

Искусство театра на уроках по учебному предмету «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)»

Программа учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» в VI классе предусматривает знакомство учащихся с синтетическими видами художественного творчества. Особое место в указанной тематике занимает **искусство театра**. Однако, по результатам опросов, театр оказывается замыкающим в списке художественных приоритетов современных подростков. Не секрет, что не только среди учащихся, но и среди учителей нечасто можно встретить знатоков и любителей этого вида искусства. Тому есть ряд объективных причин. Они, с одной стороны, определяют особое положение театра в круге художественных интересов современного человека. С другой стороны, те же причины делают увлечение театром мощным средством эстетического развития личности.

Рассмотрим своеобразие театрально-сценических искусств с точки зрения эволюции социокультурных процессов в истории. Для этого выделим ряд особенностей, которые коснулись не только театра, но и всех остальных видов художественного творчества.

**ГРАЧЁВА Ольга
Олеговна,**

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры психологии
и педагогики Белорусского
государственного университета
культуры и искусств

Первая из них — изменение характера взаимодействия творца с воспринимающей аудиторией в режиме хронотопа (пространство / время). Изначально искусство творилось «на глазах изумлённой публики», т. е. непосредственно — в режиме

«здесь и сейчас». Певцы, сказители, художники создавали свои произведения не в уединении мастерских и кабинетов, а находясь в гуще сородичей, занятых обеспечением обычных витальных нужд. Вероятно, деятельность создателей художественных образов воспринималась как нечто столь же необходимое для жизни, как и та, что даёт пищу, тепло и свет. Но постепенно, с изобретением новых художественных технологий и средств коммуникации, творец всё дальше отодвигался во времени и пространстве от реципиента. С созданием техногенных видов искусств — радио, кино, телевидения, компьютерного искусства — эта дистанция становится всё более привычной и комфортной для обеих сторон. Исключение составляют театрально-сценические искусства, что и отражается на элитарном характере их публики. Современные молодые люди сформировались возле экрана и звуковой мембраны. Возможность наблюдать творческий процесс *вживую* воспринимается ими в лучшем случае как занимательный аттракцион. Следовательно, разговор о театре на уроках отечественной и ми-

ровой художественной культуры должен включать рассказ о своеобразии творческого процесса и особой роли публики как *сотворца* спектакля. В сущности, от степени эмоциональной *включённости* публики, её настроенности на восприятие яркого необычного зрелища зависит качество получаемых впечатлений. Недаром лучше всего запоминаются премьерные спектакли, собирающие заинтересованную публику.

Вторая особенность состоит в утрате современным художественным творчеством ритуальных функций. Первоначально специально сочинённые тексты, музыка, изображения создавались главным образом для того, чтобы обеспечить благосклонность к человеку высших сил. Постепенно эти функции уходили в глубь сознания, искусство секуляризировалось, но отношение к творцу и творению оставалось трепетно восхищённым. Ныне художественное творчество — высокотехнологичный, чаще всего коллективный и во многом ремесленный процесс, а культивируемый жёлтой прессой интерес к грязи и мелочности приватной жизни деятелей искусства лишает отношение публики к творчеству и творцу всякого трепета. Значит, *необходима специальная работа по формированию у подростков заинтересованного и уважительного отношения к театральному творчеству*, которое до сих пор во многом сохраняет свою «рукотворность».

Рассказ о закулисной жизни как об уникальном по сложности труде множества людей редких профессий поможет ученикам представить скрытую от глаз публики часть творческо-

го айсберга. По этой причине в структуру уроков, посвящённых театру, рекомендуется включать виртуальную экскурсию по закулисной части, а если есть возможность — дополнять её реальной экскурсией в местный театр или театральную студию.

Немаловажной является настройка на просмотр спектакля, ожидание необычного зрелища. Когда-то к восприятию ритуального обращения к божеству, облечённого в высокохудожественную форму, требовалось тщательно внутренне подготовиться и ожидать этого события целый год. Так выглядели праздники дионисии в Афинах, где и зародилось театральное искусство. Ныне в режиме онлайн можно бестрепетно получить любую эстетическую информацию и так же легко и быстро её позабыть: что ничего не стоит, недорого и ценится.

