

«Кавардак: параллельные миры»

две студии с одним названием, но такие разные по сути и содержанию!

В Тамбове уже много лет успешно работают два самобытных театральных коллектива — Образцовая детская театральная студия «Кавардак» и Народная театральная студия «Кавардак — кому за...» при МБУК «Дом культуры «Знамя труда». Их история — яркий пример того, как из небольшого кружка может вырасти мощный творческий организм, объединяющий людей разных возрастов вокруг любви к театру.

История создания

Образцовая детская театральная студия «Кавардак»

Студия была основана в 2001 году Валерией Новиковой, выпускницей режиссёрского театрального отделения ТГУ имени Г. Р. Державина. На момент создания «Кавардака» Валерия была студенткой пятого курса и уже имела опыт игры в дипломных спектаклях. Она сознательно выбрала единое название для двух студий, добавив к взрослой вариации словосочетание «Кому за». Это решение было продиктовано идеей непрерывности творческого пути: выпускники детской студии естественным образом переходили в старшую группу, сохраняя связь с общим театральным домом. Так она подчеркнула важную мысль — театр не отпускает тех, кто в него влюбляется: дети вырастают, но остаются в семье «Кавардака».

Как это было:

Ключевые этапы развития:

- 2005 год — начало участия в областных театральных фестивалях.
- 2006 год — присвоение звания «Образцовая». Это наложило обязательства: за сезон нужно подготовить минимум два спектакля — большой и малый. Студия не только выполняет, но и перевыполняет план.
- 2010 год — к руководству присоединяется Елена Тертычная, позже оставшаяся в коллективе как актриса.

- 2020 год — Валерия Новикова передаёт руководство Ирине Кочетовой. Сегодня в студии занимаются около 100 детей в трёх группах:
 - младшая (7–9 лет, руководила — Старкова Наталья – она воспитанница Леры Новиковой играла во многих ее постановках.); Сегодня руководит Нехорошева Диана.
 - средняя;
 - старшая (руководит Ирина Кочетова).
- Хореографию преподаёт Кристина Барсукова. Занятия проводятся на безвозмездной основе.

Методика работы

Обучение строится на тренингах по актёрскому мастерству и сценической речи. Для младших воспитанников (6–10 лет) занятия проходят в игровой форме. Ребята не только играют в спектаклях, но и участвуют в создании декораций и костюмов.

Деление на группы условно — оно зависит не от возраста, а от способностей и личностного роста. Некоторые студийцы уже через полгода получают важные роли.

Репертуар и достижения

«Кавардак» ставит спектакли по классическим и современным произведениям, адаптируя тексты под возможности актёров. Среди постановок:

- «Кое что о том самом и не только...»;
- «Хитрая сказка»;
- «Шнурок, или Любил. Люблю. Буду любить»;
- «Зимы не будет!»;
- «Загадочные натуры»;
- «Дюймовочка»;
- «Невозможно предать» (по мотивам романа А. Фадеева «Молодая гвардия»).

Значимые награды:

- Гран-при XIII Всероссийского фестиваля «Русская драма» (Москва, 2011);
- Гран-при XIII фестиваля «Маска 2011» (Астрахань);
- диплом III степени Международного фестиваля «Параллельные миры» (Барановичи, Беларусь, 2012);
- лауреат и дипломант I степени областных фестивалей и «Виват, театр!».

В 2025 году участница студии Надежда Колмакова завоевала Гран-при во II Всероссийском военно-патриотическом фестивале конкурсе «И помнит мир, спасённый...» в номинации «Авторское чтение», а также заняла 3 место в номинации «Гражданская лирика» на X Межрегиональном поэтическом конкурсе «Россия — земля моя!».

Театр для детей: фундамент личности и первый опыт творчества

Участие в детской театральной студии «Кавардак» даёт юным актёрам не только навыки сценического мастерства, но и формирует важные жизненные ориентиры:

-Развитие эмоционального интеллекта. Ребёнок учится распознавать и называть свои чувства, понимать эмоции других через образы персонажей. Это профилактика психологических проблем во взрослом возрасте.

-Преодоление страхов. Регулярные выступления на сцене помогают избавиться от боязни публики, повышают уверенность в себе.

-Коммуникативные навыки. Работа в коллективе учит договариваться, слушать партнёра, брать ответственность за общее дело.

-Дисциплина и концентрация. Репетиции требуют внимания к деталям, запоминания текста и мизансцен, что тренирует память и усидчивость.

-Творческое мышление. Минималистичные декорации театра оставляют простор для воображения — ребёнок учится додумывать, фантазировать, находить нестандартные решения.

