответственности, способности к партнёрскому взаимодействию, командной работе. И все эти качества вырабатываются именно благодаря тому, что за всё, что составляет сложный театральный процесс, начиная от выбора пьесы и заканчивая накладыванием последнего стежка на костюм, отвечают сами дети. Взрослые в этой работе являются модераторами и фасилитаторами, но не диктаторами, не основными авторами и исполнителями. Также немаловажным для нас является представление о театральной педагогике и педагогике искусства в целом как о пространстве формирования открытой художественной образовательной событийной среды, создающей условия для совместного развития детей и взрослых.

Исследуя вопрос о том, как сегодня на практике решается вопрос о работе над визуальным образом спектакля, мы разработали исследовательскую твор-

⁷ Театр в школе. Сб. Серия «Дети и театр» под общей редакцией Н. Шер. Издательство Северо-Западного Областного Отделения Главной Конторы «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», Ленинград, 1924 г., - 196 с.

⁸ Сазонов Е. Ю. «В Кругу Матвея Дубровина» / сост. Е.Ю. Сазонов. – СПб.: Балтийские сезоны, 2006. — 207 с.

⁹ Чухман Е. К. Статьи воспоминания, библиография. Составитель Б.С. Каплан. М., 1998.

ческую игру на основе модификации «Дебатов» по К. Попперу для высоко экспертного сообщества театральных педагогов, работающих в образовании. Во время 10-ой юбилейной конференции школьной театральной педагогики памяти Л. А. Сулержицкого «Педагогика искусства», посвящённой соотношению этического и эстетического в театрально-образовательной практике, мы организовали для участников игру на тему «Кто создаёт визуальное оформление спектакля в школьном театре?». Игра была организована в формате малых дебатов. В ней приняли участие 14 участников конференции из Брянска, Вологды, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода, Ясногорска. Среди них заведующий литературной частью профессионального детского театра ТЮЗ и организатор регионального фестиваля школьных театров, театральный критик, руководители детских театральных коллективов системы дополнительного образования и культуры, руководители школьных театров, завучи-организаторы, учителя-предметники. В качестве экспертного совета игры выступили заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик НИИ УГО МГПУ, кандидат педагогических наук Е. А. Асонова (Москва) и театральный режиссёр, педагог, художественный руководитель Театра Юношеского Творчества (ТЮТ), заслуженный работник культуры РСФСР Е. Ю. Сазонов (Санкт-Петербург). Распорядителем игры была ведущий научный сотрудник ЛСКОП НИИ УГО МГПУ, кандидат искусствоведения А. Б. Никитина.

Простой жеребьёвкой на «да» и «нет» участники игры объединились в две команды.

Группе «Да» была предложена теза дебатов: «Визуальное оформление спектакля должно создаваться детьми-участниками постановки».

Группе «Нет» была предложена антитеза: «Визуальное оформление спектакля должно создаваться взрослыми-профессионалами».

В каждой группе между участниками были распределены ролевые позиции, из которых им было необходимо разворачивать доставшуюся позицию: учитель МХК; учитель технологии; театральный педагог; психолог; директор школы; родитель; ученик-участник.

В первом раунде каждая группа должна была подготовить базовый доклад, который содержал бы 7 тезисов (по одному от каждой ролевой позиции), доказывающий доставшуюся позицию. Каждый тезис должен был быть дополнен ссылкой на цитату из публикации, научного текста или художественного произведения и примером из личного опыта. Для озвучивания доклада группа выдвигала одного представителя.

Экспертный совет считал количество тезисов, ссылок и примеров и учитывал их соответствие теме высказывания. Также экспертный совет мог снимать баллы за нарушение объявленного регламента.

Во втором раунде группы формулировали три уточняющие вопросы, которые должны были помочь им прояснить позицию противоположной стороны. Ответы давались авторами тезы, к которой был сформулирован уточняющий вопрос.

Экспертный совет учитывал количество вопросов, соответствующих заданию и количество ответов, данных по существу вопроса.

В третьем раунде каждый участник задавал вопрос по содержанию позиции своему визави (напарнику по роли) и получал блиц-ответ.

