

ДЕТИ И ТЕАТР: ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК СТАТЕЙ «ДЕТИ И ТЕАТР» 1925 Г.

АННОТАЦИЯ

Сборник статей «Дети и театр» 1925 года издания является библиографической редкостью. В сборник включено шесть статей, отражающих основные вопросы развития театральной педагогики начала XX века. В тексте рецензии представлены не только восстановленные имена авторов уникального издания, но и биографические справки. Информация дает возможность в ретроспективе проследить творческий путь каждого из авторов сборника, внесших значительный вклад в становление культуры и искусства Советского государства. Н. С. Шер описывает проблемы профессионального театра и его место в жизни ребенка, пути включения театрального искусства в образовательный и воспитательный процесс. М. Д. Маркович приводит описание подлинных игр детей в детских дошкольных учреждениях (в Ленина и Троцкого, в аэроплан, в буржуев и рабочих), делится советами по организации театральных занятий с детьми посредством игры. Статью Сергея Розанова «Театр в школе» можно считать методическим руководством по организации театральной работы в образовательном учреждении. А. А. Чумаченко поднимает вопросы, связанные с репертуаром для детского театра, необходимость создания пьес для детей, основанных на современных явлениях и событиях, включающих детей в осмысление процессов, происходящих в обществе. Создатель первого музея игрушки Н. Д. Бартрам описывает организацию кукольных театров как процесс творческой самореализации детей, подробно указывая, как и из чего создать различные виды театральных кукол, декорации, механизмы. Завершается сборник текстом Григория Рошала о массовом празднике с практическими советами по организации детей в процессе подготовки, проведения и последующей рефлексии массового театрализованного праздника. Удивляет современность и востребованность подхода к организации праздника – изучение аудитории, подготовка «формы учета» – чек-листа события.

Изданный почти сто лет назад, сборник содержит множество практических советов, аксиологически и методически полезных и неожиданно актуальных. Например, призыв Н. Шер «не строить театра детей по законам и формам театра взрослых, не делать [его] слепком с театра взрослых».

Идеи, изложенные авторами почти 100 лет назад, определили дальнейшее развитие одного из направлений педагогической науки – школьной театральной педагогики. Предложенные в сборнике теоретически обоснованные принципы работы с детьми средствами игры, авторские методики организации театральной работы с детьми и подростками и сегодня актуальны как для педагогического сообщества, так и для культурологов и историков.

Книга является библиографической редкостью, скорее всего, чудом сохранившейся в частной библиотеке. Дело в том, что на 26 странице сборника статей описана игра дошкольников «Игра в Ленина и Троцкого».

(После 1927 года Лев Троцкий был снят со всех постов и отправлен в ссылку, в 1932 году лишен советского гражданства. В 30-е годы все издания, где упоминался Л. Д. Троцкий, были изъяты из общедоступных библиотек). К сожалению, не указан художник, оформивший обложку кни-

ги. На титульном листе сохранилась роспись, датированная 1925 годом, можно сделать предположение, что это автограф одного из авторов сборника или подпись владельца книги.

Основная тема сборника статей – вопросы, связанные с воспитательным значением театра. Всего в книге размещено шесть статей и предисловие.

Несколько обстоятельств делают обзор этого редкого издания актуальным и важным именно сейчас:

1) акцент на инновационных педагогических методах воспитания

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

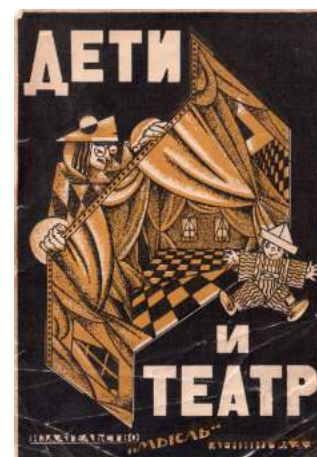
Стаина Ольга Алексеевна
(канд. пед. наук, доцент)
Екатеринбургская академия современного искусства (620012, Россия, Екатеринбург, ул. Культуры, 3)
[@staina@inbox.ru](mailto:staina@inbox.ru)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Театральная педагогика, детский театр, театр детей, театральная игра, игровые методы обучения, вовлечение зрителей, participative культурные практики.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Стаина О.А. Дети и театр: вечные вопросы и актуальные ответы. Рецензия на сборник статей «Дети и театр» 1925 г. // Управление культурой. 2022. № 3. С. 61–70.

и обучения в театре для детей сто лет назад;

2) анализ процесса преемственности применения театральных методов обучения и воспитания с позиций теории и истории педагогики;

3) впервые представленное в научной литературе библиографическое исследование авторов сборника 1925 года – персоналий отечественной педагогической науки, чьи имена и открытия преданы забвению.

Двадцатые годы прошлого века являются самыми плодотворными для становления советской педагогической науки, также именно в этот период были заложены основные принципы «школьной театральной педагогики» [1]. Театр, как искусство коллективное и действенное, в полной мере решал задачи, стоящие перед молодым Советским государством в деле создания «нового человека». Театр становится местом обучения и воспитания. В общеобразовательном процессе педагоги активно вводят «драматизацию», импровизацию, инсценирование как приемы обучения. Театры для детей, возникающие по всей стране, ищут новый репертуар и апробируют способы взаимодействия со зрителем, а массовые театрализованные праздники превращаются в игровое пространство, где нет различия между актерами и зрителями. В книге красной нитью проходит мысль о необходимости участия искусства театра в жизни детей, причем влияние театра должно нести действенный, воспитательный и образовательный характер. Театр, по мнению режиссеров, организаторов, педагогов – авторов сборника, должен стать для ребенка значимым искусством, влияющим и изменяющим жизнь.