-Культурный код. Через классические и современные пьесы дети знакомятся с литературой, историей, нравственными ценностями.

-Гармоничное развитие. Занятия включают не только актёрское мастерство, но и хореографию, сценическую речь, что улучшает пластику, дикцию, чувство ритма.

-Безопасная среда для экспериментов. Ребёнок может примерить на себя разные роли — от сказочного героя до исторического персонажа, — и через игру исследовать мир без риска для реальной жизни.

Для воспитанников «Кавардака» театр становится пространством, где они не просто учатся играть роли, а растут как личности, обретают друзей и первые серьёзные достижения.

«Из „маленького кавардака“ — в большой: как растёт театральная семья»

История Народной театральной студии «Кавардак — кому за...» — это не просто создание нового коллектива, а органичное продолжение жизни детской студии «Кавардак». Это живой пример того, как театр становится для людей чем-то большим, чем временное увлечение, — настоящей частью судьбы.

Рождение «взрослого» «Кавардака»

В феврале 2013 года стало очевидно: многие выпускники детской студии не готовы расстаться с театром. Они выросли из детских ролей, но сохранили страсть к сцене, жажду творчества и желание оставаться частью дружной

театральной семьи. Так родился «Кавардак — кому за...» — студия для тех, кому уже есть что сказать со сцены.

В состав вошли:

- выпускники «Кавардака» старше 17 лет — те, кто прошёл школу детских спектаклей, фестивалей и творческих поисков;
- взрослые любители театра — люди, для которых сцена стала способом самовыражения уже в зрелом возрасте.

Сегодня в студии около 30 участников, и это не статичная цифра — коллектив постоянно пополняется новыми лицами, но сохраняет верность изначальной идее: театр объединяет.

Путь от детской мечты к взрослой сцене

Переход из детской студии во взрослую — это не формальность, а качественный скачок. В «Кавардаке» ребята учились основам актёрского мастерства, раскрепощались, познавали радость игры. В «Кавардаке — кому за...» они уже осмысленно работают с материалом, ищут глубину в ролях, экспериментируют с формами.

Что меняется при переходе:

- Репертуар. Если в детской студии много сказок и игровых спектаклей, то здесь — серьёзные драмы, классика и современные пьесы с глубоким подтекстом. Например, «Женитьба Фигаро» Бомарше или «Восточная повесть» по поэме Лермонтова «Демон».
- Глубина проработки ролей. Актёры уже не просто «играют персонажа», а пропускают его через себя, ищут личные параллели, спорят о трактовках.
- Ответственность. В детской студии многое берут на себя педагоги, во взрослой — студийцы сами участвуют в создании спектаклей: от эскизов декораций до режиссёрских идей.
- Формат взаимодействия. Если в «маленьком кавардаке» отношения строились по схеме «учитель — ученик», то здесь это творческое партнёрство равных.

Разделение студий «Кавардак - кому за...» — новая концепция

До 2022 года обе студии находились под руководством Валерии Новиковой и имели единую концепцию с условным разделением по возрасту. Сейчас это два самостоятельных коллектива с разными творческими подходами: детская студия «Кавардак» (руководитель — Ирина Кочетова) и взрослая студия «Кавардак. Кому за...» (руководитель — Ольга Верченова).

Сравнительная характеристика студий

Разделение студий стало естественным следствием их творческого развития:

Разные аудитории. Детская студия работает с юными актёрами 6–16 лет и их семьями, взрослая — с молодёжью и взрослыми 18+.

Противоположные задачи. В детской студии приоритет — воспитание и развитие, во взрослой — художественное высказывание.

Разная эстетика. Яркие, понятные формы против концептуальных экспериментов.

Различные темпы работы. Быстрая смена репертуара у детей против глубокой проработки материала у взрослых.

Отдельные сообщества. У каждой студии сформировалась своя публика, партнёры и медийный образ.

Критерий	Детская студия «Кавардак» (рук. Ирина Кочетова)	Взрослая студия «Кавардак кому за...» (рук. Ольга Верченко)
Режиссёрское направление	Педагогический театр: обучение через игру, акцент на развитие базовых актёрских навыков	Авторский театр: экспериментальные постановки, работа с современной драматургией

