**Школьные театры – традиции и современность в актуальности
содержания, форм и технологий**

Лариса Львова

заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК «ВЦХТ», канд. пед. наук, модератор секции:

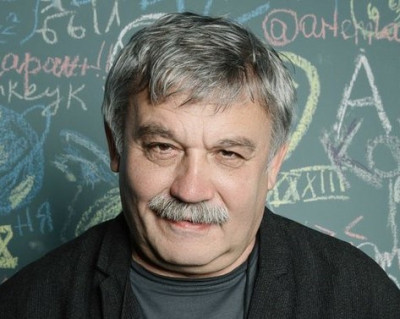

Возникла инициатива профессионального сообщества, основанная на обеспокоенности: очень мало театров, утрачиваются педагогические и культурные театральные традиции, часть театральной педагогики, в.т. числе часть школьного образования. На этот вопрос обратил внимание Президент, **появилось поручение Президента, которое развернулось новыми инициативами: проектом «Школьная классика» (РДШ и Щукинское училище), новые задачи, какие-то новые оринтиры для всей системы образования.**

Участники секции – люди, которые находятся внутри системы образования и театр знают, театр созидают и имеют очень большой опыт. Сегодня нам очень важно **обсудить проблему школьных театров с теми людьми, кто этот театр делают**, кто очень четко и чутко понимают этот вопрос изнутри. Ведь самое главное в любом новом деле – это не навредить. **Чтобы мы и образование не потеряли и театр не превратили в нечто**, что будет чему-то противоднейстовать. Экспертную площадку представляют люди, которые умеют и которые завоевали право созидания школьного театра. Нам нужно сегодня нащупать очень точную живую интонацию, определить настоящее место и понимание, как нужно сделать и что нужно сделать, чтобы действительно школьный театр мог реализовать все те глобальные задачи, которые сегодня на него возлагаются.

Сергей Казарновский

директор, ГБУСОШДО г. Москвы «Класс-центр», заслуженный учитель России

В школе «Класс-центр» театр является ядром и общего, и дополнительного образования.

26 ноября было ровно 40 лет с того момента, как мы выпустили первый спектакль, тогда никто не представлял, что начнется театр, да еще в школе. Яновская назвала это явление так: «Театр, где играют дети». Это звучит круче, чем РДШ. Российское движение театров мне нравиться больше. Школьный театр в этом смысле отдельная категория.

О разночтении: у людей очень разные представления о культуре, о театре. Я могу сказать некоторые, как мне кажется важные, соображения. Еще в середине 80-х годов, учась в Щуке, написал курсовую «Театр в школе». Это что? Способ изучения литературы? В каком-то смысле безусловно помогает. Способ проведения досуга? Конечно помогает, это тоже происходит. Отвлечь от улицы? Ну и отвлекает… Но все наше общение с детьми в процессе образования, воспитания, построено на том, что, когда им что-то надо, мы им это даем. **Мы понимаем, что гораздо приятнее отдавать, чем брать. Фантастическая история происходит, когда человеку есть, что сказать, и он уже чуть-чуть научился, как это делать… И он впервые в жизни начинает не брать, а отдавать. И в этом смысле театр важнейшая вещь!**

Школьный театр – это не театр при школе. Это совершенно другая конструкция должна быть. Сейчас школьный театр для того, чтобы утренники были, календарные праздники. **Прилагательное, без которого можно обойтись.** Может быть люди, которые сейчас поднимают знамена, до конца не понимают, вообще какая мощь может быть, когда в школе находится такая институция (только так!), которая называется театром. Она становится частью образовательного процесса. Классическое образование всегда предполагало развитие эмоциональной сферы человека. Драма, живопись, музыка были обязательны. Потому что очень многие решения в жизни мы принимаем не потому, что 2х2=4, а потому что мы так чувствуем. Это есть другой способ общения с миром. Это эмоциональный поиск, эмоциональные коммуникации, которые не менее важны и не менее содержательны. А потом это вдруг куда-то исчезло. Кабалевский исчез, с его потрясающей программой музыкального образования для всех школ. Неменский. Оказались невостребованными великие люди. Они занимались тем, чем может заниматься театр: синтетическое искусство.