Вопросы и проблемы, связанные с применением театральных методов обучения и воспитания в педагогическом процессе, остаются актуальными и сегодня [2]. Книга «Дети и театр» 1925 года издания позволяет ретроспективно рассмотреть процессы, происходившие в 20-е годы прошлого века, провести сравнительный анализ с педагогическими методами и приемами, которые используют современные педагоги на занятиях в театральных школах и студиях. Взглянуть на роль профес-

сионального театра в жизни современного ребенка и задуматься над вопросом: насколько значима эта роль?

Вызывают интерес персоналии (авторы) сборника. Т. к. не у всех авторов указаны полные имена (исключение составляет Мария Маркович), у одного из авторов сокращенное имя (Серг. Розанов), у остальных только первая буква имени, в ходе подготовки рецензии на сборник мы провели исследование и выяснили полные имена авторов. В тексте приведены небольшие биографические справки.

Сборник статей «Дети и Театр» вышел под редакцией Надежды Сергеевны Шер.

Шер Надежда Сергеевна – (1890-1976 гг.) детская писательница, переводчица. Одна из самых известных книг Н. С. Шер – «Рассказы о русских писателях» [3].

Предисловие (июнь, 1924 г.). Автор и составитель сборника статей «Дети и Театр» Н. Шер определяет место театра в жизни современных детей как значительное. «Театр – синоним игры – это та стихия, в которой непрерывно пребывает ребенок. Всякая детская игра включает в себе все элементы театрального творчества» [4, с. 3].

В предисловии Н. С. Шер указывает на наличие «детского драматического инстинкта», на котором основывается практическая деятельность театральных педагогов. Наличие «драматического инстинкта» («театрального инстинкта» – Н. Н. Евреинов) в психологии и педагогике начала XX века является очевидным. Главным принципом театральной педагогической работы с детьми является следование «драматическому» инстинкту, что позволит ребенку стать самим собой, реализовать то, что скрыто в человеческой природе. Задача руководителей детского

Н. С. Шер (слева) и М. Маркович (справа).

театра и театра для детей заключается в развитии «инстинкта игры-театра». Игра является способом прийти к полной реализации творческого начала. Исходя из этого и будут обосновывать свои теоретические и практические советы авторы включенных в сборник статей. В предисловии автором вводятся определения «театральность» и «театрализация» в отрицательном значении, как ложно понимаемая театральная работа с детьми. Автор призывает бороться с «театральностью» и видит в этом ближайшую задачу.

Сборник открывает статья Марии Маркович «Драматизация в дошкольном возрасте».

Мария Маркович (Мария Даниловна Либерсон) родилась в 1890 году, писатель. Жена Зиновия Марковича (заведующего организационно-инспекторским отделом Наркомпроса в 30-х годах 20-го века). Их дочь, Лилианна Зиновьевна Лунгина (1920-1998), автор переводов «Малыша и Карлсона», «Пеппи Длинный чулок», сказок Э.-Т.-А. Гофмана и Г. Х. Андерсена, романов М. Фриша, Г. Бёлля и Б. Виана, пьес Ф. Шиллера, Г. Гауптмана и Г. Ибсена. Их внук, Павел Семенович Лунгин, является одним из ведущих российских кинорежиссеров [5].

М. Маркович выделяет основную проблему: недостаточно изучены драматические игры дошкольников. По мнению автора, только «в последнее время руководительницы дошкольных учреждений начали вести

систематические подробные записи детских игр, которые в дальнейшем послужат весьма ценным материалом для изучения ребенка» [6, с. 4]. Далее автор приводит описание детских игр. И это ценный материал, т. к. является историческим документом. Некоторые игры мы приводим полностью.

Игра в аэропланы. Игра записана со слов руководительницы детского дома имени Клары Цеткин, в Москве.

«В одном углу комнаты сооружается фабрика аэропланов. Когда аэропланы готовы, их нагружают игрушками, которые отвозят германским детям. Аэропланы сооружаются конструктивно из опрокинутых скамеек и стульев. Иногда аэропланы делаются из бумаги. Дети держат их высоко над головой, бегают по комнате, издавая шум мотора. Это называется гонка аэропланов. Когда прилетают в «Германию», все приседают на корточки – это значит, что аэропланы спустились. Затем летчики превращаются в красноармейцев, которые штурмом берут Германию и устраивают там детские коммуны» [6, с. 26].

Другая распространенная игра – в **«Буржуев и рабочих»**. Игра записана со слов руководителя детского дома имени Клары Цеткин.

«Дети делятся на две партии. «Буржуи» красиво наряжаются во все, что только попадает под руки, и усаживаются «Ничего не делать», «Рабочие» в передниках из полотенец усиленно «работают на заводе», переставляют мебель, делают постройки, перетаскивают ящики и т. д. При выкрике: «Все работают», буржуи вскакивают с места и пускаются бежать. «Рабочие их ловят и изгоняют в «другие страны» (соседняя комната). Остаться они могут только в том случае, если тоже превращаются в «рабочих»» [6, с. 26].

Анализируя работы с детьми дошкольного возраста, автор дает несколько практических предложений, которые в большинстве своем являются актуальными и сегодня. Далее мы приводим эти предложения без обоснования:

1. Не водите дошкольников в театр.

2. Не заставляйте дошкольников выступать перед публикой.

3. Дайте дошкольникам нужную для развития творческих способностей обстановку.

4. Дайте дошкольникам почувствовать современность. [6, с. 28-30].

В финале статьи М. Маркович призывает преподавателей: «Водите детей не в театры и музеи, а в природу и мастерские! Дайте им почувствовать радость живой жизни, ритм революции, завоевания современности, идеалы грядущего коммунизма!» [6, с. 30]. Последние строки звучат как лозунги, но интересны как исторический документ, определяющий революционный пафос эпохи и принципы педагогической деятельности 20-х годов прошлого века.

Следующая статья в сборнике: Серг. Розанов «Театр в школе».

