

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Санкт-Петербургский государственный университет

Менис Елизавета Сергеевна

**УЧЕНИКИ СТАРШИХ КЛАССОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПОЛЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ: НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА «ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК В МАРИИНСКОМ»**

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки
50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»

Магистерская программа «Социальные коммуникации»

Научный руководитель:

Козловский Владимир Вячеславович,
доктор философских наук

Санкт-Петербург
2017

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Методологические основы исследования художественной коммуникации в современном обществе	8
1.1. Поле художественной коммуникации Санкт-Петербурга	8
1.2. Художественная коммуникация.....	14
1.2.1. Коммуникативная функция искусства	24
1.2.2. Музыкальная коммуникация.....	26
1.3. Эстетическое воспитание как фактор формирования гармоничной личности	31
1.3.1. Феномен художественного вкуса	32
1.3.2. Проблема эстетического воспитания учеников старших классов.....	34
1.3.3. Воспитание средствами театрального искусства.....	40
Глава 2. Особенности формирования музыкального вкуса учеников старших классов Санкт-Петербурга средствами художественной коммуникации	46
2.1. «Театральный урок в Мариинском» как общегородской музыкально-коммуникативный проект.....	52
2.2. Опыт использования различных коммуникативных технологий в воспитании нового поколения зрителей.....	54
2.3. Новые коммуникативные ресурсы для вовлечение школьников в художественное пространство музыкального театра	56
2.4. Воздействие проекта «Театральный урок в Мариинском» на школьников	58
Заключение	67
Использованная литература.....	71
Приложение.....	77

Введение

Актуальность данного исследования. Приобщение подростков к ценностям классической культуры, например, опере и балету – непростая задача. Известно, что многие подростки воспринимают поход в театра как «пытку». Проект «Театральный урок в Мариинском» задуман как раз для того, чтобы приобщить школьников к театру путем погружения в процесс театрального производства: школьникам показывают театральные цеха, водят по закулисы, рассказывают о театральных профессиях, дают возможность самостоятельно создать макет сцены с декорациями. После экскурсии участники приглашаются на вечерний спектакль. Такой комплексный подход – инновационный для Санкт-Петербурга прием эстетического воспитания подростка. Однако, по результатам опроса, после участия в проекте лишь треть относится к театру положительно, остальные делятся поровну на нейтральное и отрицательное отношение. Главный вопрос заключается в том, какое место театральный урок занимает в системе эстетического воспитания подростка? Также интерес представляет коммуникативный барьер, снижающий эффективность проекта.

Степень научной разработанности проблемы. Среди исследований по данной теме встречаются в основном работы, посвященные включению подростков в культуру путем освоения актёрских навыков, занятий в театральных студиях или изучения музыки. Среди таких работ можно выделить диссертацию на тему «Воспитание эстетического вкуса подростков средствами театрального искусства» Лясовская Татьяна Петровна, 2004г. или «Воспитание учащихся средствами театрального искусства в России 2-й половины XIX-начала XX вв. Ильина Елена Александровна, 2002г. Однако наблюдается отсутствие исследований о включении подростков в классическую культуру через погружение в закулисы, через длительное пребывание в театре и ознакомление с его изнанкой, с театральными профессиями. Понятие эстетического вкус рассматривают Л.Н. Коган, В.Е. Кашаев, В.Ю. Борев.

Вопросам эстетического воспитания посвящены труды Н.И. Киященко, С.А. Наумова, эстетическому воспитанию детей по средствам театрального искусства отдельно уделяет внимание Л.Н. Некрасова, эстетической культурой личности занимается также А.В. Пирадов. Понятия структуры, сущности и категориальных признаков художественной коммуникации описаны в трудах М. Кагана, Ю. Лотмана. Теория музыкальной коммуникации изложена у Якупова А.Н. В работах по менеджменту в культуре и искусстве М. Переверзева и С. Коленько имеются упоминания о необходимости привлечения новой аудитории разными путями, однако уникальность проекта «Театральный урок в Мариинском» дает возможность выделить еще одну технологию привлечения новой аудитории, не описанную ранее в источниках.

Объектом данного исследования выбраны ученики старших классов, принимавшие участие в проекте «Театральный урок в Мариинском». Предмет – участие учеников старших классов в художественной коммуникации в рамках данного проекта. В современном обществе прослеживается дефицит внимания у подростков к формам классической культуры. Ответ на поставленный вопрос может быть полезен образовательным учреждениям для повышения уровня культурного образования подростков. Для таких учреждений культуры как театры определение места театрального урока в системе эстетического воспитания может стать поводом для внедрения подобных образовательных проектов. Городские власти, оценив вклад проекта в воспитании подростков, могут принять решение в дополнительном финансировании таких проектов.

Целью работы является выявление роли проекта «Театральный урок в Мариинском» во включении учеников старших классов в поле художественной коммуникации

Задачи исследования:

- Дать анализ поля художественной коммуникации Санкт-Петербурга;
- Охарактеризовать сегодняшний уровень включенности старших школьников в культуру (культурную жизнь);

- Дать оценку роли семьи в вовлеченности школьников в культурную жизнь;
- Выявить коммуникативный барьер, снижающий эффективность проекта «Театральный урок в Мариинском»;
- Проанализировать влияние Мариинского театра на становление художественного и эстетического вкуса у школьников.

Проект «Театральный урок в Мариинском» – важная и необходимая программа, которая позволяет включать учеников старших классов школы в культурную жизнь, приобщать их к классической культуре. Однако, программа требует доработки. Возможно, следует больше внимания уделять подбору репертуара – сейчас он разнообразный, включает в себя и современные, и классические постановки, оперы на разных языках. Поэтому можно предположить, что школьники еще не готовы воспринимать современные постановки, так как не обладают достаточным базовым опытом просмотра классических спектаклей. Также можно сделать предположение о том, что школьникам проще воспринимать оперы на русском языке, так как подростку важно воспринимать сюжет не только визуально. Ввиду дефицита распространения классической культуры сегодня среди подростков, при смене поколений может появиться проблема не востребованности академических театров. Поэтому «Театральный урок в Мариинском» можно считать проектом, нацеленным не только на образование школьников, но и на формирование будущей аудитории Мариинского театра.

Теоретико-методологические основы исследования выполнены в междисциплинарном поле на границе культурологии, искусствознания, эстетики, социологии культуры, так как процесс воспитания – это синтез эстетического, этического и художественного начал, тесно взаимодействующих между собой. Они и являются организующими и синтезирующими компонентами в структуре проблемы данного исследования.

В качестве эмпирической базы исследования используются опрос школьников, участвовавших в проекте «Театральный урок в Мариинском»,

проведенный Социологическим факультетом СПбГУ, а также глубинные интервью со школьниками.

Методы исследования. Комплексный подход к изучению проблемы «Театрального урока в Мариинском» предполагает различные методы культурологического исследования: сравнительно-исторический, социологический опрос, глубинные интервью – в их сочетании и взаимодополнительности. Социологический опрос был выбран для сбора данных, которые бы предоставили картину общего среза по проекту «Театральный урок в Мариинском». Глубинные интервью были проведены для получения информации о процессе эстетического воспитания современного школьника, его заинтересованности в общении с искусством в целом.

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе впервые осуществлен комплексный анализ проблемы художественного воспитания школьников средствами «Театрального урока в Мариинском»: для того, чтобы заинтересовать школьников, в проекте используется погружение в закулисную жизнь театра, в мир театральных профессий. В работе проанализированы исторические сведения о эстетическом воспитании школьников.

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы в различных разделах культурологии, эстетического, педагогического и социокультурного знания.

Практическая значимость исследования. Материалы исследования и выводы этих исследований могут быть использованы для подготовки широкого спектра специальных и общих курсов, посвященных проблемам теории и истории культуры; для формирования новых представлений в области эстетического воспитания школьников; для создания новых образовательных проектов, работающих над эстетическим воспитанием с точки зрения погружения в искусство как производственный процесс.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования были представлены 12 мая 2017 года на X Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых «Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики», проходившей на факультете социологии СПбГУ. Доклад на тему «Коммуникативные стратегии и технологии формирования художественной культуры школьников Санкт-Петербурга: проект «Театральный урок в Мариинском» в секции Социокоммуникативные технологии в экономике, бизнесе, образовании. В рамках доклада поле художественной коммуникации города было представлено в виде трех специфически ориентированных пространств: музыкального, текстуального и визуального. Была проанализирована роль проекта «Театральный урок в Мариинском» во включении старшеклассника в поле художественной коммуникации. Также были выявлены препятствия, затрудняющие приобщение современного подростка к театральному искусству.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Проект «Театральный урок в Мариинском» как успешный образовательный проект, дающий возможность ознакомиться с музыкальным театром, способный удовлетворить недостаток внимания к искусству в школьной программе, дает представление о театральных профессиях, что может стать почвой для выбора будущей профессии.

2. Проект «Театральный урок в Мариинском» является инструментом включения современного школьника во все жанрово-ориентированные художественные пространства.

3. Необходимость лично-ориентированного подхода к проекту «Театральный урок в Мариинском», учитывающего индивидуальный вкус школьника. Согласно опросу, многие школьники остались не удовлетворены именно спектаклем, в то время как экскурсионная часть программы заинтересовала почти всех.

4. Воздействие проекта несет в себе те основные положительные моменты, которые способны приобщить школьников к театральному искусству.

Глава 1. Методологические основы исследования художественной коммуникации в современном обществе

1.1. Поле художественной коммуникации Санкт-Петербурга

Формирование художественного вкуса личности начинается с ее включения в художественное пространство или же поле художественной коммуникации. Так как коммуникация определяется как процесс создания и передачи смыслов, то можно сказать, что вся совокупность смыслов, создаваемая вокруг художественной деятельности может быть определена как художественная коммуникация, так как художественные артефакты создаются с целью высказывания, передачи своего мнения публике. «Театральный урок в Мариинском» – проект такого учреждения культуры, как Мариинский театр. Цель исследования состоит в выявлении роли проекта, как продукта театра, в процессе включения учеников старших классов в поле художественной коммуникации. Поэтому в рамках настоящей работы нас интересует именно особым образом организованное, то есть институционализированное художественное пространство большого города, чтобы понять, какой из институтов способен оказать наибольшее воздействие на формирование художественной личности. Логично будет разделить это художественное пространство на сферы согласно основным видам искусства: музыка, литература и живопись. То есть на музыкально-ориентированное, текстуально-ориентированное и визуально-ориентированное пространства соответственно. Разделение необходимо, так как гармонично развитая сформированная личность является участником художественной коммуникации во всех трех сферах. Однако, когда речь идет о подростке, который еще в процессе формирования, то важно понимать, что он может быть включен не во все сферы или в одну сильнее, чем в другие, например, из-за занятий в специализированных секциях и школах. Степень включенности зависит от его интересов и навыков (кружки, студии, художественные и музыкальные школы),

от интересов и возможностей родителей, от его окружения. Разделение также поможет проследить, существует ли институт, включенный сразу в несколько сфер.

Таблица 1. Распределение ответов на Вопрос: «Ответьте, пожалуйста, на вопрос о Ваших увлечениях. Занимаетесь ли Вы...?» (Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько ответов.)

Варианты ответов	%
Пением	21,4
Игрой на музыкальных инструментах	24,4
Танцами	25,1
Изобразительным искусством (графика, живопись, скульптура и пр.)	23,0
В спортивной секции	48,6
В театральной студии	8,7
Ничем не занимаюсь	14,6
Другое (<i>укажите Ваш вариант ответа</i>)	9,4

Схема музыкально-ориентированного художественного пространства включает в себя концертные залы, образовательные учреждения (музыкальные школы, консерваторию, музыкальные училища), театры. В эту сферу вовлечены 70,9% опрошенных, если причислять танцы к музыкально-ориентированному пространству, ведь этот вид искусства зависит от музыкального ритма.

Рис 1. Модель музыкально-ориентированного художественного пространства

Текстуально-ориентированное художественное пространство представляет собой всю совокупность литературного творчества. Сюда можно отнести библиотеки, книжные клубы и, конечно, театры, так как постановки делаются на литературной основе. Например, такие русские оперы, как «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила».

Рис. 2. Модель текстуально-ориентированного художественного пространства

Визуально-ориентированное художественное пространство включает в себя музеи, фотогалереи, мультимедийные выставки, образовательные учреждения (художественные школы, училища, академии) и театр, так как декорации, костюмы, сценография являются примерами визуального искусства. В истории существует много случаев, когда декорации к театральным постановкам рисовали известные художники. Например, С. Ю. Судейкин оформлял балеты Стравинского «Петрушка» (1924 г.), «Свадебка» (1929 г.), оперу Римского-Корсакова «Садко» (1929 г.) и многие другие постановки. Еще один член объединения «Мир искусства», Лев Бакст создавал эскизы для балетов «Русских сезонов» Дягилева: «Клеопатра» (1909 г.), «Шехерезада», «Карнавал» (1910 г.). Александр Бенуа тоже занимался оформлением театральными постановками: декорации к балету Стравинского «Петрушка» считается его наиболее выдающейся театральной работой, художник также сотрудничал с МХТ.

Рис. 3. Модель визуально-ориентированного художественного пространства

Художественное пространство Санкт-Петербурга включает:

- 182 музея, среди которых специализированные детские музеи, например, Музей кукол, Музей игрушки, «Вселенная воды», а также музеи,

имеющие особые выставки и экскурсионные программы для детей и подростков;

- 1100 библиотек, в том числе Центральная городская детская библиотека имени А.С.Пушкина, ее филиалы и районные детские библиотеки;
- 82 театра (50 из них – негосударственные), в число которых входят театры для детей: ТЮЗ, Детский Драматический Театр «На Неве», Зазеркалье;
- 17 концертных организаций, которые тоже уделяют внимание подрастающей аудитории, например, Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества;
- 53 культурно-досуговых учреждения, среди которых дворцы детско-юношеского творчества, где преподаются рисунок, пение, и другие виды творческой деятельности;
- 70 учебных заведений: музыкальных, художественных, танцевальных школ и училищ;
- 5 парков культуры и отдыха, в которых тоже уделяется время детскому досугу. Примером служат специальные детские фонтаны Петергофа, а также интерактивные занятия для детей всех возрастов¹.

Каждая сфера, каждое учреждения борется за своего посетителя, за вовлечение публики в их художественное пространство. И не во всех сферах это происходит с одинаковым успехом, несмотря на то, что год от года число посещений увеличивается. Статистические данные с официального сайта Комитета по культуре Санкт-Петербурга наглядно иллюстрируют эту ситуацию. В статистику входят музеи, театры и концертные организации, подведомственные Комитету по культуре Санкт-Петербурга. Статистика, учитывающая учреждения культуры федерального значения, которые находятся в ведомстве Министерства культуры, конечно, будет значительно отличаться, но к сожалению, найти данные по посещаемости данных учреждений не удалось.

¹ Согласно официальной статистике Комитета по культуре Санкт-Петербурга

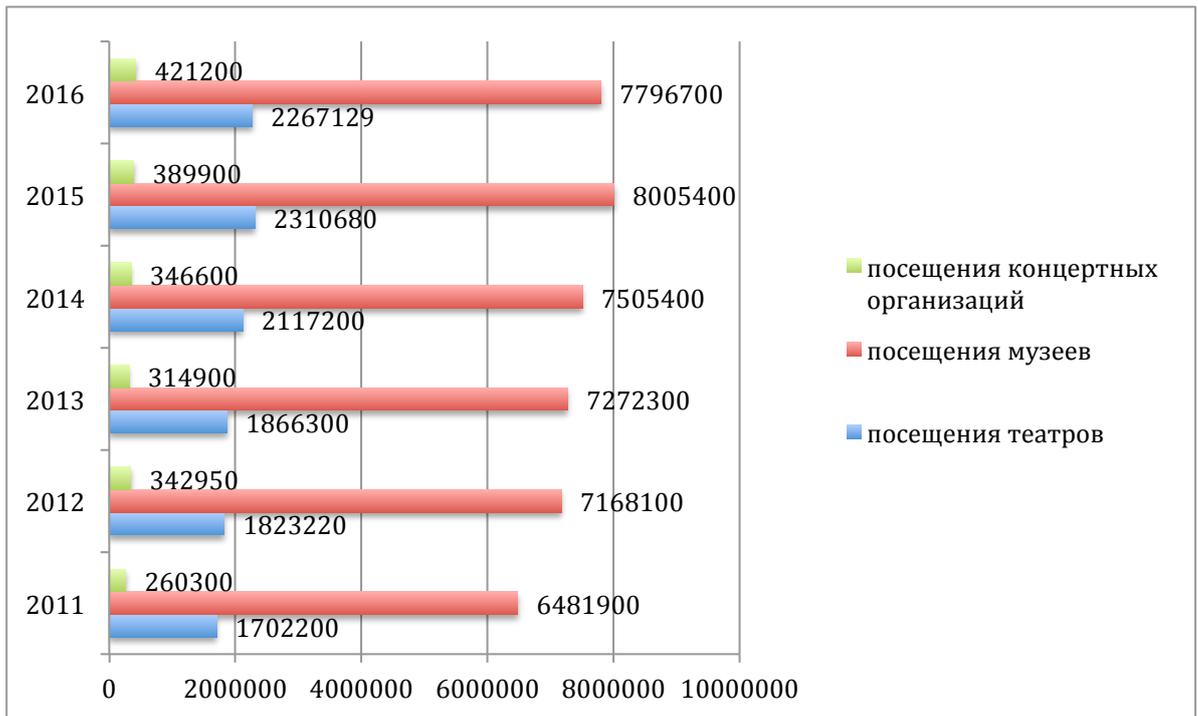

Рис 4. Диаграмма: сравнительная статистка посещаемости театров, музеев и концертных организаций, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга

Все пространства характеризуются разной степенью доступности вовлечения. Включение в текстуально-ориентированное пространство обязательно происходит на уроках литературы в школе, которым сейчас уделяется большое внимание из-за подготовки к написанию сочинения в Едином государственном экзамене по русскому языку. Визуально-ориентированное пространство часто окружает нас в повседневной жизни: некоторые музеи проводят акции, во время которых репродукции их экспонатов вывешиваются на улицы в виде картин или занимают место на рекламных щитах. Включение в музыкально-ориентированное пространство в части классической музыки представляется самым затруднительным, потому что требует школьные уроки музыки в основном сориентированы на изучение истории музыки, нежели на восприятие музыкальных текстов. А восприятие классической музыки требует наличия существенного опыта, который невозможно приобрести в рамках повседневной коммуникации, не проявляя специальной заинтересованности.

В моделях всех трех сфер можно увидеть театры. Действительно, театр является синтезом всех основных видов искусства, так в нем присутствует и музыка, и литературная основа, и визуальные составляющие (костюмы, грим, декорации, сценография). Следовательно, можно предположить, что театральное искусство наиболее комплексно включает индивида в поле художественной коммуникации, так как он одновременно приобщается к живописи, литературе и музыке. Знакомство с театром, как с явлением, синтезирующим все основные виды искусства, является неотъемлемой частью процесса эстетического воспитания личности.

1.2. Художественная коммуникация

Прежде всего надо уточнить, стоит ли считать контакты с произведением искусства общением или коммуникацией. Существует три направления: общение и коммуникация считаются тождественными понятиями; коммуникация считается более широким понятием, чем общение и наоборот. Первый подход основывается на том, что с латыни «коммуникация» переводится как «общее» или «объединяющее». Так как общение обусловлено совместными потребностями, то понятие можно считать синонимичными. Сторонники интеракционизма рассматривают коммуникацию больше как поведенческую характеристику взаимодействия людей, а не как процесс передачи информации. Поэтому понимание коммуникации в широком смысле дает возможность включить в нее все способы социальных взаимосвязей, в том числе и общение. Коммуникация в узком смысле слова рассматривается как одна из трех сторон в структуре общения: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. В этом случае коммуникация трактуется как только процесс передачи информации между общающимися.

С точки зрения функциональной масштабности можно выделить личностную, межличностную, групповую, межгрупповую коммуникации.

Внутриличностная коммуникация представляет собой общение индивида с самим собой (осознанное или неосознанное). Она представляет собой весь спектр реакций на информацию, полученную как из внешней среды, так и от органов чувств. Рассуждая в терминах информационной модели, отправителем сообщения здесь являются органы чувств, чьи сообщения обрабатывает мозг и отправляет обратное сообщение, которое управляет нашим поведением. Это способ самоконтроля и самоопределения. В рамках «Театрального урока в Мариинском» такой вид коммуникации осуществляется школьником в ходе просмотра спектакля и во время рефлексии о нем. Межличностная коммуникация представляет собой процесс речевого взаимодействия коммуникантов и их воздействие друг на друга. Условия жизни в обществе обуславливают неизбежность межличностной коммуникации, которую нельзя представить без непосредственной обратной связи. Межличностные отношения могут стать результатом поэтапной межличностной коммуникации; среди этапов: установление контакта, поддержание, подъем, спад, прекращение общения. Межличностная коммуникация характеризуется многоканальностью: при личном контакте с собеседником возможно использование жестов, касаний, мимики. Групповая коммуникация происходит в рамках одной социальной группы или организации. Она является основой взаимосвязанных действия или решения совместных задач. Как правило, в группе существует лидер, а члены группы имеют одинаковую позицию относительно значимой информации. В данном исследовании в роли группы выступает класс, который непрерывно осуществляет коммуникацию между собой, даже во время спектакля. Что, кстати, нравится не всем ребятам, некоторые отмечают, что это мешало им сосредоточиться на зрелище. Межгрупповая коммуникация представляет собой взаимодействие коммуникантов, обусловленное их принадлежностью к определенным социальным, профессиональным, территориальным группам. Определяющим моментом хода коммуникации является уровень идентификации коммуниканта с данной социальной группой.

Межгрупповая коммуникация в рамках проекта осуществляется между представителями школы и представителям театра.

По степени распространения выделяют личную и публичную коммуникацию. Личная коммуникация предполагает распространение информации, не предназначенной для широкой публики, касающейся узкого круга реципиентов. Это своего рода групповая коммуникация, рассчитанная на очень узкую группу, не предполагающая незнакомых членов. К личной коммуникации в проекте можно отнести общение между особо близкими друг другу одноклассниками. Публичная коммуникация характеризуется передачей информации большому числу слушателей и определенной долей официальности коммуникативной ситуации. Публичную коммуникацию следует отличать от массовой, потому что первая требует контактного общения, в то время как вторая может осуществляться через средства массовой информации. Одним из видов публичной коммуникации является учебная публичная коммуникация. Основной ее чертой является монологичность, которая задает асимметричность коммуникации: говорящий обладает знаниями, а слушатель их получает. Согласно М. Василику¹, внимание слушателей обеспечивается необходимостью сдачи экзамена или написания контрольной работы. С этим утверждением можно поспорить. Проект «Театральный урок в Мариинском» является примером публичной учебной коммуникации, организованной в форме экскурсии. После участия в проекте не требуется сдача экзамена или иная проверка полученных знаний. Однако, 64,9% опрошенных отмечают, что проект им понравился именно тем, что они узнали много нового о театре и театральных профессиях. Таким образом, ключевым фактором успешной публичной учебной коммуникации является интерес слушателя и умение преподавателя заинтересовать.

С точки зрения контекста можно выделить профессиональную и повседневную коммуникацию. Профессиональная коммуникация происходит в

¹ Основы теории коммуникации: Учебник. Под ред. проф. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2003. 615 с.

заданных рамках статусно-ролевых отношений. Она выполняет три функции: коммуникативную (обмен информацией), интерактивную (организация взаимодействия) и перцептивную (формирование образа собеседника и установление взаимодействия). То есть профессиональная коммуникация представляет собой установление и поддержание взаимопонимания в некоей сфере, процесс обмена информацией между специалистами с дальнейшим возможным расширением знаний, позволяет конструировать профессиональные сообщества. Субъектами профессиональной коммуникации в нашем случае являются театр и школа. Именно они устанавливают профессиональные отношения друг с другом с целью дальнейшего сотрудничества. Повседневная коммуникация совершается в бытовых условиях. Отличительной чертой является фатическая речь, которая совершается, чтобы высказаться и встретить понимание у собеседника. Как правило, это обмен чувствами и мыслями. Повседневная коммуникация ситуативна. Такой тип коммуникации возникает, например, когда школьники сооружают макет сцены с декорациями или посещают столовую.

