1/2021

Театральная Семья

В НОМЕРЕ

ДЕТИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ

КЕМ БЫТЬ В ТЕАТРЕ

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

ТАЙНА «ДРУГОЙ КОМНАТЫ»

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

СЛОВО РЕДАКТОРА

«Если бы смысл театра был только
в развлекательном зрелище, быть может,
и не стоило бы класть в него столько труда.
Но театр есть искусство отражать жизнь.»
К.С. Станиславский

Уважаемые читатели!
Мы рады приветствовать вас в первом номере нового года! В этом номере журнала мы говорим о театре, о художественном и поэтическом творчестве. Театр – он бывает разный, об этом дают задуматься наши авторы. А мир поэзии и мир детского рисунка – особые миры, в которые мы даём вам возможность ненадолго заглянуть.
Приятного и полезного чтения!
Ждём ваши отзывы и предложения, приглашаем к сотрудничеству!

Главный редактор Т.М. Колясева
педагог-организатор, методист ДТЦ «Театральная Семья»

В НОМЕРЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

Лян Н.В.
«Дети иллюстрируют детские книги» **3**

Кузнецова М.В.
«Хочу в театральную студию!..» **5**

ТВОРЧЕСКОЕ ЗНАКОМСТВО

Шаршакова Л.Б.
«Театральная семья» **8**

Силантьева Ю.
«Театр «Другая комната» **11**

Книги педагогов
ДТЦ «Театральная Семья» **14**

Журнал «Театральная семья» учрежден 26 января 2012 года.

Учредитель: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ78-01138 от 31 мая 2012 г.
В свидетельство о регистрации СМИ внесены изменения в связи с переименованием учредителя 16 февраля 2016 г. ПИ № ТУ78-01825

Главный редактор Татьяна Колясева

Дизайн-макет обложки, Компьютерная верстка Василий Жуков

В журнале использованы фотографии авторов статей номера

Адрес редакции: 192029, СПб., пр. Обуховской Обороны, д.121а, литер А; тел. (812)417-28-95
e-mail: mail@family-theatre.ru

Журнал «Театральная семья», 2021, № 1.

ДЕТИ ИЛЛЮСТРИРУЮТ ДЕТСКИЕ КНИГИ

Книги, которые мы прочли в детстве, сильно повлияли на нас благодаря запоминающимся картинкам с любимыми героями. Любимые книги мы храним и бережем очень долго. Мы можем не запомнить имена художников, создавших для нас эти выразительные и яркие образы героев любимых книг, но сами рисунки помним с детства и до глубоко зрелого возраста. Они, в некотором роде, становятся для нас символом детства, счастья, беззаботности.

Книга для ребенка является основой эмоционального, интеллектуального и эстетического развития. Детей всегда привлекают книги с хорошими, глубокими и красочными иллюстрациями. Они позволяют глубже проникнуть в смысловое содержание книги, полнее раскрывают нам характер героев или обстоятельств. С другой стороны, иллюстрирование любимой книги позволяет ребенку выразить свое, авторское, видение сюжета и персонажей. Это развивает в ребенке эстетическую восприимчивость, вкус, стремление войти в литературный мир, познакомиться и подружиться с ним. Книга становится источником вдохновения и творческой интерпретации для юного художника.

Занимаясь иллюстрацией детских произведений, дети не только приобщаются к миру искусства, совершенствуя на практике свои умения, но и гармонично приобщаются к чтению, книга становится другом, спутником, источником идей. Иллюстрация очень важна для детей, а в дошкольном возрасте она часто важнее текста. Дошкольники получают огромное удовольствие от иллюстрирования сказок, ведь рисунок позволяет им добавить что-то свое, важное, в содержание сказки, через цветовое решение рисунка ребенок свободно выражает свои эмоции и чувства, появившиеся у него в результате переживания сюжета произведения. Иллюстрирование сказок становится запоминающимся эмоциональным переживанием и ценным творческим опытом для юного художника.

