

ОПЕРА И ШКОЛА: ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ (ЭКСКУРСИОННО-МУЗЕЙНАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ ВНУТРИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА)

Opera and school: the path of convergence (excursion-Museum work with schoolchildren inside the musical theatre)

Анастасьева Наталья Владимировна, Академия Хорового Искусства им. В.С. Попова, преподаватель; Маленький Мировой Театр, режиссер.

n.anastasieva@gmail.com

В статье рассказывается об опыте сотрудничества Института театра, Московского театра Новая опера им. Е.В. Колобова и Академии хорового искусства им. В.С. Попова с московскими школами в деле приобщения юного зрителя к оперному искусству через долгосрочный проект, открывшийся экскурсиями для учителей и учеников в оперный театр.

The article describes a collaboration between the Theatre Institute, Victor Popov Academy of Choral Art and the Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow with a number of Moscow general education schools. It shares an experience of introducing the young audiences to the art of opera. This is a long-term project that has opened with a series of guided tours for school teachers and pupils around the opera house.

Ключевые слова: диалог, партнёрство, школа, опера.

Keywords: dialogue, partnership, school, opera.

Прошлой весной мне посчастливилось провести лабораторию «Класс театральной педагогики. Опера», организованную Институтом театра³.

Наша оперная лаборатория стала своеобразной мастерской по сотрудничеству музыкального театра и школы. Преподаватели класса театральной педагогики, посвященного опере, поставили перед собой задачу способствовать формированию у школьников интереса к опере как жанру и возможной сфере профессиональной деятельности, и попытались предложить подходы к пониманию детьми серьезного оперного спектакля. Всю весну мы занимались созданием и проведением мероприятий, которые «обрамляют» поход школьного класса в оперу. Целью программы стала подготовка школьников к восприятию искусства музыкального театра и подготовка самого музыкального театра к новому зрителю. Мы задались поиском универсальной методики для сближения, казалось бы, таких далеких друг от друга институций – оперы и школы.

---

³ Институт театра – совместный проект фестиваля "Золотая маска" и Центра им. Вс. Мейерхольда. Он создан в 2012 году, как уникальная лаборатория по изучению современного театра. Институт театра – это сочетание теории и практики, здесь ведется постоянная исследовательская работа, проводятся лаборатории, мастер-классы, лекции, встречи, круглые столы, реализуются инновационные проекты, постановки, профессиональные и творческие семинары. Большинство проектов Института театра ориентированы на то, чтобы привлечь к театру внимание самой широкой аудитории. Институт театра с самого дня основания создает обширную программу по интеграции театра и средней школы.

Проект «Класс театральной педагогики. Опера» реализовывался деятелями музыкального театра, педагогами-музыкантами и начинающими артистами – студентами вокального отделения Академии хорового искусства им. В.С. Попова. И, самое главное, в мастерской участвовали преподаватели и ученики московских школ, которые многому нас, театральных профессионалов, научили.

Я хочу остановиться на сотрудничестве всех участников нашей лаборатории с московским театром Новая Опера⁴ им. Е.В. Колобова и подробно рассказать о музейно-экскурсионной работе со школьниками в этом театре.

Вся наша деятельность внутри театра проходила под девизом: «Мы любим оперу, любим свое дело и надеемся, что сумеем заинтересовать нашим искусством и вас».

Наша работа началась с экскурсии в Новую Оперу для школьных учителей и классных руководителей. Это было путешествие с посещением театральных цехов, музея основателя театра, выдающегося дирижера Е.В. Колобова, и репетиции одного из спектаклей театра – оперы «Dido». Программа экскурсии для учителей была построена в виде живого, доброжелательного диалога. Например, заведующий литературной частью Михаил Сегельман и заведующая музеем Светлана Бокарева не только рассказывали о создании театра и его основателе, но и с удовольствием отвечали на самые разные вопросы, делились своими впечатлениями об идущих спектаклях.

