

Трофимова Светлана Георгиевна

Государственное бюджетное учреждение культуры Челябинской области

«Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус»

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА «ОМНИБУС»

В уральском городе Златоусте уже 97 лет работает первый профессиональный драматический театр, старейший в Челябинской области. Созданный сразу же после гражданской войны, он прочно вошел в инфраструктуру города и стал центром его культурной жизни на протяжении всей истории. Сегодня это Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус», известный далеко за пределами Челябинской области, занимающий свою нишу на театральной карте России. В 2011 году театр удостоен премии Правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации. За эти годы сложился творческий тандем директора, заслуженного работника культуры РФ Александра Сергеевича Романова и главного режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Сергеевича Горбачевского, основанный на глубоком уважении и доверии, что позволяет театру держаться на высоком профессиональном уровне.

Репертуар единственного в городе театра рассчитан на самую разнообразную возрастную аудиторию. В городе театр любят, наверное, еще и потому, что златоустовцы духовно вырастают в его стенах, впервые попадая в театр совсем маленькими. И чтобы эта связь не прервалась, в театре разработаны и успешно реализуются три логически связанные творческие

программы: «Приглашение в мир сказки», «Театральные уроки – спектакли», детско – юношеский театральный конкурс «Я люблю театр».

«Приглашение в мир сказки»

Очень часто театр для ребенка начинается со сказки. И от того, какое первоначальное впечатление получит ребенок, зависит его дальнейшее отношение к театральному искусству. Сказки для детей всегда присутствовали в репертуаре Златоустовского театра. Сегодня театральную афишу украшают такие из них, как «Принцесса и свинопас» Г.Х. Андерсена, «Иван седьмой» В. Ольшанского, «Волк и семеро козлят» Н. Йорданова, «Кошкин дом» С. Михалкова. В каждом сезоне выпускается две сказки, одна из которых новогодняя.

Для более системного подхода к воспитанию самых маленьких зрителей с нового 95-го театрального сезона 2014 – 2015 гг. под руководством главного режиссера театра, заслуженного деятеля искусств России Б.С. Горбачевского воплощается в жизнь новая художественная программа для дошкольников и младших школьников «Приглашение в мир сказки». В ее основе – эстетическое воспитание детей на основе классического сказочного репертуара.

Программу открыла музыкальная сказка «Волк и семеро козлят» по пьесе Н. Йорданова, премьера которой состоялась 12 октября 2014 года.

Театральные уроки – спектакли

В Златоустовском государственном драматическом театре «Омнибус» разработан своеобразный и уникальный проект работы с детским зрителем - театральные уроки - спектакли для школ города, который образовывает детскую аудиторию уже тридцать лет. Основная цель уроков – спектаклей - расширить рамки школьных уроков по литературе средствами театрального искусства, дать дополнительные знания учащимся и, вместе с тем, приобщить

детей и юношество к театральному искусству. Ценность театральных уроков заключается еще и в том, что они не только позволяют услышать и увидеть что-то новое и интересное, но и прививают драгоценные навыки общения, заставляют думать и анализировать, учат азам театральной грамотности, пониманию языка театра, его уникальности и неповторимости.

Театральный урок – это спектакль на 40 - 60 минут, то есть соответствует школьному уроку. Каждый урок начинается с того, что кратко представляется тема урока.

Театральные уроки от обычного спектакля отличает лаконичность оформления и постановочных приемов. Кроме того, они выстроены так, что зрители оказываются участниками происходящего на сцене, поскольку актеры на таких уроках обращаются к аудитории с вопросами, заставляя вспоминать те знания, которые были получены в школе. Дети охотно принимают участие в доверительном, умном общении, что рождает доброе сотворчество сцены и зала.

В век высоких технологий очень важно научить школьника с самого раннего возраста ценить то, что рождается у него на глазах – спектакль как произведение искусства. И театральные уроки-спектакли прекрасно справляются с этой задачей. Однажды прочувствовав момент сопереживания происходящему на сцене, дети начинают ценить это живое, не сопоставимое ни с каким телевидением и интернетом общение.

Театральные уроки – спектакли готовятся в соответствии со школьной программой и проходят как на основной сцене, так и на малой сцене «Сфера» театра «Омнибус». Они являются дополнением к национальному проекту «Образование», который успешно осуществляется в нашем городе, поддерживался и поддерживается Министерством культуры Челябинской области, Главой ЗГО, Собранием депутатов ЗГО, муниципальным управлением

образования ЗГО выделением финансовых средств на реализацию данной творческой программы.

Программа театральных уроков началась в 1987 году, когда был поставлен первый театральный урок Ю.Пронина «Сатиры смелый властелин» о творчестве Фонвизина. Эта программа изначально носила долгосрочный характер и была направлена на будущее. И сегодня можно уверенно сказать, что она сработала и работает.

