Зайченко А.Н.,
аспирант кафедры культурологии,
Институт социально-гуманитарного образования,
Московский педагогический
государственный университет;
г. Москва, Россия,
alisazaicenco@mail.ru

Образовательные возможности театра в контексте развития современных цифровых технологий

Аннотация: в статье рассматриваются новые формы театрального искусства, имеющие образовательную направленность, с учетом развития современных цифровых технологий, особенно актуальных во время пандемии коронавируса. Большое внимание уделяется проблеме коммуникации театрального сообщества со зрительской аудиторией в новых условиях и вопросу передачи атмосферы театра посредством информационных технологий. Подчеркивается важность полученного в период пандемии опыта реализации образовательного процесса творческими образовательными организациями для создания новых форм обучения искусству. Синтез информационных технологий и театра не только предоставляет новые возможности для приобщения детей и молодежи к театральному искусству, но и актуализирует его образовательную и просветительскую функции.

Ключевые слова: театральное искусство; формы театральных коммуникаций; цифровое развитие театрального искусства; образовательный контент.

Alice Zaychenko,
Ph.D. Student of the Department of Culturology,
Institute of Social and Humanitarian education,
Moscow Pedagogical State University;
Moscow, Russia,
alisazaicenco@mail.ru

Educational opportunities of theatre in the context of modern digital development

Abstract: the article discusses new forms of theater art with an educational focus, considering the development of modern digital technologies, which have become most relevant during the coronavirus pandemic. Much attention is paid to the problem of communication between the theater community and the audience in the new conditions,

as well as to the issue of transmitting the atmosphere of the theater through information technologies. The importance of the experience gained during the pandemic in the implementation of the educational process by creative educational organizations for the creation of new forms of art education is also emphasized. The synthesis of information technologies and theater not only provides new opportunities for introducing children and young people to the theatrical art, but also actualizes its educational and educational functions.

Keywords: theatrical art; forms of theatrical communications; digital development of theatrical art; educational content.

С развитием цифровых технологий театральная среда была вынуждена выйти в интернет и научиться цифровому маркетингу. Это стало привычным задолго до мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В условиях самоизоляции, когда театры оказались закрытыми, театральному сообществу пришлось искать новые формы взаимодействия с аудиторией. Несмотря на то, что многие поделились архивными видео своих спектаклей, реальное театральное действо – это связь зала и актеров, это – присутствие, если говорить на языке теоретиков театра.

В театре человек получает опыт, который невозможно обрести только с помощью аудио- или видеозаписей. В то же время для многих невольно оказавшихся запертых в своих домах людей открылась возможность расширить свой кругозор и «посетить» постановки, которые они не могли увидеть вживую. Кроме того, в этот период, помимо развлекательного, стал чрезвычайно популярен образовательный контент. У миллионов людей появилось время заняться самообразованием, поэтому театральная среда также включилась в процесс трансляции знаний. Началось все со стремления оказать моральную поддержку людям, которая носила по большей части развлекательный и общеразвивающий характер. Например, и российские, и зарубежные театры проводили для зрителей онлайн-трансляции известнейших постановок. Однако вскоре начался настоящий бум онлайн-образования. Несмотря на то, что актерское мастерство, казалось бы, считается неподходящим для дистанционного формата образования, театр начал свой путь в выстраивании нового типа коммуникаций с аудиторией с просветительских инициатив.

С начала локдауна и закрытия театров журнал «Театр» запустил собственный проект прямых трансляций лучших спектаклей. Еще одной инициативой издания, совместной с Электротеатром «Станиславский»,

стал цикл лекций «Альтернативная история театра» при участии театральных критиков: Алены Солнцевой, Александры Машуковой, Веры Сенькиной, Евгения Харитонов, Аллы Шендеровой, Алены Карась.

Театр «Современник» в период пандемии запустил онлайн-проект «Доктор Чехов», в рамках которого артисты читали рассказы А.П. Чехова, а видео публиковались на YouTube-канале театра. За время карантина было записано и показано 118 рассказов при участии 47 артистов и режиссеров. Аналогичной инициативой стал проект «Снова оттепель. Поэзия времени». В «Мастерской Петра Фоменко» придумали проект «Внеклассные чтения», в рамках которого актеры читали свои любимые произведения (стихи, басни, рассказы, отрывки из романов).

В Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова инициировали «Коронавирусные чтения», где актеры в формате сторителлинга рассказывали новеллы «Декамерона» и истории А.П. Чехова. Астраханский драматический театр выступил с проектом «Любимые роли любимых актеров», в котором артисты в онлайн-режиме исполняли самые яркие сцены из спектаклей на злобу дня. Многие артисты и режиссеры выходили в прямые эфиры в Инстаграме.

Бесплатный доступ к ряду своих постановок и видео открыли Большой театр, Мариинский театр, Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, Театр Европы (Малый драматический театр), Александринский театр, Московский Художественный театр им. А.П. Чехова, Театр Наций, Театрально-культурный центр им. Вс. Мейерхольда, Московский академический театр им. Вл. Маяковского, Малый театр, Московский театр Et-Cetera, Московский академический театр сатиры, Театр «Эрмитаж», Московский открытый студенческий театр (МОСТ), Гоголь-центр, Театр «Практика», Российский академический Молодежный театр, Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, Мастерская Петра Фоменко, Московский театр на Таганке, Театр «Около дома Станиславского», Театр им. М.Н. Ермоловой, Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова и многие другие. За рубежом это были известные на весь мир театры, среди которых «Ла Скала» (Милан), Баварская опера (Мюнхен), Комише опер (Берлин), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Нидерландский театр танца (Гаага) [3].

Доступ к архивным видео открыли ряд порталов. Портал OperaVision стал выкладывать записи опер европейских театров с субтитрами на английском, немецком и французском языках с возможностью

автоматического перевода более чем на сто языков мира. Портал «Культура.рф» рекомендовал к просмотру свою базу театральных постановок. На YouTube-канале Moscow Theatres размещены записи известных московских спектаклей, там собрано около сотни спектаклей разных московских театров («Современник», «Ленком Марка Захарова» и др.). Ряд сервисов организовали культурные показы: YouTube, «Яндекс.Эфир», Okko, Учи.ру, KudaGo, телеканалы «Россия-Культура» и «Мир».

Говоря о новых формах взаимодействия, следует особенное внимание уделить Мобильному Художественному Театру. Это проект-приложение для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, который предлагает зрителям совершать прогулки по двум российским столицам в сопровождении аудиоспектаклей по специальным маршрутам. До конца карантина этот Мобильный Художественный театр открыт бесплатный доступ к своим проектам, которые были записаны до 31 марта 2020 г. Это семь аудиопостановок, в числе которых «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым» (спектакль, номинированный на «Золотую Маску»). Чтобы прослушать спектакли, необходимо скачать приложение MXT в AppStore или Google Play.

На радио «Культура» регулярно выходит в эфир программа «Практика театра» в формате бесед с современными героями культурного пространства: можно посмотреть записи передач с Дмитрием Крымовым, Константином Райкиным, Юрием Квятковским и другими.

В период пандемии театры приняли участие в федеральной программе «Большие гастроли. Онлайн». Проект был организован Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, который обратился к театрам и сформировал программу из ежедневных онлайн-трансляций видеозаписей спектаклей. Часть трансляций была организована в формате прямых включений, в которых актеры играли на сцене в пустых залах, без зрителей. С 26 марта по 12 июля 2020 г. «Большие гастроли онлайн» увидели более 25 млн интернет-зрителей. За 104 дня непрерывных трансляций было показано 109 спектаклей региональных и ведущих театров России, а также русскоязычных театров ближнего зарубежья. В проекте приняли участие 79 театров из 51 города.

В ряде случаев онлайн-посещаемость спектакля в тысячи раз превышала вместимость «родного» зала. Например, на живой спектакль Московского областного государственного театра кукол может прийти всего 50 зрителей, а их спектакль «Можно попросить Нину» в онлайн-формате посмотрели 10 тыс. человек. Спектакль «Приключения Ашота-

бедняка» Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» (Улан-Удэ) посмотрели более 420 тыс. зрителей при вместимости зала театра в 200 мест [1].