В студии «Арт-Деко» практикуется подход самостоятельного выполнения рисунка ребенком, выбор сюжета и персонажей учащийся производит самостоятельно. Поддержка педагога в творческом процессе создания ребенком иллюстрации заключается в помощи в овладении художественными материалами и поощрении к законченности рисунка. Таким образом, вмешательство педагога сводится к минимуму, позволяя ребенку создать полностью авторский рисунок.

Лян Наталья Вадимовна,
педагог дополнительного образования
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга,
руководитель студии «Арт-Деко»

ХОЧУ В ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ!..

Что мы знаем о театральном мире, если были только зрителями, сидящими в театральном зале, да и то лишь время от времени. Как правило, наши познания остаются на уровне профессий актера и режиссера. Ну и бабушки-билетерши, которая, по нашему мнению, не особо имеет отношение к Театру, но всегда там есть, чтобы напомнить о правилах приличия и указать на нужное место, согласно купленному билету. Наверно, это все.

И когда ребенок заявляет: «Хочу в театральную студию!» или сам родитель хочет отдать ребенка на занятия «театром», то все имеют в виду актерское мастерство. Но театр – это не только актеры, играющие на сцене, это целый мир профессий, и мало существует театральных студий, где ребята могут познакомиться с ними. Театральная студия «Софит» - одна из таких студий. Приходя сюда заниматься, ребенок вдруг открывает для себя целый мир театральных профессий и, соответственно, огромный спектр творческих возможностей, о которых он даже не подозревал. И стоит заметить, что родитель делает это открытие вместе с ребенком. Происходит знакомство с уникальным живым организмом – Театр. Оказывается, что актер и режиссер – это

только вершина айсберга, которую мы видим, а под ним скрыто столько всего интересного!

Поэтому, в результате творческих поисков, несколько лет назад в нашем детском творческом центре «Театральная Семья» родилась образовательная программа «Мир театральных профессий», и на настоящий момент она имеет несколько модулей: для дошкольников, младших и средних школьников, старших школьников. Это программа ранней профориентации, так сказать, навигатор по профессиям театра. Ребята познают свои возможности в процессе создании учебной работы (спектакля), пробуя себя, помимо актерской работы, и в таких профессиях, как: художник по костюмам, звукорежиссер/звукооператор и светорежиссер/светооператор, сценограф и бутафор, театральный критик и другие профессии. Непременно знакомятся с начальными вопросами, связанными с театральным менеджментом: проблемой привлечения зрителя на спектакли.

Таким образом, юные учащиеся театральной студии проходят весь путь от идеи создания спектакля до его премьеры «на зрителя». Очень важно познакомить не только с азами театральных профессий и требованиями к ним, но и сориентировать более старших детей, в каких средних и высших профессиональных учреждениях города можно будет получить интересующую их профессию. В этом случае очень многое зависит от педагога, который, рассмотрев потенциал в ребенке, правильно его сориентирует. Мне кажется правильным, что юный участник студии здесь и сейчас «примеряет» на себя театральные профессии

методом проб и ошибок. Взвешивает свои возможности и делает правильный выбор. Вы можете задать вопрос: отговариваю ли я от профессий театра? – Да! Да, отговариваю, если понимаю, что это просто увлечение, если оно не подкрепляется потенциалом, необходимым для данной профессии. Всегда стараюсь быть честной к своим ученикам и подсказать, направить на верный путь. Но выбор всегда остается только за ними.

Не всем дано, чтобы театральный мир стал жизненным кредо, профессией на всю жизнь. Но я хочу отметить, что когда ребенок занимается в театральной студии, даже не выбирая для себя продолжение профессиональной деятельности - служить театру, то это всегда самый талантливый зритель, умеющий разбираться в театральном искусстве. А именно в таком зрителе нуждается театральное творчество и все, кто к нему причастен. Мощный потенциал, приобретенный в театральной студии, воспитывает и развивает личность ребенка, раскрывает, формирует и направляет его творческую энергию к достижениям новых вершин в саморазвитии.

