

DOI 10.31483/r-112753

Манасырова Елена Михайловна

**РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ**

Аннотация: в главе изучаются и анализируются вопросы профессиональной компетенции и профессиональной подготовки руководителей школьных театров. Анализируются образовательные технологии, применяемые при организации профессиональной подготовки педагогов-режиссеров в высших учебных заведениях творческой и педагогической направленности. Образовательная технология творческой педагогической мастерской рассматривается как педагогическая системная категория. Определены структурные компоненты и этапы разработки и реализации образовательной технологии. Обозначены принципы профессиональной деятельности мастера творческой педагогической мастерской.

Ключевые слова: школьный театр, руководитель школьного театра, педагог-режиссер, образовательная технология, творческая педагогическая мастерская, принципы профессиональной деятельности.

Abstract: the chapter examines and analyzes the issues of professional competence and professional training of school theater managers. The chapter analyzes educational technologies used in the organization of professional training of teachers-directors in higher educational institutions of creative and pedagogical orientation. The educational technology of the creative pedagogical workshop is considered as a pedagogical system category. The structural components and stages of the development and implementation of educational technology are determined. The principles of professional activity of the master of the creative pedagogical workshop are outlined.

Keywords: school theater, head of the school theater, teacher-director, educational technology, creative pedagogical workshop, principles of professional activity.

В 2018 году в Российской Федерации был разработан федеральный проект «Успех каждого ребенка», который в дальнейшем стал неотъемлемой частью Национального проекта «Образование» [7]. Суть инновационного проекта заключается в развитии системы дополнительного образования и предоставлении условий каждому ребенку Российской Федерации для воспитания гармонично-развитой и социально-ответственной личности. В ходе реализации этой цели создается доступная, эффективная и справедливая система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Одним из направлений, призванных разнообразить систему дополнительного образования детей и молодежи, обеспечить ее доступность,

удовлетворить творческие потребности учащихся, помочь в их физическом и творческом развитии, предоставить ребенку условия и возможности для самореализации, раскрыть и, в дальнейшем, совершенствовать его творческие способности, является развитие системы школьных театров в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

С 2018 года опубликовано множество научных статей и результатов научно-практических и прикладных исследований, в которых рассматриваются вопросы проектирования содержания деятельности школьных театров, их стратегических целей и сверхзадач, вопросы адаптации и социализации подростков и молодежи средствами школьных театров. Но, к сожалению, в большом объеме научного материала практически не рассматриваются, пожалуй, важнейшие вопросы для развития школьных театров в Российской Федерации, а именно: «Кто же может быть руководителем школьного театра, способным реализовать весь потенциал этого нового творческого пространства?»; «Какими профессиональными компетенциями должен обладать этот специалист?»; «Какой направленности (творческой или педагогической) должно быть высшее учебное заведение, которое возьмет на себя профессиональную подготовку будущего руководителя школьного театра?».

В своих методических рекомендациях ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» [5] отметил,

что на должность руководителя школьного театра, могут быть назначены сотрудники школы, студенты творческих ВУЗов или артисты и режиссеры профессиональных театров. Сегодня в большинстве школ эту должность, действительно, занимают педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы или учителя-предметники, которые ранее вели театральные кружки или занимались организацией творческой деятельности учащихся. Исследуя содержание профессиональной деятельности руководителя школьного театра, мы пришли к выводу, что имеющийся на сегодняшний день кадровый состав образовательных учреждений не обладает достаточным профессиональным потенциалом для решения задач, которые стоят перед самим школьным театром.

Сверхзадача театра в школе не просто «выпустить спектакль», а наполнить пространство школьного театра особым содержанием, которое не просто привлечет одаренных детей, но станет доступным для каждого ребенка, вне зависимости от его возраста, социальной успешности, результатов в учебе и степени развития творческих способностей. Именно поэтому сущность профессии руководителя школьного театра заключается именно в интеграции профессий педагога и режиссера.

В этой связи крайне необходимо открытие новых образовательных направлений, в рамках которых будут использоваться инновационные образовательные технологии для решения задач профессиональной подготовки руководителей школьных театров, которые, по сути, являются педагогами-режиссерами.

Вопросы профессиональной компетенции педагогов и вопросы интеграции педагогики и профессиональной деятельности режиссера в профессиональном театре неоднократно рассматривались в научных трудах ученых-исследователей [1].

Но все эти исследования изучают и анализируют вопросы педагогической составляющей в профессии педагога-режиссера лишь в контексте профессиональной театральной деятельности, отдельно подчеркивая тот факт, что творче-

ский вуз, занимаясь профессиональной подготовкой театральных режиссеров должен учитывать именно педагогическую специфику этой профессии.

