КЛАССНАЯ ДРАМА

ИЛИ О ТОМ, КАК БРИТАНСКИЙ ПРОЕКТ CLASS ACT ЖИВЕТ В РОССИИ

Мария Крупник

Что же такое Class Act?

Если коротко, Class Act – театральный проект для подростков, позволяющий ребёнку погрузиться в процесс создания спектакля в команде профессионалов, где взрослые уважают его и общаются на равных.

«***Главное – это процесс***», говорит в Дуглас Макселл (драматург, один из создателей проекта Class Act)[[1]](#footnote-2), «*очевидно, что существуют важные образовательные преимущества, связанные с этим проектом: развитие грамотности, творческого подхода, стремления к результату, навыков общения и др., но я думаю, что дети больше ценят возможность самостоятельности и авторства. На каждом этапе они – авторы. Их идея, их слова, их видение. Все профессионалы-взрослые идут за ними, за их желанием и выбором*».

История проекта.

В Великобритании история проекта насчитывает уже более 25 лет. В 1990 году Jane Ellis (специалист по образовательным программам театра Траверс [Traverse Theatre]) и Jenny Wilson (преподаватель драматургии) придумали проект Writers About, драматургический проект для учеников старших классов школ Эдинбурга. В первый раз, профессиональные драматурги из Траверса стали работать с подростками, помогая им написать собственные короткие пьесы. Профессиональные актеры, режиссеры, художественно постановочная часть и пиар служба театра Траверс помогали молодым авторам перенести их пьесы с бумаги на сцену.

В 1993 году проект был переименован в Class Act[[2]](#footnote-3). В 2001 году проект становится национальным, а в 2004 международным. По инициативе переводчика и театрального эксперта Татьяны Осколковой и руководителя отдела искусств Британского Совета в России Анны Гениной, он появился в России, и был апробирован в нескольких городах: 2004-Тольятти, 2005 – Самара и Москва, 2006 – Москва. В 2006 году показ гала-представления Class Act состоялся на фестивале Современной британской драматургии[[3]](#footnote-4) в Театральном центре им. Вс. Мейерхольда. В 2008 году – в Шотландии проект распространяется на г. Глазго.

В Шотландии в проекте работают ведущие драматурги, такие как David Harrower, David Greig, Nicola McCartney, Douglas Maxwell и Gregory Burke[[4]](#footnote-5), а также известные актеры и режиссёры.

Проект является **регулярной программной деятельностью** театра Траверс и поддерживается рядом благотворительных фондов и организаций (The Andrew Lloyd Webber Foundation, The Cross Trust, The Dr David Summers Charitable Trust & Edinburgh Airport Community Board).

В год выбирается 5-6 школ, которые участвуют в проекте, и драматурги посещают школы 1 раз в неделю, на протяжении 8-10 недель и занимаются со школьниками в рамках обязательного для них факультатива.

Готовые пьесы собираются в сборник, который печатается ко дню представления. Проводится репетиционный период и постановка пьес, сопровождаемая пиар- и рекламной кампанией и продажей билетов. Юные авторы обязательно участвуют в репетиционном процессе, общаются с режиссерами и актерами, знакомятся с внутренней технологической стороной создания театрального представления, дают интервью журналистам и, конечно же, с родителями и друзьями смотрят спектакль.

Таким образом, подросток проходит полный цикл создания спектакля от идеи в голове до финальных аплодисментов зрительного зала.

Судьба проекта в России

Хочется сразу сказать, что, к сожалению, до сих пор ни один театр в России не взялся вести подобную работу с подростками как программную и регулярную. Эта, если можно так сказать, технология использовалась и продолжает использоваться различными творческими группами, продюсерами и театрами как разовая проектная работа[[5]](#footnote-6). Варьируются целевые аудитории, иногда вводится определенная тематика или жанр.