Кузнецова Мария Владимировна,
педагог дополнительного образования
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга,

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

27 января 2021 года Дворец творчества «У Вознесенского моста» отметил свое 90-летие. «История Дворца хранит чужие тайны…» - слова из гимна Дворца творчества, и в этой статье откроется одна из страниц истории одного из старейших учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга.

В далеком 1945 году появился в Доме пионеров и школьников Октябрьского района (именно так назывался Дворец творчества «У Вознесенского моста» до 1994 года) первый драматический кружок и кружок художественного слова, а через три года открылся кукольный театр. В разные годы истории Дворца для школьников работали разные театральные коллективы: драматический театр «9-19», агитбригада «У Вознесенского моста», театр эстрадных миниатюр и поэзии «ТЭМП», детский театр-студия «Вообрази», выпускники которого - известные сегодня творческие работники: заслуженная актриса России, актриса театра и кино Марина Александрова, артистка эстрады Анна Малышева, актер театра «Суббота» Григорий Татаренко и другие.

На сегодняшний день театральные коллективы Дворца - это настоящая театральная семья, состоящая из трёх коллективов: театр играющих кукол «Путти», театр-студия «Форте» и театральная студия «Импульс». Каждый со своей историей, традициями, достижениями, но объединенные общей целью.

Более 35 лет работает во Дворце Татьяна Ивановна Голодович

– руководитель театра-студия «Форте», заслуженный работник культуры РФ, которая соединила в себе талант психолога, организатора, хореографа, режиссера, педагога. «Форте» - это театр радости, театр пластики и музыки, театр, в котором соединились музыка, слово и танец. Студийцы много трудятся, и это дает свои творческие плоды в виде многолетних потрясающих успехов. Ребятам этого коллектива рукоплескали театр «Музыкальной комедии», где юные артисты играли в спектакле «Тайна золотого ларца», концертные залы «Колизей» и «Гигант-холл», где «Форте» давал сольные концерты. Высокий уровень подготовки позволил студийцам выступать на одной сцене с такими мастерами эстрады как М. Магомаев и Т. Синявская, Л. Сенчина и И. Корнелюк. На их счету участие в съемках телевизионных передач «Петербургский ангажемент» и в фильме Юрия Мамина «Окно в Париж». За историю театра сменилось ни одно поколение студийцев. А сколько выпускников театра стали профессиональными артистами, музыкантами, журналистами и просто хорошими порядочными людьми. В чем же успех этого коллектива? Ответ прост: надо безгранично любить детей и верить в них, погружаться в мир ребенка полностью и навсегда, создавать такую атмосферу, в которой ребенок сможет раскрыться, почувствовать себя красивым, а главное - нужным.

Более тридцати лет назад во Дворец пришла Людмила Николаевна Щербакова со своим театром играющих кукол «Путти». Уже первые её работы заставили заговорить о ней как о большом мастере – педагоге и режиссере. Многие номера театра до сих пор не сходят со сцены и любимы всеми поколениями воспитанников. Спектакли театра «Путти» умные, красочные, добрые и поучительные, их с удовольствием смотрят не только во Дворце творчества, но и

в школах и детских садах. В год 15-летнего юбилея коллективу было присвоено звание «Образцовый детский коллектив». ТИК «Путти» уже много лет дружит с государственным театром Сказки. В коллективе работала Анна Дмитриевна Игнатьева, главный художник театра Сказки. Именно благодаря её мастерству в театре такие прекрасные куклы и костюмы. Сегодня в «Путти» работает актриса театра Сказки Яна Владиславовна Сарафанникова. Людмила Николаевна и её команда отдают ученикам все свои знания и умения, учат их творить, дружить, отвечать за свои поступки. Большая сплоченная команда опытных и молодых педагогов творит настоящие чудеса.

