

УДК 371.8

Е.Н. МОСКАЛЕНКО
(moskalenkoE01@yandex.ru)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

МЕТОДЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ*

Исследуются особенности применения театральной педагогики в процессе обучения, преимущества и недостатки данных методов. Выделены технологии, наиболее используемые в школьной среде. Рассмотрена модель преемственности внедрения методов театральной педагогики в воспитательное пространство школы.

Ключевые слова: театр, пространство школы, преемственность, театральная педагогика, творческий подход.

Уже довольно продолжительное время театральное искусство играет значимую роль в жизни общества, т. к. оно сочетает в себе как образную систему актуализации ценностей человеческой жизни зрителя и актера, так и формирование на личностном уровне ценностного отношения к действительности, художественной и культурной компетентности, эстетического сознания, потребности к самореализации и самосовершенствованию.

Задача образовательной организации – создать пространство для самореализации школьников, т. е. разработать цели, содержания и формы таких работ, которые создают комфортную педагогическую среду или пространство. Обязательным условием создания комфортного творческого пространства в рамках школы становится совместная работа на развитие определенных нравственных ценностей, а также разработка ресурсов (материальные, кадровые, информационные). Так, в условиях возрождения интереса к воспитанию и пониманию его роли для развития общества уже недостаточно говорить о необходимости центрирования воспитательного процесса на личности ребенка, ведь добиться успехов без реальных механизмов воспитания невозможно. Воспитать всесторонне развитую личность может помочь театральная педагогика.

Театральная педагогика выступает инструментом адаптации ребенка к жизни в социуме, т. к. успех постановки зависит не от одного человека, а от качества работы целой команды: режиссера, актеров, декораторов, художников, осветителей, музыкальных редакторов и т. п. Таким образом, каждый ученик достаточно быстро осознает, что он несет ответственность за успех деятельности всего творческого коллектива. Школа, в свою очередь, предоставляет ему пространство для реализации под чутким руководством учителя.

Согласно Ю.И. Рубиной, театральная технология представляет собой «систему средств организации влияния театрального искусства на личность, направленную на актуализацию диалогических отношений между равноправными субъектами целостного художественно-эстетического пространства» [9, с. 21]. Театральная педагогика создает наиболее благоприятные условия для улучшения эмоционального микроклимата в школьной среде, налаживанию контактов в коллективе.

Театральная педагогика, главным средством которой является драматическая игра, речевая деятельность, мотивация, отсутствие принудительности – это глубоко личностная индивидуализированная творческая деятельность, обучение и воспитание в коллективе и через коллектив, развитие психических функций и способностей учащихся через развлечения.

В процессе постановки спектакля можно осуществить различные организационные формы работы: индивидуальную, парную, групповую, коллективную. Театр может активизировать большое количество учеников. С его помощью можно решать одну задачу (совершенствовать лексические, грам-

* Работа выполнена под руководством Сергеевой Е.В., кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

матические, фонетические навыки) или же целый комплекс задач: формировать речевые навыки, развивать наблюдательность, внимание, творческие способности.

Кроме того, среди театральных технологий в работе с учащимися подросткового возраста и старшеклассников следует рассмотреть социально-психологический театр как групповую форму коррекционно-развивающей и профилактической деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение социальных, социально-педагогических, психологических проблем, коррекцию, развитие, адаптацию через эмоционально окрашенное театральное действие. Основными формами социально-психологического театра являются форум-театр, плейбек-театр, театр «равный равному», социальные миниатюры и т. д. Кратко опишем каждую из форм.

Самой распространённой формой театральной педагогики является *кружок*. Это направление внеурочной деятельности использует театральное искусство для углубленного изучения школьной программы. Дети готовят спектакли, основанные на литературных произведениях, что помогает им лучше понять и прочувствовать изучаемый материал.

Анализ литературы и практики работы школьных театральных студий позволил выделить наиболее востребованные театральные технологии:

– *игровые технологии* (исходя из родственной природы игры и театра, игры и актерской игры); разновидностью, адекватным подростковому возрасту и потребностям школьников на этом этапе возрастного развития, являются деловые игры в различных проявлениях, например, игры-драматизации, построенные на вхождении школьника в воображаемую воспитательную ситуацию, а далее – действие в этой ситуации с позиции определенного персонажа. Ожидаемый воспитательный эффект игр-драматизации как разновидности деловых игр – «активное развитие у подростков эмпатии и рефлексии в моделировании реальных жизненных ситуаций, способности адекватной самооценки; деловые игры способствуют развитию у подростков эмпатии и рефлексии в моделировании» [3, с. 48]. Игровые театральные технологии в профилактической работе с учащимися подросткового возраста и старшеклассников следует рассмотреть как групповую форму коррекционно-развивающей и профилактической деятельности, имеющую целью пропаганду здорового образа жизни, предупреждение социальных, социально-педагогических, психологических проблем, коррекцию, развитие, адаптацию.

