

Овчинникова Елена Самсоновна

преподаватель

МБОУ ДО «Атлашевская детская школа искусств»

Чебоксарского района Чувашской Республики

п. Новое Атлашево, Чувашская Республика

DOI 10.31483/r-97821

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье предлагается новая междисциплинарная направленность внедрения школьного театра в систему культуры и образования учебного учреждения, анализируются исторические аспекты и перспективы развития, учитываются этапы включения театра в образовательное пространство школы.

Ключевые слова: школьный театр, школа, спектакль, образовательное пространство.

Школьный театр как феномен культуры и образования имеет значительный потенциал для универсального влияния на личности, как это развить творческие личности динамического типа вносит свой вклад, идентифицируется с его родной культурой и принимает универсальные гуманистические ценности [2, с. 51].

Российская школа сейчас переживает один из самых драматических периодов в своей истории.

Были разрушены структуры тоталитарного государства и, следовательно, хорошо функционирующая система управления образованием. Безнадёжно устаревшие программы и учебники, метод «вопрос – ответ» для передачи регламентированных знаний, навыков и умений. Учителя и философы предлагают разнообразные концепции образовательного процесса, учителя-новаторы – оригинальные методы и приемы обучения. Возникают разные типы школ: государственные, частные и альтернативные. При этом вопрос о целях, содержании и методах обучения остается открытым и волнует не только домашнюю школу, но и актуален во всем мире. Необходимость построения школы нового типа,

отвечающей потребностям общества в культурной личности, способной свободно и ответственно выбирать свое место в этом противоречивом динамично меняющемся мире. Видимо, речь идет о формировании новой образовательной парадигмы, нового мышления и нового творчества в образовании [4, с. 58].

В отличие от образовательной школы, передающей знания, новая школа направлена на передачу культурного опыта поколений. А это значит – опыт жизни в культуре, общение с людьми, понимание языков культуры – словесно, научно, художественно в такой школе. И эта тенденция сегодня явно усиливается – искусство будет играть особую роль, поскольку человечество отражается в его образах на протяжении всей мировой истории, а сегодняшний человек узнает себя в лицах прошлого [1, с. 49].

На сегодняшний день сложно недооценивать потенциал школьного театра в системе культурного и образовательного процесса. Процесс внедрения и реализации феномена «школьный театр» в образовательный процесс плодотворно исследуется на протяжении многих лет.

Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством погружения в другое время и открытия неизведанных граней современности. Он помогает включать моральные и научные истины в практике общения, учит быть самим собой и «другим», чтобы превратить себя в героя и жить много жизней, духовных коллизий, драматические испытания характера.

Школьный театр – это средство развития у подростка творческих наклонностей и способностей как в области восприятия и оценки произведений искусства, так и в собственном творчестве. Он развивает внимательность, наблюдательность, способность фантазировать [6, с. 39].

В современной школе развивающий и воспитательный потенциал школьного театра используется недостаточно по ряду причин. Многие из них связаны с материальным состоянием школы, слабой технической оснащённостью всего учебного процесса и, в частности, с тематикой художественного цикла, другие связаны с методической организацией деятельности, с формальным использованием искусства в школьном классе.

В школе не используются в полной мере содержательные возможности школьного театра, так как нет достаточно полного и глубокого обоснования в педагогике и нет специально подготовленных кадров. К сожалению, школьный театр сегодня – это не более чем внеклассная «самодеятельность», своего рода «развлечение». И это связано с тем, что школа ориентирована на передачу знаний, развитие интеллекта, а не на личность молодого человека во всей полноте его качеств. Это приводит к формированию «технократического мышления» студентов, обеднению их воображения, ограниченности воображения как основы творчества, что, в свою очередь, отражается на общем развитии личности и снижает его художественную и творческую активность. Основная причина невосприимчивости школьного театра кроется в последствиях тоталитарной образовательной парадигмы, в которой ребенок выступает в качестве пассивного учебного объекта и доминирует в мире со всеми своими способностями – пластикой, голосом, словом и т. д. – школьный театр может и должен стать активным инструментом обучения, важнейшей частью учебной и воспитательной деятельности школы [4, с. 52].

Театр как вид искусства в его историко-культурных проявлениях, социально-психологических и эстетических функциях, биоразнообразии и жанровых реформах в аспектах творчества режиссеров и актеров исследован чрезвычайно широко и достаточно подробно (А.Д. Авдеева, Б.В. Варнеке, З.Я. Корогодский, П. Марков, Б.А. Смирнов, К.С. Станиславский, А.Я. Таиров, Г.А. Товстоногов, А.В. Эфрос) [7, с. 34].

Проблемы школьного театра имеют свою библиографию: она либо содержится в театральной литературе, либо учитывает исторические аспекты ее развития, либо посвящена психолого-педагогическим вопросам педагогического воздействия театральной деятельности, либо содержит конкретные методические рекомендации.

Возрождение интереса к школьному театру в последнее десятилетие связано с переизданием его репертуарных текстов в новой интерпретации, вопросами места школьного театра в системе русской культуры. Большой вклад в разработку

проблемы воспитания детей через театр внесла практическая деятельность – Т.П. Андреева, Т.Л. Ара-Бова, И.Н. Гостева, М.Г. Дубровина [8, с. 27].