Если кратко говорить об истории технологии в России, то можно выделить несколько крупных проектов, которые работали, а некоторые продолжают работать на протяжении многих лет:

1. **«Театр в классе»** (Тольятти), работал с 2004 до 2011 года под руководством драматурга Вадима Леванова и его учениц Ольги и Дарьи Савиных, которые стремятся перезапустить проект в этом году[[6]](#footnote-7).
2. **«Класс мира»[[7]](#footnote-8)** (Москва, Сочи)**,** проект в 2007-2014 г. проводился творческим объединением «Игра 3000» Марии и Андрея Поповых. Особенностью проекта были: конкурсный отбор участников (всероссийский детский конкурс), работа с детьми с особенностями, работа с разными жанрами и видами искусства: театр, кино, мюзикл.
3. **«Классная драма»[[8]](#footnote-9)** (Москва, Пермь, Можайск, Воронеж, Казань), с 2011 по 2013 год проходил под эгидой Фестиваля театра для детей «Большая перемена». В 2012 году совместно с Театром.doc проект был проведен в «Можайской воспитательной колонии» УФСИН России[[9]](#footnote-10). В 2015 году совместно с Творческой лабораторией «Угол»[[10]](#footnote-11) проект был проведен в Казани[[11]](#footnote-12).

Был опыт тематического проекта посвященного изменению климата и экологии – «Театр климатического действия» (Climate Act), который был реализовать Посольством Великобритании в России в Москве и Санкт-Петербурге в 2008-2009 гг. в партнерстве с Центром драматургии и режиссуры А.Казанцева и М.Рощина (Москва)[[12]](#footnote-13) и театром «Особняк» (Санкт-Петербург)[[13]](#footnote-14).

В России в силу разных причин пришлось отказаться от долгосрочной растянутой во времени системы работы британцев и сжать проект до 14-16-дневного интенсива, где первые 6-10 дней отдаются драматургической мастерской и оставшиеся 6-7 дней на репетиционный период и показы. В этом формате есть свои плюсы и свои минусы.

Плюсы:	**Минусы:**
Проект выключает школьника из привычной среды, снимает с уроков и добивается максимального погружения в процесс (работа идет по 3-4 часа ежедневно).	У участников остается немного времени между занятиями, что продумывать собственную идею и развить её вглубь.
Создается комфортная среда для творчества, атмосфера неформального общения, творчества и свободы.	Невозможно исключить влияние и вмешательство в работу подростка родителей и учителей вне проектных занятий.
Наличие партнерского театра позволяет не только изучить сцену, на которой будет представлен спектакль, но и встретиться с мастерами разных театральных профессий.	Ограничения сцены и возможностей театра могут повлиять на творческий процесс подростка (но, как правило, этого не происходит, т.к. фантазия побеждает).

Некоторые британские коллеги, в частности Никола МакКартни – не редкий гость и эксперт российских проектов, стали задумываться о том, чтобы перенять «русский интенсивный метод» и применить его в Шотландии.

С управленческой точки зрения, соединить все ресурсы проекта на более короткий период несколько проще, как для участвующих профессионалов, для детей, так и для принимающего проект театра.

Отдельно необходимо отметить, почему мы упомянули влияние учителей и родителей на ребенка вне проектных занятий. Подросткам до определенной степени характерны конформные сюжеты поведения, доверие авторитету старших и педагогов, очень часто это мешает подростку отстаивать собственную идею, выбор или решение. По этой же причине многие подростки берут известные им сюжеты из книг, анимационных лент и фильмов, телевизионных сериалов в качестве основы своей работы на проекте, не доверяя себе и тому, что их собственная идея может быть интересной, ценной и востребованной. Проект стремится научить юного автора преодолевать эти творческие страхи, чтобы увереннее и сознательнее делать выбор и в творчестве и в жизни.