Разновидностью деловых игр является форум-театр, плейбек-театр, социальные миниатюры и т. д. Социально-психологический театр предполагает «совместные усилия зрителей и актеров по поиску правильного пути решения проблем жизни. Основная его задача – заставить зрителя ощутить эффект личностного включения в события» [5] и поверить в реальность действия на сцене. На основе форум-театра лежат реальные жизненные ситуации, разыгрываемые актерами перед зрителями. Форум-театр основан на не конкретном сценарии или инсценизации конкретного литературного сюжета, а именно на взаимодействии актеров и зрителей, которые могут развивать содержание и собственную тему. Зрители могут не только познакомиться с трудной проблемной ситуацией, как в интерактивном театре, или получить информацию, как во время тренинга, но и разработать алгоритм, создать модель успешного поведения в сложной, на первый взгляд безысходной ситуации. Характерным элементом системы форум-театра является непосредственное участие зрителя в происходящем на сцене событии. Любой может сказать «стоп», выйти на сцену и заменить одного из актеров, следовательно, изменить поведение действующих на сцене персонажей. Особая роль и место в форум-театре отводится ведущему, который «стимулирует участников спектакля к поиску идей и развивает их, используя открытые вопросы для поддержания диалога» [12, с. 47]. Если рассматривать данную технологию и применять во внеурочной театральной деятельности в общеобразовательной школе, то данную технологию можно использовать как метод раскрепощения учащихся на сцене, как метод знакомства с участниками театрального кружка.

– *театрально-импровизационные технологии*, близкие по содержанию играм-драматизациям (или форум-театру), выстраиваясь на «вхождении участника (подростка) в жизненный контекст

конкретного персонажа художественного произведения, который далее служит предметом эстетического преобразования» [1, с. 89]; (отметим: театральные импровизации изучаются преимущественно в контексте психо- и социодрамы) – как технологии социализации именно детей подросткового возраста). Особенность плейбек-театра состоит в том, что на сцене играют «актеры», а сценарии приносят зрители. На его основе лежат «спонтанная игра и импровизация актеров, воплощение в жизнь рассказов зрителей о реальных событиях, происходящих в их жизни. Такая идея конкретизируется в том, что личный опыт каждого человека достоин внимания, рассказанная история может научить новому, быть полезной как для самой рассказавшей личности, так и для других» [Цит. по 8, с. 47]. Увидев «свою» проблему со стороны, зритель может найти из нее выход и неизвестные ранее пути решения. В таком мероприятии можно использовать учащихся, которые играют на сцене уже достаточное время (несколько месяцев и больше), а также приглашать на мероприятие одноклассников или других учащихся классов (7–11-е классы), но обязательно устраивать такие встречи в узком кругу, чтобы школьники поделились своими проблемами и переживаниями. Актером в данном случае может выступать социальный педагог или школьный психолог, чтобы сразу дать совет.

– *технология «школа риторики»*, направленная на воспитание культуры и техники речи. С давних времен успешно философами разрабатывались проблемы эффективной устной убеждающей речи в ситуации публичной коммуникации, именно так возникла классическая гуманитарная наука «риторика» – наука об ораторском искусстве. Использование драматургического материала в педагогической практике подразумевает не непосредственную театральную деятельность, а школу риторики, т. е. риторика является своеобразным «представителем» искусства, которая ближе всего стоит к искусству театра и имеет воспитательное значение. Таким образом, учителя, преподающие театральную деятельность, должны сами помочь детям развить культурные навыки, навыки риторики, а для этого помогут источники – эллинистически-римская культура, на которой основаны многие методы в образовательной среде.

– *этнокультурные технологии*, направленные на оптимизацию познания и присвоения школьниками национальных фольклорных традиций благодаря их театрализации. Фольклорно-этнографический театр как одна из форм такой технологии кроет в себе «закодированную» информацию, раскодирование которой направляет воспитанника к смежным сферам художественного знания и за пределы искусства, «стимулирует творческий поиск, воспитывает инициативу, самостоятельность мышления» [4, с. 41], а прежде всего – патриотические чувства. Выбор театрального искусства как средства этнокультурного воспитания очерчен тем, что «искусство театра в воспитательном и образовательном процессе позволяет в определенной степени решить проблему эстетического воспитания и многие другие проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения» [11, с. 118]. Народное искусство является неисчерпаемым источником воспитания подрастающего поколения.