Но каждый театральный спектакль по-прежнему неповторим в прямом смысле этого слова. Предвкушение праздника встречи с искусством порой бывает не менее ценно, нежели сам процесс восприятия. Осознание этой истины учениками придаст дополнительную ценность накоплению зрительских впечатлений. Конечно, просмотр на уроке фрагмента видеозаписи спектакля позволяет составить лишь отдалённое представление о том, что чувствовали зрители в театральном зале. Тем ценнее для учеников будет возможность увидеть сценическое произведение в реальности, ощутить атмосферу приподнятости, насладиться яркими и разнообразными впечатлениями.

Возможности для этого есть. В нашей стране немало профессиональных театров, при-

чём в репертуаре каждого из них можно отыскать постановки, соответствующие возрастным особенностям подростков. Существенный вклад в воспитание публики вносят любительские коллективы, многие из которых с готовностью откликнутся на предложение познакомиться с шедеврами спектаклей, и с тайнами закулисы. Требуется лишь минимальная инициатива со стороны учителя отечественной и мировой художественной культуры, чтобы урок «открылся» навстречу тому, что выдающийся театральный художник Юрий Пименов назвал «таинственным миром зрелищ».

Важную роль в восприятии искусства играет и изменение ситуации по линии *доступности — эксклюзивности*. Прежде для того, чтобы посмотреть или послушать творения великих мастеров, требовалось преодолеть большие расстояния, потратить немалые средства и неизбежно ощутить это как важное духовное свершение. Сейчас мы можем воспринимать (но не оценивать в должной мере!) шедевры искусства дома на диване, в шуме и суете современного города, отрываясь ненадолго от срочных дел и т. д. Прекрасно, что современные технические средства позволяют нам побывать там, где мы в реальности побывать никогда не сможем, и услышать тех, кого мы непосредственно ни за что бы не услышали. Но прелесть и радость непосредственного общения с искусством в театре, музее, на концерте теперь приходится специально разъяснять ученикам. Публике, выросшей возле экрана, приходится растолковывать,

что театральные спектакль — результат творческой коммуникации исполнителей и зрителей и что актёрам безразлично, что творится в зале во время представления.

Основным средством актёрской выразительности является сценическое действие. Парадокс заключается в том, что чем естественнее выглядит поведение актёра на сцене, тем меньше неискушённая публика замечает мастерство исполнителя. Между тем самое сложное на сцене — достичь естественности, органичности, как принято называть это на профессиональном языке. Можно предложить кому-нибудь из учеников несложный этюд: выйди за дверь и войди в класс так, как будто тут никого нет, подойди к учительскому столу и отыщи в стопке тетрадей свою, чтобы узнать, проверена ли она и какую отметку по-

ставил учитель. Неподготовленному ученику вряд ли удастся выполнить такое задание, оставаясь естественным, поскольку происходит оно будет в ситуации, которую К. С. Станиславский назвал «публичным одиночеством». Овладению способностью вести себя естественно на сцене актёры посвящают многие годы. И это только небольшая часть из огромного арсенала выразительных средств, которые включают речевые, пластические, темпоритмические и иные элементы.

Театры нередко называют храмами искусств или дворцами искусства. Но и в храмах, и во дворцах люди придерживаются строгих правил поведения, особого этикета. Свой этикет сложился и в театрах. Овладеть им несложно. Суть его не столько в запретах, сколько в нормах, обеспечивающих каждому зрителю возможность наслаждаться

искусством. Думается, что шестиклассники сами, без подсказок учителя смогут рассказать о том, чего не следует делать в театре, чтобы не мешать актёрам заниматься творчеством, а зрителям за этим наблюдать. В сущности, театр — это миниатюрная модель общества, в которой важнейшие психологические качества человека — и на сцене, и в зале — выявляются выпукло и обострённо.

Когда-то замечательный советский драматург Виктор Сергеевич Розов, создавший немало пьес для детского и юношеского театра, сказал, что театральная публика — это та часть народа, которая доросла до театра. Хочется надеяться, что правильно организованные уроки отечественной и мировой художественной культуры позволят нам подрастить эту прекрасную составляющую нашего общества.

Паважаныя аўтары!

Звяртаем вашу ўвагу, што, дасылаючы матэрыялы для публікацыі ў нашым часопісе, вы тым самым перадаеце выдаўцу невыключныя маёмасныя правы на ўзнаўленне, распаўсюджванне, паведамленне для ўсеагульнага ведама і іншыя магчымыя спосабы выкарыстання твора без абмежавання тэрыторыі распаўсюджвання (у тым ліку ў электроннай версіі часопіса).