Возможно ли употребление словосочетания общение с искусством или через искусство? Во время создания художественного артефакта художник не общается с другими людьми, а готовое произведение искусства представляется публике как данность, и прямое общение с автором тоже не представляется возможным. Поэтому, возможно, правомернее использовать термин художественной коммуникации, так как процесс создания художественного артефакта связан с кодированием информации, которую потом расшифровывает реципиент. Такую точку зрения подтверждает Л. Н. Столович, говоря о том, что особенность художественной коммуникации заключается в том, что она одновременно выступает и как процесс общения. В самом процессе творчества присутствует будущий собеседник художника как диалог его с самим собой, как автокоммуникация, вбирающая в себя весь его опыт человеческого общения с людьми. Сама структура художественного произведения рассчитана на будущий диалог, и поэтому она диалогична по

своей природе. Стоит рассмотреть существующие уровни коммуникации, чтобы понять, на каких из них существует художественная коммуникация.

В качестве концептуальных оснований данной работы мы рассмотрим две теоретические модели коммуникации: социально-психологическую модель Теодора Ньюкомба и семиотическую модель коммуникации. Модель Ньюкомба опирается на информационную модель Шеннона – Уивера, которая рассматривает коммуникацию только с технической стороны – как процесс передачи информации. Именно социально-психологическая модель имеет ценность для исследования, так как она дает ответы на следующие вопросы:

- «что побуждает субъектов к вступлению в коммуникацию;
- каким образом влияют на коммуникацию отношения между субъектами;
- каковыми могут быть все возможные психологические эффекты коммуникации между двумя субъектам»¹.

Модель рассматривается на примере простейшей коммуникативной ситуации: субъекты А и В вступают в коммуникацию по поводу объекта Х. В ролях А и В могут выступать любые социальные субъекты – индивиды, социальные группы, организации, общности. Одновременная ориентация относительно предмета коммуникации, а также относительно друг друга – главная задача коммуникации. Потребность в ориентации – одна из основных причин вступления в коммуникацию. «Под ориентацией в данном контексте понимается эмоциональная оценка, опирающаяся на когнитивную осведомленность об объекте»². Когнитивная осведомленность – это имеющаяся у субъекта информация об объекте. Ньюкомб описывает ориентацию в терминах позитивных (симпатия к объекту) и негативных (антипатия к объекту) аттитюдов, то есть оценочных реакций. Коммуникация становится возможна,

¹ Д. Гавра Основы теории коммуникации: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2011. С. 122

² Там же. С. 123

по мнению Ньюкомба, когда субъекты А и В испытывают необходимость в ориентации и выработке аттитюдов относительно внешнего объекта и друг друга. Коммуникативное взаимодействие возможно тогда, когда субъекты обладают какими-либо сведениями о друг друге. Эти сведения служат основой для формирования аттитюдов субъектов друг к другу. Также условием коммуникации является наличие предварительных аттитюдов субъектов к объекту. Коммуникативная ситуация характеризуется симметричными и асимметричными ориентациями. Симметрия в коммуникации имеет место тогда, когда аттитюды обоих субъектов совпадают по знаку: позитивные или негативные у обоих. Асимметрия достигается за счет разнонаправленности аттитюдов субъектов. Согласно Ньюкомбу, субъекты коммуникации стремятся к симметрии, так как она позволяет участникам делать надежные прогнозы о поведении собеседника. Ситуация согласия делает коммуникацию более комфортной, взаимодействие осуществляется проще, вырабатываются положительные эмоции, так как происходит укрепление исходных ориентаций субъекта. Главное достоинство модели Т. Ньюкомба для данного исследования является возможность социально-психологического анализа коммуникации, а так же понимание потенциальных эффектов. Ограничение концепции заключается в том, что не уделяется внимание самому механизму коммуникации, однако в рамках исследования большую ценность представляет как раз эффект от коммуникации.

Так как искусство представляет собой знаковую систему, то семиотический подход к коммуникации тоже представляет интерес для исследования. В рамках данного подхода коммуникация понимается как взаимодействие, опосредованное знаками, языками и кодами. Отличие от предыдущей рассмотренной модели заключается во взгляде на процесс коммуникации: первый вариант видит коммуникацию как процесс передачи информации, имеющий определённый эффект. Семиотический подход видит коммуникацию как «своеобразную социально обусловленную «историю жизни и трансформаций сообщения», некоторого смысла, которая зародилась в

сознании коммуникатора, приобрела кодированную форму с помощью коммуникативных средств, прошла по каналу и декодировалась в сознании реципиента. Этот процесс возникновения понимания и рождения новых значений»¹. Большое внимание уделяется процессу декодирования, а также культурному контексту коммуникативного акта. Для успешной коммуникации, субъекты должны обладать конгруэнтными знаковыми системами. В рамках коммуникативного процесса знак обладает несколькими функциями: репрезентативную, экспрессивную и прагматическую. Репрезентативная функция раскрывает знак как обозначаемый им объект, представляя его структуру и свойства. Экспрессивная функция позволяет передать реципиенту эмоциональную характеристику объекта, обозначаемого субъектом-коммуникатором. «Прагматическая функция знака связана с тем, что обозначаемый им объект может выступать в качестве побудительного мотива для субъекта коммуникации. В этом случае знак передает коммуникативную установку, детерминирующую определенную поведенческую реакцию субъекта»².

Художественная коммуникация – явление сложное, междисциплинарное, поэтому выявление дефиниции данного понятия – не простая задача. С точки зрения эстетики художественная коммуникация отражает процесс функционирования искусства в обществе, где оно является средством общения. Через общение посредством искусства происходит освоение художественных и культурных ценностей, у индивида оформляются эстетические потребности. Этот процесс с обратной связью: с одной стороны, индивидуум формирует своё мышление, эстетический вкус, усваивая определённый набор художественных ценностей, передаваемых ему обществом, а с другой – каждый член социального коллектива оказывает своей

¹ Д. Гавра Основы теории коммуникации: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. С. 143

² Там же. С. 160

деятельностью влияние на всех индивидуумов и через них на общество в целом.

Коммуникация – процесс создания и передачи смыслов. Поэтому можно предположить, что всю совокупность смыслов, создаваемую вокруг художественной деятельности можно назвать художественной коммуникацией, так как художественные артефакты создаются с целью высказывания, передачи своего мнения публике. Художественная коммуникация описывает процесс функционирования искусства в обществе. Согласно Б.Ю. Бореву, «Художественная коммуникация – это осуществление интеллектуально-эмоциональной творческой связи автора и реципиента; передача последнему художественной информации, содержащей определенное отношение к миру, художественную концепцию, устойчивые ценностные ориентации»¹. Но такое определение не дает полного представления о явлении художественной коммуникации, ведь передача смыслов идет здесь не только от автора художественного артефакта к реципиенту, коммуникация происходит также между реципиентами. Процесс создания вторичного художественного образа, который возникает при преломлении изначального замысла через призму опыта реципиента можно назвать обратной связью. В рамках проблемы эстетического воспитания важна как раз эта обратная связь. Именно она позволяет индивиду-зрителю проанализировать художественный артефакт, вынести что-то для себя из смысла, заложенного в нем.

Какова роль художественной коммуникации в формировании личности? Освоение художественной культуры позволяет подростку идентифицировать себя с определёнными ценностями, раскрывать духовный, эстетический потенциал личности. Функция идентификации личности состоит в возможности определять окружающую реальность с точки зрения «мое» и «не

¹ Борев Ю.Б. Художественное общение и его языки. Теоретико-коммуникативные и семиотические проблемы художественной культуры. Теории, школы, концепции : (Критич. анализы) : Худож. коммуникация и семиотика : [Сб. ст.] / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Отв. ред. Ю.Б. Борев. - М : Наука, 1986. С. 5

мое», то есть индивид становится способным оценить значимость культурного явления для себя. Процесс знакомства с культурным артефактом, то есть художественную коммуникацию, можно разложить на 3 фазы. Сначала индивид сталкивается с миром художественной реальности. На этом этапе реципиент анализирует жизненную проблему, показанную в художественном произведении. Здесь же происходит осмысление решения проблемы, предложенного автором, сравнение с собственным жизненным опытом и мировоззрением. Рефлексируя над проблемой, школьник научается извлекать из увиденного в процессе художественной коммуникации реальный жизненный опыт. Следующим этапом становится осмысление самого себя: художественная реальность оценивается в категориях «мое», «не мое», то есть происходит оценка применимости полученного опыта в своей жизни. Последний этап знакомства с культурным артефактом заключается в соотнесении собственного мнения с мнением других (одноклассников, родителей и т.д.). Знакомство с чужим мнением позволяет ощущать старшекласснику индивидуальность собственного и причислять или не причислять себя к определенной группе индивидов.

Согласно С. Раппопорту¹ можно выделить три фазы художественной коммуникации сточки зрения общения реципиента с художественным артефактом. Первая – предкоммуникативная – направлена на подготовку к восприятию художественного произведения. Для этой фазы невозможно выделить определенный временной промежуток, можно сказать, что вся наша жизнь, совокупность опыта – это и есть предкоммуникативная фаза. С этим связано разное впечатление от одних и тех же артефактов в различные периоды жизни. Например, для ребенка органная музыка может показаться пугающей, потому что громкие низкие звуки символизируют что-то нехорошее, а такая музыка в целом не похожа ни на что из раньше услышанного. Для взрослого же с его музыкальным опытом, она может показаться торжественной и

¹ Раппопорт С. Х. От художника к зрителю [Текст] : как построено и как функционирует произведение искусства. Москва : Сов. художник, 1978. С. 219

величественной. С предкоммуникативной фазой связывают формирование художественно-психологической установки. Установка проявляется в радостном ожидании общения с искусством, но это возможно только при наличии соответствующего опыта. Усвоение «общественного фонда художественных ассоциаций» – не единственная составляющая установки. Высшим уровнем установки являются «умные эмоции». «Важнейшей особенностью художественного воздействия является то, что оно «пробуждает в нас чрезвычайно сильные чувства, но чувства эти вместе с тем ни в чем не выражаются, – пишет Л. С. Выготский. – Это загадочное отличие художественного чувства от обычного, мне кажется, следует понимать таким образом, что это есть то же самое чувство, но разрешаемое чрезвычайно усиленной деятельностью фантазии... Именно задержка наружного проявления является отличительным симптомом художественной эмоции про сохранение ее необычайной силы. Мы могли бы показать, что искусство есть центральная эмоция или эмоция, разрешающаяся преимущественно в коре головного мозга. Эмоции искусства суть умные эмоции»¹. Среди технических уровней установки можно выделить способность считывать знаки из цельного образа художественного артефакта и затем составлять из них новый образ. Художественно-психологическая установка является базой для частной установки – сумма официального (СМИ) и неофициального (семья, друзья) мнений об артефакте. Коммуникативная фаза характеризуется синтезом полученных впечатлений и наблюдений, формируется полная модель действительности. У зрителя начинают зарождаться собственные мысли об увиденном. Рождается предварительное впечатление, которое либо соответствует частной установке, либо меняет ее знак. Предварительное впечатление нельзя назвать объективным, так как на него влияют внешние факторы, например, обстановка, в которой произошло знакомство с артефактом, наше настроение в данный момент. Далее происходит более

¹ Раппопорт С. Х. Искусство и эмоции [Текст]. - 2-е изд., доп. - Москва : Музыка, 1972. С. 129

внимательное знакомство – считывание знаков. Соответственно с полученными переживаниями трансформируются предварительные установки. Завершает коммуникативную стадию сформированное представление о действительности. Можно сказать, что посткоммуникативная фаза пересекается с предкоммуникативной, так как размышления об увиденном артефакте рожают новый опыт у индивида, который подготовит почву для восприятия нового. Стоит отметить, что в процессе художественного восприятия рождаются установки, обращенные к восприятию искусства и установки, обращенные к повседневности, к жизни. Здесь и достигается цель художника – зритель становится способным спроецировать увиденное на собственную жизнь.

Проект «Театральный урок в Мариинском», прежде всего, оказывает влияние на предкоммуникативную фазу: школьники получают представление о закулисной жизни театра, о театральных профессиях, об истории театра. Вся эта информация позволяет видеть в спектакле не только идейную часть, но и видеть его как результат совместной работы множества профессионалов. Поэтому можно предположить, что школьники уделяют больше внимания деталям. Например, изготовление макета сцены заставляет обратить дополнительное внимание на реальные декорации, машинерию, весь реквизит на сцене. Такое повышенное внимание к деталям, в свою очередь, может способствовать лучшему восприятию в период коммуникативной фазы. Зритель обративший внимание на детали начинает размышлять над их значением в общем замысле: если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить. То есть школьник, осведомленный о работе художника по костюмам, художника по декорациям и т. д. будет задумываться над каждой деталью, искать ее смысл.

1.2.1. Коммуникативная функция искусства

Назначение искусства выражается в пяти его функциях. Первую можно назвать *познавательной*: искусство аккумулирует в себе информацию, которая

отражает действительность духовную и материальную. Вторая функция искусства – *коммуникативная*. Искусство способно устанавливать контакты между индивидами, коллективами, поколениями, народами. Искусство не только представляет собой информацию самых различных категорий, но и успешно транслирует ее, осуществляя социальное взаимодействие. Следовательно, искусство можно назвать языком. Еще одной функцией искусства является *аксиологическая*, то есть способность оценивать и изучать явления реального мира. Таким образом, можно сказать, что в каждом художественном образе кроется оценка описываемых событий и явлений. Так искусство намечает ценностные ориентиры для индивида. Одна из самых очевидных функций искусства – чувственно-эмоциональная: изменение психоэмоционального состояния, получение удовольствия. Порой, эта функция ставится превыше всех остальных, например, в буржуазной эстетике. Формирование общественного и индивидуального сознания, то есть воспитание – еще одна из задач искусства, которая перекликается с первой описанной функцией. Информация, заключенная в художественных артефактах, оказывает существенное влияние на становление личности.

С точки зрения социальной реальности, наибольший интерес представляет коммуникативная функция, потому что искусство – универсальный язык общения, доступный каждому. Коммуникативная функция искусства проявляется двояко. С одной стороны, это выражение действительности сквозь призму авторского понимания, которое осмысляет реципиент. С другой стороны, искусство заставляет реципиентов, которым довелось познакомиться с тем или иным артефактом, обсуждать впечатления о нем между собой, то есть происходит коммуникация по поводу произведения искусства. Декодирование артефактов происходит через обращение к личному опыту индивида. Искусство представляет собой канал передачи смыслов. Язык искусства универсален, так как не ограничен лингвистически. Ведь обычный язык способен распространять информации только среди индивидов, владеющих им, искусство же имеет гораздо больший охват и передает все

многообразии информации: от описания событий до духовных ценностей. То есть коммуникативная функция искусства включает в себя воспитательную и просветительскую: оно служит средством передачи ценностей новым поколениям и рассказывает историю. Нельзя не отметить важность социокультурного контекста художественной коммуникации. Как раз благодаря этому художественный текст актуализируется и интерпретируется, в процессе чего вовлекается весь набор социальных ролей, что позволяет искусству иметь прямые выходы в общество.

1.2.2. Музыкальная коммуникация

Так как Театральный урок проходит в музыкальном театре, для исследования представляет интерес такой аспект художественной коммуникации, как музыкальная коммуникация. Особенность этого явления заключается в том, что связь между коммуникатором и реципиентом осуществляется при помощи транслятора (исполнителя), который является первичным получателем и вторичным отправителем музыкального произведения.

«Система музыкальной коммуникации весьма сложна и неоднородная, как неоднороден сам музыкальный процесс в его динамическом развитии во времени и пространстве социума. Она включает в себя открытые и скрытые каналы информации, функционирующие на различных уровнях и связывающие всех участников музыкального процесса как источниками информации, ее передатчиками (также хранителями), так и с теми, кто способствует преобразованию музыкальной информации в другие виды творчества и деятельности человека»¹. А.Н. Якупов выделяет три уровня структуры музыкальной коммуникации. Структурный (центральный) уровень

¹ Черемисин А. М. Музыкально-коммуникативное событие: факторы формирования музыкального дискурса : дис. ... канд. фи-лос. наук. Тамбов, 2004. С.40

представляет всю совокупность связей внутри музыкального искусства в целом. Здесь хранятся культурные коды, доступные для дешифровки каждому участнику процесса, так как они были сформированы, исходя из норм и традиций. Например, опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки была написана по поэме А. С. Пушкина, которую проходят в рамках программы по литературе в школе. Поэтому слушая данную оперу зритель сталкивается с чем-то уже знакомым, ему не надо следить за субтитрами, чтобы понять сюжет. Он может сосредоточиться на музыкальном содержании спектакля. В свое время опера «Руслан и Людмила» использовалась в воспитательных целях: премьера оперы прошла неудачно, произведение не приняли. Поэтому чтобы заполнить зрительный зал, оперу предлагали проштрафившимся петербургским офицерам в качестве альтернативы гауптвахте.

Структурный уровень описывает всех участников процесса, каналы передачи информации, на которых строится вся система музыкальной коммуникации. На этом уровне выделяют четыре сферы коммуникации. Первая – авторского создания музыкальных ценностей, вторая сфера – творческого исполнительского воссоздания авторского произведения, третья – сфера активного восприятия, четвертая сфера – художественной и социально-культурной оценки. Оценка дается как результатам творчества автора и исполнителя произведения, так и общественным явлениям, событиям в области музыкального искусства. Критерии оценки, сформулированный в этой сфере коммуникации способны оказывать влияние на все предыдущие сферы, тормозя или стимулируя творческий процесс. Таким образом, сфера художественной оценки является регулирующей для всего процесса коммуникации. Осью, на которую нанизываются все сферы коммуникации является музыкальное произведение. Микроструктурный уровень характеризуется передачей идейно-художественных смыслов в каждой конкретной сфере музыкальной коммуникации (композитор, исполнитель, зритель, критик), которым присущ свой специфический язык. Макроструктурный уровень описывает музыкальный процесс в социальном

контексте. Здесь замыкается кольцо обратной связи, которое обеспечивает функционирование коммуникативного процесса. Коммуникативная функция музыки служит для создания воображаемого, виртуального существования, компенсируя недостатки реального положения человека в обществе.

Спектр влияний музыки на человека широк: это и эстетический, и идеологический, и идейные, а так же эмоциональные и волевые аспекты. Однако, прослеживается взаимовлияние музыки и общества, так как функции искусства зависят от экономических, политических или идеологических характеристик общества в конкретный момент времени, то есть музыка должна удовлетворять общественные потребности релевантные ситуации. Согласно М.С. Кагану, музыка, как и любая другая человеческая деятельность, является синтезом основных видов человеческой деятельности: преобразовательной, познавательной, ценностно-ориентационной и коммуникативной. Преобразовательная деятельность отражает способность композитора преобразовывать звуки и жизненные ситуации, завязывая их в сюжетно-композиционные отношения, которые и отражают авторский замысел, которому предстоит столкнуться с духовным миром реципиента. Ценностно-ориентационная деятельность связана с ценностным мировоззрением композитора, с тем, как его опыт влияет на его произведения. Познавательная деятельность состоит в том, что в художественном произведении композитор отражает объективную реальность, которая показывает взаимовлияние личности и общества. И наконец, коммуникативная деятельность отражает всю совокупность возможных коммуникативных процессов: диалог художника с миром — диалог автора с самим собой — диалог художественного произведения с реципиентом — диалог реципиентов друг с другом.

В рамках коммуникативной функции музыки можно выделить 3 ее составляющие: аффективно-коммуникативная (эмоциональная), регуляционная

и информационно-коммуникативная¹. Так как основной инструмент музыки – это звук, аналогичный речи, которая является самым сильным средством выражения эмоций в реальной жизни, то музыку можно признать оказывающей наибольшее эмоциональное влияние на человека. Музыку можно сравнить с интонацией, которую мы используем в речи. Интонация всегда придает эмоциональный окрас разговору. Более того, слушая речь на незнакомом языке, можно понять настроение разговора именно по интонационной окраске. Музыкальный ритм можно сравнить с человеческими жестами, которые используются для дополнительного выражения чувств. То есть музыка вобрала в себя наиболее выразительные средства, используемые в человеком в разговоре, поэтому выражение чувств можно назвать самой сильной стороной музыкального искусства. Среди эмоций, вызываемых музыкальным произведением, хотелось бы выделить эстетическую эмоцию. Ее источником служит и форма произведения, и его содержание, то есть единство идеи и ее выражения. Именно эмоциональным воздействием на человека определяется роль музыки в жизни общества, например, в труде, в общественных празднествах. Здесь включается физиологическое воздействие музыки: музыкальный ритм способен поднять настроение, организовать темп движения людей. Условные «танцы с бубном» как раз иллюстрируют воспитательную функцию: ритм бубна задает темп танца и движения. Познавательная функция реализуется через отражение музыкой действительности композитором сквозь призму своего опыта, мировоззрения, ориентаций. Согласно Б. В. Асафьеву, музыка – это «искусство интонируемого смысла».

Почему приобщения к ценностям классической музыки является обязательным этапом эстетического воспитания? Искусство дарит наслаждение, основанное только на эстетическом чувстве, то есть «незаинтересованное». Причем источником удовольствия являются и форма, и

¹ По Черемисин А. М. Музыкально-коммуникативное событие: факторы формирования музыкального дискурса: диссертация ... кандидата философских наук : 24.00.01 Тамбов, 2004 162 с.

содержание художественного артефакта: в музыкальное произведение не обязательно должен быть заложен красивый образ, удовольствие может вызывать мастерство, с которым данный образ описывается. То есть музыка учит видеть прекрасное в безобразном. «В представлении Чехова музыка благодаря своей поэтичности может с особенной силой и одухотворить человека, и в тоже время подчеркнуть отсутствие подлинной красоты и счастья в его жизни»¹. Знакомясь с музыкой мы одновременно знакомимся с целыми художественными направлениями в искусстве. Например, «культ красоты (соединявшийся со стремлением к глубине содержания) был у Моцарта прямым выражением его верности эстетике классицизма – художественного направления, требовавшего от искусства обязательной стройности, гармоничности, уравновешенности. Эти требования были близки и ряду других композиторов, в том числе, например Глинке: по его словам, форма в искусстве «значит красоте, т. е. соразмерность частей для составления стройного целого»².

¹ Черемисин А. М. Музыкально-коммуникативное событие: факторы формирования музыкального дискурса : дис. ... канд. фи-лос. наук. Тамбов, 2004. С. 52

² Там же. С. 52

1.3. Эстетическое воспитание как фактор формирования гармоничной личности

Вся человеческая деятельность так или иначе подчиняется эстетическому чувству, человек стремится к прекрасному во всех сферах жизни: в быту, в производстве, в творчестве. Мебель создается дизайнером, который заботится не только об ее утилитарности, но и о внешнем виде, который порой даже главенствует. Производители бытовой техники стремятся облечь устройства в приятный глазу вид, изобретая все новые и новые технологии. В конце концов, одежда, которую мы носим, не вся одинаковая и не играет сугубо утилитарную роль: дамская сумочка может не обладать необходимой вместительностью, но зато быть красивым аксессуаром. Согласно Ю. Б. Бореву, искусство является венцом эстетической деятельности. Так как искусство отображает действительность и сосредотачивает свое внимание на общечеловеческом, то и эстетика является элементом, без которого согласие в мире невозможно, все человеческое, что есть в обществе как раз сосредотачивается в эстетике.