Хочется отметить, что Евгений Колобов считал российскую интеллигенцию – учителей, врачей, инженеров – самыми чуткими, отзывчивыми и понимающими музыку зрителями. Он много сил отдавал именно на просветительские проекты, и театр сейчас продолжает эту миссию, ездит на гастроли и концерты по регионам России, делает фестивали в небольших городах.

Певцы, у которых во время экскурсии шли репетиции, нашли возможность сказать учителям несколько слов о своем нелегком труде, о вокальном аппарате, об особенностях исполнения барочной музыки и даже и о своих страхах во время выступления перед подростковой аудиторией. Актеры шутили, что учитель имеет колоссальный артистический опыт, так как он каждый день выходит на сцену. И пора бы учителям начать проводить тренинги в театре. В каждой шутке есть доля правды – без помощи учителей театрам трудно подружиться с детской и подростковой аудиторией.

---

⁴ Московский театр Новая Опера выступил нашим мощным партнером. Он не только насытил программу лаборатории интересными художественными событиями, но и оказал техническую, административную и просто дружескую поддержку. Радостно, что этот молодой, недавно созданный театр оказался заинтересован в привлечении нового зрителя. Все участники со стороны театра от директора до сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, осознавали, что такой проект сейчас чрезвычайно необходим. Он приобщает ребят к искусству, учит понимать музыку и помогает разрушить стереотипное понимание оперы как элитарного, неактуального, немодного или закрытого жанра, он способствует тому, чтобы опера стала частью досуга школьников.

ей. Нашей целью было создать такую атмосферу экскурсии, чтобы каждый из работников театра имел возможность сказать учителям о том, что они делают большое дело, выводя детей за пределы школы, приобщая их к искусству. Мы пришли к выводу, что на пути сближения крайне важно на начальном этапе сделать учителей партнерами.

Спустя неделю учителя, уже как зрители, пришли в этот театр на оперу «Тристан и Изольда», и после по авторским методикам, разработанным в Лаборатории интегративных театральных проектов кафедры эстетического образования и культурологи МИОО, прошло обсуждение этого спектакля. И учителя, нагруженные впечатлениями, вернулись в школы. В результате примерно 2/3 из них вошли к нам в программу уже со своими классами.

По результатам начального этапа работы с учителями я хочу отметить одну важную особенность. Приобщение детей к жанру оперы должно происходить через взрослых. Как часто мы наблюдаем картину, когда взрослые не хотят идти в оперу, полагая, что это долго, сложно и скучно. Сложное пугает, поэтому им не приходит в голову приобщить к оперному искусству детей. Безусловно, оперный жанр требует подготовленного зрителя. Учителя – лучшие партнеры для театров. Заинтересовавшись искусством музыкального театра сами, они лучше всех могут заинтересовать своих учеников, подготовить их к посещению оперы.

Следующим этапом была наша совместная работа со школьниками обычных московских школ и гимназий, не специализирующихся в области искусства. Студенты АХИ им. В.С. Попова подготовили музыкальные фрагменты из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» и отрывки из пьесы Бомарше «Безумный день или женитьба Фигаро». Режиссер Екатерина Поспелова, одна из ведущих преподавателей лаборатории «Класс театральной педагогики. Опера», придумала викторину по этим произведениям. Вместе с администрацией театра Новая Опера, режиссером театра Алексеем Вейро (он же режиссер-постановщик оперы «Свадьба Фигаро») мы разработали маршрут и план экскурсии, сговорились с работниками гримерного и костюмерного цехов, заручились согласием артистов, дирижера и режиссера театра в том, что они разрешают подросткам присутствовать на репетиции оперы. Тем временем учителя занимались подготовкой школьных уроков на материале «Свадьбы Фигаро», в некоторых школах такие уроки были проведены во время классных часов, а где-то ученикам были даны материалы для самостоятельного ознакомления. В помощь учителям мы разослали своеобразную «методичку», а, вернее, несколько советов и перечень тем, связанных с посещением оперного театра и с конкретным произведением. В коротеньком тексте мы советовали учителям рассказать об этикете, о том, чем отличается музыкальный театр от обычного, рекомендовали прочитать либретто оперы, вместе с учениками прослушать хотя бы увертюру, посмотреть в Википедии какие-то интересные факты. Ведь радость того, что ты что-то знаешь, очень поднимает дух! После экскурсии учителя также делились с нами своими наработками, описывали, как готовились их

классы к походу в оперу, делились опытом, рассказывали, что им пригодились, что оказалось важным, а что было лишним или несущественным. Мы уверены, что честная и открытая обратная связь – один из важнейших инструментов, ведущих к успеху культурно-образовательных проектов.

