

Корнилова Светлана Валерьевна

доцент кафедры теории и истории и культуры
Российского государственного
педагогического университета им. А. Герцена
dom-hors@mail.ru

Слуцкая Елена Алексеевна

старший преподаватель
кафедры теории и истории культуры
Российского государственного
педагогического университета им. А. Герцена
dom-hors@mail.ru

**ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК АСПЕКТ СОВРЕМЕННОГО
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

Аннотация:

В данной статье определена структура непрофессионального театрального образования; выявлены основные проблемы современного детско-юношеского театрального дополнительного образования, возможные способы их решения. Особое место авторы статьи уделяют воспитанию подготовленного театрального зрителя и театру как одному из основных мест в культурно-эстетическом развитии детско-юношеского поколения.

Ключевые слова:

театральное образование, художественно-эстетическое воспитание, театрально-сценические навыки, творчески-общеобразовательные дисциплины.

Kornilova Svetlana Valeryevna

Assistant Professor of
the Theory and History of Culture Department,
Russian State Pedagogical University
dom-hors@mail.ru

Slutskaya Elena Alekseevna

Senior Lecturer of
the Theory and History of Culture Department,
Russian State Pedagogical University
dom-hors@mail.ru

**THEATRE EDUCATION
AS AN ASPECT OF
THE CULTURAL SCIENCE
EDUCATION: ISSUES
AND DEVELOPMENT PROSPECTS**

Summary:

The article defines a structure of the nonprofessional theatre education. It discusses main issues of the modern supplementary theatre education for children and youth, and possible ways of their solution. The authors pay special attention to the education of a trained theatre spectator, and consider the theatre to be a place of cultural and aesthetic development of the young generation.

Keywords:

theatre education, artistic aesthetic education, theatre arts skills, creative general subjects.

Актуальность развития театральной педагогики в системе художественного и культурологического образования обусловлена необходимостью развития инновационных технологий на современном этапе «эволюции школы отечественной культуры», который «определился в соответствии с задачами модернизации российского образования» [1, с. 66]. Ярко выраженная тенденция к интенсификации в современной культуре определилась высокими «темпами создания и внедрения информационных технологий» [2, с. 317]. Культурологический подход в современном образовании в сфере художественно-эстетического воспитания предполагает необходимость подготовки квалифицированных учителей и преподавателей, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в области театра, а также владеющих методикой преподавания дисциплин театрального цикла: основами актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, театральной режиссуры и постановочной работы над спектаклем, основами драматургии и т.п.

В традиционном понимании театральное образование – это система учебных заведений, дающих теоретические знания и практические навыки в области театрально-сценического искусства. Однако важно понимать, что существуют два основных направления: профессиональное театральное образование (театральные вузы, подготавливающие деятелей театра) и непрофессиональное, то есть дополнительное образование для детей и юношества, первостепенной целью которого является воспитание «профессионального» зрителя, умеющие оценить по достоинству серьезные высокохудожественные произведения театрального искусства.

О необходимости подготовки настоящих театральных любителей говорили давно. Более ста лет назад знатоки театрального искусства отмечали великую значимость и силу театральных любителей: «Каким образом происходит общение между произведением искусства и мас-

сою публики? Вот здесь-то и выступает роль любителя. Без него художник и толпа оставались бы всегда чужды друг другу» [3]. Автор статьи писал об огромной посреднической значимости настоящего любителя. «Любитель-знаток имеет гораздо больше значения в оценке и распространении искусства в массы, чем простой любитель» [4, с. 254]. Подготовить такого знатока-любителя способен лишь настоящий педагог, обладающий всеми необходимыми профессиональными компетенциями.

Современная система образования сегодня должна быть ориентирована на современную культуру, культуру XXI века. Именно современная культура является средой, «растящей и питающей личность, формирует образ современного специалиста и члена социума» [5, с. 195]. При этом нельзя не заметить, что «четко вырисовалось отставание культурного развития – и, прежде всего, в нравственном и духовном измерении – от научно-технического прогресса» [6, с. 274].

Современное дополнительное театральное образование многообразно: школьный театр, детско-юношеская театральная студия, театральные отделения Школы искусств, детские (или юношеские студии) при профессиональных театрах (в основном, детских театров) и специальные профильные школы, каждая из которых различается по задачам и функциям.