– *технологии воспитания активного зрителя*, т. е. зрителя-создателя спектакля (зародил этот метод К.С. Станиславский), следовательно, субъекта культуротворческих процессов. Данная театральная технология отменяет, уничтожает «воображаемую» четвертую стену между актерами и зрителями классического привычного нам театра, чтобы сценическая условность не мешала поставить зрителя на место главного героя. Именно этот прием-переход зрителя в роль «зрителя-актера» называется «вмешательством». Благодаря «вмешательству», «зрители-актеры» «через разыгрывание ролей находят и формируют реалистичный выбор путей решения определенных проблем» [12, с. 72], возникших и таким образом осуществляющих работу школьников и учителя.

– *технологии организации познавательного творчества* (например, в деятельности кружков истории театра; театрального дела в школе). Театр является искусством, которое «создает незабываемые образы и оказывает на зрителей наиболее сильное эмоциональное влияние посредством использования целого арсенала художественных средств разных видов искусства (литературы, музыки, живописи, хореографии и т. п.)» [13]. Изучение школьниками искусства театра, в частности, его исто-

рии с параллельным привлечением к реализации приобретенных знаний в практической театрально-творческой работе, способствует формированию креативных качеств, ознакомлению с лучшими достижениями мировой и отечественной художественной культуры, усвоению общечеловеческих ценностей. Руководители любительских театральных кружков, детских театров, преподаватели школьных курсов художественного направления считают, что знакомство с искусством, в частности театральным, должно начинаться с младшего школьного возраста и сопровождать ребенка в течение всего времени пребывания в школе. Конечно, психологические особенности младшего, среднего, старшего школьного возраста обуславливают необходимость применения разных приемов и методов, форм театрально-творческой работы с детьми в тот или иной возрастной период.

– *технология театрализации учебно-воспитательного процесса школы*, которая выступает как системообразующая по отношению к остальным художественно-эстетическим воспитательным технологиям. Фактически это технология организации действия художественно-эстетического пространства заведения как модели – эстетизации мышления воспитанника, основывающаяся на многоаспектном общении, которое будет побуждать каждого школьника к проявлению инициативы, фантазии. Человек с недостаточно развитым творческим мышлением в условиях реальной жизни испытывает трудности в принятии решений в нестандартных ситуациях. Для того чтобы вывести поисково-исследовательскую и творческую деятельность старшеклассников на более высокий уровень необходимо: «предлагать учащимся разнообразные задачи эвристического характера, ставить проблемы, на которые невозможно дать однозначный ответ, помогать школьникам формулировать собственное мнение относительно сущности осваиваемого вопроса, стимулировать любознательность, поощрять высказывания оригинальных идей» [2, с. 35].

– *театр движений. Владение телом в школьном театре*. В реализации педагогической технологии «Театр движения» «большое значение имеет слияние физического воспитания и создание образов, разыгрываемых детьми» [10, с. 79]. Творчески настроенный педагог может создать ситуацию, при которой дети будут чувствовать себя как бы в сказочной или конкретной местности, в любой исторической ситуации, в роли любого персонажа. Например, используя гимнастические скамьи, можно увлеченно играть в смелых матросов, готовить фрегат к отплытию. Эта технология раскрепощает детей, помогает раскрыть творческий потенциал и фантазию. Данную технологию можно использовать как физминутку или как начало самих занятий в театральном кружке.

– *театр теней*. Это игровая театральная технология, которая способствует развитию творческих способностей ребенка. Таких, как воображение, память, абстрактное мышление, внимание, художественные, актерские и сценарные способности. Хотя теневой театр и является очень древним видом искусства, однако в современных образовательных учреждениях на внеурочных занятиях он практически не используется. Дети на внеурочных занятиях в театральном кружке развивают и творческое начало, делая теневые фигурки из бумаги, вырезают их, приспособливают к ним палочки для вождения. Создавая куклу для теневого театра, школьники ищут самое выразительное, индивидуальное выражение своих персонажей. Театр теней развивает у ребенка усидчивость, фантазию, концентрацию внимания, развивает абстрактное мышление. Руки ребенка конкретные, реальные, а на освещенной стене из пальцев создается образ и это уже не руки, а какое-то животное, которое еще и двигается, может лаять и шевелить ушами. Использование театра теней подходит не только для организации внеурочной деятельности для начальной школы, но и для среднего звена.

– *мультимедийные и визуальные театральные технологии*. Одной из определяющих тенденций современной сцены является превалирование визуального образа (видеоряда) над рядом вербально-содержательным. Клиповое мышление современных детей также определяет данную технологию. Важно заинтересовать детей, поэтому, если образовательное учреждение и учитель может организовать элементы данной технологии, то это будет ярким элементом в театральной деятельности детей. Использование того или иного вида театральных технологий во многом зависит от возрастных осо-

бенностей ребенка, т. к. при работе с детьми средней школы необходимо учитывать ряд социально-психологических особенностей этого возраста. Сегодня получила массовое развитие и распространение инновационная инженерия (проекторы, кино- и мультимедийные экраны, лазерное оборудование) и соответствующее цифровое программное обеспечение. Массовое внедрение мультимедийных технологий явилось одним из определяющих признаков современного драматического театра. Участвуя в создании мультимедийных элементов для спектакля, учащиеся осваивают основы видеомонтажа, звукорежиссуры и компьютерной графики.