Простейшее эстетическое чувство было свойственно человеку еще во времена первобытного общества. Совершенствование орудий труда, приведение их формы к симметрии, наскальные рисунки, племенные песни, украшения – все это и есть свидетельство эстетического чувства. Эмоциональная реакция на раздражитель – первая ступень формирования чувства. Часто повторяющиеся эмоции предшествуют зарождению чувства. «Эстетическое чувство, получаемое человеком от природы, должно возвыситься на степень эстетического вкуса, приобретаемого изучением и развитием ...»¹.

Согласно М. С. Кагану, с точки зрения психологии вкус является собой трехслойное образование. Потребность лежит в основе художественного вкуса – человек всегда стремился к эстетическому опыту, к общению с прекрасным.

¹Белинский В. Г. Полн. Собр. Соч. Т. 9. М., 1953-1959. С. 159

Второй ступенью является способность отличать истинные ценности от фиктивных. Умение распознавать и оценивать прекрасное. «Вкус – это устойчивое отношение к окружающей действительности, активная установка личности. Эстетический вкус является сложной структурой, в которую входят такие взаимосвязанные характеристики, как эстетическое чувство, эстетические потребности и эстетический идеал»¹. Вкус представляет собой не саму реакцию, но готовность реагировать, воспринимать художественный артефакт. Поэтому его воспитание так необходимо, иначе индивид просто не сможет приобщиться к искусству, которое является носителем общечеловеческих ценностей.

1.3.1. Феномен художественного вкуса

Эстетический или художественный вкус? Под эстетическим вкусом принято понимать способность различать и оценивать прекрасное, воспринимать явления окружающего мира с точки зрения красоты. Художественный вкус затрагивает специфическую область эстетического вкуса: при помощи этого инструмента критического мышления происходит оценка произведений искусства. Эстетическое проще для восприятия, ведь красоту обычно замечают сразу, для ее восприятия достаточно ее увидеть. А вот восприятие художественного артефакта заставляет рассуждать, сравнивать, оценивать. Например, цветок – это эстетический объект, а вот букет – уже художественный, потому что это результат деятельности человека. Однако, не стоит забывать о том, что не все результаты человеческой деятельности являются художественными артефактами. Таковыми являются лишь те, эстетическая функция которых доминирует над практической. В данном исследовании интерес представляет художественный вкус, то есть важно

¹Наумов С.А. Эстетический вкус, его воспитание. Н. Новгород : Изд-во Нижегород. гос. ун-та, 1997. С. 11

понимать какое место заинтересованность искусством занимает в жизни школьника, насколько он включен в поле художественной коммуникации. Вопрос состоит в том, необходимо ли индивиду знакомство с искусством для формирования гармоничной личности.

В чем же ценность искусства? Безусловно искусство является важной частью культуры, которая является «высшей степенью облагороженности, одухотворенности и очеловеченности природных и социальных условий жизни и человеческих отношений, освоенной живущими и переданной последующим поколениям»¹. Как раз ценности позволяют сохранять освоенное, так называемую культуру народа, и передавать его будущим поколениям. Ценности являются ядром культуры. Эстетическая и художественная культура является особым средством сохранения и передачи будущим поколениям всех общечеловеческих ценностей, в этом и есть смысл искусства. Особенность художественной ценности состоит в том, что ее материальным носителем является не само явление природной или социальной действительности, а его образ, который поэтому в принципе лишен какой-либо практической утилитарной функции в качестве материального явления, в виде которого существует любое произведение искусства. Художественный образ всегда является носителем духовной ценности, в чем и заключается его основная и единственная функция.

Зачем же развивать художественный вкус? Художественное произведение – это отражение действительности, показанное через призму авторского жизненного опыта. Способность к художественному восприятию делает возможным оценивать произведения искусства, пропуская их через совокупность личного опыта, создавая вторичные художественные образы. Обсуждение полученных образов позволяет нам видеть все разнообразие взглядов и мнений. «Именно искусство позволяет нам найти границу между терпимостью к чужим взглядам и оправданной защитой определенной позиции, мнений, убеждения. Оно дает нам в распоряжение опыт, который учит нас ,

¹ Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. СПб., 1996. С. 65

что мы вовсе не должны любить одно и то же, что каждый человек имеет не только право, но и, можно сказать, обязанность иметь свой собственный вкус и взгляды. И ценность этих взглядов тем выше, чем глубже выражают они то, что в нашей жизни истинно человечески»¹.

При развитом эстетическом вкусе эстетическая оценка включает в себя и эмоциональное, и рациональное. Эмоциональная оценка здесь первична. Отличие развитого вкуса от неразвитого как раз состоит в том, что вслед за эмоциями следует осмысление, которое в итоге преобладает у эстетически развитого человека. Эмоциональная составляющая оценки основывается на эстетическом чувстве, а рациональное – на эстетических взглядах или вкусе. Свидетельством неразвитого эстетического вкуса является сугубо интуитивная оценка эстетических объектов, деление на «нравится», «не нравится». Человек, выносящий такую оценку, как правило, не способен объяснить свою точку зрения. Бедный вкус неустойчив, подвержен влияниям. Однако нельзя не отметить присущую художественному вкусу относительную самостоятельность. Иногда индивид, обладающих развитым вкусом, может восхищаться не слишком глубоким произведением. Или наоборот, иногда в силу вступает природный вкус. Такую самостоятельность можно объяснить эмоциональным настроением реципиента, который может совпадать с оцениваемым объектом. Также нельзя забывать о том, что эстетические суждения не могут быть изолированы от других влияний, например, политических, религиозных взглядах.

1.3.2. Проблема эстетического воспитания учеников старших классов

Человеку свойственно стремление к прекрасному, без представления о красоте невозможно представить себе целостную личность, как и без

¹ Брожик В. Эстетика на каждый день/Пер. Со словац. С.Д. Баранниковой. М.: «Знание», 1991. С. 158.

представления о добре и зле. Поэтому эстетическое образование играет такую важную роль в формировании человеческого сознания. Как соотносятся понятия эстетического и художественного воспитания? Как уже было сказано, эстетическое воспитание шире и оказывает комплексное влияние на человека, в то время как художественное было бы обращено лишь на знания и умения в области искусства. Отсутствует понятие «эстетического знания», которое можно было бы передать подобно технике живописи. Поэтому невозможно выделить эстетическое воспитание в отдельную дисциплину – в этом процессе участвует и образовательное учреждение, и семья, и друзья человека. В детстве родители или бабушки с дедушками часто водят детей в музей или на детские спектакли, и не всегда это в удовольствие. В школе детей ждут уроки музыки, МХК и темы по искусству на уроках истории. Друзья и одноклассники, конечно, тоже влияют, например на музыкальные вкусы. Иногда это влияние имеет оттенок «стадного чувства» - все слушают и я буду. Эстетическое воспитание можно назвать особой формой общения, направленной на раскрытие эстетического потенциала в окружающем мире.

Эстетическое воспитание носит как институциональный, так энвироментальный характер. Роль фактора окружающей среды сегодня растет, так как большинство информации поступает из медиа пространства, которая носит более интерактивный характер, а значит может привлечь большее внимание. Институциональное эстетическое воспитание характеризуется тем, что утверждаются ценности легитимной культуры, образцы которой являются официально одобренными. Отсюда предсказуемость закреплённых смыслов. Целью институционального эстетического воспитания является приведение к эталону путем самостоятельного усвоения¹. Такое воспитание устанавливает минимальный уровень эстетического развития человека, несмотря на его социальный статус. Сегодня, как отмечают сами школьники, уровень

¹ Цит по: Современные концепции эстетического воспитания: (Теория и практика) [Н.И. Киященко, В.Н. Липский, Э.Г. Панаиотиди и др.; Отв. ред. Н.И. Киященко]; РАН, Ин-т философии. М.: ИФРАН, 1998.

эстетического воспитания в школе очень низок. Большинство опрошенных называют источником такого воспитания семью, некоторые – друзей и ни один из интервьюированных учеников 10го класса не назвал школу. Единственным соприкосновением с культурой школьники называют уроки литературы, где они анализируют литературные произведения. И то такое внимание к литературе может быть обусловлено Единым государственным экзаменом по русскому языку, где умение выстраивать аргументацию на основе литературного опыта необходимо. Уроки МХК нравятся многим ребятам, но они отмечают их недостаточный объем. Уроки музыки опрошенные тоже не относят к факторам, повлиявшим на формирование их художественных вкусов – больше внимания уделяется биографии композиторов, чем самой музыке. Школа играет лишь структурирующую роль в эстетическом образовании. Все интервьюированные ученики единогласно заявляют о том, что хотели бы больше времени уделять изучению искусства в школе.

Культурные тексты, воспринимаемые из медиа среды, являются примером живого самообразования. Под культурным текстом понимается текст художественного произведения, с которыми индивид знакомится самостоятельно, не в рамках уроков. Современная медиа культура предлагает такое количество смыслов, что подготовить реципиента к их восприятию, задав определенный угол зрения на проблему, невозможно, потому что культурные тексты рождают множество дискурсов, считывание которых происходит по-разному у различных социальных индивидов. Сложность эстетического воспитания сегодня заключается в том, что современное общество, и образование в частности, является практико-ориентированным. Поэтому принципы «незаинтересованной» эстетики, лежащие в основе в теории эстетического воспитания, проигрывают. А эстетический опыт, получаемый в образовательных институтах, может не прижиться из-за его нормативного преподнесения или вообще полного невнимания к эстетическому воспитанию. Поэтому сегодня эстетический опыт, полученный из окружающей среды самостоятельно является более ценным и предпочтительным, способным

сформировать эстетический вкус личности. Немаловажным агентом формирования эстетического вкуса является семья. Согласно Бурдые, академический капитал формируется не только под воздействием образовательных учреждений. Его часть – культурный капитал – несомненно приходит из семьи и зависит от ее социального положения. Все ученики, участвовавшие в интервью, заявляют, что основным агентом художественного воспитания является семья – всех в детстве водили по театрам и музеям. Кто-то сразу получал от этого удовольствие, кому-то это было в тягость, но сегодня, за небольшим исключением, ученики говорят о раннем художественном опыте с благодарностью к родителям. Еще одним агентом школьники называют моду – действительно можно сказать, что сегодня существует мода на искусство. Сходить на выставку – это модно. Свидетельством этому выступают огромные очереди, которые последний год-два стали выстраиваться у входа на временные выставки знаменитых художников, например на Фриду Кало в Музее Фаберже или на Айвазовского в корпусе Бенуа Русского музея. Популярны также походы музеи современного искусства, например, Эрарта стоит на первом месте после основных музеев Санкт-Петербурга. В эту же моду вписывается выставка Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма» (считать это искусством или нет – вопрос отдельного исследования).

Вопрос систематического эстетического воспитания был актуален и в Советскую эпоху. Опыт приобщения к музыкальной культуре был получен в СССР в 1960-е: ежегодно весной проводилась «Неделя музыки для детей и юношества», основанная советским композитором Дмитрием Кабалевским. В неделе принимали участие самые видные деятели искусства: Темирканов, Мравинский. Мероприятие было закрыто с распадом Советского союза. Возобновить его удалось в Бресте, «Неделя музыки для детей и юношества» проходит там и сегодня. Целью этого форума было знакомство детей с серьезными музыкальными произведениями: «Я безгранично верю в могучую силу музыки. И потому мне горько видеть, когда многие не понимают, что может дать человеку музыка, пользуются ею только для развлечения, не

требующего усилий ума, сердца. Зато, когда встречаюсь с замечательными примерами влияния музыки на людей, испытываю глубочайшую радость. Особенно если речь идет о детях, подростках, молодежи. Сейчас перед нами стоит сложная задача: во-первых, преодолеть в девушках и юношах крепко сидящий в них предрассудок, будто старшие хотят «отнять» у них легкую музыку, а во-вторых, убедить их в том, что, стремясь вызвать в них интерес к серьезной музыке, мы хотим обогатить их духовный мир, а не оскуднить и тем более не обеднить его! При этом не надо путать «легкость содержания» и «легкость восприятия». Через второе лежит путь в настоящую, большую музыку. Повторяю, у молодежи не должно возникать мыслей о том, будто кто-то хочет лишить их легкой музыки. А эта мысль начинает зреть уже в школе, поскольку в действовавших прежде программах по музыке и пению легкая музыка полностью отсутствовала. Школа делала вид, будто легкой, эстрадной музыки в природе не существует. Это, пожалуй, «наилучшее средство» отбить у ребят интерес к серьезной музыке, даже если его удалось вызвать в младших и средних классах. Потребность в легкой, развлекательной музыке абсолютно естественна для нормально растущего человека, умеющего не только трудиться, но и отдыхать»¹.

Безусловно, Санкт-Петербург можно назвать городом с богатой культурной жизнью. Ежегодное количество музыкальных и театральных фестивалей не позволяет жителям города оставаться в стороне от культурных мероприятий. Традиционно сложилось так, что от жителя Петербурга ожидают более высокий уровень художественной культуры, чем от жителя любого другого города России, даже Москвы. Поэтому от учеников старших классов Санкт-Петербурга можно ожидать высокий уровень художественной культуры. Это доказывают проведенные опросы и интервью: 80% опрошенных неоднократно посещали Государственный Эрмитаж, 62,5 % - Русский музей.

¹ Забавских Э. Дмитрий Кабалевский: «Учитесь музыке» [Электронный ресурс] / Смена. №1385, февраль 1985 г. URL: <http://smena-online.ru/stories/dmitrii-kabalevskii-uchites-muzyke> (Дата обращения: 07.05.17)

Более того, школьники заинтересованы в выходе за рамки школьной экскурсионной программы: 66 процентов опрошенных побывали в музее современного искусства Эрарта. Имеются и такие, кто регулярно посещают Филармонию: «С другом из параллельного класса мы очень часто ходим в филармонию. Его мама берет там всегда билеты, у нас это уже традиция. Мы приходим слушать музыку, даже не разговариваем. Для меня это незабываемые ощущения. Юрий Темирканов у нас любимый дирижер, у нас и шутки насчет него есть. Под его руководством оркестр звучит просто невероятно»¹. Интервью выявили, что подавляющее большинство имеет богатый опыт общения с предметами искусства и стремиться пополнять его. Также школьники сетуют на то, что в школе уделяется недостаточно внимания вопросам эстетического воспитания и изучению искусства. Несмотря на то, что для больше, чем половины опрошенных (57,3%), Театральный урок стал поводом посетить Мариинский театр впервые, школьники проявляют большой интерес к театральному искусству, музыке: самостоятельно ходят в Филармонию на симфонические концерты, многие занимаются в театральных студиях. Поэтому можно сказать, что Театральный урок гармонично вписывается в процесс эстетического воспитания личности современного школьника. Нельзя сказать, что это мероприятие станет отправной точкой для интереса к музыкальному театру, скорее, только дополнит имеющийся опыт, подстегнет интерес.

Данный проект оказывает влияние не только на формирование эстетической стороны личности, но и на профессиональную ориентацию подростков. Перед старшеклассником неизменно стоит проблема выбора будущей профессии. Театральный урок позволяет показать театр с точки зрения рабочего процесса. Рассказы о театральных профессиях, посещение служебной столовой, сооружение макета сцены – все это дает школьнику представление о том, из чего состоит трудовой процесс в театре. Такой подход ложится на благородную почву в виде поставленного перед выбором школьника. Этому

¹ Приложение 3. С. 95

свидетельствуют 23,6% ассоциаций к слову «Театральный урок», среди которых «польза», «навык», «развитие». Это не значит, что школьники, побывавшие на Театральном уроке, обязательно выберут одну из театральных профессий, но это позволяет им заглянуть в мир производства, куда они собираются вступить. Интервью показывает насколько захватывает атмосфера театрального закулисья: «Было очень интересно погрузиться в самую атмосферу работы, походить по коридорам, где ходят настоящие актеры, театральный работники. Лично мне захотелось работать в театре, потому что мне очень понравилась творческая атмосфера»¹.

1.3.3. Воспитание средствами театрального искусства

Театральное искусство может принимать участие в воспитании личности в трех направлениях:

- освоение театрально-исполнительских компетенций;
- получение учащимися знаний о театральном искусстве;
- усвоение театрального этикета.

Эти направления не существуют изолированно, а переплетаются и дополняют друг друга по мере знакомства индивида с театром. Непосредственное знакомство с театром в начальной школе не считается необходимым но в этом возрасте стоит начать подготовку к нему – включать в уроки элементы игры с костюмами, реквизитом. Театр – это синтез искусств: литературы, музыки, живописи, поэтому сначала необходимо познакомить ребенка с ними. Недаром в школе по отдельности изучают эти виды искусства на уроках музыки, литературы, МХК. Также часто практикуются школьные постановки, например, в Петергофской гимназии им. Александра II имеется предмет актерское мастерство, который дает школьникам возможность осваивать действительность при помощи театрального искусства. Здесь же они

¹ Приложение 3. С. 93

учатся критически относиться к актерскому мастерству. Таким образом, осознанное посещение театрального спектакля требует серьезной подготовки.

Большое внимание приобщение детей к музыкальному театру уделяет Венская опера. Первый спектакль в восстановленном после освобождения от фашистов театре был дан именно для детей. Сегодня существует практика знакомства с искусством для самых маленьких (6-7 лет): посещение оперы входит в общеобразовательную школьную программу, существуют также специальные детские абонементы, продаваемые по символической цене. Дети посещают закулисы театра, знакомятся с производственными цехами, а также посещают концерты и костюмированные спектакли. Прямо во время концерта зрителям рассказывают о роли каждого инструмента и о «механике» концерта в целом. При опере также существует студия вокала и балетные классы для детей.

Подростки уже способны полноценно, со всей серьезностью воспринять предлагаемый спектакль, однако целостное впечатление возможно только при условии развития определённых навыков и качеств. Например, повышенное внимание в школьной программе к точным наукам делает подростка менее эмоционально чувствительным. А современный объем информации, получаемой из СМИ, порой заменяет подростками реальный жизненный опыт, что ведет к ложным суждениям. Создается иллюзия того, что подросток готов воспринимать сюжет наравне со взрослыми, раз ему доступен тот же объем информации. «Переоценка познавательных интересов и интеллектуальных сил современного подростка столь же неправомерна, как и недооценка его духовного, творческого, социального роста»¹. Эмоциональность, присущая некоторым подростками, позволяет воспринимать спектакль непосредственно, но при этом теряется логика развития событий. «Спектакль «дозревает» дома, – говорил В.И. Немирович-Данченко. Когда речь идет о юном зрителе, то проблема «дозревания» спектакля приобретает особое значение. Отсутствие

¹ Некрасова Л.М. Театр как вид искусства и его возможности в воспитании школьников. Педагогика искусства, №1, 2007 г. С.11

потребности осмысливать свои художественные впечатления пагубно сказывается и на общем, и на эстетическом развитии школьника. Воспитание у подростков способности воспринимать и оценивать показанное на сцене как художественное отражение жизни – важнейшая педагогическая задача»¹. Развитию оценочного суждения помогают творческие задания, которые заставляют школьника вспомнить и обдумать увиденное еще раз. Старший школьный возраст открывает гораздо больше возможностей для художественного восприятия. В этот период индивид обладает уже достаточным жизненным и эстетическим опытом для полноценного восприятия спектакля: в поле его зрения попадут и сюжетная линия, и общий замысел произведения, скальвающийся из поступков героев, и сценография. Это тот возраст, когда мышление освобождается от конформизма художественного восприятия, то есть оценочные суждения выносятся исходя из собственных соображений, а не из заложенных схем.

Сложность приобщения к театру современных школьников заключается в том, что они представляют «телевизионное» поколение. Современный подросток не привык ждать действия, так как в сегодняшних боевиках и комедиях нет места ожиданию, действие непрерывно разворачивается перед зрителем, он не привык к тишине. Для привыкших к возможности поставить на паузу происходящее школьников бывает ложно высидеть 3-часовой спектакль. Склонность современных режиссеров экспериментировать с формой тоже становится препятствием для восприятия театра школьником, так как современные постановки рассчитаны на подготовленного зрителя или даже «знатока». И если существуют специальные детские спектакли («Красная шапочка», «Щелкунчик»), то спектаклей для подростков-старшеклассников нет. А театр ожидает увидеть подготовленного зрителя, подготовкой которого, в свою очередь, он не занимался. Зрелищность современного спектакля не гарантирует интерес подростковой публики к нему. Более того, согласно опросу, большинство – 20% – предпочитают классический балет, хотя более

¹ Некрасова Л.М. Театр как вид искусства и его возможности в воспитании школьников. С.11

зрелищным как раз считается современный. Молодой зритель также еще не готов воспринимать оперу на иностранном языке. Интервью с участниками Театрального урока показало, что ребятам, побывавшим на опере «Русалка» Антонина Дворжака, которая соответственно исполнялась на чешском языке, не понравилась опера, так как они не понимали, о чем поют исполнители. С удовольствием они восприняли только первую часть театрального урока. Тем же, кому посчастливилось ходить на урок два раза, успели побывать и на «Русалке», и на «Золотом петушке», который был воспринят гораздо положительнее. Русскую оперу предпочитают 14,8 % опрошенных, в то время как зарубежную – всего 8 процентов. Таким образом, стоит больше внимания обращать на предлагаемый школьникам репертуар. Театр – синтетический жанр, в котором сконцентрированы все основные виды искусства: литература, музыка, живопись, хореография, вокальное мастерство. Таким образом, для восприятия театра нужно быть хорошо знакомым по отдельности с включенными в него видами искусства. Множество средств выразительности одновременно используются, чтобы донести до зрителя один смысл. То есть замысел буквально окружает реципиента со всех сторон: он в речи, мимике, жестах, музыке, костюмах, освещении, тексте. С точки зрения художественной коммуникации театр представляется особенно надежным средством, потому что смысл дублируется в нескольких каналах – значит, даже неподготовленный зритель имеет шанс понять замысел автора хотя бы из одного знакомого ему канала, а знатоку представиться возможность разгадать всю полноту предоставленных ему кодов. Но несмотря на такую всеобъемлющую природу театра с точки зрения коммуникации, немногие молодые люди готовы слушать оперу на чешском языке, тем более, что для некоторых это был первый опыт посещения музыкального театра. У таких новых зрителей еще просто не подготовлен оценочный аппарат – не сформирован до конца эстетический вкус. Эстетический вкус можно рассматривать и как оценочную, и как нормативные категории. Оценочность вкуса выражается в том, что эстетический объект всегда сравнивается с эстетическим идеалом индивида. С другой стороны,

совокупность эстетических взглядов рождает нормативность – то есть оценка объекта происходит с точки зрения сложившихся норм. Налицо неразрывность этих двух категорий: оценка делается на основании норм, нормы формируются в процессе постоянной оценки. То есть одного раза в опере недостаточно для того, чтобы овладеть навыком оценивания произведения. Так как Театральный урок является «разовой акцией», то нельзя сказать, что он может влиять на умение оценивать. Поэтому следует выбирать классические произведения: существует большая вероятность, что это будет не первая классическая опера, прослушанная школьником, а значит она встанет в ряд, помогая сложить норму. Передача художественной информации характеризуется наличием обратной связи. «Сам онтологический статус, само бытие произведения, его социальное функционирование определяются не только созданным автором текстом, но и в значительной степени способностью, подготовленностью реципиента идти на встречу этому тексту, рецепционно взаимодействовать с ним»¹. То есть объем информации, который будет получен индивидом в процессе художественной коммуникации зависит лишь от его личного опыта.

Несмотря на возраст оперного или драматического произведения, сюжет всегда оказывается вписанным в современность. В этом кроется двойственная природа театра: отражение лучших традиций прошлого и обращенность к актуальным проблемам сегодняшнего дня, которая способна оказать большое влияние на формирование мировоззрения школьника. Эту особенность театра отмечают интервьюированные, несмотря на небольшой (у некоторых) театральный опыт, они способны ощутить актуальность проблем, поднимаемых даже в оперных произведениях. Художественная эмоция формируется одновременно и художником, и зрителем, зачастую она не связана с каким-то конкретным событием из жизни, но представляет собой квинтэссенцию опыта

¹ Борев Ю.Б. Художественное общение и его языки. Теоретико-коммуникативные и семиотические проблемы художественной культуры. Теории, школы, концепции: (Критич. анализы): Худож. коммуникация и семиотика : [Сб. ст.]. С. 5.

