

УДК 37.036 (571.54)
doi 1018101/1994-0866-2017-1-94-101

ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕАТР
У ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ» В ЭСТЕТИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
ЛИЧНОСТИ

© *Костина Инна Борисовна*

кандидат педагогических наук, доцент, Бурятский республиканский институт образовательной политики
Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30
E-mail: aninna_melos@mail.ru

В статье рассматриваются возможности театральной педагогики в обучении литературе. Активной технологией изучения литературного произведения является проект «Театр у школьной доски». Театрализация как метод обучения имеет давнюю традицию в педагогике, что обеспечивает ее плодотворное развитие в современном образовательно-воспитательном процессе. Инновационный характер проекта «Театр у школьной доски» заключается в социально-профессиональном партнерстве школьных педагогов-филологов и профессиональных деятелей театра. Режиссеры и актеры оказывают поддержку педагогам-филологам и школьникам в постановке спектаклей по мотивам произведений русской классической литературы. Опыт реализации проекта на сцене Молодежного художественного театра г. Улан-Удэ показывает рост личностной мотивации чтения и изучения обучающимися произведений художественной литературы. Этапы реализации проекта и виды деятельности школьников рассматриваются как путь воспитания эстетической культуры и средство социализации обучающихся.

Ключевые слова: театральная педагогика, активные технологии изучения литературы, метод драматизации, воспитывающая среда образовательной организации, профессиональный режиссер-тьютор, творческий проект учащихся, формирование личности, программа внеурочной деятельности, эстетическое развитие школьников, социальное развитие.

Разнообразные формы художественной культуры в истории развития человеческой цивилизации выполняли важную педагогическую миссию: включение детей, подростков и юношества в материальную, духовную и художественную сферы жизнедеятельности социума. Педагогизация в области художественной культуры развивалась параллельно с другим процессом: педагогика активно осваивала виды, формы художественной культуры с целью воспитания и развития подрастающего поколения. Эти процессы, протекая параллельно или взаимодействуя, и в современном мире призваны обеспечивать историческую трансляцию необходимых для совместной жизни людей форм духовно-творческой деятельности. Роль театра в этих процессах невозможно переоценить. Театральный культурный текст как система и ценность в образовании осваивается, наследуется и развивается каждым новым поколением, однако с большей или меньшей интенсивностью. Формы театральности, освоенные педагогикой, в разные исторические периоды выполняли одну важнейшую функцию: реализовывали «познаватель-

ный потенциал практического общения людей» (3, с. 230). Действенность театрального искусства, его синкретизм и визуальная выразительность сценических средств, принципиальная установка на диалогичность речевого акта — все это было востребовано и освоено педагогикой как система условий, как метод воспитания и обучения. Уже в «Великой дидактике» Я. А. Коменского (1638) на каждой ступени пансофической школы предусмотрено обязательное введение театрализаций (драматических представлений) в образовательный процесс [5]. Педагогическое обоснование метода драматизации учебного материала выразилось в ряде учебных пьес Я. А. Коменского и его книге «Школа-игра» (1656). Плодотворные идеи театрализации учебного процесса, заложенные в трудах Я. А. Коменского, получили развитие в образовательных системах западноевропейских стран и России. Известно, что в начале XVIII века в России возник новый вид театра — школьный. В Славяно-греко-латинской академии и в медицинском училище при московском Госпитале («Гошпитальный» театр) исполнялись дидактико-аллегорические пьесы политико-панегирического содержания (6, с. 32). Примерами освоения метода драматизации могут служить воспоминания выпускниц Смольного института благородных девиц о постановках театральных представлений и «живых картин» с «речами, танцами и пением»; воспоминания о сценических исполнениях сочинений В. А. Жуковского детьми императорской фамилии; воспоминания о спектаклях учеников Нежинской гимназии (одноклассников Н. В. Гоголя), благосклонно принятых обществом Дворянского собрания, и многие другие. Развитие школьных театров продолжилось и на рубеже XIX–XX вв., и в советское время, когда школьный театр, клуб, студия или кружок осмысливались как содержательно наполненные элементы и организационные формы эстетического воспитания подростков (деятельность С. Т. Шацкого, Н. Н. Бахтина, И. А. Челюсткина и др.).