И вот 16 апреля 2015 года началась увлекательная игра-путешествие по музыкальному театру, в которой приняли участие ученики 5-8 классов. В общей сложности у входа в Новую Оперу собрались восемь классов из шести школ, около 80 московских школьников и 20 взрослых – педагогов и родителей. Серьезное испытание для театра! Так как подобное мероприятие проводилось в театре впервые, и никто не ожидал такого интереса к опере со стороны школы, во время проведения экскурсии возникали внештатные ситуации. Например, маршрут экскурсии резко изменился, так как по технике безопасности мы не учли зоны, куда детей пускать нельзя. Пришлось импровизировать на ходу, нужно было быстро решить, как провести такое количество детей за кулисы театра. К решению этих вопросов подключились все службы.

Театр – это иерархическая система, все цеха существуют изолированно друг от друга, подчиняясь распоряжениям сверху. А тут в театре образовались горизонтальные связи, сотрудники разных цехов театра объединились между собой и провели это мероприятие без видимых для гостей театра усилий, слаженно и дружно. Сотрудница отдела кадров, костюмеры, охранники, зав музеем и завлит, администраторы, концертмейстер, актеры абсолютно на равных делали одно общее дело. Водили школьников по театру, рассказывали, показывали, были экскурсоводами и радушными хозяевами. Такое сотрудничество очень понравилось самим театральным людям! В связи с этим мне хочется отметить колоссальную пользу от общения со зрителями-школьниками для самого театра Новая Опера и зафиксировать этот этап как один из важнейших шагов на пути сближения театра и школы.

В Зеркальном фойе театра в увлекательнейшей форме Михаил Сегельман рассказал ребятам, как устроен оперный театр, оперное произведение и оперный спектакль. Он затронул и театральный этикет, а также традиции, мифы и легенды оперного театра.

Принципиально важным для нас было обращение к ребятам. Известно, что общение является ключевой психологической деятельностью у подростков. Со школьниками разговаривали, им задавали вопросы, давали высказаться, выслушивали версии ответов, позволяли комментировать происходящее.

А затем началась экскурсия-квест по опере «Свадьба Фигаро» Моцарта и пьесе «Женитьба Фигаро» Бомарше с отгадыванием загадок, вручением маленьких призов, и последующим путешествием по различным пространствам музыкального театра. В этой экскурсии нами была использована новая форма экскурсионно-музейной работы. Школьная экскурсия сочетается с квестом. Сначала действие развивается вполне традиционно с рассказа о том, что есть опера, но потом начинается путешествие по театру,

его тайным пространствам, недоступным обычному человеку. По театру ребят ведут не обычные экскурсоводы, а сами «жрецы театра», то есть те, кто там служит. В Зеркальном фойе Новой Оперы пятиклассники также увидели персонажей Моцарта и Бомарше. В этих образах для них выступали студенты АХИ им. В.С. Попова, которые показали сцену из пьесы Бомарше, а также исполнили под рояль фрагменты оперы Моцарта. Некоторые ребята впервые услышали живое звучание оперных голосов, увидели на близком расстоянии поющих артистов. Герои «Фигаро» не только играли и пели, они общались с юными зрителями, задавали вопросы, загадывали загадки. Например, Барбарина во время своей арии допытывалась у зрителей, что же она потеряла и никак не может отыскать? И класс, ученики которого ответили на её вопрос быстрее всех, первым отправлялся в путешествие по театральным закоулкам. Таким образом, мы в игровой соревновательной форме разделили ребят на группы и отправили их в путь. Каждой группе был назначен свой проводник. В этих ролях выступили работники театра. Группы вели завлит, гример, администраторы, сотрудница музея, режиссер, артисты.