В 1990 году по инициативе Союза Театральных деятелей России и Академии педагогических наук России театр «Омнибус» показывал свои театральные уроки в Москве не только учителям и учащимся, но и коллегам. Это были уроки Ю. Пронина «Сатиры смелый властелин» (по творчеству Д.И. Фонвизина) и «Дело арестованного №224» (по творчеству А.С. Грибоедова).

В августе – сентябре 1994 года труппа нашего театра принимала участие во Всефранцузской ежегодной конференции «Театр и школа» в г. Мец (Франция). В рамках этой конференции наш театр показал два спектакля и два театральные урока: И. Кручининой «Ларчик мудреца» (по басням И.А. Крылова) и Ю. Лотмана «Читая Евгения Онегина» (по роману А.С. Пушкина).

Эта программа постоянна и долгосрочна. В течение театрального сезона театральные уроки – спектакли постоянно востребованы школами не только Златоуста, но и близлежащих городов. Проводятся они каждый вторник, среду и четверг. Для некоторых категорий школьников это единственная возможность приобщиться к миру театра. Тематика уроков практически неисчерпаема, и в их афише появился спектакль по правилам дорожного движения «Мы по улице идем». Тема актуальная, дети с удовольствием повторяют жизненно важные правила вместе с актерами.

Театральные уроки – спектакли обосновались на сцене Златоустовского государственного драматического театра всерьез и надолго. Через театральные

уроки прошло уже не одно поколение златоустовцев. Отдача от них сегодня ощущается прежде всего в том, что в театр приходит подготовленный, грамотный, воспитанный зритель.

Вера Николаевна Шилова, начальник отдела общего и дополнительного образования МУ Управления образования ЗГО, преподаватель литературы, со своими воспитанниками частый гость на наших театральных уроках, отмечает: «Общее сопереживание – один из основных инструментов воспитания. Благодаря театру, школьники и преподаватели получили возможность качественно нового общения. Здесь, в уютной камерной атмосфере, они познают не только искусство театра, но и самих себя. Но ценнее всего то, что воспитывается уважение к законам морали и духовным ценностям. Убеждена, что самая сложная и важная работа зрителя не тогда, когда он сидит в зале (там эмоциональное восприятие сильнее), а тогда, когда он вспоминает, осмысливает, анализирует то, что видел и слышал. Для этого надо уметь смотреть и видеть, слушать и слышать. Этому мы тоже учились на уроках в театре.

И это настолько оказалось значимым для ребят, что теперь в своих отзывах и сочинениях они пишут: «Именно на театральном уроке я ощутил все «волшебство искусства»; «... впервые я увидел постановку спектакля, где все сделано таким образом, что зритель становится участником действия («Дело арестованного № 224»); «Наш театр особенный. В нем работают люди, для которых театр является самым ценным в жизни, и их любовь передается нам, зрителям, которые сначала приходят на театральные уроки, а затем становятся поклонниками театра»; «... театр стал для меня тем местом, где я могу отстраниться от проблем, забыть обо всем и погрузиться в волшебство...»

В репертуаре театра 12 театральных уроков - спектаклей:

Основная сцена

- 1) «Иоанн Златоуст» (о жизни святителя Иоанна Златоуста) - для 10 – 11 кл.
- 2) «Жили-были» (по русской народной сказке «Царевна-Лягушка») – для 1 – 5 кл.
- 3) «Приглашение в театр» (о театральных профессиях) – для 1 – 7 кл.
- 4) «Мы по улице идем» (по ПДД) – для 1 – 7 кл.

Малая сцена «Сфера»

- 5) «Сатиры смелый властелин» (по творчеству Д.И. Фонвизина) – для 8-9 кл.
- 6) «Дело арестованного №224» (по творчеству А.С. Грибоедова) – для 8-9 кл.
- 7) «Болдинская осень» (по творчеству А.С. Пушкина) – для 9 – 11 кл.
- 8) «Поклонимся великим тем годам» (60-летию Победы посвящается) – для 5 – 11 кл.
- 9- 10) Мир А.П. Чехова. Спектакли по одноактным пьесам драматурга: «Предложение» и «Свадьба» - для 10 – 11 кл.
- 11) «Быть может, за хребтом Кавказа...» (о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова) – для 10 – 11 кл.
- 12) «Горьким моим словом посмеюся...» (о жизни и творчестве Н.В. Гоголя) – для 9 – 11 кл.

«Я люблю театр»

С 2008 года в «Омнибусе» проводится городской детско – юношеский театральный конкурс «Я люблю театр», целью которого является воспитание у молодежи интереса к театральному искусству, создание условий для

реализации творческих возможностей личности. Этот конкурс логически завершает театральный сезон.

После плодотворной творческой работы: зрительских конференций, творческих встреч с актерами, экскурсий по театру, знакомством с историей театра – молодежь воплощает свои мысли и чувства в стихах, эссе, рисунках, поделках, исследовательских работах. Разработаны конкурсные творческие задания для детей по номинациям: актерское мастерство, литературное творчество, театральная фантазия.