Особую роль метод драматизации (театрализации) сыграл в методике преподавания литературы. Постигание произведения словесного искусства средствами театральной выразительности методически оформилось как художественно-творческая интерпретация литературного текста читателем-школьником под руководством педагога-филолога. Процессы чтения и анализа, чтения-истолкования, выраженные в театральных формах, представлены в трудах педагогов-методистов XX века (М. А. Рыбникова, В. В. Голубков, Н. М. Соколов, Л. М. Никольский, М. Г. Качурин, В. Г. Маранцман, Р. В. Глинтерщик и др.). Теория и практика обучения литературе признают высокую эффективность метода театральной интерпретации литературного произведения, воспитывающего и «творческого читателя», и «человека культуры». Активный образовательный потенциал драматического метода был в полной мере реализован незаурядным педагогом, учителем русского языка и литературы школы № 65 г. Улан-Удэ С. Б. Трофимовой (Полторацкой). Школьная студия «Факел», которой на протяжении почти двадцати лет руководила С. Б. Трофимова, осуществляла постановки по мотивам драматических произведений и прозы, устраивала поэтические концерты. Воспитанники «Факела» и зрители школьных спектаклей (ученики, педагоги и родители) были «заражены» литературой и театром, которые стали неотъемлемой частью воспитывающей школьной среды.

В настоящее время метод театральных интерпретаций органично сочетается с требованиями федеральных образовательных стандартов (всех ступеней образования) как инструмент формирования личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Проекты организации театрально-творческой деятельности школьников разрабатываются и осуществляются педагогами, осваивающими художественно-творческое (общекультурное) направление внеурочной работы. Однако, как правило, деятельность таких педагогов-энтузиастов и ее результаты остаются опытом уникальным, но локальным. Возможным ответом на редуцирование форм художественной культуры в современной социокультурной ситуации является проект «Театр у школьной доски», осуществляемый в рамках программы «Художественное развитие молодежи (Театр + Литература)». Автор проекта — А. Б. Баскаков, режиссер, художественный руководитель Молодежного художественного театра г. Улан-Удэ, заслуженный деятель культуры России. Автор определяет его направленность на «повышение учебной и социальной активности, усиление мотивации и заинтересованности молодежи в повышении уровня общего среднего образования посредством участия в театрализованных представлениях в рамках изучения предмета «Литература». «Проект, — по замыслу автора, — включает в себя организацию, создание и проведение *интерактивных театральных представлений — уроков литературы*. Они основаны на произведениях выдающихся авторов русской и мировой литературы, входящих в программу обучения 8–11 классов общеобразовательных школ». Адресной группой являются обучающиеся общеобразовательных школ г. Улан-Удэ, а также школ, «находящихся в районных центрах республики». Специфику проекта автор видит в его этапном характере: «Проект “Театр у школьной доски” является “пилотным”, созданные интерактивные уроки пройдут во многих школах города и в нескольких районах республики».

Одна из ключевых идей — социально-педагогическое партнерство координаторов проекта (профессиональных режиссеров, актеров, театральных художников) с учителями русского языка и литературы образовательных организаций Бурятии. В изложении автора проекта «Театр у школьной доски» говорится, что основной целью является усиление роли литературы в школьном образовательном процессе через театральные формы и методологию.

Задачи проекта

1. Создание группой координаторов проекта (режиссеры, актеры-модераторы, технический персонал, волонтеры) творческих коллективов среди школ города и республики для воплощения выбранного произведения литературы.

2. Курирование координаторами творческих групп в создании театрализованных уроков на местах.

3. Проведение созданных театрализованных уроков, сбор данных и выявление эффективности проделанной работы.

4. Отчетные показы проделанной работы в Молодежном художественном театре, проведение обсуждений и круглых столов с привлечением преподавателей литературы, руководителей школ, комитета и министерства образования РБ».

Реализация проекта «Театр у школьной доски» в образовательных организациях республики обеспечивается программой курса внеурочной деятельности, предназначенной для учащихся 8–11 классов образовательного учреждения основного общего и среднего (полного) общего образования. Примерная программа курса внеурочной деятельности составлена на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, требований ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования.