Что за 40 лет могло стать для меня ясным? Во-первых, уникальная **атмосфера самой школы**. В других школах есть все, что угодно, но нет важного элемента образования – атмосферы, среды! Бродский сказал на своей Нобелевской премии, что эстетика – это мать этики. Эстетически насыщенное пространство, дает возможность по-другому решать этические проблемы. Взаимоотношения между людьми. Скабрезность, которая присутствует в текстах, понятно, что через это проходят все… Жанр отношений, манера разговора, повышение тона при разговоре… Учительский профессионализм – это умение органично повышать голос)… Школа и тюрьма – нужно отбыть срок, и многие его в школе отбывают…

Театр позволяет создать такую культурологическую среду, которой не хватае, когда мы говорим об образовании завтрашнего дня в условиях неопределенности. Когда мы говорим о всяких скиллсах… Именно наличие такого мотиватора в школе, как театр, который позволяет делать то, что нам не хватает… Мы видим, что мир многоцветный, многозвучный, у нас есть тело, которым нужно научиться пользоваться. И тогда человек будет получать дополнительное удовольствие от жизни. Почему-то это называется дополнительным образованием? Дополнительное на русском языке означает необязательное. Этого не может быть! Как же живые люди могут без этого обходиться? В этом смысле театр решает эту удивительную задачу.

Появились ФГОСы, в которых нам все время говорят про **метапредметность.** Что такое метапредметность? Это умение видеть картину мира, целиком, с заполненными всякими клеточками этой картины мира… Без художественной части, без художественного образования этого не может происходить! Мы получили «Лучшие школы России» за метапредметную технологию, которая существует и по сию пору уже 20 лет в школе. Зная предметные области мы можем переходить из одной в другую, опираясь на фундаментальные понятия. В частности, на понятие «ритма». Одно дело ритм в музыке, это совсем не то же, что в танце, это совсем не то же, что ритм в биологической жизни, и совсем не то же, что ритм в физике, астрономии, и т.д. Это удивительное понятие, которому можно искать аналогии… Исчезает вопрос «А зачем нам учить этот предмет?» Это получается гораздо интереснее. И это позволяет делать театр!

Каждая школа должна решать вопрос инклюзивного образования. Я считаю, что это не совсем так, мягко говоря… Потому что инклюзия не происходит за школьной партой. В этом году нашу школу закончили два ребенка с синдромом Дауна. Одна на ММСО читала нам лекцию о масках комедии дель арте, на примере сделанных ей самой масок. Инклюзия происходит в смежных территориях. Территории Искусства, территории Спорта, территории каких-то технологий. Она не происходит за школьной партой! Способ театрализации, который не является дополнительным образованием!, позволяет это сделать. Инклюзия – это воспитательный момент. Не понятно, для кого это важнее. Когда мы начинаем жить с теми, кто на тебя не похож. И слово «толерантность» вдруг становится нам понятным: научиться жить с человеком, на тебя не похожим, теряя интерес к его «недостаткам». И это тоже технология. Мало говорить про сочкуствие, сострадание… Я говорю о театре в школе. О воспитании… Вся макаренская история была по сути театрализацией! По большому счету он нам показал, что конкретный продукт – в его случае это были фотоаппараты, а в нашем случае театр – это потрясающий воспитательный манок.

Разные уроки: в образовательной школе, в музыкальной школе, в драматической школе – они настолько обогащают друг друга! Дети привыкают к разным жанрам… Театр позволяет решить гуманистическую задачу: посмотреть на ребенка не под пятью точками зрения, а под двадцатью…Покажет разнообразные его качества… Театр не при школе, а является институцией в школе.

Чем отличается художественное образование от образования, изучающего закономерности в природе? Это не детерминированное образование, там нет точных зависимостей. Пример: форте (лупит по клавишам или не слышно), выразительно – это как?, мазок жостче – это как?

Теперь еще о важном. Три источника, или три составных части театра. Театр дело дорогое. Это искусственно моделированная ситуация: свет, костюм, декорация. Технологическое дополнение. Но это вторично Первое – это кадры! Технология, подготовка этих людей. Театр – это показ, гастроли, поездки.

Мы живем сейчас в невероятно агрессивной среде. Единственное, что мы можем противопоставить, защищая наших детей (была электрофикация, коллективизация, …, цифровизация, чего только не было! Гуманизации не было!) гуманизацию. Театр в школе, театр, где играют дети – важный элемент гуманизации, противостояния агрессивной среде.

Сергей Розов

художественный руководитель и методист Театра юных москвичей, ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва

О технологиях. О том, как? Создать такую школу, как создал Сергей Зиновьевич, сейчас не каждому региону под силу. Да и не уверен, что есть такая необходимость. Потому, что личностный фактор никто не отрицал. Он в театре самый главный. А в театральной педагогике уж точно. И людей с такой энергетикой, эрудицией трудно отыскать. Если они пробьются, создадут свои школы по формату класс-школы – это замечательно! Но это же не единственный формат. Театр может принести пользу и в других, более скромных вариантах по поставленным сформулированным задачам. Этой скромности не надо бояться. Лишь бы дело было сделано интересно, качественно, с пользой для всех.