отношения человека к действительности. С другой стороны, художественная эмоция может выступать фильтром для восприятия тех или иных событий.

Так ли необходимо ходить в театра или концертный зал? Ведь сегодня имеются все возможности, чтобы общаться с искусством с «доставкой на дом». В действительности, такая ритуальная составляющая, как поход в театра или в музей, картинную галерею необходима. Это мероприятие, к которому зритель специально готовится: заранее планирует этот поход, изучает репертуар, выбирает спектакль, покупает билеты, возможно, приглашает кого-то из знакомых, наряжается. Это ритуал позволяет сделать из зрителя не пассивный объект, на который воздействует искусство, а субъект, вступающий по взаимодействие художественным артефактом. Контакты с искусством в домашних условиях, например просмотр оперы или концерта по телевизору, лишает искусство его сакрального значения, делает его лишь фоном для повседневных бытовых дел. Особенно сегодня, когда так распространен эффект «второго экрана», когда перед телевизором принято сидеть с ноутбуком на коленях, или просматривать ленту Инстаграм в своем смартфоне. Только будучи субъектом по отношению к искусству, то есть создавая художественные значения и ценности, можно чувствовать его силу.

Глава 2. Особенности формирования музыкального вкуса учеников старших классов Санкт-Петербурга средствами художественной коммуникации

Учреждения каждой из трех сфер поля художественной коммуникации города (музыкально-ориентированной, текстуально-ориентированной и визуально-ориентированной) стараются вовлекать школы в свое художественное пространство, используя различные коммуникативные технологии. Например, Мариинский театр использует большое количество коммуникативных технологий, которые направлены и на школы в целом, и на ребенка как самостоятельного посетителя, сопровождаемого родителями. Театр имеет соответствующие образовательные программы для детей всех возрастов: от дошкольного до старшего школьного. Программы для малышей и начальной школы рассчитаны на посещение с родителями. Это интерактивные концерты-занятия «Пикколо в Мариинском», цель которых – «проложить малышам тропинку к филармоническим концертным залам, помочь развитию многогранной, творческой, гармоничной личности»¹. Цикл интерактивных сказочных занятий «Музыка песчаных сказок» посвящен песочной анимации. Для начальной школы предлагаются абонементы серии «Академия юного театрала», состоящий из интерактивных представлений, знакомящих с музыкальным театром. Для учеников средней школы предлагаются уже программы для организованного посещения школьными группами. «Урок практического театроведения», по сути прародитель «Театрального урока в Мариинском», включает три этапа: «Вводная лекция раскрывает ключевые моменты истории Мариинского театра и жанровые особенности оперы и балета. Участники программы получают ответы на следующие вопросы:

- Когда возникли и как развивались опера и балет?
- Какие артистические силы участвуют в создании спектакля?

¹ Малышам и младшим школьникам // Мариинский театр – Официальный сайт. URL: https://www.mariinsky.ru/kids/age3_8 (дата обращения: 14.05.2017)

- Как взаимодействуют персонажи оперы или балета?
- Как музыкальными средствами реализуются развитие сюжета, лирические сцены и конфликтные ситуации?
- Как создается художественное оформление спектакля?

Во время экскурсии учащиеся посетят помещения, где хранятся нотные издания, декорации, реквизит и бутафория, костюмы, гримировальные принадлежности, а также залы, где проходят репетиции артистов балета и хора, увидят сцену и зрительский зал. И самое главное: в конце занятия участникам программы предстоит сделать свой макет к музыкальному спектаклю, основанному на известном им литературном произведении»¹. Еще одна интересная программа, организованная совместно с немецким национальным конкурсом TONALi – «Звуки перемены». Уникальность проекта в том, что культурно-просветительская задача состоит в приобщении к жанру концерта классической музыки и привлечении школьников к организации таких концертов у себя в школах. Существует также программа «Душа Петербурга – Мариинский театр», ориентированная на школьников из разных регионов России: «Включает в себя интерактивную лекцию-знакомство с основными понятиями музыкального театра, краткий очерк истории Мариинского театра, экскурсию по зрительской части театра, театрализованный оперный дивертисмент при участии солистов Академии молодых певцов Мариинского театра (художественный руководитель – Л.А. Гергиева)»². Таким образом, основной коммуникативной технологией вовлечения школы в художественное пространство театра является специально организованное событие, включающее интерактивные лекции, экскурсии, концерты.

Такие учреждения музыкально-ориентированного художественного пространства, как концертные залы в меньшей степени используют коммуникативные технологии для вовлечения школ. Сайт

¹ Средней школе // Мариинский театр – Официальный сайт. URL: https://www.mariinsky.ru/kids/age11_15 (дата обращения: 14.05.2017)

² Там же.

специализированного концертного зала Филармония для детей и юношества сообщает о том, что иногда коллектив театра выступает с гастрольями в школах, однако более подробная информация отсутствует. Филармония имени Д.А. Шостаковича в апреле и мае этого года проводит акцию для детей от 6 лет. Школьные команды приглашаются на «Игровую экскурсию (квест) «Странствия гастролера», в рамках которой участникам предлагается познакомиться со скрипачом Виолино, пройти по потаенным уголкам здания Филармонии, узнать о его истории, побывать в арт-галерее и послушать эксклюзивный сольный концерт. И комплексную программу «Филармоническое закулисье», которая позволит участникам увидеть изнутри жизнь великого музыкального зала, побывать рядом с корифеями концертной эстрады, заглянуть в дирижерскую комнату, артистическую, звукорежиссерскую лабораторию, музыкальную мастерскую и другие недоступные зрителям помещения. В эту программу входит угощение в филармоническом буфете, а также вечерний концерт в Большом зале филармонии»¹. Основная используемая технология – экскурсия.

Лишь 36,9% опрошенных посещали Мариинский театр организованно с классом, хотя при таком количестве программ это могла бы быть гораздо большая цифра. Возможно, проблема в недостаточном распространении информации о существовании программ или в том, что школы недостаточно активны в предоставлении ученикам дополнительных знаний.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «С кем вы посещали Мариинский театр?» (Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько ответов)

Варианты ответов	Все опрошенные, %	Пол, %	
		Мужской	Женский

¹ Детские экскурсии в Филармонии // Открытая Филармония. URL: <http://www.philharmonia.spb.ru/special/kids/> (дата обращения: 08.05.2017)

Со своей семьей	64,9	75,9	60,8
Организованно с классом	36,9	37,9	36,6
В компании с друзьями	22,2	14,9	25,9
Самостоятельно	5,7	5,7	5,6
Другое	2,7	0,0	3,0

Школа активно вовлекается в визуально-ориентированное художественное пространство. Например, Государственный Эрмитаж имеет большой спектр образовательных программ, рассчитанных на организованное посещение музея детьми разных возрастов. Для дошкольников и младших школьников «предлагаются программы «Сказочный Эрмитаж», «Планета Эрмитаж», «Первые шаги в искусство», «Предмет и его жизнь в искусстве», которые предполагают первое знакомство с музеем, его зданиями, знаменитыми шедеврами, вводят ребенка в мир искусства»¹. Экскурсии для школьников 4-6 классов посвящены русской истории, истории Древнего мира и средневековья. С 6 по 10 класс ученикам предлагают прослушать экскурсии по истории XVIII–XIX вв., основанные на коллекции русского искусства музея, программа строится с учетом школьного курса истории. Для старшеклассников предлагается широкий спектр образовательных программ, например, «Первые дворцы Петербурга», «Жанры живописи», «Искусство Франции XIX-XX вв.». Экскурсия – основная коммуникативная технология, используемая Эрмитажем во включении школ в художественное пространство города. К сожалению, статистических данных о том, какая часть опрошенных посещала Эрмитаж организованно со школой нет, но учитывая, что всего 5,5% опрошенных ни разу не были в музее, можно заключить, что музей успешно использует искомые коммуникативные технологии для привлечения школ.

¹ Экскурсии для дошкольников и школьников младших классов. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/adults/program/Programs+4/?lng=ru> (дата обращения: 13.05.2017)

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Как часто посещали Вы перечисленные музеи?»

Варианты ответов	Не посещал	Один раз	Неоднократно
Государственный Эрмитаж	5,5	14,5	80,0
Русский музей	11,2	26,3	62,5
Петропавловская крепость	8,4	26,1	65,5

Русский музей, наоборот, сосредоточился на вовлечении самостоятельных школьников в художественное пространство. У музея существует Российский центр музейной педагогики и детского творчества, также Сектор эстетического воспитания, где занятия «проводятся с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по специально разработанной программе «Диалоги в музее», направленной на развитие способности чувствовать и понимать произведения изобразительного искусства. Основу программы составляет комплексный подход – изучение изобразительного, музыкального, литературно-поэтического материала в сочетании с самостоятельным детским творчеством»¹.

Музей современного искусства Эрарта, так популярный у школьников для самостоятельного посещения, также использует экскурсию как основную коммуникативную технологию вовлечение школ. Для младших классов предлагаются программы «В мире животных», «Волшебные фигуры и цвета» и «Удивительная жизнь вещей». Эти экскурсии помогут ребятам не только лучше понять, что такое современное искусство и как оно устроено, но и самим

¹ Музей – детям. URL: <http://www.rusmuseum.ru/for-visitors/children/> (дата обращения: 08.05.2017)

попробовать себя в роли художников»¹. Для старшеклассников предусмотрены интерактивные программы, знакомящие с изоанимацией и мультимедийным театром на темы: «Секреты современного искусства», «Увлекательный мир современного искусства», «Классическое в современном искусстве», «Петербург глазами современного искусства», «Планета людей» и «Образ России».

В рамках текстуально-ориентированного художественного пространства основной коммуникативной технологией вовлечения школ тоже является экскурсия. Центральная Городская Детская Библиотека им. Пушкина предлагает спектр экскурсия для школьных групп, например, «Лицейский круг Пушкина» для школьников среднего и старшего возраста или «А и Б купили дом: праздник прощания с Букварем» для первого класса. Российская Национальная Библиотека предлагает экскурсию «Из истории письменности и книгопечатания» для групп младшего школьного возраста.

Такая картина использования коммуникативных технологий учреждениями культуры разных сфер художественного пространства дает понимание о том, насколько активно ведется работа по вовлечению школ. Главной коммуникативной технологией, применяемой к школьным группам, является экскурсия. Популярность этого вида связана, вероятно, с тем, что это самое легкое в организации мероприятие. Для музея преобладание такой формы естественно. В то время, как другие учреждения могли бы уделять больше внимания в своих образовательных проектах именно функционированию данного художественного пространства. Немногие учреждения культуры занимаются разработкой специальных событий, которые бы включали разные виды деятельности, как проекты Мариинского театра.

¹ Экскурсии для школьников // Музей современного искусства Эрарта. URL: <https://www.erarta.com/ru/visit/children/children-guidedtours.html> (дата обращения: 08.05.2017)

2.1. «Театральный урок в Мариинском» как общегородской музыкально-коммуникативный проект

«Театральный урок в Мариинском» представляет собой образовательный проект, придуманный и воплощенный Мариинским театром в Санкт-Петербурге при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Проект рассчитан на учеников старших классов государственных бюджетных общеобразовательных учреждений. Ежегодное число участников проекта – от 22 до 26 тысяч человек. Для школьников проводится экскурсия по закулисной части новой сцены театра – Мариинского-2, творческого задания в виде создания макета театральной постановки, лекции о предстоящем спектакле, обеда в театральной столовой и вечернего спектакля. Проект является инновационным образовательным мероприятием: аналогов, которые бы знакомили школьников с театром как производственным процессом, в Санкт-Петербурге не существует. Проект нацелен на приобщение подростков к культуре музыкального театра. Действительно, сегодня прослеживается дефицит распространения классической музыки – все радиостанции транслируют в основном популярную электронную музыку. Учреждения культуры музыкальной сферы художественного пространства города слабо ориентированы на образовательные проекты для школьных групп. Поэтому познакомиться с классикой подростки могут только на уроках музыки, однако, согласно данным, полученным во время интервью со школьниками, эти уроки больше нацелены на знакомство в биографией композиторов, а не на их произведения. Посещение театров не входит в школьную программу, как например, в Вене (Австрия), и обычно не входит и в программу экскурсионных поездок. В театр обычно ходят с семьей. Поэтому проект «Театральный урок в Мариинском» создает новую нишу образовательных проектов, посвященных театру. Еще одна причина актуальности проекта – обзор театральных профессий в ходе экскурсии. Старшеклассникам предстоит сделать важное решение: определиться с будущей профессией, местом дальнейшего обучения.

По собственному опыту можно сказать, что большинство выпускников школ поступают в высшее учебное заведение и выбирают факультет не согласно собственному желанию, а основываясь на мнении родителей или общественные стереотипы о востребованности тех или иных профессий. Проект же позволяет взглянуть на театр с точки зрения трудоустройства, что делает его еще более ценным. Перед спектаклем участники проекта прослушивают лекцию о нем, что подготавливает будущего зрителя. При семейном походе в театр школьник едва ли узнает какую-то информацию о постановке, что может отрицательно повлиять на его концентрацию на театральном действе и на общее впечатление после спектакля.

Как уже было сказано, проект состоит из нескольких частей: экскурсии, творческого задания, лекции и спектакля. То есть мероприятие можно считать примером событийного маркетинга. Оно было специально выстроено таким образом, чтобы оставить у школьников благоприятное впечатление о Мариинском театре, чтобы заинтересовать их театром и заложить в них представление о таком культурном досуге, то есть целевой аудиторией являются сами школьники. Среди коммуникативных технологий, используемых в проекте можно выделить экскурсию и лекцию как формы публичной учебной коммуникации, творческое задание и просмотр спектакля как примеры художественной коммуникации. В проекте наблюдается комбинация формальных и неформальных коммуникативных ситуаций: экскурсия и лекция проходят в учебной атмосфере, а творческое задание – в более расслабленной, где школьники могут общаться между собой, проявлять свои творческие способности. То есть сочетается учеба и досуг, что важно, чтобы школьник не ощущал театр «обязаловкой».

Контактной аудиторией, то есть аудиторией, позволяющей театру достигать вовлечения школьников в его художественное пространство, является непосредственно школа. Контактируя с городскими школами, театру удастся охватить максимально возможное число подростков. При контакте

напрямую с подростками или через родителей такое массовое вовлечение было бы недостижимо.

2.2. Опыт использования различных коммуникативных технологий в воспитании нового поколения зрителей

Кризис распространение классической культуры, а также технологии, делающие доступным прослушивание оперы, не вставая с дивана, сегодня могут стать угрозой для существования оперных и балетных театров в будущем. Некоторые драматические театры, например, БДТ им. Товстоногова пытаются подстроиться под современную жажду интерактивности, технологических новшеств. Примером служит спектакль-путешествие «Remote Петербург». «Remote Петербург» — это спектакль без актеров. В путешествие по Петербургу отправляется группа из 50 зрителей, которую ведет аудиогид. Прогулка напоминает захватывающую компьютерную игру: следуя указаниям голоса в наушниках, зрители получают возможность увидеть жизнь города и самих себя в новом, неожиданном ракурсе»¹. В этом случае для привлечения внимания к театру используются высокотехнологичные коммуникативные ивент-технологии: интерактивный спектакле представляет собой продуманное мероприятие, делающее акцент не на театральном действии, а на историческом пространстве Санкт-Петербурга. Проект использует высокие технологии, чтобы сохранять актуальность у современной аудитории. Хорошим примером PR-акции, нацеленной на привлечение посетителей, стала недавняя компания Пермского театра оперы и балета, приуроченная к премьере оперы «Богема». Каждый желающий мог сделать афишу оперы со своей фотографией, которая обрабатывалась под определённый стиль. Персональной афишей можно было

¹ REMOTE ПЕТЕРБУРГ спектакль-путешествие // Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова. URL: <https://bdt.spb.ru/спектакли/remote-петербург/> (дата обращения: 07.05.2017)

поделиться в социальных сетях. По условиям акции некоторые афиши могли стать реальными, то есть появиться на улицах города. Эта яркая PR-акция явно ориентирована на людей, знакомых с культурных контекстом. Она скорее повышает интерес к постановке среди имеющих опыт посещения оперы, нежели решает задачу привлечения новых посетителей. Между тем, если бы подобный метод использовался в рамках Театрального урока (например, после просмотра конкретного спектакля), запоминаемость и заинтересованность, возможно, была бы выше. Но не все театры хотят устраивать такие мероприятия, как БДТ, и привлекать зрителей за счет рекламных акций. Поэтому единственным выходом из ситуации является приучение нового зрителя ходить в опера и на балет. Общество должно осознавать, что театральное искусство – неотъемлемый агент эстетического воспитания, которое ведет к формированию гармоничной личности. Детские абонементы можно отнести к коммуникативным технологиям, формирующим будущую аудиторию. Имея с детства привычку регулярно ходить в театр, можно предположить, что и повзрослев индивид будет продолжать организовывать свой культурный досуг таким образом.

Поскольку 57,3% опрошенных не посещали Мариинский театр до участия в Театральном уроке, можно сделать вывод, что проект – новый способ привлечь дополнительную аудиторию. Более того, это способ с перспективой в будущее. Вполне вероятно, что заинтересовавшиеся театральными постановками школьники придут в ближайшее в Мариинский театр снова со своими друзьями или семьей. Или по крайней мере отметят для себя такой способ проведения свободного времени, потому что для многих это был первый визит. Можно предположить, что проект стал для некоторых стартовым толчком для увлечения оперой или классической музыкой. Привлечение новой аудитории также возможно и среди семьи участвовавших в проекте: увлеченные рассказы ребят об их театральном опыте могут подтолкнуть родителей к походу в Мариинский. Однако, стоит отметить, что самым эффективным подходом стало бы сочетание образовательных проектов и

применения высоких технологий. Современные школьники являются активными пользователями гаджетов и технологий, следовательно, дополнение проекта высокотехнологичными элементами сделало бы его еще более привлекательным и запоминающимся.

2.3. Новые коммуникативные ресурсы для вовлечение школьников в художественное пространство музыкального театра

Проект «Театральный урок в Мариинском» можно считать примером социального PR, цель которого заключается в гармонизации отношений между обществом и корпорациями, либо государственной властью. Безусловно, Мариинский театр можно считать корпорацией с его количеством рабочих мест, помещений, влиянием на культурную жизнь города. Но проект финансируется городскими властями, значит, он влияет на имидж обоих организаторов. Образование – сфера, определяющая будущее всего общества. Оно обеспечивает существование индивидов, обладающих знаниями, навыками, сформированным мировоззрением, ценностными ориентациями, экономическим, духовным и нравственным потенциалом. Поэтому освещение новых образовательных проектов однозначно благотворно будет влиять на имидж их организаторов.

В будущем, при дальнейшем существовании проекта, можно рассчитывать на привлечение спонсоров проекта – меценатов, вкладывающих в поддержку искусства, так как поддержка социального образовательного проекта – хороший вклад в имидж любой организации. Также возможен поиск рекламных партнеров, например, производителей продуктов питания, ведь частью экскурсии является посещение столовой театра, а 23% опрошенных отмечают, что размер порции в буфете был неудовлетворительным.

Логичным продолжением проекта могут стать онлайн-образовательные проекты Мариинского театра. Зачастую неприятие чего-либо

связано с непониманием, недостаточной осведомленностью в вопросе. Например, современное искусство в основном рассчитано на подготовленного зрителя. Не исключение составляют и современные театральные постановки, которые являются сложной системой знаков. Расшифровать их может только «разбирающийся» зритель. Неприятие постановок чаще всего связано с непониманием, то есть с отсутствием знания в данной области. Поэтому появляется потребность в образовательных проектах, доступных не только школьникам, а всем, и не только непосредственно театре, а из любой точки. На данный момент в некоторых театрах проводятся лекции перед определёнными спектаклями. В том числе и в Мариинском театре есть цикл своеобразных лекций-концертов «Воскресные предисловия», проходящих за час до начала спектакля. Здесь рассказывается о наиболее важных слагаемых спектакля: «Во-первых, это всегда сюжет и либретто. Экскурс в их историю может приоткрыть завесу над творческой «кухней» композитора, показать, как происходит превращение литературного произведения в текст, который поют или танцуют. Во-вторых, это – эпоха, в которую создано то или иное произведение. Обратившись к ней, мы можем увидеть, какие философские, социальные и даже личные мотивы могли оказаться существенными для создания сочинения, а для нас – ключевыми к его прочтению. В-третьих, это музыкальный язык произведения. Разговор о нем поможет в процессе слушания, ибо, зная некоторые его особенности, можно лучше воспринять непосредственно музыкальные смыслы спектакля, характеристики его действующих лиц, архитектуру, а также связи с прошлым и настоящим музыкальной культуры. И наконец, в-четвертых, – это режиссерская интерпретация. Разговор о ней исключительно важен в наше время, поскольку постановщик 20-21 веков все больше стремится стать соавтором театрального произведения. Он хочет привнести в него свой жизненный и творческий опыт, свое мировоззрение»¹. Неудобство данного формата заключается в том, что лекции проходят не перед

¹ «Воскресное предисловие» в Мариинском-2 // Мариинский театр – Официальный сайт. URL: <https://www.mariinsky.ru/about/predislovie> (Дата обращения: 14.05.2017)

каждым спектаклем, и требуют дополнительного времени. Решением данной проблемы могли бы стать различные лекции по истории оперы, по конкретным постановкам, вокальному искусству, истории театрального костюма, о художниках, работавших над декорациями, в общем, по всем аспектам оперного и балетного искусства в онлайн формате. Во-первых, их можно слушать в любое удобное время, имея техническую возможность, для этого не надо специально приходить в театр на час раньше. Интересующиеся могут использовать их в качестве цикла по истории оперы и балета, совершенно не обязательно привязывать прослушивание лекции к походу в театр. С этой точки зрения проект вписался бы в концепцию *lifelong learning* (или непрерывного обучения). Во-вторых, такие видеоролики могли бы использоваться и в школах в рамках уроков музыки и МХК. Этот потенциальный проект также мог бы стать частью PR-кампании театра: бесплатное целенаправленное распространение знания, онлайн образовательный проект с участием известных специалистов в данной области однозначно положительно повлияли бы на имидж театра, особенно у молодежи, которая активно пользуется возможностью бесплатного онлайн образования.

2.4. Воздействие проекта «Театральный урок в Мариинском» на школьников

Для исследования проекта были выбраны такие методы социологического исследования, как социологический опрос и глубинное интервью. Социологический опрос был необходим для сбора основного массива данных, чтобы исследование базировалось на информации из разных школ-участников проекта. В поросе приняли участие 791 ученик десятых классов в возрасте от 14 до 17 лет и старше. Опрос состоял из двух частей: анкетного пороса и ассоциативного теста, где школьникам предлагалось

указать ассоциации к словам «школа», «Мариинский театр», «Санкт-Петербург» и «Театральный урок в Мариинском».

Таблица 4: Распределение респондентов по возрасту

Варианты ответов	%
14	0,9
15	5,1
16	49,1
17	25,9
Старше 17	3,5
данные отсутствуют	15,5

Глубинное интервью было проведено с учениками гимназии №622 Выборгского района Санкт-Петербурга. Выборка – 20 человек. Целью проведения интервью было в выявлении степени заинтересованности подростков в общении с искусством, основных агентов формирования эстетического вкуса и иерархии языков искусства.

Прежде всего, проект позволил многим школьникам посетить Мариинский театр впервые. Одной из причин, по которой больше половины опрошенных не были в Мариинском является дороговизна билетов – это было выявлено в ходе ассоциативного теста.