Цели программы курса внеурочной деятельности «Театр у школьной доски»

- 1) формирование аксиологической сферы личности обучающегося (духовно-нравственного, познавательного и эстетических компонентов) в актуальной культурно-образовательной среде;
- 2) развитие личностно значимой мотивации читательской и художественно-творческой деятельности в культуросообразных формах коммуникации;
- 3) совершенствование умений учебной (предметной), общеучебной (метапредметной) деятельности, общекультурной и социальной компетентностей обучающихся;
- 4) развитие профессиональных компетентностей педагогов, участников проекта.

Задачи программы реализации проекта

- 1) организационно-информационная поддержка участников и потенциальных участников проекта «Театр у школьной доски»;
- 2) скоординированное сотрудничество руководителей-кураторов культурно-образовательных событий в процессе реализации проекта с педагогами-филологами, обучающимися, родителями или законными представителями обучающихся, людьми из ближайшего социального окружения школьников;
- 3) методическая поддержка педагогов-филологов, участвующих в проекте, и потенциальных участников (наличие примерной программы курса внеурочной деятельности, методических материалов);
- 4) обеспечение этапов продуктивной деятельности участников проекта «Театр у школьной доски»;
- 5) конкретизация содержания проекта в предлагаемых сценариях культурно-образовательных событий, ориентированных на произведения русской и зарубежной литературы, изучаемых текстуально или обзорно;
- 6) стимуляция реализации междисциплинарных программ: «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»;
- 7) выявление и социально-педагогическая поддержка одаренных подростков.

Принципы реализации программы проекта «Театр у школьной доски»

Принцип культуросообразности: художественно-театральное творчество школьников основывается на общечеловеческих ценностях культуры, соответствует ценностям отечественной культуры, актуализирует культурные традиции региона.

Принцип коллективизма предполагает осуществление художественно-театрального творчества подростков и юношества в «детско-взрослых общностях, детско-взрослых коллективах различного типа» (1, с. 7). Этот принцип позволяет обрести «юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими» (1, с. 7).

Принцип мотивации личностного саморазвития обучающегося выражается в создании условий для позитивного самопознания и самоопределения подростков в различных видах художественно-творческой самореализации.

Принцип диалогичности реализуется в актуализации духовно-ценностных ориентиров молодого поколения, творческом диалоге школьника с педагогами и сверстниками, диалоге, направленном на интериоризацию и экстериоризацию («совместное продуцирование») эстетических ценностей.

Принцип проектности выражается в построении этапной деятельности педагогов, режиссеров-кураторов проекта и обучающихся, направленной на создание нового продукта, нового явления художественной реальности.

Интегративный характер проекта «Театр у школьной доски» отражает текстоцентричность художественной деятельности школьников, разнообразие видов художественно-интерпретационной деятельности, развитие эмпатийности и креативности личности как важнейших условий продуктивной коммуникации и позитивной социализации.

Д. В. Григорьев и Б. В. Куприянов (в зависимости от этапа реализации проекта) рекомендуют следующие базовые формы внеурочных занятий: информационные, репетиционные, постановочные и художественные образовательные события (2, с. 11). Информационные занятия могут включать короткие лекции и беседы-диалоги, посвященные специфике видов искусства (театр и литература), раскрывающие синкретизм театрального творчества, значение режиссуры в театре XIX-XX вв. На лекциях и в беседах происходит чтение и анализ литературного произведения, определяется замысел его театральной интерпретации, принимается график (расписание) репетиционно-постановочных занятий, утверждаются состав и задачи исполнителей.

Репетиционно-постановочные занятия являются основными в организации театральной событийности. Художественный руководитель проекта (режиссер-куратор) ведет действенный анализ драматизации эпического произведения или драматических эпизодов, если для постановки принято произведение драматического рода. На репетиционных занятиях формируются целостная композиция литературного спектакля и «тактика» мизансцен. Многократное повторение эпизодов (частей) позволяет закрепить приемы сценического движения и сценической речи, осознанно вести «рисунки» роли во взаимодействии с другими участниками постановки. На постановочных занятиях отрабатываются музыкальные номера и хореографические миниатюры, которые должны быть органичны относительно общей концепции авторского замысла и его театральной интерпретации. С одной стороны, постановка музыкальных и/или хореографических номеров требует особого эстетического такта, с другой стороны, предполагает проявление личностно-ориентированного подхода в поддержке художественно-творческих способностей школьников.