Для московского театрального сообщества Москвы при реализации новых культурных практик одним из главных мотивов является желание поддержать и преобразовать, адаптировать под новые необычные условия культурную жизнь столицы и не допустить утрату интереса к театру у аудитории. Началось активное привлечение нового поколения зрителей, которые смогут приобщиться к искусству театра посредством наиболее комфортной для них цифровой среды.

В зарубежной практике процессы цифровизации театрального контента и расширения зрительской аудитории развивались более высокими темпами. Одними из первых на вызовы времени отреагировал гамбургский театр «Талия». Как и многие другие, театр открыл доступ к видеозаписям лучших спектаклей, но также артисты в кратчайшие сроки создали новые спектакли, в которых то обыгрывали отсутствие зрителей в зале, то прибегали к анимации во время действия – получилось похоже на «живой» фильм с элементами анимации.

6 марта 2021 г. в рамках конференции TEDx выступила Сара Элис, директор по цифровому развитию в «Королевской шекспировской труппе» (Великобритания). На примере театра, в котором работает, С. Элис рассказала, как искусство и технологии могут гармонично соединяться на театральной сцене. С помощью специалистов компании Intel, производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Королевской шекспировской труппе удалось создать дополненную реальность, в которой действуют актеры [4].

Просветительскую функцию взял на себя и один из старейших и самых консервативных в мире театров – парижский «Комеди Франсэз». Он-лайн-проект под названием «Комедия продолжается» включал чтение стихов, разбор отрывка драматического или прозаического текста одним из артистов, встречей с кем-то из профессиональной театральной среды и видео-зарисовкой о подготовке спектакля, в которой рассказывалось о работе разных цехов. Этот формат был нацелен на семейный просмотр, сама просветительская программа начиналась в 16:00 по парижскому времени. В выходные актеры проводили мастер-классы, а в 17:00 читали детям сказки. После этого в 18:30 демонстрировались материалы для более зрителей постарше – фильмы о репетициях или о ком-то из артистов.

«Современный театр уже давно дружит с цифровой средой, новыми технологиями и даже социальными сетями. Уже не один десяток лет существуют спектакли по Skype, есть постановки, которые играют с использованием мессенджеров социальных сетей, спектакли в приложениях мобильных телефонов и т. д., – отмечает Г.А. Шматова. – Театры сегодня, в условиях самоизоляции, не только выкладывают свои постановки в сеть, но и проводят специальные акции, домашние чтения и выступления, выходят в прямой эфир на своих сайтах и аккаунтах в соцсетях. Интересно проследить за этими новыми творческими формами и за тем, как театр старается сохранить контакт со зрителем» [2].

Обладательница премии «Тони» (Tony Award) за вклад в театральное обучение Рейчел Харри в своем выступлении на конференции TEDx отметила, что театральное образование спасет мир, потому что через этот опыт школьники учатся понимать друг друга, взаимодействовать и общаться без осуждения, погружаясь в характеры своих персонажей [5].

Этот образовательный мотив подхватили в период пандемии как профессионалы, так и энтузиасты. Например, в Фейсбуке появилась инициатива под названием «Театрально-трансформационные чтения», в рамках которой желающие раз в неделю регистрируются на чтение пьесы, которая раскрывается только за 10 минут до начала Zoom-конференции. В назначенное время организаторы случайным способом раздают роли участникам и те читают их, на ходу погружаясь в своих героев. По мнению участников, опыт был довольно интересным, а эмоции были исключительно положительные. В данном случае зритель, который не является профессиональным актером, получив лишь пару напутствий куратора в самом начале, может почувствовать себя другим человеком.

Похожий принцип театральной коммуникации, который максимально включает зрителя в процесс, – проект «Разговоры», когда во время спектакля зрителю звонит артист, а их разговор становится частью действия. Участились веб-спектакли, онлайн-читки. Лаборатория виртуального театра в течение двух недель репетировала с актерами эскизы спектаклей и транслировала это в формате видеоконференции в Zoom. Так или иначе режиссеры обыгрывали новый формат.