Таблица 5. Посещение Мариинского театра до участия в «Театральном уроке»

Варианты ответов	Все опрошенные, %	Пол, %	
		мужс кой	женс кий
Не посещал	57,3	66,3	51,5
Посещал	42,7	33,7	48,5

Согласно проведённым интервью и ассоциативному тесту, школьники в первую очередь отмечают познавательность проекта. Экскурсия показалась им увлекательной, а посещение театральных цехов захватило даже занимающихся в театральных студиях. Этому свидетельствует то, что наиболее частыми ассоциация к проекту являются слова «познавательно» и «интерес».

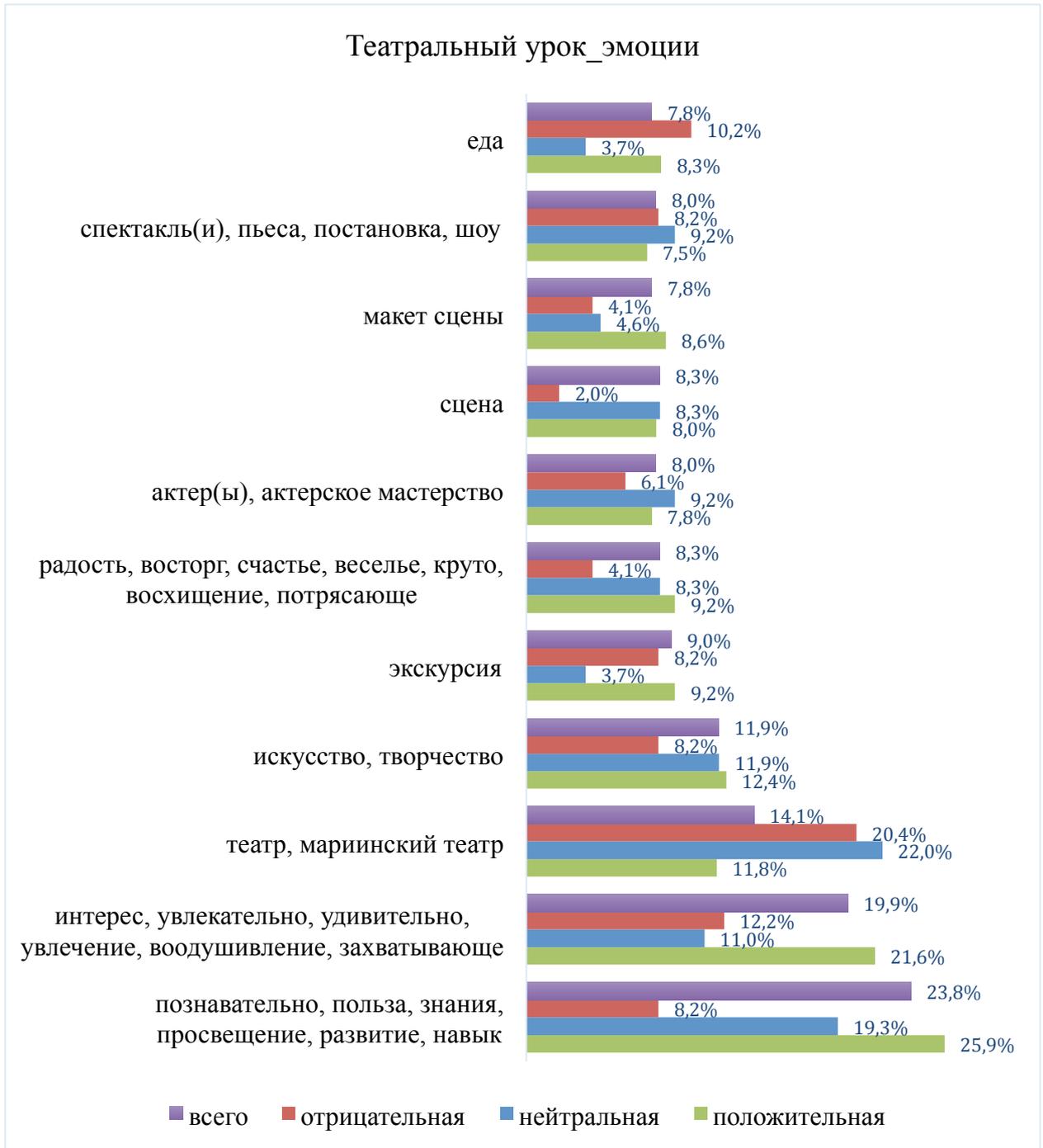

Рис. 5. Распределение эмоций 11-классников, связанных с ассоциациями к слову «Театральный урок» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

Несмотря на то, что в целом проект понравился школьникам и вызывает положительные эмоции, даже после такого погружения театр с точки зрения процесса производства, опера и балет продолжают в большинстве своем вызывать у ребят отрицательные и нейтральные эмоции, причем отрицательные преобладают.

Рис. 6. Распределение эмоций 10-классников, связанных с ассоциациями к слову «Мариинский театр» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

Такие результаты могут связаны с предлагаемым репертуаром. Большинство опер, которые слушают школьники исполняются на иностранном языке, в то время как опросы показывают, что опера на русском языке больше нравится подросткам. Это влияет и на общее впечатление от «Театрального урока в Мариинском». Некоторые участники, с которыми было проведено интервью, побывали на уроке дважды: в первый раз они слушали «Золотого петушка», а во второй раз, уже со своим классом, «Русалку» Антонина Дворжака, которая исполнялась на чешском языке. Побывавшие на «Золотом петушке» отмечают, что урок понравился им гораздо больше, а увидевшие «Русалку» говорят о том, что с удовольствием сходили на проект еще раз, но с другим спектаклем. Даже те, кто интересуются классической музыкой, регулярно посещает Филармонию, были смущены оперой на чешском языке. Таким образом, репертуар, предлагаемый школьникам, является коммуникативным барьером, снижающим привлекательность проекта. Недостаточная погруженность школьников в музыкально-ориентированное художественное пространство не дает им возможности оценить такие художественные достоинства произведения, как музыкальные и вокальные составляющие, а также постановочное решение спектакля. Определяющим для них является понимание сюжетной линии: «Вот «Русалка» ребятам не понравилась, она на чешском была, а у меня было на русском – все было понятно»¹. При отсутствии знаний в области классической музыки, ребятам приходится опираться на имеющийся опыт восприятия литературных произведений, таким образом, основным для них становится сюжет, а не музыкальные и постановочные достоинства спектакля. Однако, важным является тот момент, что у некоторых школьников, попавших на два Театральных урока, появилась возможность сформировать предпочтения в результате сравнения двух постановок. Эта возможность является основополагающей в вопросе воспитания художественного вкуса, потому что впечатления от увиденной постановки, осмысленные в посткоммуникативной

¹ Приложение 3. С.92

фазе художественной коммуникации, являются основой предкоммуникативной фазы, то есть всей совокупности опыта художественного восприятия.

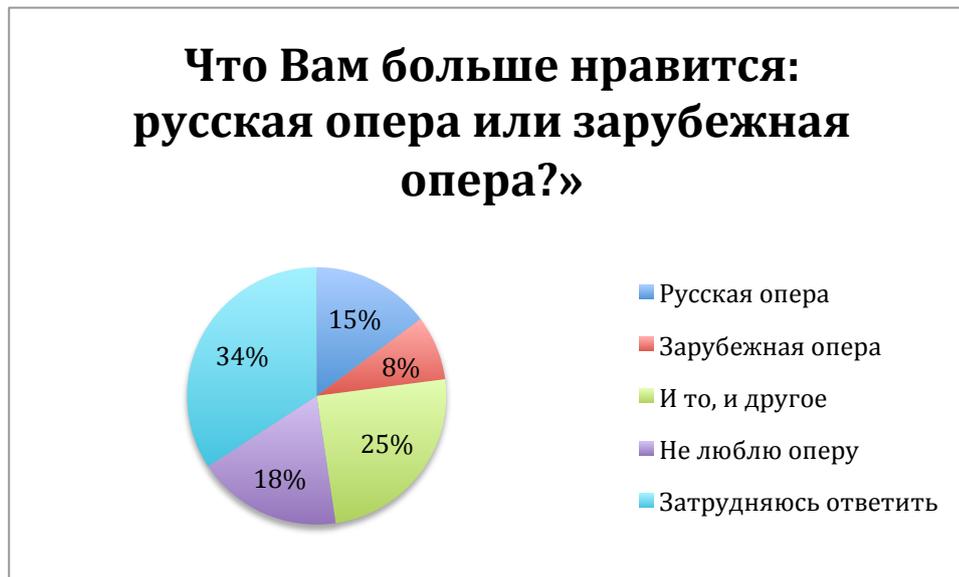

Рис. 7. Распределение предпочтений между русской и зарубежной оперой

Школьники показывают такой интерес к музыкальному театру и к искусству в целом, что некоторые отмечают, что совместные походы с классом – неправильный формат. «Еще возник диссонанс: мы вроде сидим на культурном мероприятии, в опере, а сидим с классом. Это не совсем правильно, ведь мы отвлекаемся на разговоры, не всем это интересно. Это и рассеивает внимание. Если бы я пошел один, может быть мне и понравилось бы. Я думаю в театр лучше ходить с семьей»¹. Класс в основной массе сидит вместе, поэтому ребята много отвлекаются, некоторым сложно сосредоточиться на театральном действии: «Из-за того, что ходили с классом, больше наверное ржали над ребятами, потому что их было видно – скорее мы обращали внимание на светящиеся телефоны в руках наших одноклассников, пытались сами озвучивать оперу. Наш класс достаточно сильно отвлекался, в телефонах сидели весь спектакль некоторые»². Еще одной причиной невнимательности

¹ Приложение 3. С.87

² Там же. С.95

является усталость после такого насыщенного событиями и информацией дня: «Вообще мы уже к вечеру сильно устали, от этого многие засыпали»¹. Наиболее интересующиеся искусством высказывают такое мнение, другие же ребята, наоборот, говорят, что при отдельной рассадке им было бы скучно, они бы не смогли тут же обсуждать увиденное с одноклассниками. Возможно, правильным выходом из этой ситуации было бы разделение класса на несколько небольших групп. Тогда ребята имели бы шанс выбрать, в какой компании смотреть спектакль: «Дети и есть дети. Некоторые наверное не прочувствовали атмосферу, им было не интересно. Я специально окружила себя компанией ребят, которые разбираются которым было бы интересно. Некоторым еще нужно созреть»².

Согласно анализу данных, полученных в ходе интервью, было выявлено, что больше всего запоминаются визуальные образы: школьники часто вспоминают декорации и костюмы спектакля, но при этом очень немногие обращают внимание на вокал, есть и те, которым не запомнилось ничего. Отчасти это связано с неудобным расположением мест в зале – некоторым, к сожалению, было не видно субтитров, из-а чего понимание происходящего отсутствовало: «декорации и костюмы, они были очень красочные и яркие, но смысл спектакля был не понятен, так как было не видно субтитров»³.

¹ Приложение 3. С. 91

² Там же. С. 93

³ Там же. С. 96

Рис. 8. Распределение наиболее запомнившихся составляющих спектакля для старшеклассников

Такая картина складывается из-за недостаточности знаний у подростков о вокальном искусстве. Во время урока им показывают цеха в театре, в том числе и работу костюмеров, однако, чтобы обращать должное внимание на вокал, надо в нем разбираться, а покрыть такой большой пласт информации за один Театральный урок невозможно. Даже занимающиеся музыкой и пением ребята не отмечают вокал как самую запомнившуюся часть спектакля : «Вообще не люблю оперу за то, что не понимаю, что они там поют. Да, голоса мощные, красивые, но удовольствия я не получаю»¹. Визуальные образы пользуются большей популярностью из-за сегодняшних особенностей информационного потребления – феномена клипового мышления, когда окружающий мир воспринимается через какие-то яркие образы или сообщения. По той же причине некоторым ребятам не запомнилась ни одна деталь из спектакля.

По результатам опроса видно, что «Театральный урок в Мариинском» – проект важный и нужный, который вызывает у школьников положительные эмоции. Но проект требует доработки некоторых деталей, а именно более внимательного отношения к репертуару, к положению школьников в зале, к их

¹ Приложение 3. С.95

осведомленности о сюжете спектакля. Ведь основной задачей проекта является приобщение подростков к музыкальному театру, следовательно больше технологий должно быть направлено на восприятие школьниками самого спектакля. Конечно, больший эффект имело бы систематическое посещение Театральных уроков или хотя бы двух-трех. В данной ситуации количество переходит в качество. Можно предположить, что ребята, посетившие урок дважды, действительно включились в поле художественной коммуникации, так как у них есть опыт сравнения и сопоставления двух постановок. А имея такой опыт, индивид будет стремиться дополнять и расширять его. Посмотрев же один спектакль, особенно если это был в принципе первый раз просмотра оперы или балета, данный опыт остается пассивным до тех пор, пока индивид снова не вернется в театр.

Заключение

Работа посвящена анализу современных социокоммуникативных практик включения школьников старших классов в поле художественной коммуникации Санкт-Петербурга и освоения ими музыкального богатства художественного пространства большого города. Включение в художественное пространство города осуществляют учреждения культуры, но все в разной степени. Было выявлено, что наиболее активными учреждениями являются музеи, потому что в рамках данного учреждения используется самая распространённая и простая в организации коммуникативная технология – экскурсия. Музеи предлагают большой спектр образовательных проектов для всех возрастов, подходящих как индивидуальным юным посетителям, так и организованным школьным группам. Большое количество программ, ориентированных на школьников, от первоклассников до выпускников, предлагает Мариинский театр (помимо «Театрального урока в Мариинском»). Здесь происходит комбинация нескольких коммуникативных технологий: экскурсия, лекция, показ спектакля, то есть организуется специальное мероприятие. Учреждения текстуально-ориентированного пространства в меньшей степени занимаются вовлечением детей и подростков, так же, как и концертные организации.

В центре внимания работы – «Театральный урок в Мариинском» – проект, являющийся комплексом коммуникативных технологий одного из главных учреждений культуры России в продвижении классической музыкальной культуры в партнерстве со школами города. Проект уникален тем, что охватывает все поле художественной коммуникации города. В ходе исследования была предложена авторская схема трехсферного художественного пространства по основным видам искусства: музыкально-ориентированное, текстуально-ориентированное и визуально-ориентированное. Театр – синтез искусств, он одновременно существует во всех жанрово ориентированных художественных пространствах города. Следовательно, знакомясь, приобщаясь к театральному искусству, школьники включатся сразу

во все специфически организованные художественные пространства. То есть можно сделать вывод о том, что приобщение к театру – одна из важнейших составляющих эстетического воспитания личности, поэтому существование подобных проектов необходимо.

«Театральный урок в Мариинском» – проект, имеющий культурно-историческое и культурологическое основания. С одной стороны, во время участия в проекте школьники имеют возможность ознакомиться с шедеврами мировой оперы и балета, погрузиться в историю театра, отчасти ознакомиться с культурной историей города. Многие впервые слушают оперу именно благодаря проекту. С другой стороны, «Театральный урок в Мариинском» – нестандартное решение проблемы эстетического воспитания подростков, не имеющий аналогов в Санкт-Петербурге. «Как это работает?», – вопрос, популярный и у детей, и у взрослых. Поэтому удовлетворяя интерес к закулисной, технической стороне театра, специфике театральных профессий, проект способствует таким образом зарождению интереса к театру в целом. Понимая, как театр работает изнутри, школьники начинают по-другому смотреть на итоговый продукт: с большим вниманием к деталям, пониманием процесса. Театральный урок играет важную роль в мотивации учеников старших классов: для многих этот проект стал поводом впервые посетить Мариинский театр. Посещение такого «храма искусства» может сподвигнуть школьника к дальнейшему постижению оперы и балета, так как многие отмечают общий интерес к искусству. Важным моментом становится освещение театральных профессий: ученики старших классов как раз находятся перед выбором будущего рода деятельности. Возможно, кому-то эта часть Театрального урока поможет определиться с выбором.

Проект представляет собой уникальный коммуникативный продукт: это специально организованное событие, сочетающее в себе формальную и неформальную коммуникацию, учебу и досуг. Почти все виды коммуникации используются во время проекта: личностная – когда школьник смотрит спектакль и размышляет о нем; межличностная – во время общения с

одноклассниками, здесь же имеет место внутригрупповая и личная коммуникация. Межгрупповая и профессиональная коммуникация характеризуют процесс взаимодействия между школой и театром. Публичная коммуникация описывает формат экскурсии и лекции, а повседневная – общение школьников во время неформальных частей проекта (сооружения макета и посещения столовой). Мероприятие построено таким образом, чтобы получение новых знаний не было скучным формальным процессом. Официальная публичная учебная коммуникация во время лекции и экскурсии дополняется внутригрупповой коммуникацией во время сооружения макета сцены, а также обеда в служебной столовой, что уравнивает проект.

Школьники по достоинству оценивают проект, большинство хотело бы посетить Театральный урок еще раз. Выявлен рост заинтересованности школьников в знакомстве с современным музыкальным театром, способным устранить дефицит внимания к искусству в школьной программе. Однако многие высказывают недоумение насчет репертуара. Оперы на иностранных языках смущают подростков, так как им важно понимать, что происходит, следить за сюжетом. Поэтому стоит уделять больше внимания подбору спектаклей, на которые попадают участники проекта. Возможно, стоит уделить больше внимания русской опере, так как почти вся она имеет в основе литературные произведения, осваиваемые в рамках школьной программы. Так как школьники не обладают достаточным знанием о вокале и классической музыке, то воспринимают произведение через знакомые каналы, то есть через сюжет. Если сюжет будет им уже знаком, то усвоение произведения будет проходить легче.

Для организаторов проект может стать социальным PR-инструментом, благотворно влияющим на их имидж, так как поддержка образовательных проектов создает положительный образ организации в глазах общества. Поэтому организаторам следует уделять больше внимания освещению проекта. Оно могло бы способствовать привлечению сторонних спонсоров, а также продвижению в обществе идеи о необходимости музыкального театра как

агента эстетического воспитания подростка. Кроме того, давая возможность побывать в Мариинском театре, организаторы могут рассчитывать на то, что школьник захочет прийти сюда еще раз, возможно, не в этом же году, но у него уже будет сформирована модель проведения досуга таким образом. То есть в подрастающем поколении закладывается сценарий культурного досуга.

Использованная литература

1. Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие. М.: Всерос. театр, о-во, 1978.-455 с.
2. Антонов Г.К., Беседы об эстетическом вкусе. - Минск : Нар. асвета, 1965. 60 с.
3. Бернштейн Б. Визуальный образ и мир искусства. СПб.: Петрополис, 2006. С. 369.
4. Борев Ю. Б. Эстетика / Юрий Борев. - 2-е изд. - М. : Политиздат, 1975. - 400 с.
5. Брожик В. Эстетика на каждый день/Пер. Со славац. С.Д. Баранниковой. – М.: «Знание», 1991. 208с.
6. Бурдые П. Различение: социальная критика суждения (фрагменты книги) / пер. с фр. О. И. Кирчик // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики. — Москва: РОССПЭН, 2004. — 680 с.
7. Бурлина Е. Оперная публика: представления и реальность // Сов. музыка. -1986. -№5. -С.69-74
8. Выготский Л.С. Психология искусства. Издательство «Искусство», Москва 1968
9. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.: Просвещение, 1960. - 210 с.
10. Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. - СПб., 1996.
11. Гаврилина Л. К., Педагогическая художественная коммуникация : теоретические основы и практическое применение / Л.К. Гаврилина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. гос. ун-т. - Сыктывкар : Изд-во Сыктывкарского университета, 2006. - 241 с.
12. Гозенпуд А. А. О сценичности классической оперы. Вопросы оперной драматургии / Ред. сост. Ю.Н. Тюлин. - М.: Музыка, 1975. - С.12-35
13. Д. Гавра Основы теории коммуникации: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2011. — 288 с.

14. Зись А.Я., Искусство и эстетика : Традиц. категории и соврем. проблемы. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Искусство, 1975.
15. Ионин Л. Г., Социология культуры : Учеб. пособие для студентов гуманитар. и соц.-экон. направлений и спец. ВУЗов / Л.Г. Ионин. - 2-е изд. - М : Логос, 1998. - 278 с
16. Каган М. С. Диалектика художественной коммуникации. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. 2-е расшир. и перераб. изд. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1971
17. Кашаев В. Е., Художественный вкус : (социально-эпистемологические и психологические проблемы) / В.Е. Кашаев; Моск. гос. техн. ун-т "МАМИ". - Москва : Московский государственный технический университет "МАМИ", 2006. - 233 с.
18. Коган Л.Н., Художественный вкус : Опыт конкретно-социологического исследования. - Москва : Мысль, 1966. - 213 с.
19. Коломиец Г. Г., Ценность музыки: философский аспект / Г. Г. Коломиец. - Изд. 3-е. - Москва : URSS Либроком, 2009. - 531 с.
20. Корсакова И. А., Музыкальная коммуникация как феномен культуры : монография / Корсакова Ирина Анатольевна. Москва : Буки Веди, 2014. - 371 с.
21. Кравчук, П. Ф. Искусство в системе социальной коммуникации [Текст] / П. Ф. Кравчук, С. А. Толкушева // Вопросы культурологии. - 2007. - № 8. - С. 35-37
22. Лихачев Б.Т., Теория эстетического воспитания школьников : [Учеб. пособие по спецкурсу для пед. ин-тов]. - М : Просвещение, 1985. - 175 с.
23. Лопаткова И. В., Художественное поле самоактуализации и коммуникации как фактор становления идентичности : монография / И.В. Лопаткова; Сергиево-Пос. гуманитар. ин-т, Лаб. психологии и педагогики творчества. - Сергиев Посад : Сергиево-Посадский гуманитарный институт, 2008. - 159 с.

24. Лотман Ю.М. Структура художественного текста – М.: Искусство, 1970
25. Медушевский В. В., Духовный анализ музыки : в двух частях : [учебное пособие] / В. В. Медушевский. - 2-е изд. - Москва : Композитор, 2016. 630 с.
26. Михайлова А. Я. Театр в эстетическом воспитании младших школьников [Текст] : пособие для учителей нач. Классов. - Москва : Просвещение, 1975. - 128 с.
27. Музыкально-эстетическое воспитание школьников / Изд-во "Учитель"; авт. сост. О.П. Власенко. - Волгоград : Учитель, 2007 [т.е. 2006]. - 111 с.
28. Наумов С.А. Эстетический вкус, его воспитание. - Н. Новгород : Изд-во Нижегород. гос. ун-та, 1997.
29. Некрасова Л.М. Театр как вид искусства и его возможности в воспитании школьников. Педагогика искусства, №1, 2007 г.
30. Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства [Текст] : сб. науч. трудов / Академия Педагогических наук СССР. Научно-исследовательский институт художественного воспитания. - Москва: [б. и.], 1984. - 103 с.
31. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебное пособие по напр. подготовки 031600 "Искусства и гуманитарные науки" / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. - М. : ИНФРА-М, 2010. 191 с.
32. Произведение искусства как социальная ценность [Текст] : сборник научных трудов / Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. Уральский государственный университет имени А.М. Горького, Проблемный совет МВиССО РСФСР "Актуальные проблемы эстетики теории и практики эстетического воспитания советской молодежи". - Свердловск : [б. и.], 1989.
33. Раппопорт С. Х. Искусство и эмоции [Текст]. - 2-е изд., доп. Москва : Музыка, 1972. - 168 с

34. Раппопорт С. Х. От художника к зрителю [Текст] : как построено и как функционирует произведение искусства. - Москва : Сов. художник, 1978. 237 с
35. Раппопорт С.Х. Проблемы художественного творчества: от художника к зрителю. М., 1978.
36. Розин В. М., Визуальная культура и восприятие : Как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. - 2-е изд. - М : УРСС, 2004.
- 37.Рябов В.Ф., Искусство как общественная потребность / В.Ф. Рябов. - Ленинград : Художник РСФСР, 1977. - 206 с.
38. Савранский И.Л. Коммуникативно-эстетические функции искусства,- М., 1979,- 231 с.
39. Семенов В.Е. Искусство как межличностная коммуникация: (Социально-психологическая концепция) / В.Е. Семенов. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург, ун-та, 1995. - 199 с.
40. Современные концепции эстетического воспитания : (Теория и практика) / [Н.И.Киященко, В.Н.Липский, Э.Г.Панаиотида и др.; Отв.ред. Н.И.Киященко]; Рос.АН, Ин-т философии. - М. : ИФРАН, 1998. - 302 с.
41. Сохор А.Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: Статьи и исследования. Л.: Советский композитор, 1981. 293 с.
- 42.Сохор А.Н., Воспитательная роль музыки. - 2-е изд., доп. Ленинград : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1975. - 64 с.
43. Столович Л.Н. Жизнь — творчество — человек: Функции художественной деятельности. М.: Политиздат, 1985. 415 с.
44. Теории, школы, концепции : (Критич. анализы) : Худож. коммуникация и семиотика : [Сб. ст.] / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Отв. ред. Ю.Б. Борев. - М : Наука, 1986. - 230, [1] с.
- 45.Торшилова Е.М., Эстетическое воспитание в семье. М : Искусство, 1989. - 141, [4] с.