Художественное образовательное событие является кульминационным этапом такого проекта, когда результат художественного творчества, концентрации эмоционально-волевых и интеллектуальных усилий участников проекта выносятся на публичное рассмотрение. Сверхзадачей культурно-образовательного события становится установление эстетического диалога участников проекта и зрителей (читателей), интерпретаторов произведения литературы с героями и автором. В обсуждение спектакля желательно включить всех участников культурно-образовательного события. В диалоге, возможно, полемичного характера, актуализируется личностный смысл чтения произведения литературы и его театрального воплощения, выявляется своеобразие его сценической трактовки относительно авторской концепции произведения.

Системно-деятельностный подход в организации курса внеурочной деятельности «Театр у школьной доски» позволяет определить следующие планируемые результаты реализации культурно-образовательного проекта.

Личностные результаты. Развитие эстетической сферы личности обучающегося. Совершенствование эмоционально-эмпатийной культуры подростков. Развитие личностной мотивации приобщения к миру художественной культуры. Укрепление установок школьника на самоопределение и саморазвитие в формах познавательной, коммуникативной и художественно-творческой деятельности.

Метапредметные результаты. Совершенствование умений познавательной деятельности: поиск, анализ и интерпретация информации, полученной из разных источников. Развитие коммуникативных умений (работа в группе, в паре; диалог согласия и диалог-корректная полемика). Социализация обучающихся в культурно-образовательной среде.

Предметные результаты. Стимуляция читательской деятельности. Развитие умений «медленного чтения» и углубление анализа литературного произведения. Формирование контекстного мышления на основе художественной интерпретации произведения словесного искусства. Совершенствование устной и письменной речи обучающихся.

Предполагаемый объем курса внеурочной деятельности «Театр у школьной доски» составляет 34 часа и состоит из ряда этапов. На каждом из них решаются задачи эстетического и коммуникативного развития школьников в процессе подготовки культурно-образовательного события.

1. Информационно-организационный этап. «Театральная азбука». Лекция и беседа, посвященные специфике театрального искусства. Овладение (и/или актуализация) базовыми театральными терминами и понятиями театрального искусства. Работа с «Кратким словарем театральных терминов». Обмен театральными впечатлениями, воспоминаниями о посещении театра, просмотренных театральных спектаклях. Возможно использование слайд-программ (презентаций), конкретизирующих содержание лекции, беседы.

2. Информационно-деятельностный этап. Экскурсия в театр. Просмотр профессионального театрального спектакля. Обсуждение спектакля и /или написание отзыва, рецензии, эссе о впечатлениях зрителя. Вариант: заочная (виртуальная) экскурсия в театр. Просмотр видеозаписи театральной постановки.

3. Организационно-деятельностный этап. Работа над проектом. Выбор постановочного материала. Чтение литературного произведения (произведений). Обсуждение и определение «сверхзадачи» сценической интерпретации. Эстетические беседы, диспуты, мини-сочинения «Если бы режиссером спектакля был я...», «Заявка на роль». Устное или художественное иллюстрирование (создание эскизов) портретов действующих лиц, возможно, с объяснением элементов костюма, грима, необходимого реквизита.

4. Деятельностный этап. Работа над проектом. Репетиционно-постановочные занятия.

5. Деятельностный этап. Работа над проектом. Решение организационно-информационных задач: создание афиши спектакля и ее презентация, например, в холле школы, изготовление и распространение пригласительных билетов; размещение информации о спектакле на сайте образовательного учреждения. Оформление зала, подготовка сцены.

6. Деятельностный этап. Культурно-образовательное событие — показ литературного спектакля. Вступительное слово режиссера-куратора проекта или педагога, руководителя проекта. Музыкальное вступление (увертюра) к спектаклю, если предусмотрено художественным замыслом постановки. Оптимальное время показа спектакля: от 40 до 80 минут. Если возможно, рекомендуется организовать фото- и видеосъемку спектакля.