Анализ научно-методической литературы, так или иначе относящейся к школьному театру, показывает, что недостаточно освещены и не разработаны такие проблемы деятельности школьного театра, как:

- согласование принципов работы школьного театра с возрастными психологическими особенностями старшеклассников;
- художественно-педагогические принципы проведения школьных спектаклей со старшеклассниками;
- принципы формирования репертуара школьного театра и педагогические требования к нему;
- особенности деятельности педагога-постановщика школьного театра.

Школьный театр – это особый вид учебно-педагогической деятельности ученика и преподавателя, требующий собственной системы методических приемов и приемов, позволяющих органично интегрировать творчество театра в целостный образовательный процесс.

Театр – это суть взаимодействия актера и зрителя; эта существенная характеристика неизбежно присутствует во всех определениях театра, предлагаемых его теоретиками и практиками, которые обычно подчеркивают важность одной из двух тем этого взаимодействия [9, с. 62].

Воспитательная функция театра реализуется через моделирование личностного типа, присущего данной культуре. Все культурные идеи (космогонические, политические, моральные, религиозные, философские, художественные) оживают в театре и персонифицируются.

Когда мы обращаемся к просвещению истоков школьного театра в культуре, мы неизбежно рассматриваем движение театра как вида искусства, зависящее от характера отношений между аудиторией и сценой, аудиторией и актерами.

Школьный театр выступает как явление культуры и обусловлено особенностями его исторического развития. Возникновение школьного театра может быть связано с его синкретическим присутствием в первобытной культуре и

прослеживается образовательная и общественная функция старого театра: от функциональной обособленности школьного театра в средние века до возникновения самостоятельного театрального жанра в эпоху барокко и установления его образовательной функции, нравоучительной, воспитательной роли в эпоху Просвещения до теоретического понимания школьного театра как образовательной проблемы в конце XIX – начале XX вв.

В России традиции школьного театра оформились в школах в первой половине XVII века, создав «братства», отстаивавшие самобытную национальную культуру, язык, литературу и повседневную жизнь [8, с. 105].

Школьный театр помог решить ряд образовательных задач: обучение живому разговорному языку; достижение определенной степени свободы обращения; обучение выступать перед обществом как ораторы, проповедники.

Школьные спектакли студентов Хирургического училища вошли в историю русского театра.

Школьный театр органично вошел в культурную систему своего времени, вобрав в себя многие ее основные черты и выступив в качестве основного связующего звена между культурой и образованием.

С самого начала школьный театр пережил годы признания и подъема, периоды забвения и упадка на пути своего развития. В XIX веке Министерство просвещения спонсировало торжественные представления на сценах привилегированных учебных заведений.

В настоящее время, когда зарождается педагогика сотворчества и сотрудничества, активно и широко изучается проблема педагогического воздействия школьного театра на личность подростка [6, с. 52].

Драматическая работа с детьми решает их собственные образовательные проблемы, включая ученика и учителя, чтобы усвоить модель мира, которую строит школа. И тогда школьный театр развивается как метод приобщения ребенка к мировой культуре, который осуществляется по возрастным группам и включает проблемную и целевую интеграцию дисциплин научного,

социогуманитарного и художественно-эстетического циклов. Работу школьного театра здесь можно рассматривать как универсальный способ интеграции.

Мы предлагаем не «насыщать» систему театрального образования в школе всеми возможными формами и методами, а предоставить школе выбор, который зависит от опыта и энтузиазма учителя и учеников. Чтобы педагог сделал такой выбор, он должен видеть перспективу в театральной работе. Актуализация проблем школьного театра приводит к необходимости повышения квалификации педагога-постановщика школьного театра.

Список литературы

1. Авдеева В.В. Зарубежное искусство XX века. Архитектура: учеб. пособие для вузов / В.В. Авдеева. – М.: Юрайт, 2017. – 110 с.
2. Авдеева В.В. История зарубежного искусства. Архитектура XX века: учеб. пособие для вузов / В.В. Авдеева. – М.: Юрайт, 2017. – 112 с.
3. Агрatina Е.Е. История зарубежного и русского искусства XX века: учебник и практикум для СПО / Е.Е. Агрatina. – М.: Юрайт, 2019. – 317 с.
4. Агрatina Е.Е. Искусство XX века: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.Е. Агрatina. – М.: Юрайт, 2018. – 317 с.
5. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е.Я. Басин, В.П. Крутоус. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 251 с.
6. Волынский А.Л. Жизнь Леонардо Да Винчи / А.Л. Волынский. – М.: Юрайт, 2019. – 422 с.
7. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вельфлин; пер. А.А. Франковский. – М.: Юрайт, 2019. – 296 с.
8. Вельфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. Вельфлин; пер.: Л.И. Некрасова, В.В. Павлов. – М.: Юрайт, 2019. – 181 с.
9. Деменова В.В. Доисламское искусство Индии: учеб. пособие для вузов / В.В. Деменова. – М.: Юрайт, 2019. – 115 с.
10. Ильина Т.В. Введение в искусствознание: учебник для вузов / Т.В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М.: Юрайт, 2019. – 201 с.