46. Хренов Н.А. О неисследованных аспектах взаимодействия искусства и публики // Вопросы методологии и социологии искусства. Л., 1988. С.100 — 110.
47. Черемисин А. М. Музыкально-коммуникативное событие: факторы формирования музыкального дискурса : дис. ... канд. фи-лос. наук. Тамбов, 2004. - 162 с.
48. Чугаева И. Г. Художественная коммуникация как средство формирования личностной идентичности старшеклассников на уроках МХК // Педагогическое образование в России. 2013. №3 С.179-183.
49. Эйзенштейн С. Психология искусства (Неопубликованные конспекты статьи и курса лекций) // Психология процессов художественного творчества. Л.: Наука, 1980. С. 183.
50. Эстетическая культура и эстетическое воспитание / [М. С. Каган, Н. И. Киященко, Н. Л. Лейзеров и др.; сост. Г. С. Лабковская]. М. : Просвещение, 1983. - 303 с.
51. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. – М.: Искусство, 1964
52. Якупов А.Н., Музыкальная коммуникация : Вопр. теории и практики упр. : Исслед / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского и др. - М. ; Новосибирск : Моск. гос. консерватория Трина, 1993. - 178 с.

Электронные ресурсы

1. «Воскресное предисловие» в Мариинском-2 // Мариинский театр – Официальный сайт. URL: <https://www.mariinsky.ru/about/predislovie> (Дата обращения: 14.05.2017)
2. Детские экскурсии в Филармонии // Открытая Филармония. URL: <http://www.philharmonia.spb.ru/special/kids/> (дата обращения: 08.05.2017)
3. Забавских Э. Дмитрий Кабалевский: «Учитесь музыке» [Электронный ресурс] / Смена. №1385, февраль 1985 г. URL: <http://smena-online.ru/stories/dmitrii-kabalevskii-uchites-muzyke> (Дата обращения: 07.05.17)
4. Малышам и младшим школьникам // Мариинский театр – Официальный сайт. URL: https://www.mariinsky.ru/kids/age3_8 (дата обращения: 14.05.2017)
5. Музей – детям. URL: <http://www.rusmuseum.ru/for-visitors/children/> (дата обращения: 08.05.2017)
6. Средней школе // Мариинский театр – Официальный сайт. URL: https://www.mariinsky.ru/kids/age11_15 (дата обращения: 14.05.2017)
7. Экскурсии для школьников // Музей современного искусства Эрарта. URL: <https://www.erarta.com/ru/visit/children/children-guidedtours.html> (дата обращения: 08.05.2017)
8. REMOTE ПЕТЕРБУРГ спектакль-путешествие // Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова. URL: <https://bdt.spb.ru/спектакли/remote-петербург/> (дата обращения: 07.05.2017)

Приложение

Приложение 1.

Отчет по результатам социологического исследования: «Театральный урок в Мариинском театре 2016», СПбГУ, Ресурсный центр «центр социологических и интернет-исследований»

Социально-демографические характеристики респондентов

Таблица 1: Распределение респондентов по полу

Варианты ответов	%
мужской	36,0
женский	64,0

Таблица 2: Распределение респондентов по возрасту

Варианты ответов	%
14	0,9
15	5,1
16	49,1
17	25,9
Старше 17	3,5
данные отсутствуют	15,5

Таблица 3: Распределение респондентов по давности проживания в Санкт-Петербурге

Варианты ответов	%
С рождения	77,9
Более 10 лет	9,4
Пять-десять лет	5,5
Два-четыре года	4,4
Один год	1,6
Менее года	1,2

Таблица 4: Распределение опрошенных по районам Санкт-Петербурга

	%
Адмиралтейский	0,0
Василеостровский	0,0
Выборгский	2,7
Калининский	18,7
Кировский	1,7
Колпинский	9,7
Красногвардейский	27,1
Красносельский	33,0
Кронштадтский	0,0
Курортный	0,0
Московский	0,1
Невский	1,1
Петроградский	0,0

Петродворцовый	0,3
Приморский	0,5
Пушкинский	0,7
Фрунзенский	0,0
Центральный	1,1
Проживаю в Ленинградской области	3,4

Таблица 5: Распределение опрошенных по образовательным учреждениям

	Всего	%
ГБОУ СОШ №129	43	5,4
ГБОУ СОШ №548	32	4,0
ГБОУ СОШ №375	31	3,9
ГБОУ СОШ №619	30	3,8
Гимназия №196	27	3,4
ГБОУ СОШ №200	26	3,3
ГБОУ СОШ №391	25	3,2
ГБОУ СОШ №349	24	3,0
ГБОУ СОШ №349	24	3,0
ГБОУ СОШ №692	21	2,7
ГБОУ СОШ №276	21	2,7
ГОУ СОШ №262	20	2,5
ГБОУ СОШ №237	19	2,4
ГБОУ СОШ №71	19	2,4
ГОУ СОШ №170	19	2,4
ГОУ СОШ №188	17	2,1
ГОУ СОШ №119	17	2,1
Лицей №395	15	1,9
ГБОУ СОШ №420	15	1,9
ГБОУ СОШ №467	14	1,8
Лицей №150	14	1,8
ГБОУ СОШ №621	13	1,6
ГОУ СОШ №184	12	1,5
ГБОУ СОШ №398	12	1,5
Гимназия №159	11	1,4
Гимназия №177	10	1,3
ГБОУ Лицей №95	10	1,3
ГБОУ СОШ №172	10	1,3
ГБОУ СОШ №523	10	1,3
ГБОУ СОШ №549	10	1,3
ГОУ СОШ №141	10	1,3
ГОУ СОШ №160	10	1,3
ГОУ СОШ №182	10	1,3
ГБНОУ "Школа здоровья и индивидуального развития"	9	1,1
ГБОУ Центр образования №167	8	1,0
Гимназия № 271	8	1,0
ГОУ СОШ №127	7	0,9

ГБОУ СОШ №383	6	0,8
ГБОУ СОШ №121	6	0,8
ГБОУ СОШ №290	4	0,5
ГБОУ СОШ №291	4	0,5
ГБОУ СОШ №479	3	0,4
ГБОУ СОШ №285	3	0,4
ГБОУ СОШ №588	2	0,3
ГБОУ гимназия-интернат №664	2	0,3
ГБОУ Центр образования №170	2	0,3
ГБОУ Лицей №281	2	0,3
ГБОУ СОШ №452	1	0,1
ГБОУ СОШ №183	1	0,1
ГБОУ СОШ №319	1	0,1
ГБОУ Гимназия №114	1	0,1
ГБОУ СОШ №404	1	0,1
ГБОУ СОШ №414	1	0,1
ГБОУ СОШ №537	1	0,1
ГБОУ СОШ №562	1	0,1
ГБОУ СОШ №601	1	0,1
ГБОУ СОШ №648	1	0,1
Гимназия №155	1	0,1
Гимназия №192	1	0,1
Гимназия №405	2	0,3
ГОУ СОШ №152	2	0,3
ГОУ СОШ №233	4	0,5
ГОУ СОШ №256	1	0,1
ГОУ СОШ № 515	10	1,3
МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа"	1	0,1
Школа-интернат №1 им К.К Грота	3	0,4
Экономический лицей Международного банковского института (МБИ)	1	0,1
ГБОУ СОШ №301	1	0,1
ГБОУ СОШ №258	1	0,1
Данные отсутствуют	110	13,9
Всего	791	100,0

Вопрос: **Оцените, пожалуйста, свою школьную успеваемость**

Варианты ответов	Всего	%
Учусь в основном на тройки	37	4,7
Учусь на тройки и	212	26,8

четверки		
Учусь в основном на четверки	164	20,7
Учусь на четверки и пятерки	201	25,4
Учусь в основном на пятерки	97	12,3
Другое	27	3,4
Данные отсутствуют	8	3,7

**Вопрос: «Оцените, пожалуйста, свою школьную успеваемость»
Варианты ответа «другое», указанные респондентами**

Варианты ответов	Всего
тройки, четверки и пятерки	7
когда как	2
двоечник	2
чуть-чуть троек. Все ОК.	1
учусь на разные оценки	1
учусь на все оценки	1
учусь как надо мне	1
успеваемость хорошая	1
удовлетворительно	1
то так, то сяк	1
почти медалист	1
по-разному	1
очень странно учусь	1
непризнанный гений	1
на десятки	1
на двойки	1
иду на медаль	1
всего понемногу	1
все, но чаще хорошо	1
весь спектр оценок	1

Вопрос: «Каковы Ваши планы на будущее после окончания школы?»

Варианты ответов	%
Пойти работать	2,1
Получить среднее профессиональное образование	6,3
Получить высшее образование	84,3
Другое	7,4

**Вопрос: «Каковы Ваши планы на будущее после окончания школы?»
Варианты ответа «другое», указанные респондентами**

Варианты ответов	Всего
Получить высшее образование и пойти работать	17

Получить высшее образование и пойти отдавать долг Родине в армии	5
Получить среднее профессиональное образование и затем высшее	5
Получить высшее образование и уехать	2
Учиться и работать	2
Несколько высших образований	2
Получить среднее профессиональное образование и пойти работать	1
Получить высшее образование, пойти работать и стать футболистом	1
Пойти в спорт	1
Хоккейный клуб СКА	1
Уеду за границу в Европу или США учиться и на ПМЖ	1
Стать счастливым	1

Вопрос: «Согласны ли Вы в дальнейшем участвовать в опросах, проводимых СПбГУ?»

Варианты ответов	Всего	%
Да	505	63,8
Нет	233	29,5
Данные отсутствуют	53	6,7

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТЕАТРОВ, МУЗЕЕВ, МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАЛОВ И ПЛОЩАДОК

Вопрос: «Посещали ли Вы Мариинский театр до участия в «Театральном уроке?»»

Варианты ответов	Все опрошенные, %	Пол, %	
		мужской	женский
Не посещал	57,3	66,3	51,5
Посещал	42,7	33,7	48,5

Вопрос: «С кем Вы посещали Мариинский театр?»

Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько ответов.

Варианты ответов	Все опрошенные, %	Пол, %	
		мужской	женский
Со своей семьей	64,9	75,9	60,8
Организованно с классом	36,9	37,9	36,6
В компании с друзьями	22,2	14,9	25,9
Самостоятельно	5,7	5,7	5,6
Другое	2,7	0,0	3,0

Вопрос: «С кем Вы посещали Мариинский театр?»

Варианты ответа «другое», указанные респондентами

Варианты ответов	Всего
Выступление с хором	2
Волонтерство муз. олимп	2

Коллектив по танцам	1
В группе от Вагановского училища	1
Выступление	1
Много раз в разных компаниях	1
Музыкальная школа	1
С братками	1

Вопрос: «Как часто посещали Вы перечисленные ниже музыкальные театры?»

Варианты ответов	Не посещал	Один раз	Неоднократно
Михайловский театр	50,2	33,5	16,3
Санктъ-Петербургъ Опера	83,1	13,7	3,2
Театр балета им. Л. Якобсона	89,0	8,4	2,5
Театр балета им. Б. Эйфмана	87,0	9,7	3,3
Театр музыкальной комедии	53,9	27,0	19,1
Театр «Зазеркалье»	61,9	25,2	12,9

Вопрос: «Как часто посещали Вы перечисленные ниже музыкальные театры?»

Варианты ответов	Не посещал	Один раз	Неоднократно
Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова	81,8	12,7	5,4
Александринский театр	48,2	35,0	16,8
Театр им. В.Ф. Комиссаржевской	79,0	14,1	6,9
Театр им. Ленсовета	50,8	27,6	21,6
Театр комедии им. Н.П. Акимова	80,5	12,8	6,7
Молодежный театр на Фонтанке	49,3	31,1	19,6
Малый драматический театр - театр Европы	82,6	11,5	5,9
ТЮЗ им. А. А. Брянцева	52,9	15,7	31,4
Учебный театр на Моховой	77,5	14,3	8,2
Большой театр кукол	56,4	28,4	15,2
Театр Буфф	56,7	20,8	22,6

Вопрос: «Какие другие театры Санкт-Петербурга Вы посещали?»

Варианты ответов	Всего
Театр-фестиваль Балтийский дом	26

Эрмитажный театр	9
Санкт-Петербургский театр "Мастерская"	9
Мюзик-Холл	8
Театр Эстрады имени Аркадия Райкина	8
Театр «На Литейном»	8
Театр «Суббота»	8
Театр Дождей	7
Театр "Аквариум"	5
Театр «За черной речкой»	5
Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова	5
Камерный театр Малыщицкого	4
Театр «Лицедои»	3
Михайловский театр	3
Мариинский театр	3
Театр кукол «Бродячая собачка»	2
Клоун-мим-театр «Мимигранты»	2
Детский драматический театр «На Неве»	2
Театр «Пушкинская школа»	1
Театр «Квадратное колесо»	1
Драматический театр «Комедианты»	1

Вопрос: «Как часто посещали Вы перечисленные музеи?»

Варианты ответов	Не посещал	Один раз	Неоднократно
Государственный Эрмитаж	5,5	14,5	80,0
Русский музей	11,2	26,3	62,5
Петропавловская крепость	8,4	26,1	65,5
Кунсткамера	18,1	34,5	47,4
Артиллерийский музей	26,9	40,9	32,2
Военно-морской музей	31,6	43,1	25,3
Крейсер «Аврора»	26,9	38,1	35,0
Музей истории религии	65,2	23,8	11,0
Музей Арктики и Антарктики	46,0	33,1	20,9
Зоологический музей	24,7	34,3	41,0
Музей Ф.М. Достоевского	60,4	31,5	8,1
Музей Анны Ахматовой	75,3	19,9	4,7
Интерактивный музей-макет Петровская	70,0	23,0	7,0

Акватория			
HYPERLINK "http://www.tzar.ru/" \t "_blank"Музей-заповедник Царское Село	30,3	33,8	35,9
Музей-заповедник Петергоф	15,2	26,1	58,8
Музей-заповедник Павловск	41,1	25,4	33,5

Вопрос: «Какие другие музеи, галереи, выставки Санкт-Петербурга Вы посещали?»

Варианты ответов	Всего
Музей современного искусства Эрарта	66
Музейный комплекс «Вселенная воды»	31
Музей "Гранд Макет Россия"	17
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор"	11
Лофт Проект Этажи	10
Мемориальный Музей-квартира А.С. Пушкина	8
Российский этнографический музей	7
Музей Хлеба	7
Выставки современного искусства	7
Музей-квартира А.А. Блока	7
Выставка "Ван Гог. Ожившие полотна"	6
Санкт-Петербургский планетарий	6
Музей-квартира Н.А. Некрасова	6
Центральный музей связи имени А.С. Попова	5
Музей Шоколада	5
Океанариум	5
Музей политической истории России	5
Казанский собор	4
Музей гигиены	4
Большой Екатерининский дворец	4
Выставка картин Айвазовского	4
Центральный музей железнодорожного транспорта РФ	3
Ледокол "Красин"	3
Музей печати	3
Выставка "Тело человека"	3
Санкт-Петербургский музей кукол	3
Музей оптики	3
Музей истории радиационных катастроф	2
Музей истории милиции культурного центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти	2

Выставка "Рюриковичи"	2
Храм Спаса-на-Крови	2
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.	1
Музей-заповедник Ломоносово	1
Музей сновидений Зигмунда Фрейда	1
Музей иллюзий	1
Музей бабочек	1
Выставки в Перинных рядах	1
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи	1
Выставка "Тайны Леонардо Да Винчи"	1
Выставка картин Сальвадора-Дали	1
royal auto show 2015	1
Государственный Эрмитаж, Главный штаб	1

Вопрос: «Как часто Вы посещали перечисленные ниже залы классической музыки?»

Варианты ответов	Не посещал	Один раз	Неоднократно
Филармония	59,0	23,8	17,2
Капелла	70,5	15,0	14,5
Концертный зал Мариинского театра	57,8	24,8	17,6

Вопрос: «Как часто Вы посещали концерты современной музыки на нижеперечисленных площадках?»

Варианты ответов	Не посещал	Один раз	Неоднократно
СКК	30,7	25,7	43,6
Ледовый дворец	17,4	28,8	53,9
Стадион Петровский	60,9	19,4	60,9
Юбилейный	40,7	30,6	28,7
Сибур Арена	80,8	10,7	8,5
Космонавт	73,7	16,0	10,4
Зал Ожидания	79,3	11,7	9,0
A2	63,8	19,0	17,2
Jagger	89,7	7,4	2,9
ГлавClub	82,6	10,0	7,5
БКЗ Октябрьский	35,4	30,7	33,9
Мьюзик Холл	41,3	28,4	30,3

Вопрос: «Какие другие музыкальные площадки Вы посещали?»

Варианты ответов	Всего
Aurora Concert Hall	12
Клуб "MOD"	8
Концертный зал ДК имени Горького	3

Клуб "1703"	2
Клуб "Байконур"	2
Концертный зал Гигант-холл	1
Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова	1
Концертный зал Мариинского театра	1
Театрально-концертный зал "Карнавал" Аничкова дворца	1
Phoenix Cocert Club	1
Клуб Воздух	1
Клуб "Феникс"	1
Клуб "Улитка на склоне"	1
Клуб "Феникс"	1
Государственная Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки	1
ДК "Выборгский"	1
Дворец культуры имени Ленсовета	1

УВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Вопрос: «**Ответьте, пожалуйста, на вопрос о Ваших увлечениях. Занимаетесь ли Вы...?**»

Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько ответов.

Варианты ответов	%
Пением	21,4
Игрой на музыкальных инструментах	24,4
Танцами	25,1
Изобразительным искусством (графика, живопись, скульптура и пр.)	23,0
В спортивной секции	48,6
В театральной студии	8,7
Ничем не занимаюсь	14,6
Другое (укажите Ваш вариант ответа)	9,4

Вопрос: «**«Ответьте, пожалуйста, на вопрос о Ваших увлечениях. Занимаетесь ли Вы...?»**»

Варианты ответа «другое», указанные респондентами

Варианты ответов	Всего
Иностранные языки	8
Футбол	5
Фотография	5
Фитнесс	3
Программирование	3
Театральная студия	3
Борьба	3
ММА-хоккей	2

Литературное творчество	2
Физика	2
Волонтерство	2
Геймер	2
Чтение	1
Теннис	1
Конный спорт	1
Волейбол	1
Композиторство	1
Вышивка	1
Велоспорт	1
Бег	1

Вопрос: «**Какие музыкальные направления (стили) Вы предпочитаете?**»

Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько ответов.

Варианты ответов	%
Классическую (академическую) музыку	39,7
Рок	59,8
Поп	46,9
Джаз	32,9
Блюз	18,1
Фолк	14,7
Хип-хоп	39,3
Рэп	44,6
Авторскую песню	20,3
Регги	16,6
Рок-н-Ролл	30,5
Другое (Ваш вариант ответа)	12,6

Вопрос: «**Какие музыкальные направления (стили) Вы предпочитаете?**»

Варианты ответа «другое», указанные респондентами

Варианты ответов	Всего
Меломан	12
Трэп	8
Инди	7
Хэви метал	6
Инди-рок	5
Панк-рок	5
Электронная музыка	4
Шансон	4
Дабстеп	4
Хаус	3
Грайм	3
все жанры	3
Kunteynir	2
Транс	2
Клубная музыка	2

Waperwave	1
Versus	1
J-rock	1
Deephouse	1
DNB (drum and bass)	1
Чилл	1
Техно	1
Соул	1
Сан-техно	1
Акапелла	1

Вопрос: «Кто оказал наибольшее влияние на формирование Ваших музыкальных вкусов?»

Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько ответов.

Варианты ответов	%
Родители	33,0
Брат или сестра	15,1
Одноклассники	17,5
Друзья	52,1
Учителя, наставники	10,9
СМИ (радио, музыкальные каналы)	30,0
Интернет-ресурсы	44,5
Культовые персоны	17,6
Другое	8,2

Вопрос: «Кто оказал наибольшее влияние на формирование Ваших музыкальных вкусов?»

Варианты ответа «другое», указанные респондентами

Варианты ответов	Всего
Сам(а)	25
Музыкальная школа	3
Парень	2
Никто	2
Жизнь	2
В.В. Путин	2
Саундтреки к фильмам, видеоиграм	1
Пабрики ВКонтакте	1
Найденная/ые книга/и	1
Бабушка	1

Вопрос: «Обращаете ли Вы внимание на...?»

Сумма ответов превышает 100%, так как респондент мог выбрать несколько ответов.

Варианты ответов	%
Новости культуры	47,1
Афиши театров	67,2
Анонсы выставок	44,9

Вопрос: «Что Вам больше нравится, опера или балет?»

Варианты ответов	%
Опера	13,3
Балет	34,1
Нравится и опера, и балет	19,0
Не нравится ни опера, ни балет	7,6
Затрудняюсь ответить	26,0

Вопрос: «Что Вам больше нравится: русская опера или зарубежная опера?»

Варианты ответов	%
Русская опера	14,8
Зарубежная опера	8,1
И то, и другое	24,7
Не люблю оперу	18,1
Затрудняюсь ответить	34,2

Вопрос: «Что Вам больше нравится: классический балет или современный балет?»

Варианты ответов	%
Классический балет	20,0
Современный балет	12,3
Нравятся и классический и современный балет	25,6
Не люблю балет	11,4
Затрудняюсь ответить	30,6

Вопрос: «Укажите, пожалуйста, известные Вам имена и фамилии дирижёров, артистов оперы и балета»

Варианты ответа «артисты оперы», указанные респондентами

Варианты ответов	Всего
Анна Нетребко	26
Дмитрий Хворостовский	19
Лучано Паваротти	5
Галина Вишневская	3
Монсерат Кабалье	2
Ао Ли	2
Елена Образцова	2
Анна Кикнадзе	1
Анна Веске	1
Антонина Весенина	1
Юрий Лаптев	1
Федор Шаляпин	1
Юрий Марусин	1
Никита Федоров	1
Ирина Богачева	1
Екатерина Гончарова	1
Тамара Гвердцители	1

Геннадий Беззубенков	1
Суми Чо	1

Вопрос: «Укажите, пожалуйста, известные Вам имена и фамилии дирижёров, артистов оперы и балета»

Варианты ответа «артисты балета», указанные респондентами

Варианты ответов	Всего
Майя Плисецкая	55
Анастасия Волочкова	34
Николай Цискаридзе	28
Диана Вишнева	13
Ульяна Лопаткина	11
Агриппина Ваганова	6
Галина Уланова	5
Анна Павлова	5
Екатерина Максимова	3
Александра Данилова	2
Владимир Шкляров	2
Михаил Барышников	2
Фарух Рузиматов	2
Агриппина Ваганова	1
Алексей Сытов	1
Борис Эйфман	1
Ирма Ниорадзе	1
Наталья Воценко	1
Ольга Смирнова	1
Светлана Захарова	1
Олеся Новикова	1
Сергей Полуни	1
Фредерик Аштон	1
Матильда Кшесинская	1
Мария Тальони	1
Мариус Петипа	1
Мари Фонтэн	1
Леонид Сарафанов	1
Александр Годунов	1

Вопрос: «Укажите, пожалуйста, известные Вам имена и фамилии дирижёров, артистов оперы и балета»

Варианты ответа «дирижёры», указанные респондентами

Варианты ответов	Всего
Валерий Гергиев	63
Павел Петренко	4
Юрий Тимирканов	2
Элин Чанг	2
Сергей Прокофьев	2
Михаил Глинка	2

Гёрберт фон Караян	2
Хохловы	1
Сучкова	1
Сергей Ефаев	1
Семен Бычков	1
Рихард Вагнер	1
Павел Смелков	1
Михаил Синькевич	1
Михаил Шуфутинский	1
Игорь Стравинский	1
Игорь Григорьев	1
Евгений Мравинский	1
Гай Симпсон	1
Василий Андреев	1
Артуго Тосканини	1
Александр Чернушенко	1
Александр Канторов	1
Рихард Штраус	1
Ристо Йоост	1
Милий Балакирев	1

Вопрос: «Укажите, пожалуйста, известные Вам имена и фамилии дирижёров, артистов оперы и балета»

Варианты ответа «никого не знаю», указанные респондентами

Вариант ответа	Все опрошенные, %	Пол, %	
		мужской	женский
Никого не знаю	70,5	81,5	63,7

Приложение 2.