Центр непрерывного образования и повышения квалификации ГИТИСа запустил дистанционные курсы повышения квалификации. Таким образом, разбор пьесы и ролей лаконично вписался в онлайн-режим, сохраняя при этом возможность прямого обсуждения. Более того, была оборудована видеостудия для практической программы по сценическому

движению. В этом случае преподаватель ведет занятие, показывая упражнения, но видит на большом экране вопросы слушателей и может с ними общаться. Первый опыт проведения подобных онлайн-курсов получил положительный отклик: к нему смогли подключиться участники из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Украины и Белоруссии.

Следует отметить повышение интереса к существующим образовательным онлайн-программам и мастер-классам по актерскому мастерству и режиссуре, которые появились задолго до пандемии с участием Натали Портман, Хелен Миррен, Дэвида Линча, Аарона Соркина, Спайка Ли. Теперь их можно найти на порталах [masterclass.com](https://www.masterclass.com). В онлайн перешли существующие очные программы повышения квалификации, которые проводил, например, фестиваль Sundance.

Несмотря на то, что 2020 г. стал кризисным для традиционного образования, и театрального, в частности, театры и театральные учебные заведения гибко и находчиво адаптировались к онлайн-формату. Если раньше считалось, что творческие профессии невозможно усвоить вне прямого контакта с педагогом, то новые реалии продемонстрировали, что возможно создание условий для реализации образовательного процесса в новом формате, элементы которого могут быть продуктивно задействованы в обычных условиях. У театров появилась возможность привлечения внимания к театральному искусству той части аудитории, которая по разным причинам раньше не ходила в театр. У зрителей, особенно молодых, появились новые возможности для удовлетворения культурно-образовательных запросов.

Литература:

1. Каневская Л. Коронавирус и театры России, оказавшиеся в кризисной ситуации // Региональная Россия. 2020. URL: <https://regruss.ru/koronavirus-i-teatry-rossii-okazavshihsya-v-krizisnoj-situaczii/> (дата обращения: 21.04.2021)

2. Шматова Г.А. Театр в условиях самоизоляции: что посмотреть? // РГГУ. 30.04.2020. URL: <https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=596943> (дата обращения: 21.04.2021)

3. Юсина А. Театр в сети: что и где смотреть поклонникам сценического искусства во время пандемии / А. Юсина, А. Иванов, А. Семенова // Театр. 18.03.2020. URL: <http://oteatre.info/teatr-v-rezhime-onlajn/>. (дата обращения: 21.04.2021)

4. *Ellis S.* Technology and the Future of the Theatre // TEDxLondonBusinessSchool. 06.03.2021. URL: <https://youtu.be/PAiFYpO5UTY> (accessed: 21.04.2021)

5. *Harry R.* How theatre education can save the world // TEDxMtHood. 13.11.2017. URL: <https://youtu.be/Vh2tNfTTbUU> (accessed: 21.04.2021)

* * *

Романова М.Ю.,
кандидат педагогических наук
старший научный сотрудник,
Лаборатория социально-гуманитарного общего образования
Институт стратегии развития образования,
Российская академия образования;
г. Москва, Россия,
nauka08@yandex.ru

Быкова Н.В.,
учитель истории и обществознания,
МАОУ «Гимназия имени Александра
Александровича Пушкина»;
г.о. Бронницы, Московская обл., Россия,
natalia752008@rambler.ru

Творческие задания для преодоления трудностей в обучении предмету «Обществознание» в основной школе по разделу «Политика»

Аннотация: в статье представлены творческие задания для устранения трудностей в изучении предмета «Обществознание» в основной школе по теме «Политика». Задания могут использоваться учителями обществознания для формирования предметных знаний базового уровня, универсальных учебных действий и развития качеств личности обучающихся, а также для проведения текущего и итогового контроля, подготовки к сдаче ЕГЭ, выполнению всероссийской проверочной работы, олимпиады по обществознанию. Задания прошли успешную апробацию при изучении предметов социально-гуманитарного цикла в основной школе, в частности, «Обществознание» и «История», в МАОУ «Гимназии имени Александра Александровича Пушкина» г. о. Бронницы Московской области.

Ключевые слова: трудности в обучении; ЕГЭ по обществознанию; раздел «Политика»; межпредметные связи; методы преподавания.