В Златоусте много творчески работающих педагогов, и для них в рамках конкурса создан банк педагогических идей, в котором собраны разработанные педагогами творческие программы.

Собран большой материал лучших детских творческих работ в театральных альманахах «Я люблю театр».

В конце апреля на основной сцене театра проходит заключительный праздник – подведение итогов, в концертную программу которого входят лучшие номера конкурса. В театре разработаны специальные дипломы. Самая театральная школа получает главный приз конкурса – статуэтку театрального кота (персонаж театрального урока – спектакля «Приглашение в театр»). Эта статуэтка – эксклюзив «Омнибуса» - изготавливается в театре художником-бутафором Андреем Богомоловым.

Из театральных альманахов

Афанасьева Эмма, шк. № 90, 4 «А» кл.

«Омнибус»

Театр – сказок мир чудесный!
Он просто полон волшебства.
Там занавес и свет софитов,
Актеров чудная игра!
И я не зритель, я участник,
В театр попадаю вновь.
В нем ждут меня добро и счастье,
Волненье, трепет и любовь!
На сцене день сменяет вечер,
И тайной дышит все вокруг.
Спектакль окончен –
Зал рукоплещет!
«Омнибус», ты мой важный друг!

(2014 г.)

«Театр в моей жизни»

Впервые я оказался в театре, когда мне было всего два года. Это была новогодняя елка, и там я встретился с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком и другими праздничными персонажами – символами зимы.

Я смутно помню это событие, а мама рассказывает, что поначалу я был в растерянности. Потом заиграла музыка, засветились прожекторы... и начался танец Снежинок, который совершенно заморозил меня. Немного погодя все затянулось белым дымом, а когда он рассеялся, перед зрителями появился дедушка с длинной белой бородой в красной шубе. Я испугался, прижался к маминым ногам, но вскоре понял, что дедушка-то добрый! Он раздает подарки детям! По словам мамы, мне так понравилось это представление, что я никак не хотел уходить и еще долго бегал вокруг красавицы елки.

В восемь лет, когда я подросток и научился уже хорошо читать, я начал изучать театр. В нашем городе есть большая драгоценность – драматический театр «Омнибус». Я предполагаю, что слово «драматический» происходит из двух слов – «драма» и «театр». Драма – это жанр литературы, предназначенный для постановки на сцене, а театр – это древнегреческое слово, обозначающее место, где разыгрывается представление. Именно в Древней Греции и зародилось искусство театра, а с ним и его символ: две маски – грустная и веселая. Я думаю, что это очень правильно: ведь в театре зритель переживает, благодаря мастерству актеров самые разные чувства. Мы хохочем от души, когда смотрим комедию, а некоторые спектакли могут растрогать до слез!

Я узнал, что раньше театры были большими сооружениями в виде круга. Они были устроены так, чтобы каждое слово могли слышать зрители даже на последних рядах. С тех пор прошло много веков. Сейчас актеры используют

микрофоны, а театры не занимают так много места, как раньше. Наш же театр «Омнибус» похож на прекрасный дворец. Каждый раз при посещении театра я восхищаюсь просторным светлым вестибюлем, который напоминает балльную залу. Кажется, сейчас заиграет музыка и по блестящему, словно зеркало, паркету заскользят танцующие пары. А еще мне очень нравится, что там же всегда можно увидеть что-то интересное и познавательное: экспозицию, рассказывающую о истории нашего театра, которому уже 95 лет, рисунки, поделки школьников и, конечно, портреты актеров. Я люблю вглядываться в лица и неожиданно узнавать героев любимых спектаклей: озорного и находчивого зайца из «Ушастых проделок», совсем не страшного волка из «Волка и семерых козлят», капризную принцессу, которую проучил свинопас. Я заметил, что в детских спектаклях заняты такие актеры, как Максим и Наталья Фаустовы, Игорь Вершинин, Вячеслав Борисов, Екатерина Крыгина, Вероника Небывалова, Андрей Плакунов, Кирилл Букин, и задумался: а ведь, наверное, для детей играть сложнее, чем для взрослых. Нужно сделать так, чтобы было интересно и весело с начала и до конца, чтобы зрители поверили в то, что происходит на сцене. И актеры очень стараются: поют и танцуют, полностью перевоплощаются в своих героев. Меняются декорации, костюмы. Время спектакля пролетает незаметно. Раньше я не задумывался, сколько труда вложено в этот праздник. Только побывав на спектакле «Приглашение в театр», я понял, как много людей работает, чтобы состоялся спектакль. Каждый раз с нетерпением я жду новой встречи с театром. И каждый раз это сюрприз!

Я люблю театр! Я расту в театре! Сначала – детские спектакли и утренники, потом – «Иоанн Златоуст», а скоро мы начнем посещать еще и театральные уроки. Театр – важная часть моей жизни.

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

ДЕЛО АРЕСТОВАННОГО № 224

МЫ ПО УЛИЦЕ ИДЁМ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