Экспертный совет учитывал количество вопросов, соответствующих заданию и количество ответов, данных по существу вопроса.

В четвёртом раунде команды давали итоговое суждение о позиции оппонента.

После этого экспертный совет удалялся на подсчёт баллов, а участники снимали роли и организовывали внеролевою дискуссию по теме.

Важно отметить, что игра позволила составить представление не только о том, какие проблемы в области визуального оформления спектаклей детских театральных коллективов существуют на сегодняшний день, но и о некоторых особенностях сообщества, в котором решается этот вопрос, о его навыках общения с коллегами, ближайшим социальным окружением, о его социальных ожиданиях.

Вот какие тезисы были высказаны участниками из ролевых позиций по поводу визуального оформления:

- оно должно создаваться детьми:

работа школьника над декорациями логично становится проектной на уроках технологии и искусства; учителя труда и искусства, участвуя вместе с детьми в работе над визуальным образом спектакля, получают возможность реализоваться в творчестве;

родители за участие ребёнка, потому что в этом есть доверие к его творческим возможностям;

режиссёр школьного театра за, потому что дети, участвуя в работе, глубже начинают понимать её смысл, начинают ценить самый разный труд и бережно относиться к созданному;

директор за, потому что это помогает реализовать ФГОС;

ребёнок за, потому что лучше знает, что он играет и как это должно выглядеть.

- оно должно создаваться взрослыми:

работа школьника над декорациями может нарушать правила техники безопасности и трудовое законодательство;

учителя труда и искусства, участвуя в работе над визуальным образом спектакля, тратят силы и время, которые никак не оплачиваются;

родители против, потому что это занимает много времени и не является основной заявленной деятельностью;

режиссёр школьного театра против, потому что при самостоятельной работе трудно реализовать цельность замысла. Кроме того, и так всегда не хватает времени на репетиции;

директор против, потому что затрачиваются средства на несовершенные и недолговечные вещи;

ребёнок против, потому что изготовление гримов, костюмов и декораций слишком трудно и долго.

Вот что сказали участники дискуссии в общем кругу от себя, вне ролевых позиций:

Хорошо, когда возможно ненасильственное сотрудничество и сотрудничество детей, учителей дополнительного образования и родителей. Среди учителей есть те, кто прекрасно владеет технологиями, может обеспечить разумность и безопасность. Также есть те, у кого хороший вкус и чувство формы, и они могут быть отличными консультантами. Среди родителей нередко есть настоящие профессионалы в таком виде деятельности, и их помощь бывает бесценна. При этом все могут получить удовольствие от творческой востребованности, от общения друг с другом, от ощущения значимости общего дела. Налаживаются неформальные продуктивные творческие отношения между участниками образовательного процесса.

Важно вместе обсуждать замысел всего спектакля в целом и его визуального оформления, потому что в диалоге оттачиваются идеи и рождается общее, более богатое поле смыслов.

Коллективное обсуждение помогает определить границы реальности исполнения замысла: тут определяется, что кому интересно и что кому по силам, создаются творческие производственные мини-группы. Конкретизируются сроки и контуры выполнения работ.

Работа над школьным спектаклем прорастает в уроки технологий, литературы, искусства, в проектную деятельность, во внеурочную деятельность, и у образовательного процесса появляется объём и стержень. Такая работа помогает реализовать метапредметный и личностный уровни образования.

Администрация имеет полное право и возможности выделить средства на разумно выбранные материалы и оплату труда педагогов, если видит образовательный эффект от работы над проектом школьного театра.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Подводя итоги работы, экспертный совет обратил внимание участников на некоторые дефициты их ролевой работы.

В дебатах участники склонны к слепой и абсолютной конфронтации, хотя правила игры не диктуют такого подхода. Откликаясь на позицию оппонента, они не предполагали возможности услышать состоятельность его аргументов, принять что-либо из сказанного, скорректировать свою позицию.

Участники утверждающей группы слабее аргументируют свою позицию, потому что им кажется, что близкая им лично позиция не нуждается в аргументации. Участники группы, которые сами не согласны с доставшейся им позицией, напротив, прилагают серьёзные усилия, чтобы найти неочевидные для них самих аргументы.