Розанов Сергей Григорьевич (07.09.1894–09.01.1957) – известный русский советский детский писатель, прозаик, драматург, театральный режиссер. Вопросы театрального искусства для детей и эстетического воспитания школьников увлекся еще с 1912 г. В 20-е годы 20-го века участвовал в организации пионерских лагерей, руководил детской художественной самодеятельностью. Организовал, совместно с Н. И. Сац, школу эстетического воспитания детей и Московский детский театр, где работал режиссером. С. Г. Розанов автор многих статей о методах театральной педагогической работы: «Пять лет работы», «Театр для детей» (обе – в соавторстве с Н. Сац, 1925); «Театральная работа в школе II-ой ступени» (в соавторстве с Н. Огневом, 1925); «Как ставить “Коньки” в театральном кружке» (1939) и др. Всероссийскую известность Розанову С. Г. принесла повесть «Приключения Травки» (1928, 1951) [7].

Статью С. Розанова «Театр в школе» смело можно отнести к методическим рекомендациям по организации театральной работы с детьми в школе. Режиссер и педагог, С. Розанов дает конкретные советы по организации учебно-воспитательного процесса, методике подготовки и проведения внутришкольного мероприятия средствами театрального искусства. Статья разделена автором на несколько глав. В первой и второй главе автор подробно описывает игровую природу ребенка,

анализирует психологические определения игры и игрового инстинкта. Для автора драматический инстинкт человека является установленным научным фактом. Процесс выявления этого инстинкта, независимо от того, что является результатом – игра или представление, Розанов называет «драматизацией».

Третья глава называется «Школа должна работать», в ней автор доказывает, что дело школы «не изучение какой бы то ни было программы, не набивание ребенка какими бы то ни было знаниями, а воспитание активного члена социалистического общества вообще и сообщение ему навыков необходимых для производительной работы в частности» [8, с. 31]. Опять же, исходя из выявления драматического инстинкта ребенка, «школа может действовать двояко: она может только наблюдать и представлять детям некоторые, более широкие, чем обычно, возможности для драматических игр, но может взять на себя и полное руководство этими выявлениями» [8, с.32.]. Второй путь, по мнению автора, более правилен для школы, задача которой – воспитать деятеля.

Следующая глава «Пьеса или сценарий» посвящена вопросам, связанным с выбором для работы с детьми пьесы или сценария. Автор цитирует педагогов: «Над чем работать? Что ставить? Дайте нам пьесы для детей, а то мы затеяли спектакль, а ничего подходящего нет». Очень актуальная цитата. Современные педагоги также как и их коллеги 100 лет назад сетуют на нехватку интересных, современных пьес.

Далее С. Розанов в ходе рассуждений о том, как организовать театральную работу в школе, категорически утверждает «что пьесы с готовым текстом, такой пьесы, где ребятам нужно учить роли, а потом произносить их по очереди друг за другом, предлагать школьникам первой ступени нельзя». Вот что он пишет о спектаклях детских театральных

С. Г. Розанов

коллективов: «Правда, по внешне-му виду такие спектакли и напоминают театр, ребенок выходит на сцену, наряженный, в бороде, в усах, что-то говорит, часто даже без запинки и на первый взгляд, все как будто бы в полном порядке. А смотреть скучно и даже как-то обидно. Из радостной для исполнителя, а значит и для зрителя работы по театру, получается ненужное мучение. Разгадка очень простая: это не игра, а мучительное упражнение памяти» [8, с. 40]. Таким образом, автор приходит к выводу, актуальному для современной педагогической методики: «Ребенку свойственно играть, следовательно, ему нужно предоставлять для выучивания не слова роли, а игровые правила, сценарий» [8, с. 41].

В статье С. Розанов предлагает конкретные способы организации театральной работы, в первую очередь через «драматизацию», т. е. разыгрывание на уроках в школе любых тем. Например, тема «Первобытный человек»: «Представим себе, что педагог прорабатывает комплекс «Первобытный человек». Нужно, чтобы ребята познакомились и с внешним видом, и с назначением орудий первобытного человека, со способами добывания ими пищи, с одеждой, со значением огня в его жизни. Ясно, если только рассказывать обо всем этом, даже сводить в музей, то этого окажется недостаточным. Хорошо, если бы дети сделали сами себе и луки, и стрелы, и каменные топоры, приспособления для добывания огня, а еще лучше, если дети сами представят первобытных людей. Тогда и орудия и одежды явятся сами собой, или дети вообразят себе, играя, что орудия ярче, чем они нарисованы в книжке» [8, с. 40].

Далее в главе «Как строится сценарий» автор подробно, на примерах разбирает основы построения сценария, обосновывает отличие сценария от фабулы. Любой сценарий должен быть построен на началах борьбы, соревнования, состязания. Основные составляющие сценария: «лаконичность, стремительность действия, одинаково созвучные интересам ребенка и деятельностическим устремлениям совре-

менной педагогики, подсказывают ритм и темп и сценария, и самого исполнения. Помогая детям в импровизационном отыскании слов, нужных для разыгрывания сценария, руководитель отводит детей от ненужного топтания на месте и, как бы дирижирует игрой» [8, с. 43-44].

В главе «Система репертуара» С. Г. Розанов дает рекомендации для педагогов, опираясь на педагогические принципы природосообразности и учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при организации их деятельности. В первую очередь автор рекомендует идти от интересов детей, их увлечений и игр. Однако замечает, что если педагог будет строить работу только на самостоятельных проявлениях детей, то очень быстро зайдет в тупик. Поэтому руководитель должен быть вооружен знанием и умением сочинять новые увлекательные, необыкновенные истории, годные для драматизации. Руководитель должен научить видеть необыкновенное в самом обыкновенном и побуждать детскую фантазию к новым занимательным и действенным комбинациям. По мнению автора, задача педагога заключается в том, чтобы найти для каждого возраста «такой материал и придать сценариям, созданным из этого материал, такое строение, чтобы игра появлялась сама собою; тогда деятельность и руководство педагога примет характер творческой, художественной деятельности, дающей высокое удовлетворение, как педагогу, так и работающему с ним детскому коллективу» [8, с. 45].