Пройдя по театральным коридорам мимо репетиционных залов и классов, за дверями которых звучала самая разнообразная оперная музыка, школьники посетили мемориальный кабинет создателя театра Евгения Колобова. Здесь важно отметить, что момент общения с театром через его основателя запомнился ребятам очень ярко. Почти во всех отзывах об экскурсии, которые ребята написали спустя несколько дней, они описывали, как выглядит рабочий стол Евгения Владимировича Колобова, какие портреты висят на стенах. И всем запомнилась его коллекция лягушек. Колобов собирал эти фигурки, так как считал, что лягушки живут только в чистой среде, а он заботился о духовной чистоте в театре. И ребята писали об экологии в театре как о важном условии рождения произведения искусства.

Школьники заглянули в гримерки, там счастливицы могли испытать на себе волшебное искусство перевоплощения с помощью грима, париков, бород. В костюмерной ребята увидели театральные костюмы, некоторые из них можно было примерить. Затем подростки краем глаза заглянули за кулисы, увидели пульт помощника режиссера со множеством экранов и кнопок, это была как бы запретная зона, где нельзя разговаривать и останавливаться надолго. Общение с театром происходило и на тактильном уровне – через грим, костюмы, предметы театрального реквизита, многие из которых можно было потрогать, покрутить в руках, примерить на себя. И, что очень важно, атмосфера манящей тайны сохранялась: не все двери можно открыть, не везде можно осмотреться подробно. Тайна – лучший манок. И сохранять его очень важно.

Своеобразной кульминацией экскурсии стало посещение открытой оркестровой репетиции оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Дети тихо сидели в почти пустом зрительном зале и внимательно смотрели, как режиссер-постановщик Алексей Вейро репетирует с исполнителями оперы, как музыканты в оркестровой яме играют, подчиняясь руке дирижера, как пев-

цы несколько раз повторяют трудное место в опере. Эта открытая репетиция стала высшим моментом экскурсии, его кульминацией, тем, ради чего ребятами был пройден весь путь – встречей с оперой. И встреча оказалась для них не помпезным событием. Состоялось приобщение подростков к опере через рабочий процесс, скрытый от глаз обычного зрителя, но самый важный в театре, через момент создания спектакля. И одновременно произошло прикосновение подростка к тому, что в театре является главным, что есть сердце театра – к РЕПЕТИЦИИ. Я полагаю, что это признак высшего доверия театра новому зрителю.

Таким образом, финал путешествия по театру – репетиция – это не финал, а приглашение к дальнейшему общению.

Я считаю важным, что школьники, находясь в театре Новая Опера, отмечали себя в социальных сетях, публиковали там свои фотографии и короткие видео экскурсии, они как бы вели горячие репортажи с места событий и рассказывали сверстникам, что находятся в таком необычном, интересном месте. А это – лучшее приглашение к диалогу новых юных ценителей оперы.

Условием нашей экскурсии для школьников и учителей было обязательное обсуждение увиденного, анализ художественного события. Каждый учитель был волен сделать это обсуждение по-своему. Примерно через две недели мы получили письменные отзывы учеников гимназии №1514. Вот несколько цитат из них:

Нам рассказали, что во время грима актер не только внешне, но и внутренне превращается в своего героя... Гример – это человек, который может успокоить артиста перед выступлением.

Я заметил, что актерам делают такие же замечания, как нам – ученикам. По ошибкам актеров я осознал невероятную сложность оперы...

То здесь, то там отовсюду раздавались звуки оркестра, слышались поющие голоса. И я понял, что в театре идет постоянная работа, чтобы вечером зрители могли попасть в волшебную сказку – спектакль, за каждым из которых стоит труд огромного количества людей.

Дирижер собирал коллекцию фигурок лягушек, потому что верил, что лягушки живут только в тех местах, где есть благоприятная окружающая среда, потому что хотел, чтобы в театре была комфортная атмосфера. Посещение кабинета-музея Е.В. Колобова, основавшего этот театр, как новый более легкий для восприятия способ познать прекрасное...