Гайд интервью с учениками учениками 10А класса гимназии №622 Санкт-Петербурга

Выборка: 20 человек

Блок 1. Эстетический и художественный вкус старшеклассника: формирование, закрепление, воспроизводство

1. Имеется ли опыт общения с произведениями искусства?
2. Ощущаете ли вы красоту в искусстве, например, в живописи, музыке, театре, литературе?
3. Что такое прекрасное, красота в жизни и искусстве?
4. В чем они выражаются, по вашему мнению?
5. Каким образом формируется у школьника способность воспринимать прекрасное, красоту и готовность к эстетическому переживанию?
6. В каком возрасте вы стали слушать музыку и посещать музыкальный театр?
7. Нравится ли вам музыка в целом, слушаете ли вы ее и какую именно?
8. В чем заключается эстетическое наслаждение от любого художественного произведения и музыкальной композиции, в частности?

Блок 2. Старшеклассник в мире художественной коммуникации города

1. Кто может повлиять и действительно влияет на формирование эстетического и художественного вкуса старшеклассника С.-Петербурга?
2. Чем запоминается музыкальное произведение?
3. Влияет ли школа (например, уроки музыки) на ваши музыкальные предпочтения?
4. Посещали ли «Театральный урок в Мариинском»? Чем он Вам понравился или не понравился? Хотите ли еще раз посетить его?
5. Какие и как часто культурные мероприятия (концерты, спектакли, балет, выставки) вы посещаете с родителями ?
6. Связано ли увлечение родителей музыкой и театром с их образованием, профессией, карьерой, биографией?
7. Какие культурные мероприятия интересуют вас и ваших друзей/одноклассников?
8. Какое культурное мероприятие и чем запомнилось вам больше всего?
9. Какие культурные мероприятия вы хотели бы посетить?

Приложение 3.

Расшифровка интервью с учениками 10А класса гимназии №622 Санкт-Петербурга.

Школьник 1

В: Имеется ли у вас опыт общения с искусством, какой?

О: Имеется, я часто посещаю музеи, стараюсь раз в месяц по крайней мере и в последний месяц я ходила каждую неделю в русский музей, потому что это полезно для моей будущей профессии. Также театры – балет. В Мариинском, к сожалению, один раз сама выступала и один раз была со школой.

В: чем ты занимаешься?

О: акробатическим рок-н-роллом

В: в чем ты видишь красоту в произведении искусства? Что тебе нравится в произведении искусства? Получаешь ли ты эстетическое удовольствие от этого?

О: да, безусловно, как от картин, так и от балета. Больше мне нравится танцевальное направление, так как сама занимаюсь. Я действительно испытываю эстетическое наслаждение.

В: Ты ходишь в музей, потому что тебе нравится?

О: да

В: За рамками музея ты получаешь эстетическое удовольствие, например, по пути в школу? В обычной жизни?

О: я очень часто получаю наслаждение от природы, когда на дачу езжу, люблю гулять в лесу.

В: Что по-твоему влияет на формирование твоего эстетического вкуса? Это родители, друзья, школа или ты сама занимаешься эстетическим воспитанием себя?

О: я думаю, что это идет от семьи, потому что родители этим увлекаются, также от самого себя это идет. Я чувствую, то мне нравится самой ходить в музей. Не думаю, что это зависит от школы. Иногда зависит от близкого окружения, если они увлекаются, то возможно и ты начнешь ходить в музей с друзьями.

В: А ты одна ходишь в музей?

О: Да, чаще всего одна, потому что с друзьями ты отвлекаешься на какие-то моменты, пытаешься им что-то объяснить. Когда ты один, ты больше поглощаешь.

В: А когда ты начала осознанно относиться к музыке? какую музыку ты слушаешь?

О: Лет в 7 мне подарили плеер и я начала сама слушать музыку, какую-то попсу. Сейчас я меломан, мне нравится и классическая музыка и рок, и поп.

В: а что тебе запоминается в музыкальном произведении? Что тебя цепляет?

О: я считаю, что это эмоции, которые возникают при прослушивании

В: Уроки музыки как-то влияют на твои музыкальные вкусы?

О: не думаю, потому что музыку мы почти не слушали, ноты проходили, композиторов, музыку почти не слушали.

В: Чем тебе понравился ТУ, чем не понравился?

О: мне очень понравилось, могу сказать, что вся экскурсия была очень интересна, интересно, как устроены цеха в театре, как все работает внутри. Мне очень понравилось, я бы сходила еще раз.

В: Какой спектакль вы смотрели?

О: Опера «Русалка» на чешском языке

В: А с друзьями вы ходите куда-то? Театр? музей?

О: Да! Бывает, что мы идем в музей. Например, в Эрарту, Русский музей, Эрмитаж. Но чаще я хожу одна.

В: Часто с друзьями ходит?

О: ну где-то раз в два месяца с одноклассниками

В: Родители имеют какое-то отношение к искусству?

О: Нет, но они очень интересуются. Мы с мамой с детства ходили по музеям, театрам. С папой реже, но тоже ходили.

В: Куда бы в с друзьями с большей вероятностью пошли? В театра или музей?

О: чаще музей, туда проще собраться.

В: а если вспомнить Русалку, что тебе больше всего запомнилось? Какая составляющая спектакля? Музыка, вокал, декорации, танцы?

О: думаю, вокал, потому что я всегда хотела послушать оперу вживую, декорации тоже были интересные.

В: это первый раз в опере?

О: да

Школьник 2

В: Имеется ли у тебя опыт общения с искусством, какой?

О: как минимуму два раза в месяц примерно, если кино считать за искусство, то гораздо чаще получается

В: получаешь ли ты от этого удовольствие или это «обязаловка»?

О: конечно!

В: зачем ты ходишь в музей?

О: живопись – это история, можно перенестись в то время, посмотреть как жили люди. Импрессионизм для меня передаёт очень много эмоций. Касательно живописи, я всегда за то, чтобы посмотреть что-то новое. Эмоционально отдыхаю. Театра для меня – это фильм с живыми актерами, мне интересно за ними наблюдать, погружаться в сюжет.

В: Видишь ли ты красоту в повседневности?

О: не особо. Как раз в музей я иду за недостающей красотой.

В: можешь ли оценить, кто повлиял на формирование твоего вкуса к искусству?

О: наверное это семья, у меня отец очень увлечен искусством. Школа не влияет. Хотелось бы чтобы больше внимания этому уделяли в школе.

В: А когда ты начал осознанно относиться к музыке? какую музыку ты слушаешь?

О: осознанно к выбору начал подходить года 4 назад. Сейчас это хип-хоп, реп.

В: классической музыкой интересуешься?

О: В меньшей степени, гораздо меньшей.

В: русалка не понравилась ?

О: Русалка мне совсем не понравилась, потому что она была на чешском, было вообще непонятно, что происходит. Мы видели только танцующих и поющих людей, а сюжет был неясен. Первая половина была еще более-менее интересна, а потом совсем непонятно. Субтитры были очень высоко их не было видно. Еще возник диссонанс: мы вроде сидим на культурном мероприятии, в опере, а сидим с классом. Это не совсем правильно, ведь мы отвлекаемся на разговоры, не всем это интересно. Это и рассеивает внимание. Если бы я пошел один, может быть мне и понравилось бы. Я думаю в театр лучше ходить с семьей

В: А как тебе театральный урок в целом?

О: экскурсия была очень интересной. А вот спектакль..

В: а ты пошел бы еще раз на театральный урок?

О: да, но не с классом, а с интересующимися людьми. С классом я бы не пошел.

В: если ты сейчас будешь вспоминать Русалку, то что вспомнится в первую очередь?

О: декорации

В: а влияли как-то школьные уроки на твой музыкальный выбор?

О: нет. Мне кажется единственное знакомство с искусством коле происходит на уроках литературы.

В: Родители как-то связаны с искусством?

О: нет, просто интересуются.

В: часто с одноклассниками ходите куда-то?

О: только в кино

В: ты говорил, что часто ходишь в музей.

О: да, я хожу один или с родителями. С друзьями ходить в музей – сомнительное удовольствие.

В: а в какой музей ты идешь один?

О: посмотреть живопись. Вот например мы были с семьёй в Москве, пока они гуляли, я пошел в Третьяковскую галерею.

В: уда бы ты пошел с большим удовольствием? В музей или на концерт? В театр?

О: на концерт

В: современного исполнителя?

О: да, но и на концерт классической музыки я бы сходил с удовольствием.

Школьник 3

В: какой у тебя имеется опыт общения с искусством?

О: я с 5 лет занималась музыкальной школе, потом в 12 лет я поступила еще в художественное отделение, музыкалку потом оставила. С детства хожу по музеям и театрам.

В: с удовольствием или потому что надо?

О: с удовольствием, у меня нет отвращения к музеям и театрам, отношусь с интересом.

В: видишь ли ты красоту в обычной жизни?

О: да, я в принципе люблю жизнь, для почти все красиво, что не ужасно.

В: что влияет на формирование художественного вкуса у тебя?

О: семья, так как с детства это закладывается: родители могут никуда не ходить, ничего не объяснять, сидеть перед телеком, а могут каждые выходные ходить в кино, театр, музей, ресторан. А в школе нас только учат тому как надо вести себя в театре, например.

В: часто ходишь родителями куда-то?

О: сейчас больше с друзьями или молодым человеком.

В: вы обсуждаете то, что увидели?

О: они любят, обсуждать, а я не очень. Мне не нравится тут же говорить о том, какое на меня произвело впечатление увиденное. Потому могу обсудить.

В: когда начала осознанно слушать музыку?

О: с родителями в детстве ходила на балет но особо не помню сейчас. Музыка начала слушать лет в 8. Как ив се, отношу себя к меломанам. Агрессивное не люблю.

В: бывает, что слушаешь классику?

О: саму классику типа Моцарта нет, а инструментальную музыку люблю.

В: ТУ понравился?

О: мне понравилось, я смотрела Золотого петушка – было красочно. Вот русалка ребятам не понравилась, она на чешском была, а у меня было на русском – все было понятно. Это боле классическое мероприятие. Экскурсия понравилась очень.

В: золотой петушок – вы оперу или балет смотрели?

О: если честно, не помню. Наверное балет

В: а что тебе больше запомнилось в спектакле?

О: декорации. Я вообще лучше запоминаю глазами. Мне вот Иоланта хорошо запомнилась, и тоже больше декорациями. Музыка больше как сопровождение

В: сходила бы еще раз на театральный урок?

О: да, это интересно, ведь рассказывают и про закулисье и про само произведение.

В: вы отвлекались во время спектакля?

О: да, но в основном обсуждали то, что увидели

В: у тебя родители связаны с театром, живописью?

О: папа только в музыкальной школе занимался, сейчас он поет. У мамы вообще психологическая травма от музыкальной школы, ее туда в детстве запихнули, а она не хотела

В: с друзьями куда-то часто ходишь?

О: раз в каникулы точно куда-нибудь идем, а одна я не люблю ходить

В: с родителями часто ходишь?

О: сейчас нет, так как у меня младший брат, а когда маленькая была, то часто ходили.

Школьник 4

В:

О: конечно, я сама занималась балетом, рисую. Люблю и рисовать, и музыку, и театр.

В: видишь ли ты в искусстве красоту получаешь удовольствие?

О: конечно, я очень люблю картины, и античное искусство и современное

В: в окружающем мире ты видишь красоту?

О: да, в природе, людях, если они отзывчивы. Если человек красив, когда он открывает свой внутренний мир

В: что сильнее влияет на формирование вкуса школьника?

О: мода. То есть когда подросток моего возраста или младше, мы боимся выделяться. Когда ты один из 20 человек слушаешь другую музыку, то конечно ты будешь бояться того, что твои странные вкус не поймут. Некоторые вообще могут от тебя отвернуться

В: а ты что слушаешь?

О: все музыку, кроме отечественной. Классику слушаю, но не в наушниках. Если какой-то симфонический концерт, тогда да. Это музыка не для наушников.

В: как тебе ТУ

О: да, я ездила еще в прошлом году и мне больше понравилось, чем в этом. Тогда был другой экскурсовод и вся поездка воспринималась иначе. В этом году не понравилось вообще. То ли атмосфера была другая, то ли впечатление не первое, воспринималось по-другому. В прошлом году смотрели Золотой петушок, в этом Русалку.

В: что тебе из обеих спектаклей больше запомнилось?

О: в петушке – костюмы. Было интересно, потому что петушка играла девочка в красной юбке и шапочке, это очень непривычно было. Интересная интерпретация, это зацепило. В этом году все костюмы тоже были красивые и декорации, и сама постановка мне не понравилась, да и сама опера была на чешском. Напряженно было смотреть на субтитры и сцену одновременно. Музыка меня не зацепила, только то, что увидела.

В: с друзьями куда-то часто выбираетесь?

О: не особо, скорее на концерты и то мало. Одна ходить не люблю, мне не интересно.

В: куда вы бы пошли с большей вероятностью?

О: вдвоем с подругой можно и на выставку и в театр, если компания больше то моно на симфонический концерт, просто люди в основном у нас слушают музыку, поэтому восприятие картин было бы им неинтересно

В: с родителями часто выбираетесь?

О: не очень, в основном на балет, так как оперу я не очень люблю

В: родители связаны с искусством?

О: все, кроме меня занимались в музыкальной школе, у нас дома фортепиано, а так смотрим кино, если можно сказать, более высокое. Мама на выставки ходит

В: а в школе ведется какая-то работа по эстетическому воспитанию

О: нет, только на истории, когда по программе идет тема искусство такого-то периода. Мне кажется, что в школе нет в этом необходимости, не все поймут, да и учителя-предметники вряд ли смогут донести до нас необходимое.

В: есть ли мода на искусство?

О: да, определённо! Сейчас стало модно популярно на выставки ходить, это освещается в блогах. Раньше такого не было.

В: то есть можно сказать, что твои одноклассники ходят по музеям, потому что это модно?

О: думаю, да, потому что до этого никто не ходил.

Школьник 5

В: большой ли у тебя имеется опыт общения с искусством?

О: да, какое-то время я занималась в театральной студии и моя подруга сейчас занимается, поэтому когда рассказывали про цеха, то мы то все уже знали. Какое-то время занималась в художественной школе.

Я очень люблю музеи современного искусства, Эрарта, всякие выставки я посещаю с друзьями. Когда мы были в Париже, я провела Помпиду около 5 часов.

В: когда ты общаешься с искусством получаешь удовольствие?

О: да, ты отдыхаешь морально, душевно, находишь некое равновесие и абстрагируешься от проблем и погружаешься в себя. Если есть еще компания, это конечно весело. Мы с подругами часто ходим в Эрмитаж – время с пользой провести, что-то новое узнать и отдохнуть.

В: Видишь ли ты прекрасное в обычной жизни?

О: если не заикливаться, то можно многое пропустить. Каждый видит красиво по-разному. У меня все зависит от настроения и от компании. Если идешь в компании, то как правило многого не замечаешь.

В: что влияет на формирования отношения к искусству?

О: это с детства закладывается семьей. Друзья тоже могут влиять – могут вытащить тебя из дома на какую-нибудь выставку ли концерт. Мы с родителями много путешествуем и много ходили по музеи и театры. Друзья могут помочь исправиться: могут вытаскивать тебя куда-о, но они не заставят тебя полюбить искусство. Школа может зародить интерес.

В: когда начала осознанно слушать музыку? Посещать музыкальные театры.

О: первый раз в оперу пошла лет в 11-12. музыку начала слушать, как только плеер появился. Сейчас я слушаю типа Сплин, БИ2. Классику не слушаю.

В: как тебе ТУ?

О: ТУ был достаточно интересный, несмотря на то, что все про цеха я уже знала, это полезно. Я бы еще раз сходила. Русалка не понравилась, было не видно перевода

В: что тебе сейчас первое вспомнится из Русалки?

О: общая картина скорее запомнилась. Вообще мы уже к вечеру сильно устали, от этого многие засыпали. Всех смутил чешский язык.

В: часто ходишь в музеи/театры с родителями?

О: с родителями часто ходили в детстве, типа семья – все дела. А так у нас две девочки занимаются в театральной ни, к ним мы и ходим на спектакли.

В: бывает, что вы ходите вдвоем в музей

О: да, с одной моей подругой мы часто ходим в Эрмитаж, с классом мы ходим на всякие концерты, но это не классика

В: есть ли какой-то культпоход, который больше всего запомнился

О: когда мы гуляли с подругами по центру, зашли в перевернутый дом, потом в русский музей, и дальше гуляли по городу.

Школьник 6

В: у тебя большой опыт общения с искусством

О: я занимаюсь в театре, хожу на выставки, в музей

В: зачем ты туда ходишь? Потому что нравится или потому что надо?

О: потому что нравится

В: получаешь ли ты эстетическое удовольствие от явлений повседневной жизни?

О: скорее нет, потому что некоторые произведения искусства заставляют над чем-то задуматься, а в повседневной жизни такого я не встречаю

В: как ты думаешь, кто влияет больше на формирование вкуса школьника?

О: родители в основном, немного сверстники. Школа – только в некоторых случаях, например, на литературе, хотелось бы чтобы этого было больше.

В:

О: осознанно начала слушать года 3 назад. Инди-рок, рок-н-ролл, классику - бывает, но редко.

В: что цепляет в музыкальном произведении?

О: ритм и смысл

В: как тебе театральны урок?

О: экскурсия понравилась, хотелось бы даже побольше получить информации, а спектакль мне не понравился – и художественное оформление и вообще в целом не понравилось.

В: что зацепило, запомнилось в опере?

О: декорации. Костюмы не понравились.

В: посетила бы еще раз ТУ?

О: да, нос другим спектаклем

В: часто ходишь в музеи/театры с родителями?

О: чаще одна, с друзьями. Недавно в ТЮЗ ходили, в Эрмитаж 1-2 раза в месяц ходим.

В: родители связаны с искусством?

О: у папы своя музыкальная группа, он пишет стихи, песни, поет, играет на гитаре

В: в семье прививалась любовь к искусству?

О: Да, в в детстве меня водили, но мне не нравилось.

В: а сейчас нравится?

О: да, как-то летом я поехала в лагерь, где ставили короткие постановки. И меня взяли в спектакль Жанна Д'Арк, с тех пор мне стало нравится пошла я заниматься в театр.

Школьник 7

В: ты часто общаешься с искусством?

О: нет, мне не нравится, хождение по музеям утомляет

В: испытываешь ли ты чувство прекрасного по отношению к предметам повседневного окружения?

О: ну если это закат, то даб а если лысое дерево, то нет.

В: что влияет на формирование художественного вкуса?

О: друзья и семья.

В: в семье прививается?

О: да, в театр ходим, но мне не нравится

В: ходила ли ты в оперу или на балет?

О: да, в детстве на балет и в оперу, сейчас слушаю русский рэп

В: как тебе театральны урок?

О: понравился. Интересно было узнать, что за сценой. Спектакль тоже понравился (Золотой петушок)

В: если сейчас будешь вспоминать спектакль, что запомнилось?

О: костюмы, декорации

В: часто сейчас с родителями куда-то ходишь?

О: раз в два месяца, недавно были на выставке рядом со спасом на крови

В: родители связаны с искусством?

О: нет

В: увлекаются?

О: да не особо. Я их не спрашивала, может им нравится

В: ходишь ли с друзьями в театр?

О: да, три раза ходили в этом году

В: почему ты ходишь в театр?

О: потому что мама покупает билеты

Школьник 9

В: какой есть опыт общения с искусством?

О: достаточно большой, я занималась в музыкальной школе, пела в хоре, занималась вокалом, иногда рисую, то есть достаточно творческий человек

В: зачем ты ходишь в музей?

О: получить наслаждение

В: получаешь ли это же наслаждение, которое можно видеть в картине, например, от явлений и предметов окружающего мира?

О: да, причем живописная картина для мен складывается не только на природе. Иногда гуляю по городу и собираю какие-то детали, которое потом мне хочется нарисовать. Сразу создаю в голове образы.

В: кто влияет на формирование художественного вкуса?

О: родители, которые закладывают это в ребенка с малых лет. Это духовное воспитание, которое в основном дает семья. Школа небольшой вклад вносит. В школе сейчас очень мало творчества, хотелось бы больше уделять внимания этому.

В: в каком возрасте стала посещать музыкальный театр?

О: я была еще совсем маленькая. Вообще больше люблю балет, несмотря на то, что сама пою.

В: а что сейчас слушаешь?

О: классическую музыку в том числе, но в основном это пианино, так как сама играю. С другом из параллельного класса мы очень часто ходим в филармонию. Его мама берет там всегда билеты, у нас это уже традиция. Мы приходим слушать музыку, даже не разговариваем. Для меня это незабываемые ощущения. Юрий Темирканов у нас любимый дирижер, у нас и шутки насчет него есть. Под его руководством оркестр звучит просто невероятно.

В: а с родителями вы ходите куда-то?

О: да, не так часто, так как отец живет за границей. С мамой ходим, когда есть финансовая возможность.

В: понравился ли тебе театральный урок?

О: да, я была на наем дважды: в этом и в прошлом году. Правда, чешская русалочка не особо понравилась. А вот Золотой петушок – это было что-то. Вообще всегда было интересно, как устроен театр изнутри, так что очень понравилась экскурсия.

В: вспоминая Петушка и Русалку, что тебе в первую очередь вспоминается?

О: я больше смотрю на декорации и костюмы. Вообще не люблю оперу за то, что не понимаю, что они там поют. Да, голоса мощные, красивые, но удовольствия я не получаю. А вот балет я люблю.

В: а бывает, что вы ходите куда-то с друзьями?

О: да, правда редко. Последний раз мы ходили с девочкой в Михайловский театр на Лебединое озеро. Причем взяли билеты почти в первый ряд, заплатив баснословную сумму. Я смотрела его когда-то давно, но захотелось посмотреть вновь, более осмысленно. Еще я люблю живопись, но в Русском музее мне уже не интересно. Вот недавно я была в Мюнхене, где живет мой папа. Мы ходили в картинную галерею, там интереснее и иконы даже есть очень красивые. Современное искусство мне тоже нравится.

В: родители как-то связаны с искусством?

О: нет, просто интересуются.

В: какие больше нравятся постановки: классика или современность?

О: ну классика есть классика, ее нужно смотреть, чтобы быть образованным

В: не кажутся ли тебе современные постановки более зрелищными? Или они наоборот менее понятные?

О: мне нравятся больше современные постановки, потому что они лучше отражают проблемы нашего времени.