Глава «Система репертуара» объемная, с конкретными и очень интересными примерами. Для более подробного изучения наследия С. Г. Розанова можно обратиться к его работам, а также к статьям, посвященным розановскому наследию [9].

Следующая глава статьи «Театр в школе» С. Г. Розанова называется «Форма спектакля». К форме спектакля автор относит внешнее, «видимое и слышимое» в спектакле или в игре: костюм, грим, манера речи, сцена, поза и т. д. Автор категорично заявляет, что сцена в школьном помещении не нужна,

т. к. она ограничивает возможности школьного спектакля. В основу школьного спектакля положена игра, а при игре зритель не нужен. А если и будет присутствовать зритель, он найдет возможность устроиться. Декорации (в традиционном понимании – нарисованные) тоже не нужны. Они заменяются обычными предметами (школьной мебелью), которые по ходу игры превращаются в необходимые декорации для спектакля. Это же происходит и с бутафорией и гримом.

Спектакль переходит в форму общего праздника, когда не только «актеры», но и зрители становятся полноправными участниками и двигателями действия.

В заключительной главе «Руководитель» С. Розанов приходит к выводу: «Театр в школе не только имеет право существовать, но должен культивироваться. Театр в школе есть, прежде всего, орудие воспитания, и занятия театром, драматизация, есть педагогический метод. Занятия театром по форме и содержанию не должны насильственно свободы выявления детей, а наоборот, должны быть построены на основе изучения этих выявлений и ясного педагогического плана. Руководитель должен совмещать в себе и качества педагога-организатора детской среды, и качества художника, творца произведения искусства» [8, с. 58].

В примечании С. Г. Розанов указывает, что все теоретические положения, изложенные в статье, практически прорабатывались в опытной школе эстетического воспитания в Москве. Н. И. Сац, первая жена С. Г. Розанова, создатель знаменитого детского музыкального театра, так вспоминала о своем муже: «Он был лет на десять меня старше, очень много знал о художественном воспитании, был талантливым педагогом, писателем, режиссером детских празднеств и знатоком эстетических теорий. Сергей мне во всем помогал, стал моим учителем и по театру и, особенно по созданию Опытной школы эстетического воспитания. Она так и называлась „ОШЭВ под руководством Наталии Сац и Сергея Розанова“. В Московский театр для детей Сергей Григо-

рьевич тоже внес много талантливого, умного, хорошего, особенно в методику изучения детского зрителя» [10].

В статье «Театр для детей» [11, с. 59-76] Надежда Григорьевна Шер размышляет о месте профессионального театра в жизни ребенка. Размышления автора и сегодня актуальны. По мнению автора, ребенок в силу психологических особенностей (в том числе игрового инстинкта) на представлении в театре чувствует себя и актером, и зрителем одновременно, поэтому его необходимо вовлекать в игровое участие.

Автор статьи определяет основное правило для профессионального театра: «не строить театра детей по законам и формам театра взрослых, не делать театр детей слепком с театра взрослых». Размышляя о месте театра в жизни ребенка, Н. Шер приходит к следующим выводам: «1. Театр детей не должен подделываться под театр взрослых. 2. Театр детей не должен пускаться к себе дошкольника. 3. Театр детей должен базировать свою работу и корректировать ее детской игрой» [11, с. 62].

В статье описывается опыт работы мастерской педагогического театра опытной станции Наркомпроса. Театр расположился в маленьком подвальном помещении, без рампы и занавеса. Актеры взаимодействуют со зрителями, это является главной функцией и руководителя, который постоянно находится среди зрителей. Из декораций – трансформирующаяся лестница. Действие спектакля «Инженер Симптом» происходит на всем земном шаре, решаются проблемы мирового масштаба. Интересно, что Н. Шер делает акцент на обратной связи со зрителями, дети (в том числе безпризорники) пишут письма о том, как на них повлиял спектакль.

Далее автор подробно описывает психологические теории, рассматривающие вопросы детского восприятия.

Для современных педагогов будет интересна методика анкетирования детского зрителя, цель которого – собрать впечатления от спектакля и тем самым повлиять на исполнителей и организаторов в даль-

нейшей работе. Автор статьи призывает режиссеров профессиональных театров ходить на представления в детские театральные студии, или одновременно с детьми ставить один и тот же драматургический материал, обогащаясь тем самым художественными находками. Очень интересный эксперимент для современных профессиональных деятелей театра, особенно театра для детей.

Также в статье рассматриваются вопросы о профессиональной подготовке актеров для детского театра. Актуальными в 20-е годы прошлого века, по мнению автора, были вопросы: «нужен ли специальный актер детского театра? Нужна ли ему специальная студия для подготовки?». Отвечая на этот вопрос, автор пишет, что актер должен оставаться актером, но весь «актерский коллектив в театре детей должен быть заражен интересом к своему зрителю».

Таким образом, в статье Н. С. Шер в выводах предлагает пути совершенствования работы театра для детей: актерский коллектив театра для детей должен быть постоянно в курсе работы с детьми, должен читать анкеты зрителей для обратной связи и совершенствования работы театра, а также посещать школьные спектакли.

Статья А. Чумаченко «О пьесе в детском театре» [12, с. 76-94] продолжает тему, поднятую Сергеем Розановым о репертуаре для детского театра.

Ада Артемьевна Чумаченко (9 сентября 1887 – 5 мая 1954) – русская поэтесса и писательница, драматург. После Октябрьской революции возглавляла театральную секцию при Наркомпросе, служила в московском Дворце искусств (дом Ростовых на Поварской). В 1939 году написала повесть о Н. Миклухо-Ма-

А. А. Чумаченко (сл.) и Н. Д. Бартрам (стр.).