Ещё один театральный коллектив нашего Дворца творчества – театр-студия «Импульс». Руководит ею выпускник Дворца Павел Валерьевич Татаренко, который вернулся в родные пенаты в 2012 году и продолжил традиции своих учителей. Театр-студия «Импульс» под его руководством сразу стала популярна и востребована в районе. И уже целых восемь лет именно Павел Валерьевич – талантливый актер, сценарист и режиссер-постановщик – объединяя творческие усилия всех театральных коллективов, более 140 детей и 100 сотрудников, руководит постановкой новогодних спектаклей для школьников Адмиралтейского района, которые зрители называют лучшими ёлками в городе. А традиция проведения новогодних ёлок в нашем Дворце берет начало в далеком прошлом. Даже в суровые военные годы в Доме пионеров и школьников проводились новогодние праздники для детей блокадного Ленинграда.

Существует у нас и еще один творческий коллектив – объединение «Художественное слово», руководит которым выпускница Дворца Валентина Николаевна Безверхова. И именно отсюда многие воспитанники, подрастая, переходят заниматься в театральные коллективы, о которых мы вам рассказали.

Вот такая дружная театральная семья живет во Дворце творчества «У Вознесенского моста», сохраняя дух преемственности, сочетая традиции и инновации, воспитывая в каждом ребёнке, прежде всего, Гражданина и Человека.

Шаршакова Людмила Борисовна,
методист ГБУДО Дворец творчества «У Вознесенского моста»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
заслуженный учитель РФ

ТЕАТР «ДРУГАЯ КОМНАТА»

Случалось ли тебе бывать в Другой Комнате? Не в той, где ты ешь и спишь, где знакомый запах книг и кофе, и так уютно тикает будильник, где ты можешь наугад находить нужные предметы на полках, где солнце в окне появляется в назначенный час, а любая вещь всегда под рукой… В Другой Комнате – другое солнце, другие предметы, звуки и слова, другой ты, - потому что эта комната – твоя собственная душа.

Ну что же, будем знакомы!

Наверное, надо начать с какой-то официальной информации, которую обычно пишут на сайтах. Так и поступим. Камерный театр «Другая комната» - это содружество людей творческих профессий, реализующих свои замыслы в театральной, литературной и музыкальной сферах. Основатели проекта «Скорая театральная помощь». Помощь бывает разная. Наша - творческая! Это практика выездных спектаклей для социальных учреждений города и области, среди которых - больница св. Николая Чудотворца, школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, поселковые школы и библиотеки ленинградской области, колонии и реабилитационные центры, Всеволожский дом престарелых и многие другие…

А теперь - знакомство неофициальное.

У времени, в котором мы живем, особый темпо-ритм, особые задачи и мы двигаемся маленькими шагами, вкушая их драгоценные плоды. “Научи меня искусству маленьких шагов” - это Экзюпери сказал. Весь прошлый год мы творили скорее вопреки, так прорастает трава сквозь асфальт. Много задумок, много маленьких, но важных шагов.

Показали эскиз нового спектакля “Признаки жизни” в Петербургской Книжной лавке писателей. Участвовали в осенней творческой лаборатории и спектакле «Время года» в конно-драматическом театре «Велесо» под руководством актера Евгения Ткачука. Начали работу над проектом реализации спектаклей в режиме радиотеатра.

Сотрудничали с интересными людьми! Учились у них!

Были клоунами, пели песни вашей и нашей молодости, общались с Андерсеном и Бахом. Осваивали и комариные лужайки, и изысканные арт-кафе в историческом центре города.

Не боялись выступать перед самой сложной публикой. Любили её. Радовались. Заключенные и больные легендарной “Пряжки” после спектакля делились с нами своим творчеством. Слабовидящие дети школы Грота трогали наши руки, клоунские носы и головы в разноцветных колпачках, чтобы принять, почувствовать, понять.... Строгие, искушенные, тонко чувствующие читатели библиотек... Помню, бабушки после представления не хотели отдавать нам цветные клоунские колпачки, считая, что в них и таится “весёлая сила”. Подолгу не отпускали, слушая и подпевая песни своей молодости. Дети иногда спрашивали - маленькие мы или большие. Творческий процесс, как и любой путь, состоит из движения и остановок. Мы погружались в материал, спорили, репетировали в лесу, на заброшенных площадках, в электричках и кафе, больницах и театральных подмостках.