В художественных сборниках, содержащих воспоминания известных театральных деятелей, режиссеров театров, драматургов и представителей творческих профессий, описывается опыт работы с актерами. В периодических издания публикуются статьи, рассматривающие вопросы применения авторских режиссерских методик в работе с различными театральными коллективами. Но масштабные научные, практические или прикладные исследования, рассматривающие симбиоз профессий педагога и режиссера в контексте школьной деятельности практически отсутствуют.

В научных работах Э.В. Гусевой [2], П.Ю. Тарасова [9], А.А. Конович[4] рассматриваются вопросы применения различных образовательных технологий при профессиональной подготовке будущих педагогов-режиссеров, но, опять-таки, в творческих вузах и в контексте профессиональной театральной деятельности.

Школьный театр не является и не должен быть профессиональным театром. Это самодеятельное творческое объединение педагогов и учащихся, созданное по аналогии с профессиональным театром, сверхзадачей которого является создание общедоступного творческого пространства, где каждый ребенок, подросток или представитель молодого поколения сможет открыть в себе талант к творчеству, пройти необходимые уровни социализации, сформировать, развить и улучшить художественные способности, навыки познания и коммуникабельность.

Миссия школьного театра, заключающаяся в формировании социально-успешной, творчески обогащенной и психологически стабильной личности выпускника диктует свои требования к профессиональным навыкам руководителя школьного театра, который должен владеть:

– различными театральными приемами, актерскими методами и сценическими техниками;

- широкими профессиональными компетенциями, специальной подготовкой и профессиональным мастерством в сфере педагогики;
- обширной эрудицией и глубокими познаниями в сфере мировой культуры и искусства;
- инновационными образовательными технологиями преподавания мастерства актера, режиссера и дополнительных образовательных программ в творческой сфере;
- знаниями в сфере управления театральным коллективом, необходимыми для эффективной организации культурно-просветительской деятельности самодеятельных театральных коллективов.

Профессионально-важными качествами для педагога-режиссера, который является руководителем школьного театра, являются:

- способность к творческой деятельности;
- способность к управленческой деятельности;
- развитые ораторские способности;
- способности к деятельности с большими объемами информации;
- развитые коммуникативные навыки;
- развитые когнитивные способности;
- способность к деятельности в сфере общения;
- высокий уровень интеллекта и эрудиции;
- активная гражданская и жизненная позиция;
- развитый художественный вкус и чутье;
- способность к визуализации мышления;
- высокий уровень развития проницательности и наблюдательности.

Эти требования формируют определенный заказ к системе высшего профессионального образования, к качеству образовательного процесса, в ходе которого у молодого специалиста сформируются необходимые профессиональные компетенции, раскроется его творческий потенциал [10].

Сегодня одним из актуальных направлений развития и совершенствования вузовского образования является внедрение эффективных педагогических ме-

тодик, приемов, образовательных технологий, позволяющих реализовать эффективных процесс формирования у студентов когнитивных, информационных и аналитических компетенций, овладения навыками самопрезентаций и профессионального самосовершенствования.

Для этого необходимы инновационные образовательные технологии, направленные на усиление творческой составляющей образовательного процесса, полноценную реализацию его личностно-ориентированного потенциала и гармонизацию всех его компонентов.

На наш взгляд, наиболее оптимальной педагогической технологией, которая может применяться в профессиональной подготовке руководителей школьных театров, является творческая педагогическая мастерская.

Современная педагогическая наука и исследования инновационных образовательных технологий дает нам большое количество определений творческой или педагогической мастерской.

В работе И.А. Мухиной [6] говорится о том, что педагогическая мастерская представляет собой особый формат обучения, который предоставляет студенту условия для самостоятельного развития и получения нового знания через совместную деятельность.

И.Б. Жарова [3] в своих исследованиях рассматривает педагогическую мастерскую как инновационную нестандартную форму организации образовательного процесса, которая дает возможность воспитаннику мастерской развить и проявить чувство эмпатии, сопереживания, эмоционально «прожить» совместный процесс творческого созидания. Образовательная технология педагогической мастерской предоставляет возможность смоделировать комфортное творческое образовательное пространство, которое, в том числе, содействует повышению уровня профессионального мастерства и совершенствованию профессиональных компетенций не только у воспитанников мастерской, но и у педагогов-мастеров.