7. Коммуникативно-рефлексивный этап. Обсуждение театральной постановки. Объяснение своеобразия сценической интерпретации литературного произведения. О чем побуждает размышлять читателя произведение литературы? Какие вопросы задает автор читателю? Что нового открывает сценическое прочтение в произведении словесного искусства? Театральная трактовка следует за авторским замыслом или создатели спектакля предлагают полемическое прочтение? Размышление участников культурно-образовательного события и зрителей, обмен мнениями. Интервьюирование или опрос зрителей: школьников и педагогов. Работа школьных журналистов, фотокорреспондентов, подготовка материалов для школьной газеты или для публикации отчета на сайте школы. Личностная рефлексия школьников может выразиться в написании эссе или отзыва о спектакле. Можно предложить школьникам следующие вопросы. Как изменилось ваше социальное, культурное пространство после спектакля? Какая деятельность для вас более привлекательна: участие в театральной постановке или «соучастие» в роли зрителя? Если вас привлекает идея продолжения театрального проекта, то какое литературное произведение вы предлагаете для сценического прочтения? Объясните. Работу над следующим спектаклем вы предполагаете в прежнем составе творческой группы или считаете необходимым привлечение новых участников? Что вы знаете или узнали о театральной культуре нашего города? Какой театр (театры) и спектакли вы хотели бы посетить и обсудить с одноклассниками, друзьями, педагогами и родителями?

В 2015/16 учебном году проект «Театр у школьной доски» объединил педагогов и учеников улан-удэнских школ № 35, 2, гимназии № 14. Литературные спектакли, осуществленные под руководством режиссеров-кураторов на сцене Молодежного художественного театра посвятили классическим произведениям русской литературы: повести Л. Н. Толстого

«Смерть Ивана Ильича», повести Н. С. Лескова «Очарованный странник», пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Зрителями литературных спектаклей были педагоги и ученики школ г. Улан-Удэ, родители и друзья участников спектаклей. Проект «Театр у школьной доски» будет продолжен, его участниками станут педагоги и учащиеся образовательных организаций Улан-Удэ и районов республики.

Литература

1. Байбородова Л. В., Серебренников Л. Н. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 2013. — 175 с.
2. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с.
3. Григорьев Д. В., Куприянов Б. В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 2011. — 77 с.
4. Каган М. С. Философия культуры. — СПб.: Петрополис, 1996. — 416 с.
5. Коменский Я. А. Великая дидактика. Избранные главы. Я. А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. Педагогическое наследие. — М.: Педагогика, 1999. — 416 с.
6. Маранцман В. Г. Труд читателя: от восприятия литературного произведения к анализу: книга для учащихся. — М.: Просвещение, 1986. — 128 с.
7. Методика преподавания литературы: пособие для студентов и преподавателей: в 2 ч. / под ред. О. Ю. Богдановой и В. Г. Маранцмана. — М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. — 286 с.
8. Ранняя русская драматургия XVII — первая половина XVIII века. Пьесы школьных театров Москвы. — М.: Наука, 1974. — 581 с.
9. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. — М.: Просвещение, 2011. — 47 с.
10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. — М.: Просвещение, 2014. — 63 с.

CULTURAL AND EDUCATIONAL PROJECT "THEATRE AT SCHOOL": METHODS FOR AESTHETIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY

Inna B. Kostina

Cand. Sci. (Education), A/Prof., Buryat Republican Institute of Educational Policy
30 Sovetskaya St., Ulan-Ude 670000, Russia
E-mail: aninna_melos@mail.ru

The article discusses the possibilities of theater pedagogy in teaching Literature. The project "Theatre at school" acts as active technique for study of literary works. Theatricality as a teaching method has a long tradition in pedagogy, what provides its fruitful development in modern education. The innovative character of the project "Theatre at school" lies in social and professional partnership of school teachers (philologists) and professional theater actors. Producers and actors help teachers, linguists and students to stage plays based on Russian classical literary works. The experience of project implementation on the stage of Ulan-Ude Youth Art Theater shows the increase of pupil's personal motivation to read and study literary works. Participation of schoolchildren in project is considered as a way of educating aesthetic culture and a means of socialization.

Keywords: theater pedagogy, active technologies of teaching Literature, dramatization method, educative environment in schools, professional producer and tutor, creative project of pupils, personality formation, programs for extracurricular activities, aesthetic development of pupils, social development.