клае «Человек с Луны». Руководила кружком молодых авторов при Детгизе, из которого вышли А. Кардашова, Н. Носов, В. Осеева. В 1941 году уехала в эвакуацию в Элисту, где работала преподавателем литературы в пединституте. В 1944-1945 годах – литературный консультант журнала «Мурзилка» [13].

Автор статьи констатирует факт нехватки репертуара для детских театров, отмечает, что с жалоб о недостатках в пьесах начинаются почти все разговоры о театральной работе с детьми и для детей. Далее в статье А. А. Чумаченко ставит перед деятелями театрального искусства задачи по поиску репертуара, который бы не поучал и не «гурманствовал», не уводил от жизни, не опустошал душу легкими переживаниями (слезами или смехом), а учил овладевать миром через творческий процесс игры. В статье приводятся многочисленные примеры работы с текстом, в основе которого лежат жизненные, актуальные события. Автор призывает использовать в работе с детьми игровой инстинкт, который поможет решить вопрос репертуара. «Инстинкт игры, может быть, – самое большое наше счастье» [12, с. 59].

Статья А. Чумаченко «О пьесе в детском театре» интересна современному педагогу с точки зрения методики работы с текстом. В театральной работе с современными подростками активно используются похожие приемы т. н. «социального театра» (театра-форума, документального театра и т. д.), где спектакль основывается на актуальных для исполнителей авторских текстах.

В сборнике статей особое место занимает статья Н. Бартрама «Кукольный театр» [14, с. 94-116].

Николай Дмитриевич Бартрам (24 августа [5 сентября] 1873 – 13 июля 1931) – организатор и первый директор первого в России музея игрушки (ныне – Художественно-педагогический музей игрушки им. Н. Д. Бартрама, г. Сергиев Посад [15].

Статью Н. Д. Бартрама также можно смело определить как методическое пособие. Профессиональный «кукольник», Николай Дмитриевич подробно описывает способы работы с детьми в кукольном театре.

Солидный объем текста (около 5 страниц) автор отводит подробной истории мирового кукольного театра. А уже затем переходит к актуальности данного вида театрального искусства, утверждая, что в настоящее время (20-е годы 20-го века) кукольный театр начинает получать широкое распространение, а спектакли приносят огромную радость детям. Далее Н. Бартрам описывает театральные кукольные уличные представления, свидетелем которых он был от Крыма до Москвы и Самарканда.

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.

Следующим шагом по освоению детьми кукольного театра, является театр китайских теней. И вновь автор подробно описывает изготовление такого вида театра, дает практические советы, где и как поместить экран, светящиеся объекты.

Техника так называемого театра Петрушки также описывается в статье. И в финале статьи Н. Д. Бартрам дает советы по обустройству театра марионеток. Автор статьи указывает, что устройство театра марионеток сложнее, чем устройство театров предыдущих, и требует сравнительно больших подготовительных работ и затрат, но и в работе с ним можно начать с простейшего устройства и перейти к более сложному, лишь когда дети вполне освоятся с техникой представления в примитивном театрике.

Данная статья и сейчас может стать своеобразным

«подспорьем» в организации кукольного театра, как для начинающего педагога, так и для организации семейного театра.

Логически завершает сборник статей «Дети и театр» труд Гр. Рошалья «Массовый праздник» [16, с. 116-133].

Григорий Львович Рошаль (21 октября 1899 – 11 января 1983) – советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, публицист, Народный артист СССР.

В 1921 году переехал в Москву, работал в Наркомпросе РСФСР инструктором по вопросам театра в школе, председателем Совета по художественному воспитанию Главного управления социального воспитания, преподавал театральный предмет в Центральном Доме коммунистического воспитания рабочей молодежи.

С 1921 года учился в Государственных высших режиссерских мастерских (ГВЫРМ), созданных В. Э. Мейерхольдом и его учеником К. Н. Державиным, позднее преобразованных в Государственные Высшие Театральные Мастерские (ГВЫТМ).

С 1923 года – театральный режиссер. Руководил Мастерской Педагогического театра. С 1925 г. до 1927 г. директор и художественный руководитель «Педагогического театра» [17].

В завершающей сборник статье «Массовый праздник» ее автор предлагает читателям сугубо практический материал. Это четкий алгоритм работы режиссера (руководителя) при подготовке и проведении массового праздника в условиях образовательного учреждения (школы, детского дома и т. д.). И сегодня его рекомендации могут быть интересны для организаторов и режиссеров массовых мероприятий.

Автор, в духе революционного времени, возносит массовый праздник на вершину театрализованных представлений. Идеологически обосновывая природу массового праздника, как порождение революции, автор определяет цель – вырвать человека из монотонного течения благоустроенного быта, стереть и уничтожить мелкое, и мощным, значительным потоком соединить в единое целое множество.

По мнению Рошалья, первым пунктом сценария праздника являются способы оповещения и собирания детей, причем это не только организационный прием, но это педагогическая работа. Оповещать детей надо таким образом, чтобы самое объявление уже было интересно всем. «В них должны быть элементы занимательности, яркости и художественности, которые потом будут широко развиты и использованы праздником» [16, с. 118]. Такие объявления уже сами по себе смогут служить прекрасным проводником педагогического влияния. Например, автор предлагает строить текст объявления, базируясь на цитатах из различных произведений художественной литературы. Плакаты с объявлениями о празднике не обязательно должны быть прибиты к стенкам или наклеены на столбы. Рошаль, как режиссер массовых действий, предлагает следующие креативные формы оповещения: торжественное шествие юных пионеров по улицам, выступление на базарах, в местах скопления детей с трубным сигналом и широко раскрытым плакатом о празднике. Также можно выступать с остроумно составленными и легко запоминающимися частушками в чайных, во дворах, на вокзалах и т. д. Формы оповещения могут бесконечно пополняться и варьироваться различными способами вовлечения в зависимости от имеющихся средств, местных условий и наличия работников. Главное в этом – жизнерадостность, доступность и привлекательность.