Изучение терминологических особенностей понятия «творческая педагогическая мастерская» в различных научных школах дает нам понять, что иссле-

дуемая нами образовательная технология всецело охватывает не просто процесс обучения, т.е. передачу и получение знаний, но и творческий процесс свободного познания. Структура технологии творческой педагогической мастерской состоит не только из элементов, организующих образовательную деятельность ее воспитанников, но и элементов, создающих условия для осмысления структуры и содержания будущей профессиональной образовательной траектории, что в дальнейшем позволяет выпускникам творческой мастерской стать конкурентоспособными в современном мире профессионального творчества и педагогики.

Проектирование образовательного процесса и разработка его содержания при реализации образовательной технологии творческой педагогической мастерской осуществляется по следующему алгоритму:

шаг 1 – процесс свободного творчества на основе диалога;

шаг 2 – разработка творческого решения;

шаг 3 – создание творческого проекта;

шаг 4 – осознание структурных и содержательных закономерностей творческого проекта;

шаг 5 – соотнесение творческого проекта с культурологической картиной мира;

шаг 6 – внесение корректив в творческое решение;

шаг 7 – совершенствование творческого замысла;

шаг 8 – создание нового творческого проекта;

шаг 9 – презентация нового творческого проекта;

шаг 10 – рефлексия творческого процесса.

Современное образование на всех его возрастных этапах стремится к индивидуализации процесса получения знаний на основе психофизиологических особенностей личности, ее художественных и творческих способностей.

Учитывая стремительное развитие деятельности школьных театров, необходимость развития кадрового потенциала в сфере театральной школьной педагогики, наиболее актуальной становится задача разработки качественного со-

держания профессионального образования руководителей школьных театров (педагогов-режиссеров). Содержание профессиональной подготовки будет реализовано посредством образовательной технологии творческой педагогической мастерской, в которой мастер курса сопровождает воспитанников мастерской от начала обучения до этапа государственной итоговой аттестации.

Образовательная технология творческой педагогической мастерской, объединяя в себе процесс свободного творчества и педагогического сопровождения, ориентирована на индивидуальность и уникальность личности воспитанника. Суть технологии заключается в развитии способностей к творчеству, формировании творческой индивидуальности и, в итоге, становлении художественно обогащенной личности. Собственно, в становлении личности будущего руководителя школьного театра, в совершенствовании его психологических и профессиональных качеств и заключается сверхзадача творческой мастерской.

Изучая результаты применения различных форм и методов работы и эффективных образовательных технологий, мы пришли к выводу, что для достижения стоящих перед нами целей наиболее полезен для нас неоднократно прошедший апробацию в творческих вузах опыт мастерской, построенный на методе К.С. Станиславского. Слоган любой творческой мастерской, по мнению К.С. Станиславского: «Научить нельзя, но можно научиться» [8]. Сам метод К.С. Станиславского заключается не просто в организации процесса образования, в рамках которого передается необходимый учебный материал, его «сухое» изложение, т.е. не в самом процессе «преподавания» предмета, а в творческом процессе «научения», когда воспитанник мастерской во время занятий, построенных на принципах свободного общения с мастерами, овладевает необходимыми для будущей профессии практическими знаниями, умениями и навыками.

Образовательная технология творческой педагогической мастерской как педагогическая системная категория состоит из шести структурных компонентов/

1. *Философско-мировоззренческий* – определяет цели и сверхзадачу образовательного процесса «научения» в творческой мастерской, а именно формирование не только профессионально-компетентного специалиста, но и гармоничной, целостной и социально-адаптированной личности будущего руководителя школьного театра.

2. *Сюжетно-содержательный* – раскрывает содержание образовательного пространства – предметные области-блоки, изучаемые с использованием технологии творческой мастерской, а именно: мировоззренческий, коммуникативный, здоровьесберегающий, методический, психолого-педагогический и содержательно связывающий их блок театрального искусства.

3. *Коммуникационный* – определяет методы мотивации, инструменты и средства педагогического взаимодействия, средства обучения, используемые мастером при общении с воспитанниками творческой мастерской. Принципиальным отличием занятий в мастерской является созданное свободное творческое образовательное пространство, в котором синтезируются все виды учебной деятельности (восприятие, запоминание, понимание) и особый акцент делается на рефлексию. В процессе учебного занятия мастер не стремится безапелляционно «передать точное знание», а старается задействовать воображение, имеющийся жизненный и социальный опыт (свой и воспитанника), обращается к возможностям интеллекта, эмоционально окрашивает переданное слово, вызывая сопереживание.