Для того, чтобы говорить о технологиях, надо понять, что сегодня актуально. Накоплен гигантский опыт в деле театральной педагогики: Александра Петровна Ершова, Вячеслав Михайлович Букатов, Леопольд Антонович Сулержицкий, Зиновий Яковлевич Корогодский, опыт клаас-центра, опыт издания «Я вхожу в мир искусств», драматургическая лаборатория Юлии Николаевны Витковской, многие другие. К этому опыту нужно обращаться. Но сегодня самый главный посыл – это воспитательный момент. Трудно разделить. Как в искусстве вычленить воспитание? В этом смысле может быть более актуален опыт 50-х годов, когда была задача увести детей с улиц. Сейчас задача – не выпустить на ненужную улицу молодых. И улицей может быть зло в Интернете, улицей может быть разрушительная энергетика, а молодая энергия требует выплеска. Как сделать так, чтобы этот выплеск был позитивным. И не на тех 15 человек, которые придут заниматься в театральный кружок, а на всю школу? Администрация школы не понимает, зачем помогать театру, в котором занимается с десяток ребят (да еще и не из этой школы!) А ведь у театра есть колоссальный зрительский потенциал. Как продумать репертуар, чтобы он был интересен каждому классу, всем параллелям от началки до 11-х?

Сейчас будет очень тонкое ущелье, по которому (чтобы нам максимально пользу принести в этом прекрасном государственно-общественном начинании) нужно будет пройти с одной стороны между Сциллой утилитарности (давайте заниматься театром, чтобы ребята лучше знали химию, математику и в результате лучше сдавали ЕГЭ) и Харибдой искусства для искусства (делаем спектакль, как взрослый профессиональный театр, и ничего не знаем, наш спектакль прекрасный, собрал все лауреатства). Я убежден, что театр где играют дети должен быть особым. Александр Александрович Брянцев: «театр особого назначения». Это должен быть театр с огромным позитивным зарядом, с другой стороны это театр, который не замыкается на спектакле. Мы в своем театре стараемся каждый спектакль сделать поводом для разговора со зрителем. Это может быть превью, обсуждение после спектакля, интерактив во время спектакля, может быть сетевой отклик. Если наш спектакль не имеет какого-нибудь образовательного послевкусия, то он не полный и не совсем то, чем нужно на мой взгляд заниматься театру в школе. Говоря про школу, нужно иметь в виду и учреждения дополнительного образования. Им сейчас в сфере театральной педагогике нужно придать особое значение как метод. центрам. Обязательно они должны продолжить свое существование.

Генриетта Яновская: «тюзовки», после спектакля…

Нужна драматургия не только самого спектакля, но и драматургия показа спектакля, ориентированная на возраст, драматургия обсуждения, эмпатии по отношению к спектаклю и проблеме, затронутой в спектакле. Это то, чего зритель не получит в профессиональном театре. Там так подробно, так внимательно, так вариативно не будут с ним вести разговор за пределами спектакля. Это очень большой резерв для школьных театров.

Театральные средства можно использовать в предметной сфере. Мы разрабатывали программу, в которую вовлекали всю школу. Один спектакль создали экологический, другой математический, третий спектакль спортивный. Ребята проходили через разные виды деятельности и общего, и дополнительного образования.

Но, говоря о затратах и кадрах. Я убежден, что, если этот проект всерьез реализовывать, каждой школе необходим профессионал. Это профессионал естественно может вырасти из среды общего образования самой школы. Может прийти из сферы культуры. Может прийти из училища. У нас достаточное количество выживших колледжей, институтов культуры. Ввести специализацию «Театральный педагог». Курсы для увлеченных педагогов. Он должен быть энергетическим центром театра, к которому бы тянулись дети. Не назначен, потому что он ближе по профилю – литератор или историк. И даже, извините, не потому что у него есть желание. Очень важно,чтобы была сценарно-драматургическая лаборатория. Не просто 36 ч, а постоянно действующая.

Надеюсь, что это прекрасный порыв получит поддержку в обществе. Имею в виду не только директоров, но и родителей. Пошел очень прагматичный родитель. У нас репетитор, это даст баллы, какие это даст бонусы Эрих Фромм: «Мало родителей, которые счастье своих детей ставя выше их успеха». Как увлечь родителей, зацикленных на успешности? Задача не простая.

Административная задача. Наличие театра в школе сейчас не влияет на рейтиг школы. Это должно быть норматировано.

Лучшее воспитание – светлое воспоминание, вынесенное из детства (Достоевский. Братья Карамазовы) Дети живут в театре. Эти воспоминания с ними остануться.

Светлана Пахомова

руководитель проекта «Трудный театр. Премьера», педагог Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

Педагог и режиссер, работает с трудными подростками.