Далее автор подробно описывает этапы подготовки праздника. Сценарий для праздника может быть или импровизационно выработан и записан детьми, или же может быть использована уже готовая пьеса или инсценировка.

При подготовке к празднику необходимо придерживаться определенных правил, которые мы приводим полностью:

1) «Стараться свести к минимуму индивидуальные роли.

Действовать должны группы, причем единственный голос должен быть заменен коллективным чтением.

Г. Л. Рошаль

2) Тема действия должны быть темой борьбы. Это даст возможность упростить движение группы, и расхлябанный бытовой жест свести к четким гимнастическим ясным жестам. Это, безусловно, необходимо, т. к. постановка может захватить большое пространство, потому что основным в подобного рода праздниках должно быть вынесение их на воздух, и фигурки отдельных лиц будут просто теряться.

3) Канва действия должна быть примитивно ясной и не отягченной психологизмом.

4) Задача массового праздника – вовлечь возможно большее количество детей в активное действие. Это достаточно полно можно провести только в одном случае. В инсценировке участвуют несколько организованных групп, причем каждая группа разрабатывает только часть инсценировки» [16, с. 120].

При подготовке праздника, по убеждению автора, все необходимое для сценического оформления должно быть изготовлено самими детьми. Костюмы должны быть одинаковыми, для изготовления костюмов можно использовать бумагу, картон, фанеру, проволоку.

Сроки подготовки к празднику – не менее полутора месяцев.

После подготовки автор предлагает следующие принципы проведения праздника:

- Праздник должен проходить в большом помещении, лучше в цирке, или вынесен на воздух. На праздник дети сходятся торжественно, по возможности под музыку. Каждое объединение должно идти со своими значками, плакатами, знаменами и т. д.

- Начиная от первого звука и движения и до самого конца, праздник должен быть непрерывным общением детей между собой, всех детей с руководителями и режиссером-педагогом. Такое лицо должно быть обязательно выделяемо для руководства праздником.

- Группа сменяет группу, разворачивая общую всем тему, разработанную каждым коллективом в своей части. Актер через минуту зритель, зритель через минуту актер. И самое слово «зритель» в сущности, не применимо. «Мне однажды

удалось довести такой спектакль до 400 человек, сменявших друг друга в игре. Детей не участвующих почти совсем не было» [16, с. 122], – аргументирует автор.

- В процессе самой инсценировки, интермедии и по ее окончании должны быть проводимы номера: пение, хорошая декламация, совместные движения.

- Последним подобным сюрпризом будет одаривание детьми друг друга.

- Инсценировка заканчивается окончательным переходом в спорт и игру, состязаниями групп в беге, групповыми танцами и, наконец, свободными играми.

- Еще один момент, который необходимо подчеркнуть, – это памятки о празднике, в виде специальных листков со стихами, фотографий и т. п. Эта задача должна быть сделана в самом конце и после того, как в последний раз будет исполнена песня праздника. После этого писанные выше процессии могут двинуться домой. И праздник кончен.

После проведения праздника необходимо подвести итоги. Г. Рошаль предлагает своеобразную «формулу учета». По своей сути, говоря современным языком, это чек-лист, но не столько для организаторов, сколько для участников праздника. Каждый участник отвечает на вопросы анкеты, вопросы анкеты охватывают весь цикл подготовки и проведения праздника, от оповещения до подарков. Также Г. Рошаль предлагает еще форму учета после завершения праздника – проводить конференции для детских и педагогических коллективов, на которых участники могут свободно высказать свое мнение о празднике и предложить идеи для новых массовых праздников.

По мнению автора статьи, если все вышеперечисленные этапы подготовки, проведения и учета будут соблюдены, то праздник даст следующие результаты [16, с. 125]:

1. Будут сведены различнейшие группы детей.

2. Будут преобразены будничные бытовые условия.

3. Будут выделены и радостно проработаны общественно-значительные события.

4. Будет использован и организован социальный инстинкт ребенка.

5. Будет установлена длительная связь над общим делом между группами детей и каждым ребенком, что даст возможности и каждой группе, и каждому ребенку широко раскрыться.

6. Беспризорные ДОБРОВОЛЬНО вольются в формы организованности, т. к. начало этой организации будет праздничным и увлекательным.

7. Учет материала даст богатейшую базу для дальнейших работ.

8. РКСМ и пионеры получают много новых точек для приложения своих творческих и организационных способностей.

Григорий Рошаль в тексте статьи приводит несколько сценариев массовых праздников. Мы приведем пример одного из таких праздников «Мир будущего – «Конференция школ в 2000 году». В этой картине участвовали абсолютно все дети, бывшие на празднике (как школа Ц. Д., так и все приглашенные школы) в лице делегатов от различных народов и других групп. Открывая конференцию, председатель первое слово предоставлял неграм (самые маленькие детишки; в черных масках из чулок, с ударными инструментами, тарелками, ложками и т. п.) Потом прилетали представители с Марса, Луны (были использованы балконы вокруг колонного зала, дети спускались на веревках). Конечные группы от имени какого-нибудь народа или племени приветствовали, причем приветствия эти, самими детьми составленные, иногда отличались необычайным остроумием и меткостью. Кончалось все общими карнавальскими играми с использованием лозунгов, костюмов, инсценировок, атрибутов (мечи, крылья, маски т. п.)» [16, с. 128-129].