В России с форматом и технологией работы с подростками Class Act в разное время работали профессиональные и уже хорошо известные драматурги и сценаристы: Вадим Леванов, Михаил и Вячеслав Дурненковы, Юрий Клавдиев, Евгений Казачков, Нина Беленицкая, Екатерина Бондаренко, Любовь Мульменко, Марина Крапивина, Мария Зелинская, Нана Гринштейн, Анастасия Брауэр, Ильмира Болотян, Катрина Меньшикова, Константин Кожевников, Кира Малинина, Гуля Сапаргалиева, Рузаль Мухаметшин.

Среди режиссеров проекта можно назвать такие имена как: Руслан Маликов, Юрий Муравицкий, Владимир Скворцов, Никита Кобелев, Женя Беркович, Александр Созонов, Анастасия Патлай, Юрий Алесин, Светлана Иванова-Сергеева, Женя Григорьев, Наташа Анастасьева, Наташа Кириллова, Полина Золотовицкая, Михаил Милькис, Андрей Опарин (Ижевск), Алексей Забегин и Владимир Антипов (СПб), Дамир Салимзянов (Глазов), Яковлева Светлана и Колчанов Ярослав (Пермь), Камиль Тукаев и Антон Тимофеев (Воронеж), Фарид Бикчантаев, Олег Кинзякулов и Татьяна Лядова (Казань).

Упражнения.

Хотелось бы немного приоткрыть секреты работы в проекте и в частности его драматургической мастерской – первого и одного из важнейших этапов проекта.

В шотландской технологии выбор драматурга определяется его авторским опытом и стилем, так как нет утвержденного списка упражнений и техник работы с детьми. Каждый драматург в первую очередь делится своим личным творческим опытом, находками открытиями, совершенными в работе над собственными идеями или в ходе адаптации к сцене произведений других авторов.

В России это также происходит. Однако, существует и комплекс упражнений, который нам достался от драматургов Траверса и Николы МакКартни, от Сельмы Димитриевич (Великобритания), которая вела семинары на подготовительном этапе проекта «Театр климатического действия», от семинаров театра Роял Корт (Лондон, Великобритания) по технологии вербатим и т.д., включая актерские и режиссерские упражнения разных школ.

Подготовка драматургической мастерской каждый раз происходит заново. Каждая команда обсуждает, как эффективнее и комфортнее для детей выстроить программу так, чтобы в финале появились тексты пьес.

Есть блоки разминок, есть общетеоретические обсуждения, есть упражнения на формирование героя, разработку конфликтов и сюжета, развитие и проработку диалогов. В работе используются устные и письменные упражнения, не исключается и этюдный метод.

Например, есть уже классическое упражнение на развитие сюжета и работу с неожиданными поворотами и обстоятельствами: **«Сделай хуже!»**.

«Сделай хуже!» - это замечательная игра для начала занятий. Она расширяет понимание участников о том, как строится сюжет и как он может развиваться.

Одному из участников предлагается рассказать другому (или группе) что он/а делали утром после пробуждения и до прихода на мастер-класс. Во время этого рассказа другого участника просят прерывать рассказчика в любой момент словами «сделай хуже» или «хуже». Как только рассказчик слышит эти слова, он должен изменить последнее действие или обстоятельство рассказа в худшую сторону. Участники меняются ролями каждые несколько минут.

Это упражнение позволяет собрать внимание группы, поговорить о законах удержания зрительского внимания и регулирования уровней напряжения внутри сюжета, а также о неожиданных изменениях и новых обстоятельствах в ходе развития сюжетной линии.

В связи с этим упражнением можно поговорить о примерах использования этого сюжетного приема в драматургии и кинематографе.