Многим участникам непросто задать уточняющий вопрос: они внутренне убеждены, что и так прекрасно понимают, что хотел сказать оппонент, хотя на деле это оказывается не так.

Многим участникам трудно формулировать вопросы по существу и хочется сразу высказать своё суждение. Это не даёт возможности качественно разобратся в позиции оппонента.

Участники игры признали, что именно с такими трудностями встретились во время игры, и были несколько удивлены тем, что, действительно, думали только о том, чтобы уничтожить позицию оппонента, а не о том, чтобы добраться до общих смыслов. Позднее, во время круглого стола по итогам второго дня конференции, многие участники дискуссии о визуальном оформлении школьного спектакля отметили, что для них это было одним из наиболее значимых событий дня.

Во время последующих встреч конференции, посвящённых сотрудничеству учеников, учителей и родителей в театральной деятельности, выяснилось, что в Московских школах: Вальфдорской им. Пинского, Самоопределения им. Тубельского и «Измайлово» №1811 практикуется именно такой подход совместного делания, который представился наиболее желательным для участников дискуссии.

Выводы

Исследование показало, что экспертное сообщество уверено: работа над визуальным образом спектакля является неотъемлемой частью образовательного процесса в детском театральном коллективе. Во время такой работы ученики не только развивают свою эстетическую грамотность и знакомятся с важными театральными профессиями, но получают уникальные возможности для развития личностных и метапредметных компетенций. В процессе такой работы создаётся особое событийное сообщество, в котором развиваются авторские способности участников, лидерские и исполнительские качества, социальные компетенции. Работа над визуальным оформлением спектаклей должна и может стать частью проектной работы школьников. Но не менее важно и то, что совместная работа над визуальным оформлением спектакля помогает выйти за рамки обыденной рутины и реализоваться взрослым: учителям технологий и изобразительного искусства, родителям и многим другим. В то же время совместная партнёрская творческая работа взрослых и детей позволяет создать уникальное детско-взрослое сообщество, укрепляющее позитивное отношение к образовательному учреждению и значительно повышающее мотивацию к образованию у всех участников сообщества.

Что на сегодняшний день мешает в полной мере реализовать намеченный подход? Прежде всего, общая тревожность, характерная для большей части педагогической среды. Перегруженные ответственностью и не получающие достаточного позитивного подкрепления своей работы у руководства взрослые участники процесса склонны с излишней экспрессией отстаивать свои позиции, ожидают нападения, но не сотрудничества со стороны других взрослых и не умеют достаточно чётко и внятно аргументировать свою профессиональную позицию. Следовательно, для успешного внедрения оправданных и необходимых форм работы школьного театрального коллектива, в том числе и над визуальным оформлением спектакля, прежде всего, руководству образовательного

учреждения необходимо создать благоприятную, принимающую, комфортную, партнёрскую и уважительную среду для учителей и педагогов. Также необходимо, выстраивая систему повышения квалификации