В заключение надо отметить актуальность сборника «Театр и дети». Книга, опубликованная почти 100 лет назад, не устарела, в ней можно найти массу полезных приемов, советов, педагогических принципов и методов работы с детьми средствами театра. Педагогические находки руководителей детских театральных коллективов, организаторов праздников, режиссеров профессиональных театров, опублико-

ванные в сборнике, мы находим в практике т. н. «социального театра». Например, отказ от готового сценария, создание сюжета театрального представления на основе актуальных проблем, взаимодействие со зрителем, включение его в игровую ситуацию, организация обязательного обсуждения результатов театрального представления (спектакля) со зрителями и участниками. Убежденность авторов сборника в том, что театральное искусство должно быть действенным, влиять на жизнь детей и подростков, быть

значимым для них, формировать мировоззрение, учить жить в обществе и решать конкретные проблемы – делают сборник актуальным. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что приемы вовлечения и соучастия, или партиципаторные культурные практики, были апробированы еще 100 лет назад [18] молодыми советскими театральными экспериментаторами. К сожалению, в 30-е годы это направление развития театра было остановлено. А формы социального театра вернулись к нам из евро-

пейского театрального опыта второй половины 20-го века и начала 21-го века, как оригинальная практика западного театра. Однако социоигровая методика, разработанная А. П. Ершовой и принятая педагогическим сообществом, аккумулирует и развивает важные находки деятелей театра начала 20-го века [19], лучшие любительские театральные коллективы в своей практической деятельности применяли и применяют игровые методы и приемы при создании театральных событий [20].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

- [1] Стаина 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.
- [2] Никитина А. Б. Театральная педагогика как ресурс удовлетворения личностных потребностей подростков // Театр [независимый и любительский]: актуальные вопросы теории, практики: материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции высшего и профессионального образования, Екатеринбург, 15 марта 2022 г. Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2022. С. 42-46.
- [3] Шер Надежда Сергеевна: [биография] // Публичная библиотека (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°). URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHER_Nadejda_Sergeevna/_Sher_N.S..html (дата обращения 10.11.2022).
- [4] Шер Н. С. Предисловие // Дети и театр : сборник статей / под ред. Н. С. Шер. Л.: Мысль, 1925. С. 3.
- [5] Маркович Мария // Универсальная библиотека Кирилла и Мефодия Мегабук. URL: <https://megabook.ru/article--> (дата обращения 10.11.2022).
- [6] Маркович М. Драматизация в дошкольном возрасте // Дети и театр : сборник статей / под ред. Н. С. Шер. Л.: Мысль, 1925. С. 5-31.
- [7] Розанов Сергей Григорьевич // ПроДетЛит: Всероссийская энциклопедия детской литературы. URL: <https://prodetlit.ru/index.php> (дата обращения 10.11.2022).
- [8] Розанов С. Театр в школе // Дети и театр : сборник статей / под ред. Н. С. Шер. Л.: Мысль, 1925. С. 31-59.
- [9] Розанов А. Начальник детских игр. К 80-летию со дня рождения С. Г. Розанова // Детская литература. 1974. № 9. С. 16-19.
- [10] Сац Н. И. Жизнь – явление полосатое. М. : Новости, 1991. 588 с.
- [11] Шер Н. С. Театр для детей // Дети и театр : сб. ст. / под ред. Н. С. Шер. Л.: Мысль, 1925. С. 59-76.
- [12] Чумаченко Ада // Журнальный мир. URL: <https://xn--80alhdjhdxcxy5hlxn--p1ai/avtor/chumachenko-ada> (дата обращения 10.11.2022).
- [13] Чумаченко А. О пьесе в детском театре // Дети и театр : сб. ст. / под ред. Н. С. Шер. Л.: Мысль, 1925. С. 76-94.
- [14] Бартрам Н. Кукольный театр // Дети и театр : сб. ст. / под ред. Н. С. Шер. Л.: Мысль, 1925. С. 94-116.
- [15] Шумунова Т. Педагогические воззрения Н. Д. Бартрама в концепции и практике музея игрушки. Попытка реконструкции // Первые Бартрамовские чтения: сб. материалов / Художественно-педагогический музей игрушки. Сергиев Посад, 2004. С. 12-17.
- [16] Рошаль Г. Массовый праздник // Дети и театр : сб. ст. / под ред. Н. С. Шер. Л.: Мысль, 1925. С. 116-133.
- [17] Рошаль Григорий // Кино-театр.ру : сайт. URL: <https://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/27193/bio/> (дата обращения 10.11.2022).
- [18] Стаина О. А. Социальная ответственность российского театра: от Агит-театра до партиципаторных практик // Уличный театр против театра военных действий: сборник научных трудов Международной Бахтинской научно-практической конференции, Москва, 16-18 октября 2019 года. М., 2020. С. 250-258.
- [19] Букатов В. М., Ершова А. П. Нескучные уроки: обстоятельное изложение социо/игровых технологий обучения : пособие для учителей физики, математики, географии, биологии и химии. СПб. : Школьная лига, 2013. 240 с.
- [20] Театр [независимый и любительский]: актуальные вопросы теории, практики: материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции высшего и профессионального образования, Екатеринбург, 15 марта 2022 года / Управление культуры Администрации города Екатеринбурга; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ). Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2022. 67 с.

CHILDREN AND THEATER: ETERNAL QUESTIONS AND TOPICAL ANSWERS. REVIEW OF THE COLLECTION OF ARTICLES "CHILDREN AND THEATER" 1925

ABSTRACT

The collection of articles "Children and the Theater" published in 1925 is a bibliographic rarity. The collection includes six articles reflecting the main issues of the development of theater pedagogy at the beginning of the 20th century. The text of the review contains not only the restored names of the authors of the unique edition, but also biographical information. The information makes it possible in retrospect to trace the creative path of each of the authors of the collection, who made a significant contribution to the formation of the culture and art of the Soviet state. N. S. Sher describes the problems of professional theater and its place in the life of a child, ways of including theatrical art in the educational process. M. D. Markovich gives a description of the real games of children in preschool institutions (in Lenin and Trotsky, in an airplane, in bourgeois and workers), shares advice on organizing theater classes with children through play. Sergei Rozanov's article "Theatre at School" can be considered a methodological guide to organizing theater work in an educational institution. A. A. Chumachenko raises questions related to the repertoire for the children's theater, the need to create plays for children based on contemporary phenomena and events, including children in understanding the processes taking place in society. The creator of the first toy museum N. D. Bartram describes the organization of puppet theaters as a process of creative self-realization of children, indicating in detail how and from what to create various types of theatrical puppets, scenery, mechanisms. The collection ends with a text by Grigory Roshal about a mass holiday with practical advice on organizing children in the process of preparing, conducting and subsequent reflection of a mass theatrical holiday. The modernity and relevance of the approach to organizing a holiday is surprising - studying the audience, preparing an "accounting form" - an event checklist.