Еще одним полезным и любопытным упражнением на развитие сюжета является – **«15 почему»**. Вы вносите некое исходное событие, например «*на детской площадке во дворе нашли трехногую собаку*». Далее вы просите участников на листе написать 15 «почему» и 15 «потому что», оставляя место для формулирования вопроса и ответа. Задавая вопрос к исходному событию, отвечая на него, и, задавая следующий вопрос к данному ответу, участники заполняют лист. Далее с полученным текстом можно работать по-разному. Можно прочесть историю в ответах от исходного события до конца, а можно прочесть историю от последнего ответа к исходному событию. Это позволяет поговорить и о логике развития событий, и о композиции развертывания сюжета или любого процесса.

Тщательная, подробная работа в драматургической мастерской, алхимия создания из разрозненных идей, героев, реплик, обстоятельств нового текста пьесы – одно из самых интересных и захватывающих интеллектуальных приключений, которое вы только можете себе представить.

Принципы проекта.

Напоследок, хочется остановиться, пожалуй, на самом главном - на принципах проекта. Один из ключевых принципов формата Class Act – **уважение**. Не абстрактное, а абсолютно конкретное уважение на каждом шаге проекта. Уважение в общении, в обсуждении идей, в работе с текстами и языком, в ходе репетиционного и постановочного периодов. Уважение и доверие к подростку со стороны профессионалов и организаторов.

Также британцы выделяют еще несколько важных принципов, которые работают и учитываются в проекте:

1. Поиск и содействие развитию новых драматургов

2. Формирование новой качественной аудитории для театра

3. Личностное, социальное и эмоциональное развитие подростков

4. Развитие грамотности и заинтересованности в дальнейшем образовании

Еще одним, как признаются британские коллеги, может быть вторым по значимости после уважения принципом является – **радость**, сознательная радость от участия в проекте для всех его участников.

Часто бывает так, что участие в проекте становится для подростка первым опытом серьезного и равноправного разговора с взрослыми, когда его/её внимательно выслушивают, а идею или предложение разбирают и анализируют со всей серьезностью и обстоятельностью на самых различных уровнях.

Школьники, таким образом, участвуют в создании общественно-ценного произведения театрального искусства. Именно искусства, и британские и российские коллеги призывают всех участников проекта не забывать об этом.

Таким образом, проект позволяет подростку воспринимать театр, как доступное и интересное профессиональное поле, где можно работать, а также повлиять на воспитание благодарного театрального зрителя и способствовать решению воспитательных и образовательных задач по коррекции мотивации и самооценки подростков.

Проект имеет широкое назначение: он направлен как на обычных школьников, развитие их творческих способностей и коммуникативных навыков, так и на неблагополучных подростков, неуспевающих в школе, с заниженной самооценкой и сниженной мотивацией к учебе и участию в социально полезной деятельности.

Благодаря проекту подростковая аудитория не остается за бортом интересов современного театра. Проект помогает в деле воспитания поколения новых зрителей и потенциальных профессионалов, которые в будущем могли бы внести свой вклад в развитие современного театрального искусства.

На протяжении более 25 лет существования проекта Class Act в Шотландии, была получена определенная статистика. Работа в неблагополучных районах, с трудными подростками показала, что после участия в проекте у детей росла успеваемость и показатели образовательной и социальной успешности в школе. Кроме того, большее количество учащихся выбирало продолжать обучение в колледжах, а некоторые в дальнейшем действительно стали драматургами и работают в театре.

Однако, большая часть стала просто зрителями, возвращающимися в театр, однажды подаривший им незабываемый опыт и впечатления.