театральных педагогов, обращать внимание не только на формирование узкопрофессиональных навыков, но и коммуникативных компетенций.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] Антонова О. А. Игровое пространство образования: школьная театральная педагогика // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2005. № 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/igrovoe-prostranstvoobrazovaniya-shkolnaya-teatralnaya-pedagogika> (дата обращения: 11.05.2023).
- [2] Климова Т. А., Никитина А. Б. Параметры открытой художественно-творческой образовательной среды школы // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. 2022. Т. 16. № 2. С. 65-87. DOI 10.25688/2076-9121.2022.16.2.04. EDN DXSIQN.
- [3] Крючкова Г. В., Копейкина Л. Г. Школьный театр как средство развития социокультурной компетентности школьников // Проблемы и перспективы развития начального образования : сборник статей по материалам 2 Всероссийской научно-практической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 168-172. EDN TWXPSP.
- [4] Корсунова Т. Н. Школьный театр и его воспитательное значение в Единой трудовой школе 1917 – 1931 годов // Вестник Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. 2022. № 51 (70). С. 108-119. EDN SXSSCX.
- [5] Корсунова Т. Н. Место драматизации в программно-методических документах единой трудовой школы 1918 – 1928 гг. // Образовательные системы и среды: историко-педагогический дискурс в начале XXI века : сборник научных трудов Международной научно-практической конференции – XXXV сессии Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии образования и теоретической педагогики Российской академии образования. Вологда, 2022. С. 203-207. EDN NEFHMP.
- [6] Машевская С. М. Театрально-игровая деятельность в ШКИДе В. Н. Сороки-Росинского // Научный поиск. 2017. № 1.1. С. 71-78. EDN XUYEKD.
- [7] Машевская С. М. Театральная деятельность в педагогическом опыте С. Т. Шацкого // Научный поиск. 2015. № 3. С. 31-37. EDN UISKNF.
- [8] Стайна О. А. Становление и развитие форм и методов театральной работы с детьми в народном образовании России // Педагогическое образование в России. 2011. № 4. С. 106-115. EDN OJDVZR.
- [9] Щербак Д. О., Овсянникова О. А. Диагностика начального уровня умения художественно оформлять школьный спектакль // Педагогический вестник. 2020. № 14. С. 125-128. EDN MNBFXO.
- [10] Ершова А. П. Режиссерские разъяснения о театрализации-показе сценок, пантомим, "живых фотографий" на уроках в начальной школе // Научный поиск. 2013. № 4.2. С. 38. EDN RNBASZ.
- [11] Букатов В. М. Как организовать импровизированный театр теней на семейном или школьном празднике. Мастер-класс в одиннадцати шагах, подробных комментариях и четырёх экскурсах // Педагогическая техника. 2013. № 1. С. 45-67. EDN TXVTUH.
- [12] Букатов В. М. Как организовать импровизированный театр теней // Школьный психолог. 2011. № 4. С. 17-31. EDN SNHMHH.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Никитина Александра Борисовна – кандидат искусствоведения, доцент; Московский городской педагогический университет (129226, Россия, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4); ab_prolog@mail.ru. AuthorID РИНЦ: 972048, ORCID: 0000-0001-9027-8804.

VISUAL DESIGN OF A PERFORMANCE AT THE SCHOOL THEATER

ABSTRACT

The article is addressed to leaders and teachers of children's theater groups, teachers of the educational field "Art", teachers of universities and colleges who train specialists for theatrical work with children, advisers to school directors for educational work, heads of festivals of children's theatrical creativity.

The question of creating scenery, costumes, make-up in a theater performance where children play is considered in the article. Who and why should create projects, sketches and artistic and material objects themselves: the head of the children's theater group, pupils, parents, professional artists? The process is seen as educational, not technical. And all participants in the process are considered as participants in a single educational process: not only children, but also adults.

AUTHOR'S INFORMATION

Aleksandra B. Nikitina
Moscow City Pedagogical University

KEYWORDS

School theater, visual design of a performance, makeup (grease-paint), costume, decorations, event communities, educational environment, debates.

The creation of the artistic design of the performance is considered as a part of the creation of a special CO-EXISTENCE open artistic educational environment, which is possible only with the jointly distributed activities of children and adults.

The article provides a historical background on how this issue was considered from the beginning of the 20th century to the present day. Special attention in the historical part is paid to the question of what parameters and characteristics the design of performances should have, created for different age groups of schoolchildren.

Then the article tells a story about a creative game dedicated to this issue, which was held at the tenth anniversary All-Russian Conference of School Theater Pedagogics in memory of Leopold Antonovich Sulzerzhitsky in 2022. The conference was organized by the Laboratory of Socio-Cultural Educational Practices of the Research Institute of Urban Studies and Global Education of the Moscow City Pedagogical Institute and ANO Prolog. The conference is always held in an unusual format, full of creative practices and experiments, which are characterized by research by means of the theater and the play. In the form of such an exploratory game based on a modified debate (according to Karl Popper), the issue of modern practices in creating the visual design of a performance in children's theater groups was investigated. The issue was considered in the context of modern government decrees on the development of school theater.

FOR CITATION

Nikitina, A. B. (2023). Visual design of a performance at the school theater. *Managing culture*, (2), 57–63.