4. *Структурно-организационный* – выстраивает этапы учебного процесса, структуру и логику изложения содержания образования. Для профессиональной подготовки руководителя школьного театра (педагога-режиссера) «сквозным действием» для образовательного процесса в творческой мастерской является изучение предметных областей режиссуры и актерского мастерства, интегрированных в изучение педагогических методик и технологий преподавания этих предметов.

5. *Субъектный* – раскрывает субъектов образовательного процесса, которыми являются мастер и воспитанник. Учебная коммуникация в мастерской ос-

нована на взаимном познании, творчестве и диалоге. Индивидуальная и коллективная деятельность мастера и воспитанников гармонично дополняют друг друга. Коммуникация мастера и воспитанников в ходе образовательного процесса творческой мастерской осуществляется без соперничества и основана на самооценке и самокоррекции.

б. *Результативный* – уникальность технологии творческой мастерской заключается в том, что главенствующую роль в ее деятельности играет сам творческий процесс. Результатом деятельности творческой мастерской, является не некий творческий проект, созданный в процессе обучения, а устойчивые изменения в личности ее воспитанников, выборы, сделанные воспитанниками в процессе своей творческой и учебной деятельности и, обязательно, нравственная ответственность мастера и воспитанников за выборы, процесс и результат.

Процесс разработки и реализации образовательной технологии творческой педагогической мастерской осуществляется в несколько этапов [9]/

1. *Возбуждение* (индукция). На данном начальном этапе обеспечиваются условия, активирующие восприятие, ощущение, осознание, постижение и под-сознание воспитанника. Мастер «раздражает» эмоциональный фон и мотивирует воспитанника к процессу активного познания, активизируя его собственный опыт. Задача мастера на этапе возбуждения (индукции) не просто организовать диалог по схеме мастер – воспитанник; воспитанник – воспитанники; мастер – воспитанники, но добиться понимания и принятия друг друга у всех участников диалогового взаимодействия, создать процесс созидания, свободного высказывания своих идей. Мастер предоставляет условия свободного творческого общения, в ходе которого выявляются и корректируются возможные ошибки, тем самым совершенствуя творческие и коммуникативные навыки воспитанников.

2. *Переосмысление* (деконструкция). На втором этапе разработки и реализации технологии творческой педагогической мастерской происходит переосмысление воспитанниками полученного на первом этапе объема информации, творческого и коммуникативного опыта. После подготовки и подключения эмоциональной составляющей воспитанник начинает работу с конкретным ма-

териалом (текстовым). Анализируются изучаемые события (знакомые и новые), явления (знакомые), их причины. Привычное восприятие окружающего мира, мировоззрение воспитанника, его смыслы деконструируются.

3. *Возрождение* (реконструкция). На третьем этапе у воспитанника на ментальном уровне формируется новое мироощущение и миропонимание, на основе которого из хаотических составляющих «сотворяется» новый мир, творческий проект, идея, разрабатываются новые решения.

4. *Адаптация в социуме* (социализация). После третьего этапа наступает этап сравнения собственной деятельности индивидуума с содержанием деятельности других воспитанников. Планируются, прогнозируются и сравниваются индивидуальные промежуточные достижения и итоговый коллективный результат. Личность, ее идеи, творческие планы сопоставляются с социумом. Основной задачей мастера на данном этапе является создать благоприятные и комфортные условия для успешной самооценки и последующей самокоррекции.

5. *Признание* (афиширование). Данный этап является выражением социальной перцепции при разработке и реализации технологии творческой педагогической мастерской, когда индивидуальные результаты демонстрируются окружающему миру и зрителям. Воспитанник демонстрирует свои новые навыки, новое сознание, новое мировоззрение, ожидая социального признания, как наивысшего результата своего творчества.

6. *Самоанализ* (рефлексия). Рефлексия является завершающим этапом реализации образовательной технологии, когда все новые изменения, результаты, приобретенные навыки личности воспитанника в его творчестве подвергаются обобщению, оценке, анализу и саморефлексии.

На каждом из рассмотренных нами этапов разработки и реализации образовательной технологии творческой педагогической мастерской важнейшую роль играет личность мастера и его роль как наставника, который сопровождает своих воспитанников в ходе всего образовательного процесса. Профессиональная деятельность мастера должна строиться на следующих принципах.

1. *Принцип взаимодействия.* Образовательный процесс в мастерской строится на основе диалогового взаимодействия творческого коллектива. Диалоговое взаимодействие без активного принуждения к действию предоставляет возможность организации творческого события, которое происходит в процессе совместных действий мастера и его воспитанников.

2. *Принцип побуждения к действию.* Образовательный процесс в творческой педагогической мастерской, режиссированный и педагогически сопровождаемый мастером, побуждает воспитанников к познанию, творческой и коммуникативной деятельности.