В: Русалка же тоже современная постановка?

О: да, но она была на чешском. Мне кажется, то этот язык не очень мелодичный, как и немецкий. Не хочется слушать оперу на этих языках. И декорации он не меняли в течение спектакля. Этого не хватало

В: вы в зале сидели все вместе? Отвлекались ли ребята?

О: да, дети и есть дети. Некоторые наверное не прочувствовали атмосферу, им было не интересно. Я специально окружила себя компанией ребят, которые разбираются которым было бы интересно. Некоторым еще нужно созреть.

Школьник 10

В: какой есть опыт общения с искусством?

О: я бы не сказала, чтобы очень большой, но мои родители много в меня вкладывали, мама много водила меня в детстве по театрам и музеям, тогда мне это не нравилось, но сейчас я прям чувствую, что это был не зря

В: зачем ты идешь в музей?

О: скорее получить эстетическое удовольствие, отстраниться от своих проблем, от повседневности, уйти от реальности на какое-то время.

В: получаешь ли это же наслаждение, которое можно видеть в картине, например, от явлений и предметов окружающего мира?

О: меня вдохновляет природа, потому что в моем понимании в ней все всегда идеально и не просто так, в ней все взаимодействует.

В: когда ты начала осознанно слушать музыку и посещать музыкальный театр?

О: музыку начала выбирать лет с 12. А так мне больше нравится балет. С мамой и сестрой мы ходим обычно. Опера – это слишком тяжело для меня.

В: кто влияет на формирование художественного вкуса?

О: думаю, что у человека многое закладывается в самом раннем детстве. Вся благополучность жизни человека, его взгляды формируются в раннем детстве. Все зависит от того, сколько родители вкладывают в ребенка. Если недостаточно любви было дано, то в школе у него все может быть не очень хорошо. Так что я думаю, что первая ступень – это родители. У меня это иногда было через силу, но теперь рада, что так произошло. Следующая ступень – это школа, потому что когда мы приходим в социум, он обязательно влияет на нас, идет переформирование личности. Важно найти компанию, с которой будет интересно. Если ты можешь обсудить с человеком искусство – это хорошо. Под социумом я имею ввиду одноклассников, а не учителей, они имеют больший авторитет. Не могу сказать, что уроки в школе (ИЗО, искусство) сильно повлияли на меня. Экскурсии – да, влияют. На экскурсиях ты напитываешься атмосферой.

В: как тебе театральный урок?

О: очень понравился, мне повезло и я побывала в Мариинке два раза. Было очень интересно погрузиться в самую атмосферу работы, походить по коридорам, где ходят настоящие актеры, театральные работники. Лично мне прямо захотелось работать в театре, потому что мне очень понравилась творческая атмосфера.

В: а если вспомнить петушка или русалку, что в первую очередь всплывает в памяти?

О: скорее костюмы и декорации, потому что у меня визуальная память лучше развита. Не думаю, что кому-то понравилась опера Русалка, потому что она на чешском. И у моей параллели было такое место, что до субтитров очень далеко, так что мы не понимали, о чем идет речь. А вот Петушок понравился.

В: часто куда-то ходите с друзьями?

О: нет, наверное потому, что моя компания не сильно в этом заинтересована. Они больше заинтересованы в молодежных способах проведения досуга. Потому что сейчас искусство не модно, считается, что оно для старшего поколения. Узнаваемая одежда ценится больше, чем навык разбираться в искусстве. Из всего моего окружения есть один человек, которые составляет мне компанию в культпоходах. Когда мы хотим встретиться, мы как правило встречаемся в какой-то галерее небольшой, стараемся провести время с пользой.

Школьник 11

В: какой есть опыт общения с искусством?

О: в целом да, достаточно много раз был театрах, на различных постановках, люблю музеи в целом. Скорее не современные, а связанные с древностью.

В: зачем ты идешь в музей?

О: в музей я иду для того, чтобы просто посмотреть как жили раньше люди, какие были идеалы, возможно, каноны.

В: видишь ли красоту в повседневности?

О: ведь нам кажется, что сейчас это все обыденно, ты не придаешь этому внимания

В: кто влияет на формирование художественного вкуса?

О: я думаю, что семья в большей степени, потому что я расту в очень даже благополучной семье, мы посещаем такие места как театр и музеи. Это с детства прививалось. Школа не играет роли – разве что сходить в театр раз в несколько лет или экскурсии. С одноклассниками очень редко куда-то ходим.

В: как тебе театральные уроки?

О: было интересно, что мы прошли по всему Мариинскому театру, по его внутренней части это было очень интересно, захватывающе. В целом, на чешском языке смотреть постановку было не очень, субтитров мы не видели. Так получилось, что мы сидели напротив своих одноклассников, и вообще каждый акт меняли места.

В: а что вспоминается из русалки?

О: костюмы и грим актеров, это было ярко, единственное, что запомнилось. Из-за того, что ходили с классом, больше наверное ржали над ребятами, потому что их было видно – скорее мы обращали внимание на светящиеся телефоны в руках наших одноклассников, пытались сами озвучивать оперу. Наш класс достаточно сильно отвлекался, в телефонах сидели весь спектакль некоторые.

В: часто куда-то ходишь с родителями?

О: да, в основном с мамой и сестрой, иногда берем бабушку и дедушку с собой, они тоже интересуются. За границей обязательно куда-то идем, когда приезжаем в какой-то город.

В: а есть какой-то культпоход, который запомнился больше всего?

О: поход в музей инквизиции.

Школьник 12

В: какой есть опыт общения с искусством?

О: да, я занимаюсь в театре юношеского творчества при Аничковом дворце, до этого танцами занималась лет с трех. Хожу и по театрам и по музеям и на балет.

В: а зачем ты идешь в музей?

О: в музей – чтобы насладиться прекрасным, потому что картины некоторые задевают тебя изнутри. Когда очень грустно, например, можно просто прийти в Эрмитаж, ты смотришь на все это и у тебя сразу появляется желание жить дальше

В: видишь ли красоту в предметах окружающего мира?

О: да, в окружающих людях, в своих друзьях. Историческая часть города меня очень захватывает.

В: когда началось твоё осознанное знакомство с музыкой?

О: первое знакомство наверное было в детском саду, когда нам включили органную музыку и я не могла заснуть, потому что я испугалась, это было очень страшно. К музыке приобщилась лет в 15-16. Не могу сказать, что произведения Бетховена или Баха меня особенно цепляют, но вот например более современные композиторы типа Людовико Эйнауди – я ходила на его концерт и плакала все два часа, потому что это просто буря эмоций.

В: чем тебя цепляет музыкальное произведение?

О: ритмом и эмоциями, которые она вызывает

В: школа как-то повлияла на твой музыкальный вкус?

О: мне нравилось на уроках музыки, но я не могу сказать, что мне было интересно. Вот когда мы стали изучать джаз и различные мюзиклы, вот тогда стало интереснее.

В: кто в большей степени влияет на формирование эстетического вкуса?

О: мне кажется, это семья, родители закладывают в тебе любовь к тому или иному жанру. Не мог сказать, что школа как-то влияет. Друзья очень сильно влияют.

В: понравился ли театральный урок?

О: очень понравилось, то показали Мариинский театр изнутри, а вот спектакль можно было выбрать другой – Русалка на чешском – это сильно. Но в целом было интересно, я бы сходила еще раз.

В: что тебе запомнилось из русалки?

О: декорации и костюмы, они были очень красочные и яркие, но смысл спектакля был не понятен, так как было не видно субтитров.

В: часто ходишь куда-то с родителями?

О: да, с папой чаще по музеям, на мультимедийные выставки, а мамой больше в театр. Но скорее это я ее вытаскиваю куда-то.

В: большое внимание в семье уделялось искусству, эстетическому воспитанию?

О: думаю, да

В: родители как-то связаны с искусством?

О: нет

В: бывает, что вы куда-то вместе с друзьями идете?

О: да, не могу сказать, что очень, но если есть возможность выбраться на какую-то интересную выставку, то мы идем.

В: большими компаниями?

О: у нас компания из 6 девочек, стараемся все вместе идти всегда

Приложение 4.

Результаты ассоциативного теста учеников 10-х классов.

Диаграмма 1. Распределение ассоциаций 10-классников к слову «Санкт-Петербург» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

Диаграмма 2. Распределение ассоциаций 10-классников к слову «Школа» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

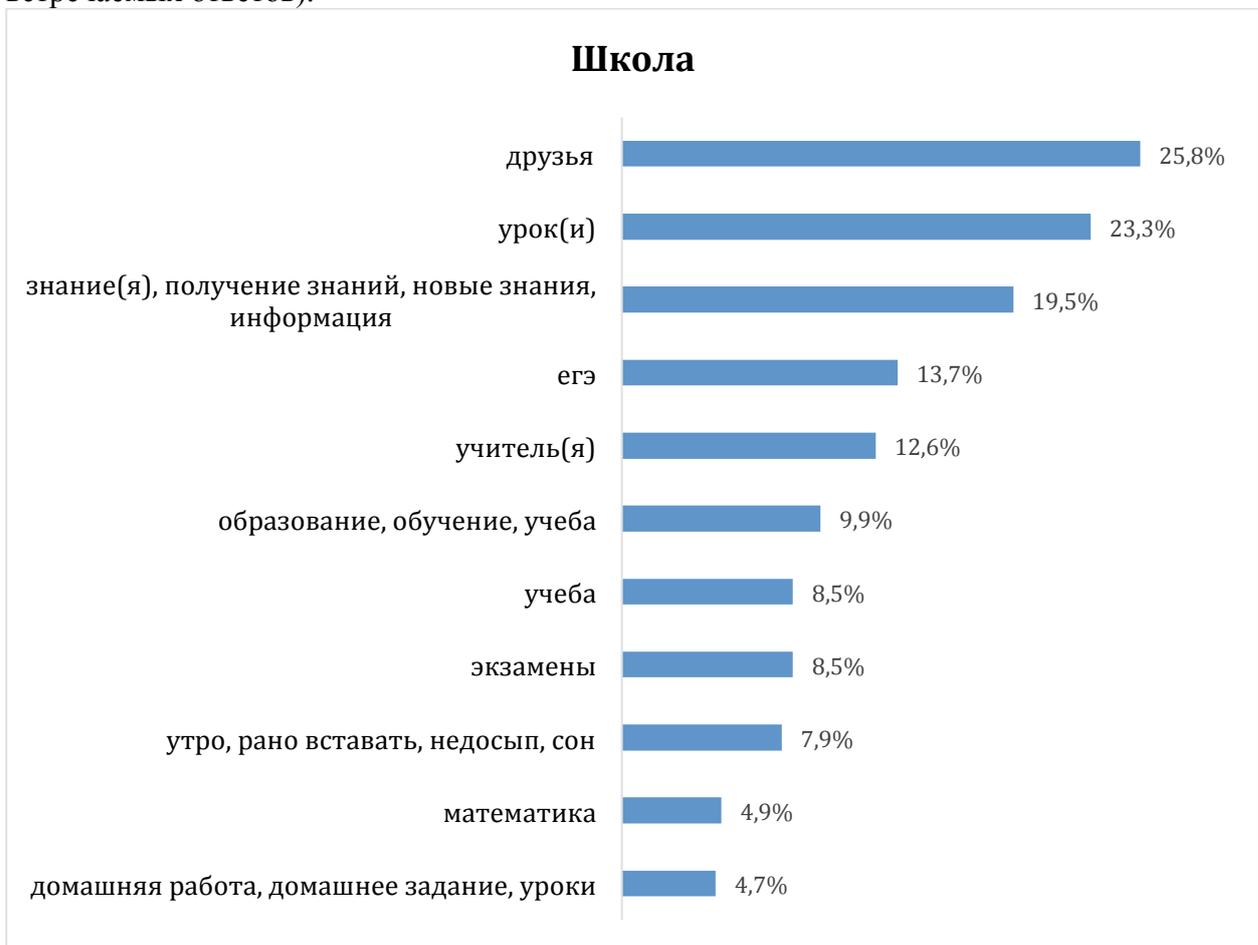

Диаграмма 3. Распределение ассоциаций 10-классников к слову «Мариинский театр» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

Диаграмма 3. Распределение ассоциаций 10-классников к слову «Театральный урок» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

Диаграмма 5. Распределение эмоций 11-классников, связанных с ассоциациями к слову «Школа» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

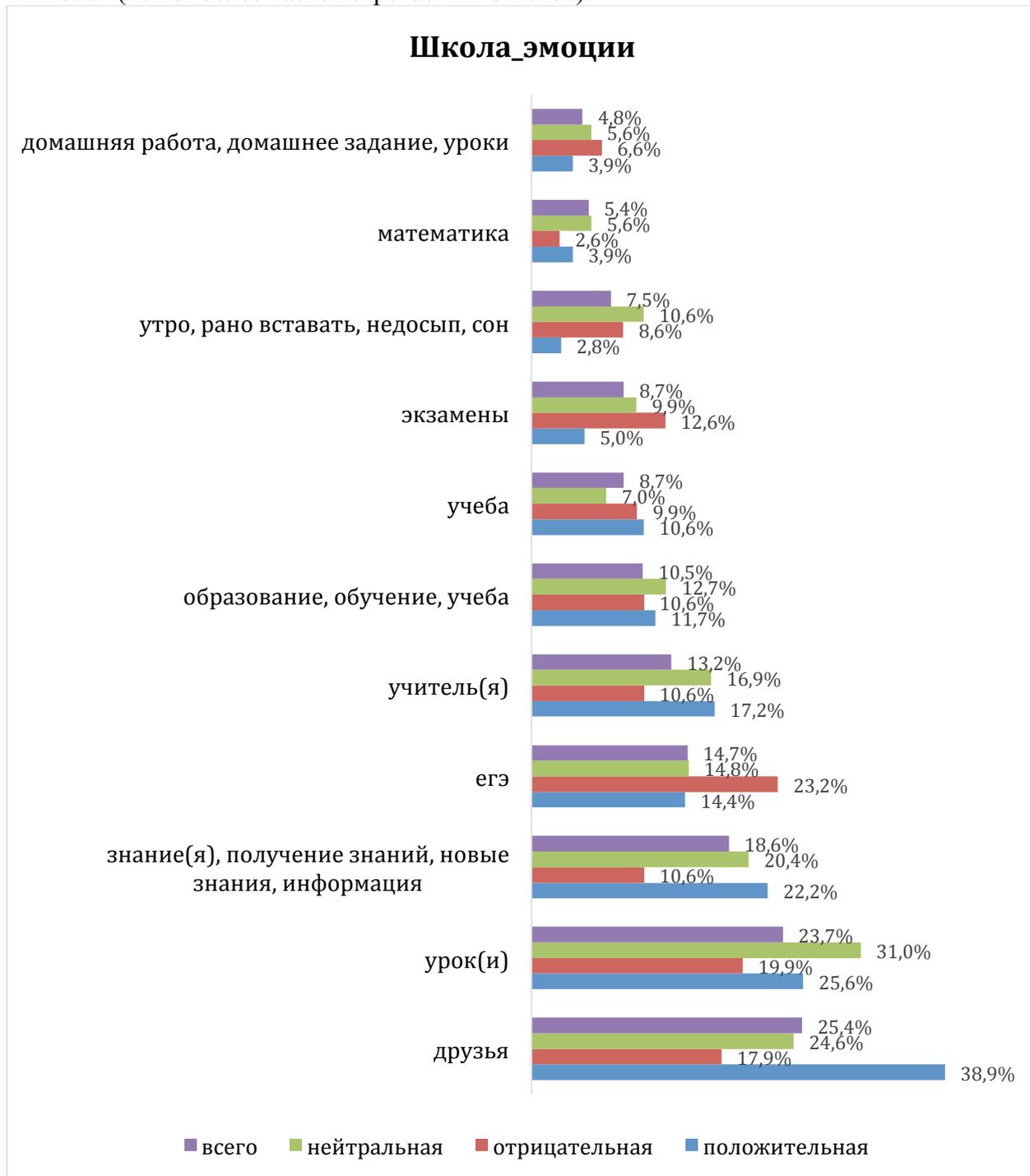

Диаграмма 5. Распределение эмоций 10-классников, связанных с ассоциациями к слову «Мариинский театр» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

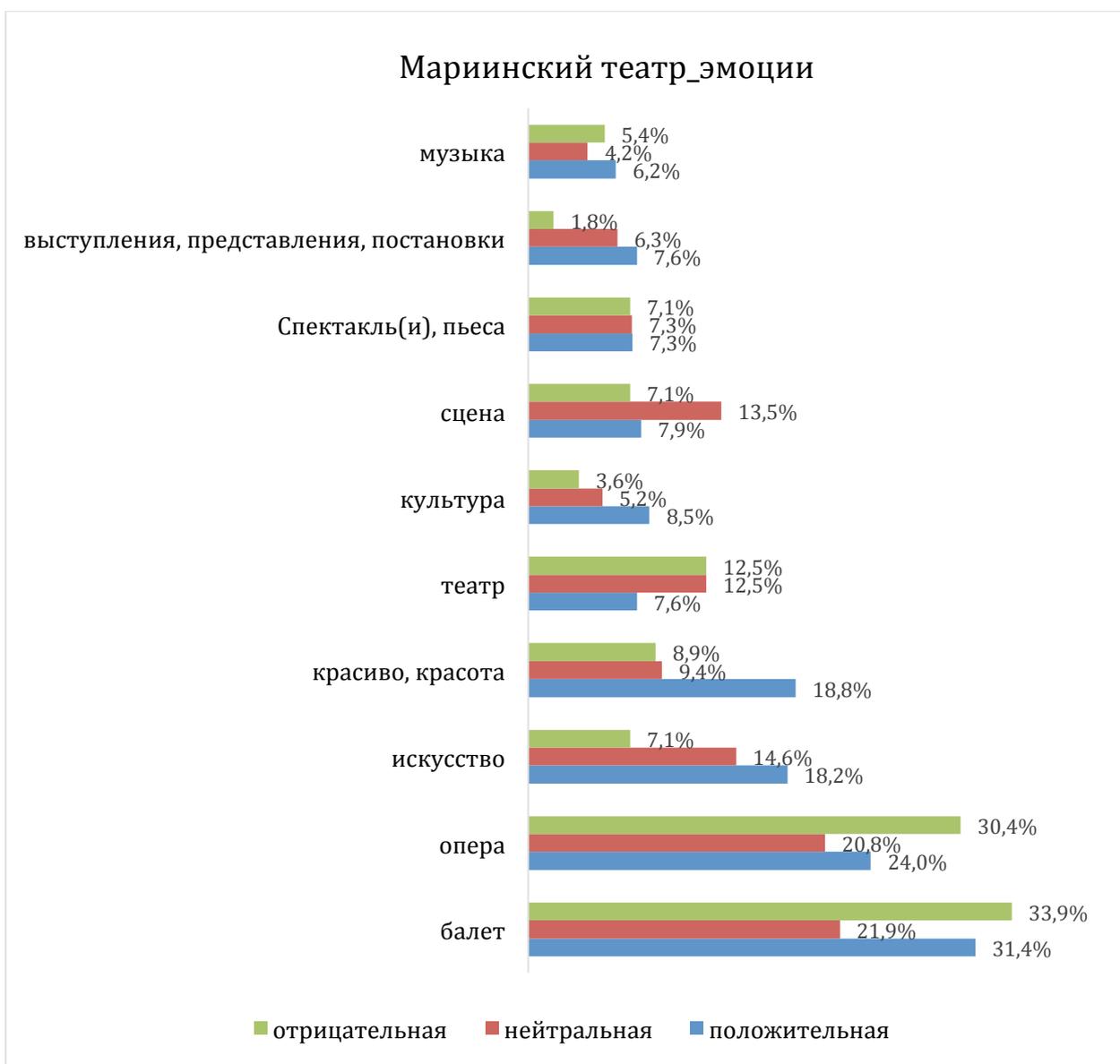

Диаграмма 5. Распределение эмоций 11-классников, связанных с ассоциациями к слову «Санкт-Петербург» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

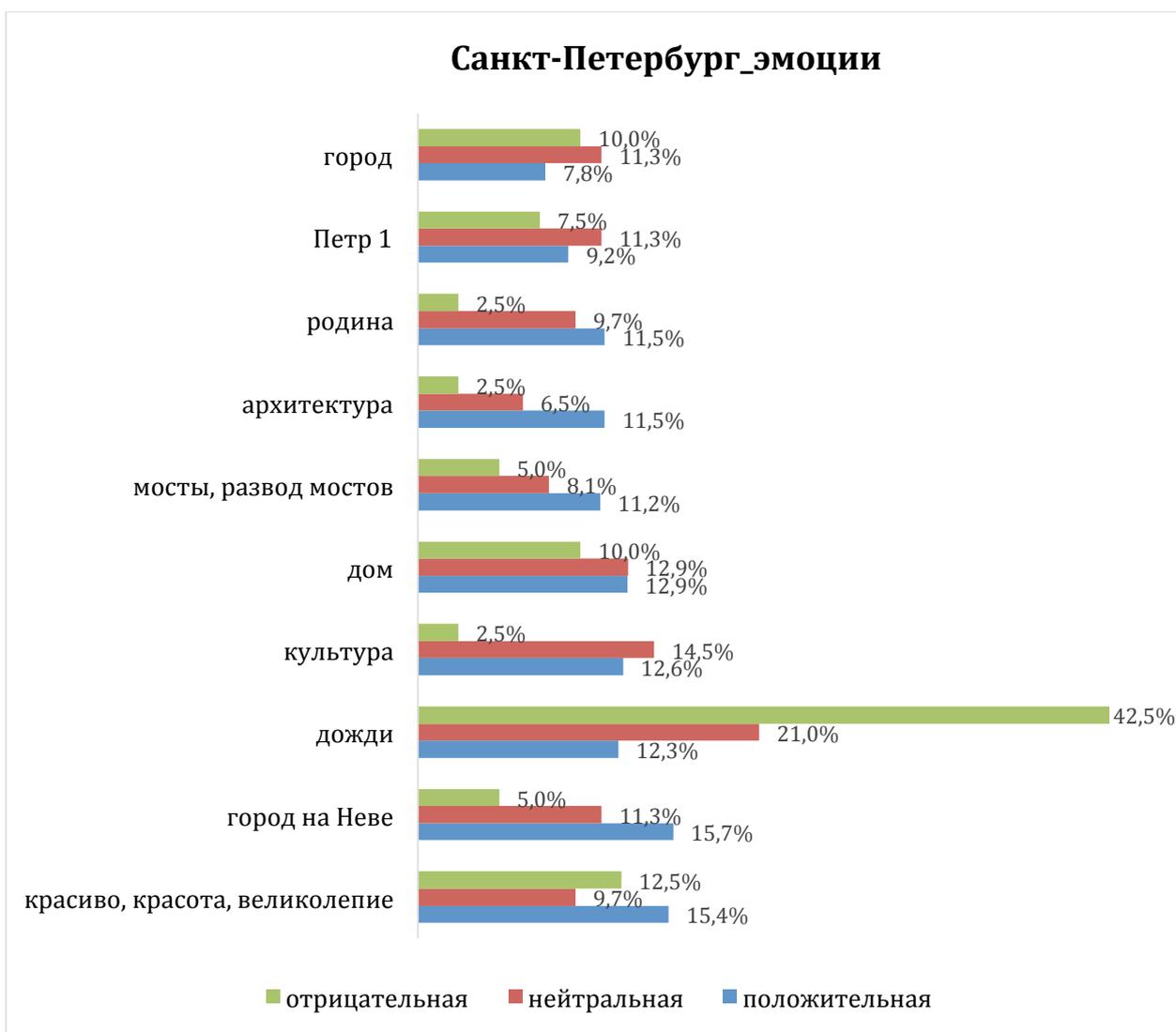

Диаграмма 5. Распределение эмоций 11-классников, связанных с ассоциациями к слову «Театральный урок» (10 наиболее часто встречаемых ответов).