Стиль постановок	приобщить детей к классике через зрелищность и эмоциональную глубину, сохранив воспитательный потенциал литературы.	Концептуальные спектакли, часто в жанре вербатим или документальный театр. создание спектаклей-метафор, где внешняя сюжетная линия лишь повод для исследования экзистенциальных вопросов. Главная цель — не развлечь, а побудить зрителя к рефлексии.
Репертуар	Классические сказки, детские пьесы, музыкальные спектакли	Современная драматургия, социальнозначимые темы, адаптации классики в новом ключе
Методика воспитания	Система игровых тренингов, развитие фантазии и раскрепощение	Глубокий психологический анализ ролей, работа с подтекстом и метафорами
Формат выступлений	Традиционные спектакли для детской аудитории, интерактивные программы	Экспериментальные форматы: перформансы, иммерсивные спектакли, уличные постановки
Работа с текстом	Чёткая структура, ясные характеры, понятные мотивы	Многослойные тексты, открытые финалы, работа с недосказанностью
Сценография	Яркие декорации, костюмы-образы, зрелищность	Минимализм, использование подручных материалов, метафоричность
Взаимодействие с аудиторией	Прямое общение, вовлечение зрителей в действие	Создание атмосферы соучастия без прямого контакта
Цели участия	Развитие творческих способностей, социализация, получение базовых театральных навыков	Исследование актуальных социальных тем, самореализация через искусство, профессиональный рост

Назревает вопрос о смене названия, сейчас руководитель народной театральной студии «Кавардак кому за...» Ольга Верченева объявила конкурс среди участников на новое название театральной студии. Идет процесс выбора названия.

Живые истории: когда театр становится судьбой

Многие участники «Кавардака — кому за...» рассказывают, что студия стала для них местом силы. Например, некоторые пришли в студию робкими не уверенными шагами, а теперь уверенно ведут мастер классы для новых поколений актёров.

Есть и те, для кого театр из хобби превратился в профессию. Выпускники студии поступают в театральные вузы — например, Илья Шкредь и Василиса Кадочникова стали студентами Школы студии МХАТ. Но даже если сцена не становится профессией, она остаётся важной частью жизни.

Творческая эволюция: от ученичества к соавторству «Кавардак — кому за...» — новая, зрелая форма.

Здесь:

- Сохраняются традиции. Например, принцип выбора пьес — «цепляет — не цепляет» — работает и для взрослых.
- Появляются новые форматы. Студия смело экспериментирует: от мюзикла «Рождественское чудо» до читки с озвучкой в «Сказках Пушкина».
- Развивается социальная активность. Участники проводят мастер классы (как для белгородских детей в «КОСМОСе»), участвуют в просветительских проектах («Стихи Победы» с телеканалом «Новый век»).

Театр для взрослых: пространство самореализации и диалога

Народная студия «Кавардак — кому за...» даёт взрослым участникам возможность:

-Найти баланс между рутинной и творческой деятельностью. Театр становится местом, где можно отвлечься от повседневных забот и погрузиться в процесс созидания.

-Реализовать давнюю мечту. Многие приходят в студию, вспоминая детское желание стать актёром, — и воплощают его, несмотря на возраст.

-Развивать эмпатию. Работа над ролями требует глубокого понимания мотивов персонажей, что делает человека более чутким к окружающим.

-Тренировать критическое мышление. Анализ пьес, поиск трактовок, споры на репетициях учат видеть множественность интерпретаций и отстаивать свою точку зрения.

-Получать терапевтический эффект. Играя на сцене, человек проживает сложные эмоции в безопасной обстановке, что помогает переосмыслить личный опыт.

-Расширять круг общения. Студия объединяет людей с общими интересами, создавая атмосферу семьи и поддержки.

-Участвовать в социальном диалоге. Через спектакли поднимаются важные темы — от классических нравственных дилемм до современных проблем, что позволяет зрителю задуматься и обсудить их.

-Поддерживать интеллектуальную активность. Заучивание текстов, работа с подтекстом, освоение новых техник актёрского мастерства стимулируют мозг.

-Выходить за рамки привычного. Взрослые участники пробуют себя в разных жанрах — от комедии до драмы, — и открывают в себе неожиданные таланты.

-Для участников «Кавардака — кому за...» театр — это не хобби ради развлечения, а способ оставаться в тонусе, развиваться и находить единомышленников.

Эти два коллектива —такие разные, но это яркий пример того, как театр может стать не просто хобби, а образом жизни, объединяющим людей разных возрастов и судеб. Их история продолжается, и впереди — новые постановки, проекты и победы.

PS: 27, 28 февраля в ДК «Знамя труда» - у коллектива «Кавардак кому за...» показ «Точка бифуркации» -это спектакль о моменте выбора История первого чувства, о том, как научиться слышать друг друга без слов...

Режиссер
ТОГБУК "НМЦ НТ и Д", член СТД РФ (ВТО)
Е.В. Макарова