В **школьном театре**, как правило, с помощью театральных постановок учащиеся лучше овладевают литературным или языковым (если это постановка спектакля на иностранном языке) материалом. Ответственными за театральные постановки в школьном театре нередко являются: 1) учителя общеобразовательных дисциплин (статистика свидетельствует, что таковыми является как педагоги гуманитарных, так и естественно-научных дисциплин, не имеющих театрального образования); 2) приглашенные режиссеры или актеры из профессиональных театров, не имеющие педагогического образования; 3) родители школьников, влюбленные в театр и в своих детей, но не имеющие ни педагогического, ни театрального образования. В общеобразовательных школах постановка спектакля приурочена, как правило, либо к определенным памятным датам, либо к школьным тематическим мероприятиям. Поэтому при постановке такого рода спектаклей не ставятся задачи обучения школьников различным театральным дисциплинам.

В **детско-юношеских театральных студиях** (при Дворце или Доме творчества юных) происходит раскрытие творческих возможностей детей и юношества. В домах творчества воспитанники получают цикл из 2–4 творческих практических дисциплин: актерское мастерство, хореография, вокал. При данной творчески-ориентированной составляющей отсутствует образовательная цель. Как правило, в такого рода учебных заведениях работают выпускники институтов или колледжей культуры, или мало занятые в театрах актеры и режиссеры, то есть лица, не получившие основательной педагогической подготовки.

В **театральных отделениях Школ искусств** предполагается синтез творчески-образовательных дисциплин: помимо практических (актерское мастерство, сценическая речь, танец) учащиеся, в зависимости от возможностей каждой школы, получают и театральнотеоретические знания по истории театра, истории музыки или изобразительного искусства (например: в учебную программу театрального отделения Школы искусств г. Выборга входит также и «Рисунок»).

В **детских (или юношеских) студиях при профессиональных театрах** (в основном, детских театрах) руководители своей целью имеют задействовать детей и юношей в спектаклях наравне со взрослыми актерами, где по замыслу авторов или режиссеров необходимы актеры детского возраста. Для обучения отбираются одаренные дети, с которыми занимаются лишь сценическими дисциплинами.

В **специальных профильных школах**, а таких совсем немного, где театральные дисциплины включены в учебную программу, образовательный процесс фактически дублирует учебный процесс школ искусств, за той лишь разницей, что театральные дисциплины даются наравне с дисциплинами общеобразовательными в стенах одного и того же базового учебного заведения.

Столь широкая театральнобразовательная палитра создает отнюдь не радужную картину. *Основная проблема – нехватка высококвалифицированных кадров*, обладающих как театральносценическими, так и педагогическими навыками, а также владеющих историкотеоретическими театральными знаниями. Для решения этой проблемы необходимо создание на базе педагогических вузов дополнительных образовательных программ по организации внеурочной театральной деятельности общекультурного направления театральнопедагогического и художественного образования, включающего традиционные сценические дисциплины и новые технологии социокультурной деятельности учителя. «В эпоху, когда традиционные формы художественнокультурной жизни претерпевают значительную трансформацию, художественное образование не может ориентироваться только на сложившиеся модели. Эффективное образование возможно лишь при владении механизмами воздействия на художественный и художественнообразовательный рынок» [7].

Важно отметить еще несколько проблем, которые, к сожалению, нередко возникает в образовательных учреждениях – отсутствие взаимопонимания между родителями, учителями об-

щеобразовательных дисциплин и педагогами (или руководителями) театральных студий. Недостаток взаимопонимания ведет за собой проблемы инкультурации ребенка в современной школе: стереотипным является мнение, что ученику, отстающему по общеобразовательным дисциплинам (например математике, русскому языку, истории и т.п.), целесообразнее заниматься с углубленным изучением академической дисциплины и не «тратить» время на «отвлекающие» его от основных школьных дисциплин театральные занятия. При этом важно учитывать, что основная задача учителя помочь ребенку в его понимании современной культуры и своего места и роли в ней, так и культуры других времен и народов. Это возможно на внеурочных дополнительных театрально-художественных занятиях, под руководством профессионального культуролога педагога-руководителя театральной детской студии. Работа учителя должна быть направлена на раскрытие внутреннего потенциала личности учащегося: «развитие и совершенствование сфер его индивидуальности» [8]. Эти проблемы могут быть решены при профессиональном формировании представлений у учителя о принципах организации внеурочной театральной деятельности общекультурного направления.