1. Class Act Handbook by Douglas Maxwell [↑](#footnote-ref-2)
2. Источник <http://www.traverse.co.uk/engage/class-act/> [↑](#footnote-ref-3)
3. Несколько статей: [Ильмира Болотян](http://magazines.russ.ru/authors/b/bolotyan) Театр начинается с драматурга <http://magazines.russ.ru/october/2006/9/bo13.html>, Дина Годер Продукт эпохи <http://www.gazeta.ru/culture/2006/06/02/a_653757.shtml>, расписание фестиваля <http://stengazeta.net/?p=10001606> [↑](#footnote-ref-4)
4. Пьесы некоторых из этих авторов вы найдете в Антологии современной британской драматургии, выпущенной издательством НЛО в 2008 г. <http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Novye-molodye-rasserzhennye-s-beregov-Al-biona> [↑](#footnote-ref-5)
5. # Проекты творческого объединения «КультПроект» <http://kultproject.ru/>; 2013 г. Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева, проект «Первый акт» с участием драматургов Вячеслава Дурненкова и Марии Зелинской <http://kultproject.ru/index.php?id=863>, они же в проекте 2013/2014 г в Красноярском ТЮЗе <http://www.ktyz.ru/project/view/7#about> и <http://kultproject.ru/index.php?id=851>; они же в проекте Олега Липовецкого в Национальном театре Карелии - <http://mincultrk.ru/kultura/kulturnaya_zhizn/dramaturgicheskaya_laboratoriya_dlya_podrostkov_v_ramkah_proekta_granicnet/>, <http://www.ug.ru/news/13190>, <http://www.sampo.tv/video.php?id=8942> , 2014г. Проекты в Кронштадте и Санкт-Петербурге - <http://ptj.spb.ru/blog/kogda-drama-stanovitsya-klassnoj/>, несколько проектов было реализовано в Культурном центре ЗИЛ – театральная смена летнего лагеря в 2013г. - <http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/840800.html?pdf_file=y>, <http://ria.ru/culture/20130819/957132720.html>, и в 2015г. Театральная лаборатория для подростков «ГРАНИ» <http://zilcc.ru/news/1735.html>, <http://www.m24.ru/videos/78535>, в2015 г. состоялся документальный театральный проект "Новые люди" Большого Драматического Театра (Санкт-Петербург) – <http://bdt.spb.ru/2015/01/20/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8/>, <http://art1.ru/news/bdt-zapuskaet-dokumentalnyj-proekt-novye-lyudi/>

 [↑](#footnote-ref-6)
6. Подробнее о возрождении проекта «Театр в классе» <https://planeta.ru/campaigns/teatr_v_klasse> [↑](#footnote-ref-7)
7. Несколько ссылок на проекты: <http://www.igra3000.ru/chelovek/events/class-mira.htm>, 2007 г. - <http://tvkultura.ru/article/show/article_id/42787/>, <http://tvkultura.ru/article/show/article_id/42571/>, 2010 г.- <https://www.youtube.com/watch?v=wRpzRntksGo>, [↑](#footnote-ref-8)
8. Страницы проекта: <https://www.facebook.com/TeensDramaProject/> и <http://vk.com/teensdramaproject> [↑](#footnote-ref-9)
9. Подробнее о проекте <http://www.teatrdoc.ru/proj.php?id=10> [↑](#footnote-ref-10)
10. Страницы организации: <https://vk.com/ugol_kazan> и <https://www.facebook.com/ugolart>; [↑](#footnote-ref-11)
11. Статьи о проекте: <http://www.kzn.ru/news/49737-s-16-po-29-avgusta-vpervye-v-kazani-projdet-%C2%ABklassnaya-drama%C2%BB>, <http://www.kazan.aif.ru/culture/person/klassnaya_drama>, <http://history-kazan.ru/v-kurse-sobytij/fakty-i-kommentarii/16046-klassnaya-drama-v-kazani>, <http://ptj.spb.ru/blog/vkazhdoj-muzyke-bax-vkazhdom-rebenke-bog/>, <http://www.business-gazeta.ru/article/139313> [↑](#footnote-ref-12)
12. О проекте: <http://www.kommersant.ru/doc/1104628> и <http://info.vedomosti.ru/friday/article/2009/01/30/14304> [↑](#footnote-ref-13)
13. О проекте <http://www.vodokanal.spb.ru/presscentr/news/svezhij_vzglyad_na_novyj_klimat/> [↑](#footnote-ref-14)