Published almost a hundred years ago, the collection contains a lot of practical advice, axiologically and methodologically useful and unexpectedly relevant. For example, N. Sher's call "not to build a theater for children according to the laws and forms of the theater of adults, not to make [it] a cast from the theater of adults."

The ideas outlined by the authors almost 100 years ago determined the further development of one of the areas of pedagogical science - school theater pedagogy. The theoretically substantiated principles of working with children by means of play proposed in the collection, the author's methods for organizing theatrical work with children and adolescents are still relevant today both for the pedagogical community and for culturologists and historians.

AUTHOR'S INFORMATION

Author

(Ph.D. of Ped. Sc., Assoc. Prof.)
Ekaterinburg Academy of Contemporary Art (3, Kultury St., Ekaterinburg, 620012, Russia)

@ staina@inbox.ru

KEYWORDS

Theater pedagogy, children's theater, theater of children, theatrical play, game teaching methods, audience engagement, participatory cultural practices.

FOR CITATION

Staina O.A. (2022). Children and theater: eternal questions and topical answers. Review of the collection of articles "Children and Theater" 1925. *Managing culture*. No. 3. Pp. 61–70.

REFERENCES:

- [1] Staina O. A. Formation and development of forms and methods of theater work with children in national education in Russia // Pedagogical education in Russia. 2011. No. 4. S. 106-115.
- [2] Nikitina A. B. Theater pedagogy as a resource for meeting the personal needs of adolescents // Theater [independent and amateur]: topical issues of theory, practice: materials of the All-Russian Student Scientific and Practical Conference of Higher and Professional Education, Yekaterinburg, March 15, 2022 Yekaterinburg: Yekaterinburgskaya Academy of Contemporary Art, 2022, pp. 42-46.
- [3] Sher Nadezhda Sergeevna: [biography] // Public Library (Electronic bookshelves of Vadim Ershov and Co.). URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHER_Nadejda_Sergeevna/_Sher_N.S..html (accessed 11/10/2022).
- [4] Sher N. S. Foreword // Children and theater: collection of articles / ed. N. S. Sher. L.: Thought, 1925. S. 3.
- [5] Markovich Maria // Universal Library of Cyril and Methodius Megabook. URL: <https://megabook.ru/article-> (accessed 11/10/2022).
- [6] Markovich M. Dramatization at preschool age // Children and theater: collection of articles / ed. N. S. Sher. L.: Thought, 1925. S. 5-31.
- [7] Rozanov Sergey Grigorievich // ProDetLit: All-Russian Encyclopedia of Children's Literature. URL: <https://prodetlit.ru/index.php> (accessed 11/10/2022).
- [8] Rozanov S. Theater at school // Children and theater: a collection of articles / ed. N. S. Sher. L.: Thought, 1925. S. 31-59.
- [9] Rozanov A. Head of children's games. To the 80th anniversary of the birth of S. G. Rozanov // Children's literature. 1974. No. 9. S. 16–19.
- [10] Sats NI Life is a striped phenomenon. M. : Novosti, 1991. 588 p.

- [11] Sher N. S. Theater for children // Children and theater: Sat. Art. / ed. N. S. Sher. L.: Thought, 1925. S. 59-76.
- [12] Chumachenko Ada // Magazine world. URL: <https://xn--80alhdjhdxcxy5hl.xn--p1ai/avtor/chumachenko-ada> (accessed 11/10/2022).
- [13] Chumachenko A. About the play in the children's theater // Children and theater: Sat. Art. / ed. N. S. Sher. L.: Thought, 1925. S. 76-94.
- [14] Bartram N. Puppet Theater // Children and theater: Sat. Art. / ed. N. S. Sher. L.: Thought, 1925. S. 94-116.
- [15] Shumunova T. Pedagogical views of N. D. Bartram in the concept and practice of the toy museum. An attempt at reconstruction // First Bartram Readings: Sat. materials / Artistic and Pedagogical Museum of Toys. Sergiev Posad, 2004. S. 12-17.
- [16] Roshal G. Mass holiday // Children and theater: Sat. Art. / ed. N. S. Sher. L.: Thought, 1925. S. 116-133.
- [17] Roshal Grigory // Kino-teatr.ru: site. URL: <https://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/27193/bio/> (accessed 11/10/2022).
- [18] Staina O. A. Social responsibility of the Russian theater: from agitation theater to participatory practices // Street theater against the theater of military operations: collection of scientific papers of the International Bakhtin Scientific and Practical Conference, Moscow, October 16–18, 2019. M., 2020. S. 250-258.
- [19] Bukatov V. M., Ershova A. P. Non-boring lessons: a detailed presentation of socio/game learning technologies: a guide for teachers of physics, mathematics, geography, biology and chemistry. SPb.: School League, 2013. 240 p.
- [20] Theater [independent and amateur]: topical issues of theory, practice: materials of the All-Russian Student Scientific and Practical Conference of Higher and Professional Education, Yekaterinburg, March 15, 2022 / Department of Culture of the Yekaterinburg City Administration; Municipal budgetary educational institution of higher education "Yekaterinburg Academy of Contemporary Art" (Institute) (MBOU VO EASI). Yekaterinburg: Yekaterinburg Academy of Modern Art, 2022. 67 p.