3. *Принцип единства науки и искусства.* Деятельность мастера творческой педагогической мастерской является одновременно педагогическим сопровождением, художественным творчеством и исследовательской деятельностью. Сам мастер одновременно является исследователем инновационных педагогических методик и техник, экспертом поведенческого анализа и драматургом-режиссером.

4. *Принцип целостности структуры и содержания.* В ходе разработки образовательного пространства творческой педагогической мастерской и организации в нем творческого, учебного и воспитательного процессов важна целостность его элементов. Мастер, осуществляя те или иные действия, побуждая к ним воспитанников, должен всегда следовать сверхзадаче деятельности творческой мастерской, а именно профессиональной подготовке педагога-режиссера, формированию специалиста в области школьной театральной педагогики.

5. *Принцип детального анализа.* Профессиональная деятельность мастера творческой педагогической мастерской предполагает оказание особого внимания к мельчайшим деталям: нюансам взаимодействия воспитанников мастерской, элементам пространства мастерской, в котором воплощается творческий замысел, его визуальной составляющей, восприятия воспитанниками самого процесса творчества.

6. *Принцип сквозного действия.* Логика действий мастера творческой педагогической мастерской по организации взаимодействия коллектива в ходе

творческого процесса, представляет собой «цепочку» действий, каждый из элементов которой подчинен достижению «сверхзадачи» мастерской: формированию личности воспитанника.

Эффективность технологии педагогической мастерской, учитывая поставленные перед нами цели по подготовке нового специалиста, определяется тем, что данная технология позволяет создать творческое образовательное пространство мастерской, занятия в котором будут проходить в атмосфере индивидуального и коллективного творчества и созидания. Атмосфера психологического комфорта и общения, пробуждающая эмоциональную сферу воспитанника, позволяющая развить стремление к познанию, мотивировать к поиску и изучению нового, способствует развитию и укреплению социальных и коммуникативных связей.

Обобщая результаты проведенного нами исследования, мы пришли к очевидному выводу, что образовательная технология творческой педагогической мастерской является единственно возможной не только для организации качественного процесса профессиональной подготовки руководителей школьных театров (подготовки режиссеров-педагогов, причем в контексте именно школьной деятельности), но и для последующей деятельности в образовательном пространстве самого школьного театра. Структурные компоненты образовательной технологии, этапы ее реализации и принципы деятельности руководителя – мастера творческой мастерской, впоследствии, могут и должны быть реализованы в ходе профессиональной деятельности ее выпускников.

Список литературы

1. Голованова Ю.С. Формирование профессиональной компетентности будущего режиссера-педагога: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ю.С. Голованова. – Волгоград, 2007. – 224 с. – EDN NJLVRD
2. Гусева Э.В. Формирование сценарной культуры будущего режиссера-педагога / Э.В. Гусева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-stsenarnoy-kultury-buduschego-rezhissera-pedagoga/viewer> (дата обращения 14.08.2024).

3. Жарова И.Б. Нестандартная форма учебного процесса технология педагогических мастерских на уроках биологии / И.Б. Жарова // Вестник военного образования. – 2020. – №6 (27). – С. 105.

4. Конович А.А. Современные тенденции обучения студента-режиссера как творческой личности / А.А. Конович // Труды СПбГУКИ. – 2012. – Т. 194. – С. 26–37. EDN RDMMNR

5. Методические рекомендации по созданию в общеобразовательных организациях школьных театров. Рекомендовано к утверждению на заседании Научно-методического совета ФГБУК «ВЦХТ». Протокол №4 от 15 августа 2022 года.

6. Мухина И.А. Что такое педагогическая мастерская. Мастерские по литературе: интеграция инновационного и традиционного опыта: книга для учителя / И.А. Мухина. – СПб., 2002. – 489 с.

7. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» прил. к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. №3.

8. Станиславский К.С. Статьи, речи, беседы, письма / К.С. Станиславский – М.: Искусство, 1953.

9. Тарасов П.Ю. Профессиональная подготовка будущих режиссеров театрализованных представлений / П.Ю. Тарасов // Молодой ученый. – 2008. – №5 (5). – С. 209–211.

10. Хао Шоумин. Образовательная технология «Творческая мастерская педагога» в художественной подготовке бакалавров / Ш. Хао // Вестник КАЗГУКИ. – 2024. – №1 (1). – С. 155–158. – EDN LTRLQE

Манасырова Елена Михайловна – канд. пед. наук, старший научный сотрудник Самарского филиала ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», Самара, Россия.
