

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Е. И. Косинец, педагог и режиссёр, Т. А. Климова, психолог, А. Б. Никитина, кандидат искусствоведения, научные сотрудники Московского института открытого образования

Бывает, что учителя играют с детьми на уроках в разные игры. Бывает, что костюмируют и декорируют занятия. Бывает, разыгрывают сюжеты литературных произведений. Бывает, смотрят спектакли или даже приглашают артистов на творческие встречи. Всё это может быть очень увлекательно для детей и взрослых, а может быть очень утомительно. Может делаться искренно и честно, а может выродиться в фальшивые ритуалы. Может приносить пользу образовательному процессу, а может — вред. Предлагая вашему вниманию серию публикаций, посвящённых театральной педагогике, в изданиях «Искусство. Всё для учителя!» и «Педагогическая мастерская», мы будем говорить с вами не об отдельных элементах театрализации урока, а о целостном направлении педагогики, имеющем свои законы, применяя которые на своих уроках, вы сможете добиться принципиально новых результатов и огромного удовлетворения.

Театральная педагогика — это не только специальная профессиональная дисциплина творческих вузов и не отдельные приёмы одного из направлений образовательной области «Искусство», а целостная система образования, яркими представителями которой являются лидеры как профессиональной театральной школы (П. Н. Фоменко, О. П. Табаков, С. В. Женовач и др.), так и общего образования (Е. А. Ямбург, С. З. Казарновский, А. Н. Тубельский и др.).

Театральная педагогика — это система образования, организованная по законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, протекающим в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителей и учеников, способствующая постижению явлений окружающего мира через погружение и проживание в образах и дающая совокупность цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, его отношениях с окружающим миром, его деятельности, о его мыслях и чувствах, нравственных и эстетических идеалах.

С 26 по 30 ноября 2012 года в Москве будет проходить I Всероссийская конференция памяти Л. А. Сулержицкого, посвящённая проблемам школьной театральной педагогики. Девиз конференции — «Научить учиться и учить с удовольствием!». Российские учителя и педагоги дополни-

Театральная педагогика является частью педагогики искусства. Выделяют две основные тенденции понимания этого явления: **узкое** — это педагогика, которая реализуется на уроках искусства (изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура, театр и т. д.); и более **широкое** — педагогика, которая опирается на целостно-образное мышление и практики проживания содержания образования в любых предметных областях.

В настоящем цикле публикаций речь пойдёт о педагогике искусства в обоих её значениях на страницах журнала «Искусство. Всё для учителя!» и во втором значении — на страницах «Педагогической мастерской» (хотя некоторые практики, о которых мы будем говорить, первично сформировались на уроках искусства и только потом смогли стать актуальными для любого образовательного содержания).

Педагогика искусства реализуется через создание *открытой творческой образовательной среды*. В художественно-творческой образовательной среде есть то, что инициирует движение к Образу: это всегда *вопрошающая и проблематизирующая* среда. Роль педагога, инициирующего среду, заключается в том, чтобы обнажить, предельно заострить

теплого образования, деятели науки, культуры и искусства поделятся опытом и открытиями в области применения методов театральной педагогики в разных областях образования: на уроках точного и естественно-научного циклов, в творческих студиях, во внеурочной и досуговой работе.

и актуализировать вопросы для всех участников *со-бытийности*. При этом педагог не может «мыслить себя» носителем истинного ответа, потому что каждый раз заново ищет живое понимание. Именно такая среда инициирует бесконечную цепь вопросов, а тем самым — и *процесс непрерывности образования*.