Какую бы форму театральной педагогики не выбрал преподаватель в качестве основной, он не двинется вперед без модели преемственности: необходимо разработать, научить, передать опыт. Ю.А. Кустов [7] определил ряд ключевых правил для эффективной реализации принципа преемственности в обучении. Наиболее важными он считает следующие шаги:

1. Определение траектории развития: четко обозначить ключевые этапы становления личности, развития её качеств и освоения различных видов деятельности.
2. Установление ориентиров: определить начальный и желаемый (конечный) уровень развития личности или навыков в конкретной области.
3. Выявление разрыва: обнаружить несоответствие между потенциалом развития ученика и его текущим уровнем умений.
4. Выделение ключевых элементов: определить основные компоненты курса (разделы, темы), которые необходимо усвоить, включая факты, понятия и закономерности.
5. Актуализация знаний: обеспечить воспроизведение и использование ранее усвоенных базовых понятий и навыков.
6. Оптимизация процесса обучения: подобрать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для плавного перехода от начального к желаемому уровню.
7. Установление связей: показать взаимосвязь между новыми понятиями и уже имеющимися знаниями и умениями.
8. Практическое применение: активно использовать сформированные понятия в практической деятельности, включая их в процесс формирования новых понятий и решения задач.

Передачу театрального опыта в рамках школьного кружка мы представили в качестве схемы, назвав этот процесс «Процессуальная модель преемственности в театральном пространстве» (см. рис.).

Рис. Модель процесса внедрения методов театральной педагогики в воспитательное пространство школы

Рассмотрев различные виды театральных технологий, которые используют во внеклассной деятельности заведения общего среднего образования, следует отметить, что они могут быть направлены на создание художественно-эстетического пространства заведения с использованием внутренних ресурсов коллектива (школьные мероприятия с элементами театрализаций, театрально-сценическое творчество учащихся и т. п.). Итак, для развертывания личностного потенциала школьников необходимо создавать надлежащие условия и применять ресурсы социально-педагогической деятельности.

Литература

1. Антонова О.А. Игровое пространство образования: школьная театральная педагогика // Изв. Российс. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2005. Т. 5. № 12. С. 335–344.
2. Афонькина Ю.А. Психолого-педагогические проблемы дидактической игры. Мурманск: МГПИ, 1995.
3. Быков М.Ю., Никитина А.Б. Театр – это кафедра... но не только! // Образование в современной школе. 2008. № 7. С. 46–52.
4. Григорьева О.А. Школьная театральная педагогика как социально-культурный феномен: дисс. ... д-ра пед. наук. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств, 2006.
5. Еделева Е. Форум-театр. Интерактивная техника групповой работы // Школьный психолог. 2004. № 15(159). [Электронный ресурс]. URL: <http://psy.1september.ru/index.php?year=2004&num=15> (дата обращения: 27.11.2024).
6. Князькина Н.Х. Реализация творческого потенциала актера средствами психофизического тренинга // Омский научный вестник. 2013. № 3(119). С. 223–227.
7. Кустов Ю.А. Единство обучения и воспитания как педагогический принцип. Единство обучения и воспитания: сб. науч.-методич. работ. Самара: Самар. гос. профессион.-педагогич. колледж, 1998.
8. Никитина А.Б. Театральная педагогика в образовании в России и за рубежом // Школьные технологии. 2019. № 5. С. 47–51.
9. Рубина Ю.И. Театр и подросток. М.: Просвещение, 1979.
10. Рыбина О.В. Школьный театр как педагогическая среда формирования компетенций школьников // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 3. С. 39.
11. Тетерский С.В. Воспитание патриота России: науч.-метод. пособие. М.: Прогресс, 2017.
12. Чистякова Е.В. «Форум-театр» как групповая форма работы // Психология, социология и педагогика. 2015. № 3(42). С. 67–69.
13. Шушарина М.Ю., Мирошниченко Е.М. Инновационный проект «Школьный театр как средство развития личности школьника и его творческой индивидуальности» // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2013. № 4. С. 70–79.

EKATERINA MOSKALENKO

Volgograd State Socio-Pedagogical University

THE METHODS OF THEATRE PEDAGOGY IN THE EDUCATIONAL SPACE OF SCHOOL

The peculiarities of use of theatre Pedagogy in the educational process, the advantages and disadvantages of this method are studied. The technologies, most used in the school environment, are identified. The model for the continuity of integrating theatrical pedagogy methods into the educational space of school is considered.

Key words: theatre, school space, succession, theatre Pedagogy, creative approach.