Мы счастливые люди: любим то, что делаем и делаем то, что любим! Чувствуем друг друга на площадке с полувзгляда.

Дорогих сердцу людей, так или иначе поддержавших наше

творчество - не счесть! Благодарим и поселковую доску объявлений, где пять лет назад среди хозяйственно- бытовых объявлений, мы увидели маленький призыв, написанный от руки: “Ищем творческих единомышленников”. Ищите и вы. Расправляйте крылья. Набирайте высоту. Творите от избытка творческого дыхания.

А теперь – немного о наших спектаклях:

“Где живёт музыка?» - интерактивный образовательный музыкальный спектакль в жанре клоунады.

«Андерсен. Сказочки» - спектакль для семейного просмотра, по малоизвестным сказкам Г. Х. Андерсена, объединенных в музыкально-драматический триптих.

«Концерт для счастья с оркестром» - авторский музыкально-поэтический спектакль Юлии и Дмитрия Силантьевых.

«Пять историй про л». – авторский спектакль-наблюдение, для взрослых и старших школьников о взаимоотношениях поколений, поиске своего пути, внутренних конфликтах и радостях.

“Я знаю, как нарисовать” - спектакль для родителей и педагогов по авторским рассказам о мире детства - трудном и счастливом.

До встречи на ваших творческих площадках!

КНИГИ ПЕДАГОГОВ

В ГБУДО «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга каждый педагог талантлив и уникален. И готов делиться своим талантом не только со своими учениками, но и с широкой публикой.
Совсем недавно у двух наших педагогов вышли в свет книги, с которыми мы вас с удовольствием познакомим.

Майя Леонидовна Хлобыстина - художник-педагог, автор сборника и оригинальной методики метапредметного образования детей и взрослых, работает педагогом дополнительного образования в ДТЦ «Театральная Семья» и ведёт творческий курс семейных занятий в Арт-центре Борей в Санкт-Петербурге, где и состоялась презентация новой книги.

«Маленькая история искусства» — собрание из одиннадцати нескучных и необычных практических занятий по истории мирового изобразительного искусства: от наскальных изображений в пещерах Альтамира и Ласкó до супрематических открытий Казимира Малевича.

Книга адресована самому широкому кругу читателей, увлечённых изобразительным искусством, независимо от возраста и уровня подготовки.

Юлия Фридриховна Силантьева - педагог дополнительного образования в ДТЦ «Театральная Семья», поэт, режиссёр театра «Другая комната». В прошлом году Юлия Силантьева стала победителем сразу в двух больших номинациях – гран-при в конкурсе «Маленький театр большого поэта» и звание «Поэт года» по версии POETFEST, совместно с Союзом писателей России и Петровской академией наук.

«Клоуны не плачут» - новый сборник стихов поэта. «Клоуны не взрослеют, не стареют, конечно, никогда не умирают и потому - разве у них есть причины для слёз. Слова как разноцветные кабинки на колесе обозрения вращаются в стихах Юлии солнечным калейдоскопом, и кажется, что лето никогда не закончится» - пишет о сборнике издательство «Романов». Многие стихи звучат в спектакле «Концерт для счастья с оркестром», многие положены на музыку.

Презентация сборника состоялась в «Книжной лавке писателей» в Санкт-Петербурге, а сейчас книгу можно найти в книжном магазине «Порядок слов» на Фонтанке.

Подписано в печать 12.02.2021
Формат А5. Бумага обложки мелованная.
Тираж 1000 экз.
ООО «РПК «АМИГО-ПРИНТ»
198095 г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21