Что инициирует становящегося человека (ребёнка, ученика) включиться в диалог с вопрошающей художественно-творческой образовательной средой? Возможно, наиболее острые проблемы современного мира, в котором человеку трудно идентифицировать себя как ЧЕЛОВЕКА. Наука и технология только мешают, фиксируя его прикладные функции, а педагогика искусства помогает единичному ЧЕЛОВЕКУ увидеть себя в зеркале ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Основной темой диалога в художественно-творческой образовательной среде может быть любая проблема (научная, творческая, религиозная), но основной целью всегда будет формирование образа мира и «образа Я» в этом мире. Идеалы разных эпох высвечивают внутри личности созвучия: «Я» смотрит в зеркало культурных эпох и обнаруживает точки сопряжений и диалогов.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В России школьный театр известен с XVII века. Он был в учебном плане Славяно-греко-латинской академии, Кадетского корпуса, Смольного института и других крупнейших учебных заведений. Под влиянием идеи о педагогической пользе театральных занятий с детьми возникло и по сей день развивается множество методик (например, *художественно-педагогическая драматургия урока* Л. М. Предтеченской, *метод оргдеятельностных игр (ОДИ)* Ю. В. Громыко и Г. П. Щедровицкого, *технология «Дебаты»* К. Поппера и др.), направленных на внедрение театральных методов и приёмов, принципов построения спектакля в ткань образовательной деятельности, в структуру урока.

ВЕДУЩИЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ШКОЛЕ

Сегодня в России ведущей концепцией школьной театральной педагогики стала «Социо-игровая». Её авторы провели наибольшее количество экспериментальных исследований и внедрений, разработали продуманную научную базу, обеспечив её значительным количеством методических публикаций. Под их крылом проведено наибольшее количество региональных исследований, написано огромное

количество научных работ. Это направление выросло на богатом научном наследии одного из крупнейших теоретиков театра, ученика К. С. Станиславского — Петра Михайловича Ершова. Его дочь, кандидат педагогических наук Александра Петровна Ершова (в соавторстве с психологом-исследователем Е. Е. Шулешко и доктором педагогических наук В. М. Букатовым) успешно развивает идеи П. М. Ершова в области применения театральной педагогики в сфере общего образования.

Глубиной и масштабом научной работы отличается концепция «Открытого режиссёрско-педагогического действия», разработанная профессором, заслуженным работником культуры РСФСР, заведующим кафедрой режиссуры и мастерства актёра Пермского государственного института культуры В. А. Ильевым.

Третья концепция, имеющая в своём арсенале научные разработки, методическое обеспечение, экспериментальную практику, опыт внедрения и публикации, — «Режиссура и педагогика корня». Её разработали ученики режиссёра, кандидата искусствоведения С. В. Клубкова на основе его методики и научного исследования 1997 года «Последняя студия К. С. Станиславского (1935—1938 гг.)», осуществлённого в Институте искусствознания под руководством доктора искусствоведения Е. И. Поляковой.

Четвёртая концепция — «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды» — разработана коллективом сотрудников гимназии № 205 «Театр» г. Екатеринбург на основе театрально-педагогических идей Г. Л. Риаса. Авторский коллектив (Н. Э. Басина, Е. З. Крайзель, Н. Н. Санина, канд. пед. наук, доцент Н. П. Сулимова, О. А. Суслова, Е. Н. Танаева, Е. Э. Храмцова) создал ряд эффективных программ для общеобразовательной школы, дополнительного образования, а также для переподготовки учителей. Они были инициаторами проведения многих научных конференций и собирателями научного и практического опыта, опубликовали несколько сборников программ.

К сожалению, авторские концептуальные идеи в этом направлении пока жёстко не сформулированы, и научных публикаций направление практически не имеет.

Пятой назовём «Систему педагогической режиссуры» Е. В. Кожары — директора НОУ — Центр педагогических технологий «Евгеника» в Санкт-Петербурге. Экспериментальная и научная база данной концепции, насколько можно понять

Театр есть искусство отражать жизнь.

К. С. Станиславский

Театр — не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло.

В. В. Маяковский

Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.

Н. В. Гоголь

из единственной публикации, несколько уже, чем у предыдущих исследователей.

Необходимо также отметить огромный вклад доктора педагогических наук, профессора, Советника Президента НОК «Смольный университет», руководителя проекта «Будущее театрального образования» О. А. Антоновой (Лапиной). Её работа «Школьная театральная педагогика как социально-культурный феномен» открывает возможности для создания и осмысления ещё одной концепции в области школьной театральной педагогики и выглядит, отчасти, интеграцией вышеуказанных концепций.