Мы рады, что в результате продуманной программы у нас получилось не разовое посещение оперного спектакля, а долгосрочное сотрудничество, общая работа, полезная и школе, и театру. Так мы не просто воспитываем нового зрителя, мы идем ему навстречу, а он идет к нам.

В самом начале лета 2015 года ученики пяти московских школ (некоторые из них присутствовали на этой экскурсии) стали создателями и участниками финального события лаборатории «Класс театральной педаго-

гики. Опера». 5 июня на сцене Московского театра Новая опера им. Е.В. Колобова состоялась премьера зингшпиля В.А. Моцарта «Волшебная флейта», результат двухмесячной работы нашей лаборатории. Настоящая большая опера с оркестром, хором, солистами, декорациями, костюмами, сделанная театральными профессионалами и школьниками своими руками.

Есть разные пути входа в оперу. На мой взгляд, лучший из них – это воспитание нового зрителя и подготовка театра ко встрече с ним. Одна из ключевых задач сотрудничества театра и школы – настройка на взаимное движение навстречу друг другу, уважение и интерес к новому зрителю. Театр тоже должен быть готов ко встрече с юным зрителем, сейчас эти разрушающиеся связи необходимо восстановить. Нередко среди работников музыкального театра проявляется негативное отношение к «детским» спектаклям. Артисты и музыканты не любят «утренники», жалуются, что дети ничего не понимают в опере, не умеют слушать, ведут себя в зале шумно, не соблюдают никаких норм этикета. Но воспитание зрителя – это задача не только школы, но и самого театра.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Детские музеи в России и за рубежом. Н.Г. МАКАРОВА-ГАМАН, Е.Б. МЕДВЕДЕВА, М.Ю. ЮХНЕВИЧ. Российский институт культурологии. Москва – 2001 г. – 128 стр.
2. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя: Пособие для учителя — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта, 1998. — 232 с.
3. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом творчестве). Пермь, 2008, - 376 стр.
4. Копылова А. В. Технология урока искусства: эссе на темы художественной педагогики. Издательство: Тач Маркетинг. М. 2004 г. - 280 стр.
5. Малюков А. Н. Психология переживания и художественное развитие личности. г. Дубна, Феникс, 1999 г. - 256 с.
6. Медушевский В.В. «Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки» в сб. Восприятие музыки./ Ред., сост. В. Н. Максимов. М., Музыка, 1980, с. 178 – 195.
7. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству. Искусство в школе. М., 1995 г. - 142 стр.
8. Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. Составители — Н. Копелянская, А. Щербакова. Фонд Михаила Прохорова. М. 2012. — 176 стр.
9. Научные школы в педагогике искусства. Учреждение Российской академии образования «Институт художественного образования». ИД РАО. Москва – 2008, - 166 стр.
10. Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. Проблемы дидактики образовательной области «Искусство». Педагогические технологии и механизмы художественного-творческого развития детей: интегрированные формы обучения. Москва, 2006, - 235 стр.

11. Сац Н.И. Новеллы моей жизни Т.1-2. — М.: Искусство, 1984-85.
12. Толстых А. В. Психология юного зрителя. — М.: Знание, 1986. — 115 с.
13. Рубина Ю. И. Театр и подросток. Просвещение. М., 1979 г. - 285 стр.
14. Шпет Л. Г. Советский театр для детей. Страницы истории. 1918 - 1945. М. Искусство, 1971 г., - 431 с.
15. Эвристическое обучение. В 5 т. Т.1. Научные основы / под ред. А. В. Хуторского. — М.: ЦДО «Эйдос», 2011. — 320 с. (Серия «Инновации в обучении»).
16. Юсов Б.П. «Взаимосвязь культурологических факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Институт художественного образования. Российская академия образования. Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. Компания Спутник. Москва 2004 г. — 252 стр.
17. Петербургский театральный журнал. (Интеграционные и социально-ориентированные театральные проекты) №3 (73), 2013 г.