REFERENCES

- [1] Antonova O. A. Igrovoye prostranstvo obrazovaniya: shkol'naya teatral'naya pedagogika // Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena. 2005. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/igrovoe-prostranstvo-obrazovaniya-shkolnaya-teatralnaya-pedagogika> (data obrashcheniya: 11.05.2023).
- [2] Klimova T. A., Nikitina A. B. Parametry otkrytoy khudozhestvenno-tvorcheskoy obrazovatel'noy sredy shkoly // Vestnik MGPU. Seriya: Pedagogika i psikhologiya. 2022. T. 16. № 2. S. 65-87. DOI 10.25688/2076-9121.2022.16.2.04. EDN DXSIQN.
- [3] Kryuchkova G. V., Kopeykina L. G. Shkol'nyy teatr kak sredstvo razvitiya sotsiokul'turnoy kompetentnosti shkol'nikov // Problemy i perspektivy razvitiya nachal'nogo obrazovaniya : sbornik statey po materialam 2 Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Nizhniy Novgorod, 2022. S. 168-172. EDN TWXPSP.
- [4] Korsunova T. N. Shkol'nyy teatr i yego vospitatel'noye znachenie v Yedinoy trudovoy shkole 1917 – 1931 godov // Vestnik Vladimirskogo gosudarstvennogo universiteta im. Aleksandra Grigor'yevicha i Nikolaya Grigor'yevicha Stoletovykh. Seriya: Pedagogicheskiye i psikhologicheskiye nauki. 2022. № 51 (70). S. 108-119. EDN SXSSCX.
- [5] Korsunova T. N. Mesto dramatizatsii v programmno-metodicheskikh dokumentakh yedinoy trudovoy shkoly 1918 – 1928 gg. // Obrazovatel'nyye sistemy i sredy: istoriko-pedagogicheskiy diskurs v nachale XXI veka : sbornik nauchnykh trudov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii – XXKhv sessii Nauchnogo sojeta po problemam istorii obrazovaniya i pedagogicheskoy nauki pri otdelenii filosofii obrazovaniya i teoreticheskoy pedagogiki Rossiyskoy akademii obrazovaniya. Vologda, 2022. S. 203-207. EDN NEFHMP.
- [6] Mashevskaya S. M. Teatral'no-igrovaya deyatel'nost' v ShKDe V. N. Sorok-Rosinskogo // Nauchnyy poisk. 2017. № 1.1. S. 71-78. EDN XUYEKD.
- [7] Mashevskaya S. M. Teatral'naya deyatel'nost' v pedagogicheskom opyte S. T. Shatskogo // Nauchnyy poisk. 2015. № 3. S. 31-37. EDN UISKNF.
- [8] Staina O. A. Stanovleniye i razvitiye form i metodov teatral'noy raboty s det'mi v narodnom obrazovanii Rossii // Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii. 2011. № 4. S. 106-115. EDN OJDVZR.
- [9] Shcherbakova D. O., Ovsyannikova O. A. Diagnostika nachal'nogo urovnya umeniya khudozhestvenno oformlyat' shkol'nyy spektakl' // Pedagogicheskiy vestnik. 2020. № 14. S. 125-128. EDN MHBFXO.
- [10] Ershova A. P. Rezhisserskiye raz'yasneniya o teatralizatsii-pokaze stsenok, pantomim, "zhivyykh fotografiiy" na urokakh v nachal'noy shkole // Nauchnyy poisk. 2013. № 4.2. S. 38. EDN RNBASZ.
- [11] Bukatov V. M. Kak organizovat' improvizirovannyy teatr teney na semeynom ili shkol'nom prazdnike. Master-klass v odinnadtsati shagakh, podrobnykh kommentariyakh i chetyrëkh ekskursakh // Pedagogicheskaya tekhnika. 2013. № 1. S. 45-67. EDN TXVTUH.
- [12] Bukatov V. M. Kak organizovat' improvizirovannyy teatr teney // Shkol'nyy psikholog. 2011. № 4. S. 17-31. EDN SNMHMH.

AUTHOR'S INFORMATION

Maria A. Belyaeva – Advanced Doctor in Culturology, Full Professor; Ekaterinburg Academy of Contemporary Art (3, Kultury St., Ekaterinburg, 620012, Russia); 2012marysia@mail.ru. RSCI AuthorID: 273239, ORCID: 0000-0002-0930-3038.