Кроме того, для развития школьной театральной педагогики существенное значение имеют центры практических разработок.

Живая практика, особенно в педагогике и театре, часто опережает аналитические обобщения и бывает богаче, содержательнее и разнообразнее описания и теоретического осмысления.

Сложившуюся практику важно осознавать как реальную силу, как уникальную и перспективную школу и концепцию.

Реальная практика не распространяется через интернет так легко, как текст.

Примечание. Фиксируя сложившиеся практические центры с опытом, не оформленным (или недостаточно оформленным) в тексты, мы отдаём себе отчёт, что, возможно, что-то упускаем.

Как отдельное направление можно выделить концепцию организации авторской московской школы № 686 «Класс-Центр», созданной С. З. Казарновским. Концепция основана на глубокой интеграции образования и искусства, в частности — института общеобразовательной школы и института театра. Назовём её для удобства «Школа — Театр». При возможных различиях и нюансах к школам, реализующим подобную концепцию, можно отнести такие московские учебные заведения, как: школа № 1060 (автор и первый директор А. А. Пинский, сейчас директор М. И. Случ), «Школа самоопределения» № 734 (автор и первый директор А. Н. Тубельский), ЦО № 109 (автор и директор Е. А. Ямбург), гимназия № 1543 (автор и директор Ю. В. Завельский). Очевидно, что это направление имеет много общего с концепцией «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды», разработанной коллективом сотрудников екатеринбургской гимназии № 205 «Театр».

На идеях интеграции основана и созвучная идея вышеуказанных центров концепция-отражение, реализуемая в авторском московском Центре детского творчества «Театр на набережной», созданном Ф. В. Суховым. Тут искусство театра философски и методически стоит на первом месте, а образо-

вание — на втором. Поэтому данное направление условно назовём «Театр — Школа». Можно условно отнести к этому направлению ряд структур, в которых работают педагоги, хорошо знакомые с авторскими методиками Ф. В. Сухова или интуитивно продвигающиеся в схожих направлениях, например: «Детский передвижной театр Соффит» (г. Москва, руководитель Н. М. Логвинова); детская студия театра «Парафраз» (г. Глазов, руководитель Д. Х. Салимзянов); Детская школа театрального искусства им. А. Калягина (г. Вятские поляны, руководители С. и Н. Суворовы); театр «Диалог & Доминанта» (г. Губаха, руководитель Л. Ф. Зайцева); театр «Птица» (г. Ижевск, руководитель С. Г. Шанская).

Постепенно рождалось и оформлялось в общем русле особое направление работы — «артистизм педагогического труда», призванное помочь учителю в формировании профессиональных компетенций.*

Российские специалисты всегда поддерживали связь с зарубежными деятелями детских театрально-педагогических движений. Это сотрудничество развивалось в рамках международных ассоциаций любительского театра (АИТА) и театров для детей и юношества (АССИТЕЖ). В 1980-х годах лаборатория театра Института художественного образования РАО, в рамках которой проводилось научное исследование, стала сотрудничать с международной всемирной ассоциацией «Драм эдьюкейшен» (Dram education).

Особенность этого направления в России (социо-игровой стиль) в том, что игры на уроке — «...это не отдельные «вставные номера», это не разминка, отдых или полезный досуг, это — стиль работы учителя и детей, смысл которого — не столько облегчить детям саму работу, сколько позволить им, заинтересовавшись, добровольно и глубоко втянуться в неё».**

Использование социо-игрового стиля в образовательном процессе позволяет создавать среду, инициирующую становление и развитие компетенций. Важно отметить, что речь идёт не только об очевидном при таком подходе достижении учащимися таких метапредметных результатов, как освоенность межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), «способность их применения в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образователь-

* Ершов П. М. и др. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя / П. М. Ершов, А. П. Ершова, В. М. Букатов. — М. : Московский психолого-социальный институт; Издательство «Флинта». — 1998. — С. 323.

** Там же, с. 324.

ной траектории»^{*}; но также и для формирования некоторых предметных компетенций.

ПРИНЦИПЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Принципы театральной педагогики хорошо просматриваются в описаниях методики «Режиссуры и педагогики корня» С. В. Клубкова. Один из основных — это **принцип целостности**, который учитывают не только при построении театральных упражнений тренинга, но и для любой системы заданий, направленных на развитие личности, поскольку элементы живой естественной системы тесно взаимосвязаны, не существуют и не функционируют отдельно друг от друга.

Из принципа целостности логично вытекает **принцип «зерна»**, то есть в самом первом и простом упражнении, как в зерне, заложена вся Система, все её элементы и законы, а дальнейшие упражнения — их развитие. Таким образом, тренинг — это изучение живой целостной системы в развитии. От простого, но целостного живого, — к сложному целостному живому. Развитие это бесконечно.

Перенесение данного принципа на образовательную систему позволяет решить проблему мозаичности картины мира, складывающейся у ребёнка в процессе обучения, её оторванности от реальной жизни, сохранения целостности мировоззрения на каждом этапе его развития. Уже сейчас можно видеть, как применение этих принципов влияет на отношение детей к обучению, усиливая мотивацию, способствуя формированию целостной сбалансированной личности.

Путь **инициации творческого подхода** имеет особую природу. Это путь творческого поиска, открытий, поэтому очень важно, чтобы он начинался в той области, где нет критериев оценки, где ничто не ограничивает свободы фантазии и творчества. Ограничения этой свободы должны появляться постепенно, как предлагаемые обстоятельства, как проблемы, которые надо решить, как трудности, которые надо преодолеть, а не как запреты. Тогда освоение компетенций происходит как результат собственного открытия, а не как готовая, кем-то определённая данность. При этом учащиеся включаются эмоционально, умственно, физически — всем существом своей личности в процесс проживания творческого поиска. В этом случае мы можем

^{*} Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.

не сомневаться в прочности полученных открытий, так как они сразу закрепляются, становясь основой базовых компетенций.

Для театральной педагогики в школе характерны также принципы:

- продуктивного действия;
- продуктивного партнёрского общения;
- событийной выразительности образовательного процесса;
- игровой импровизационности;
- содержательного разнообразия мизансцен образовательной деятельности;
- первичности невербальных выразительных средств;
- смены ролевых позиций ученика и учителя;
- делегирования значимых ролей образовательного процесса (носителя информации, носителя идей, судейства и т. д.) ученическому коллективу и др.

Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге.
Вольтер

Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов.
А. И. Герцен

У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое.
К. Чапек

В предлагаемом цикле разработок уроков и занятий наглядно показано, как применение методов театральной педагогики позволяет решать задачи достижения предметных результатов не только в области театрального профиля или образовательной области «Искусство», где формируются специфические профессиональные компетентности, но и в любой другой предметной области общего и дополнительного образования.

Подведём итог. **Школьная театральная педагогика** предполагает систему работы с детьми, включающую различные формы и методы урочной и внеурочной деятельности в рамках общего и дополнительного образования. Это — театральные методики, внедряемые непосредственно в общеобразовательные уроки, классные часы, профориентационная работа, внеурочная деятельность; уроки театра и зрительской культуры; просмотры и обсуждения спектаклей (детских и профессиональных коллективов); театрализации, игровые тренинги; постановки спектаклей, инсценировок, этюдов, миниатюр; участие в фестивалях и творческих лагерях.

Исследователи выделяют следующие **основные формы театральной педагогики в школе**:

- школьный театр;
- школы с театральными классами;
- школы с театральной атмосферой;
- центр детского творчества — театр;
- театральная школа искусств;
- детские зрительские клубы при профессиональных театрах;

- интеграция предметов гуманитарного цикла и образовательной области «Искусство» на основе театральной работы и театрально-педагогических методов;
- внедрение методов театральной педагогики в работу учителей начальных классов на всех уроках, в воспитательной и внеурочной деятельности;
- точечное применение методов театральной педагогики на разных уроках общеобразовательного цикла в начальном, среднем и старшем звене.