Авторы данной статьи не могут пройти мимо самой тривиальной проблемы – проблемы финансирования, которая, как в любой государственно-бюджетной сфере, имеет место и в сфере детско-юношеского театрального образования. Обладая небольшим заработком и, что нередко, не имея средств на постановку полноценного спектакля – костюмы, декорации, свет, лишь творчески-отчаянные энтузиасты занимаются этим несомненно нужным делом. Как правило, «одежда» спектакля создается за счет родителей, но сегодня далеко не каждая семья имеет возможность денежного вложения в дополнительное образование своих детей, поэтому многие, даже очень одаренные дети «не могут пойти заниматься в хорошие кружки, и они чувствуют, что оказались вне этой социальной сферы» [9]. В данном случае помощь могут оказать социально-творческие проекты. Но и здесь наметилась странная тенденция: детьми из трудных семей – наркоманов или алкоголиков социальные службы занимаются, а детьми из нормальных, интеллигентных, но «социально-незащищенных семей» [10] нет. Не следует забывать, что «театр – это праздник для детей, возможность для них через театр что-то понять про себя, решить свои проблемы» [11].

Ссылки:

1. Инновационные процессы в образовательных учреждениях Ленинградской области (из опыта работы экспериментальных площадок): информационно-образовательный сб. / автор-составитель Иванова Г.А., Мосолова Л.М. СПб, 2010. Ч. 2.
2. Абаджи О.В., Цурик Т.О. Мировоззренческий потенциал гуманитарного знания в современном обществе // Культурология в контексте гуманитарного знания: материалы Международной научно-практической конференции 6–7 октября 2011. Курск, 2011.
3. Киселев А. Художники и любители // Артист. 1894, № 37. Май.
4. Там же.
5. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. М., 2003.
6. Абаджи О.В., Цурик Т.О.
7. Махрова Э.В. Стратегии художественно-педагогического образования XXI веке // Проблемы искусства в XXI веке: задачи школы. 2010.
8. Михайлова О.С. Влияние эмоций на результат и обучение в процессе художественной деятельности // Проблемы искусства в XXI веке: задачи школы. 2010.
9. Стрोगалева Е. Театр «Mongolfieri» // Петербургский театральный журнал. 2012. № 2 (68).
10. Там же.
11. Там же.

References (transliterated):

1. Innovatsionnye protsessy v obrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh Leningradskoy oblasti (iz opyta raboty eksperimental'nykh ploshchadok): informatsionno-obrazovatel'nyy sb. / avtor-sostavitel' Ivanova G.A., Mosolova L.M. SPb, 2010. Pat 2.
2. Abadzhi O.V., Tsurik T.O. Mirovozzrencheskiy potentsial gumanitarnogo znaniya v sovremennom obshchestve // Kul'turologiya v kontekste gumanitarnogo znaniya: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 6–7 oktyabrya 2011. Kursk, 2011.
3. Kiselev A. Khudozhniki i lyubiteli // Artist. 1894, №37. May.
4. Ibid.
5. Smirnov S.D. Pedagogika i psikhologiya vysshego obrazovaniya: ot deyatel'nosti k lichnosti: uchebnoe posobie dlya studentov vysshih pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy. M., 2003.
6. Abadzhi O.V., Tsurik T.O.
7. Makhrova E.V. Strategii khudozhestvenno-pedagogicheskogo obrazovaniya XXI veke // Problemy iskusstva v XXI veke: zadachi shkoly. 2010.
8. Mikhaylova O.S. Vliyaniye emotsiy na rezul'tat i obuchenie v protsesse khudozhestvennoy deyatel'nosti // Problemy iskusstva v XXI veke: zadachi shkoly. 2010.
9. Strogaleva E. Teatr «Mongolfieri» // Peterburgskiy teatral'nyy zhurnal. 2012. № 2 (68).
10. Ibid.
11. Ibid.