Многообразие форм и методов театральной работы с детьми, объединённое понятием **школьной театральной педагогики**, призвано решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи, присущие педагогической практике.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Ершова А. П., Букатов В. М.* Режиссура урока, общения и поведения учителя : пособ. для учит. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1998.
2. *Ильев В. А.* Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом творчестве). — Пермь, 2008.
3. *Инновационные методики в системе инновационной практики. «Режиссура и педагогика корня»* / под ред. А. Б. Никитиной // Преподавание образовательной области «Искусство» в 2009/10 учебном году : метод. письмо. — М. : МИОО : ОАО «Московские учебники», 2009. — (Августовский педсовет).
4. *Клубков С. В.* Последняя студия К. С. Станиславского (1935—1938 гг.) : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. искусствоведения. — М. : Гос. ин-т искусствознания, 1996.
5. *Кожара Е.* Система педагогической режиссуры: педагогам, родителям. — СПб : Изд-во СПбГПУ, 2003.
6. *Косинец Е. И.* Образовательная программа «Театр» (вариант наполнения художественно-эстетического профиля). — М. : МИОО : ОАО «Московские учебники», 2009.
7. *Лапина О. А.* Школьная театральная педагогика как социально-культурный феномен. Магистерская работа [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Сайт «Банк работа», 2006. — Режим доступа: http://bankrobot.com/work/work_77297.html, свободный.
8. *Маленький театр: пьесы для домашних и школьных постановок (XIX—начала XX века)* / сост. М. Юнсов. — Самара : БахраХ-М, 2003.
9. *Мелик-Пашаев А. А., Норовлянская З. Н.* Художественная одарённость и её развитие в школьные годы [Электронный ресурс]. — М. : ПИРАО, 2010. — Режим доступа: www.pirao.ru/posobie.doc, свободный.
10. *Никитина А. Б.* Ребёнок на сцене. — М. : ВЦХТ, 2003.
11. *Научные школы в педагогике искусства.* Учреждение Российской академии образования «Институт художественного образования». — М. : ИД РАО, 2008.
12. *Орлова О.* Театральная педагогика как социокультурная акция. Дипломная работа [Электронный ресурс]. — Ярославский ТЮЗ, неофициальный сайт

«Наш, только наш». — Режим доступа: http://bankrobot.com/work/work_77297.html, свой.

13. *Предтеченская Л. М.* Метод художественно-педагогической драматургии в преподавании курса «Мировая художественная культура» // Музыка в школе. — 1984. — № 4.
14. *Рубина Ю. И.* Театр и подросток. — М. : Просвещение, 1979.
15. *Савенкова Л. Г., Богданова Н. В.* Проблемы дидактики образовательной области «Искусство». Педагогические технологии и механизмы художественного творческого развития детей: интегрированные формы обучения / Л. Г. Савенкова, Н. В. Богданова. — М., 2006.
16. *Слободчиков В. И.* О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования. — М. : Эксплицентр РОСС, 2000.
17. *Слободчиков В. И.* Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ. — Вып. 7. — М. : Инноватор Bennet college, 1997. — С. 177—184.
18. *Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды: образовательная программа повышения квалификации педагогов и руководителей образования* / авт.: Н. Э. Басина, Е. З. Крайзель, Н. Н. Санина, Н. П. Сулимова, О. А. Сулова, Е. Н. Танаева, Е. Э. Храмцова. — Екатеринбург : Издательство АМБ, 2005.
19. *Театральный фестиваль в школе : учеб.-метод. пособ. по организации и проведению театрального фестиваля в школе и летнем лагере* / А. Б. Никитина, Ю. Н. Рыбакова, М. Ю. Быков, С. В. Супье, И. С. Есина, Е. В. Кочнева, А. И. Незамутдинова. — М. : МИОО : ОАО «Московские учебники», 2010.
20. *Театр, где играют дети : учеб.-метод. пособ. для руководителей детских театральных коллективов* / под ред. А. Б. Никитиной. — М. : Владос, 2001.
21. *Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.
22. *Юсов Б. П.* Взаимосвязь культурологических факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. — М. : ИХО РАО : Компания Спутник, 2004.

