

Театр в школе: история вопроса и современная ситуация

И.А. Генералова

В Образовательной системе «Школа 2100» родился и обрел свой статус новый предмет «Театр». Уже вышло в свет пособие для дополнительного образования по данному предмету в начальной школе с методическими рекомендациями. В этой связи нам представляется интересным и полезным обратиться к истории вопроса, к истокам существования театра в школе.

Еще в самом начале XIX в. поднялся вопрос использования театрального искусства в школьном образовании. Известна полемика, возникшая вокруг статьи Н.И. Пирогова «Быть и казаться», где автор выступал против использования театра в воспитательных целях и подчеркивал вред публичности спектаклей, но считал, что без участия зрительного зала «можно... и даже должно позволять детям от 12 до 14 лет выучивать избранные роли из различных пьес... с целью упражнения в языке и способе выражать отчетливо мысли». Обсуждение данной проблемы продолжалось в периодической печати вплоть до начала XX в. В полемике участвовали видные педагоги В.П. Острогорский, Н.Ф. Букатов, К.Д. Ушинский, Н.Н. Бахтин, которые доказывали **возможность и целесообразность проведения театральных занятий в общеобразовательной школе**, считая их средством повышения культурного уровня учащихся. Эту точку зрения разделяли и деятели профессионального театра, в частности драматург А.Н. Островский.

Проблема художественного воспитания детей школьного возраста средствами театрального искусства получила свое дальнейшее развитие

в первые годы советской власти. В этот период видными отечественными педагогами были сформулированы **принципы театральной работы с детьми**:

1) принцип доступности драматического материала и сценического выражения;

2) принцип последовательного и целесообразного накопления художественных впечатлений;

3) принцип единства анализа театральной постановки и изучения литературной первоосновы;

4) принцип опоры на игровую деятельность, что соответствует психическим особенностям ребенка;

5) принцип синтеза различных видов искусства в ходе театральной работы;

6) принцип правдивого действенного исполнения.

Доминантой выступала художественно-драматическая деятельность школьников.

Театральное искусство занимало большое место в теоретическом наследии В.А. Сухомлинского и С.Т. Шацкого. Последний, например, был глубоко убежден, что «потребность во внешнем выражении душевных процессов, переживаний и впечатлений есть насущная необходимость для детей, и детское искусство – не забава, так себе, между прочим, а часто самая настоящая потребность, входящая глубоко в личную жизнь ребенка».

Есть много сторон детской жизни, глубоких и серьезных переживаний, которые ищут выхода и, не находя его, остаются скрытыми, давят на психику, становясь источником капризов и непонятных заболеваний. Только игра, по мнению педагога, дающая простор воображению, может освободить внутренний мир ребенка.

Отечественные психологи видели в использовании элементов театрального искусства в общеобразовательной школе возможность развить художественно-творческие способности школьников. П.П. Блонский отмечал, что ребенок при воспроизведении воспри-

нятого стремится к драматизации, поэтому в целях развития творческого начала в ребенке драматизацию следует широко вводить в практику начальной школы. По его мнению, «творца можно создать лишь посредством упражнения в творчестве».

Попытка обоснования театральной работы с детьми с психолого-педагогической точки зрения была предпринята Л.С. Выготским. Ученый указал путь, по которому должен идти педагог, решивший использовать театральное искусство в своей практике, охарактеризовал основные составляющие детского театрального творчества:

– его ценность, которая заключается не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе: «ребенок – плохой актер для других, но прекрасный актер для себя, и весь спектакль надо организовать так, чтобы дети чувствовали, что они играют для себя, были захвачены интересом этой игры, самим процессом ее, а не конечным результатом»;

– участие вспомогательных видов творчества (технического, декоративно-изобразительного, словесного) для стимулирования творческого воображения и его воплощения;

– использование импровизационных форм работы с детьми, которые будят творческую мысль и фантазию: «...гораздо ближе к детскому пониманию пьесы, сочиненные самими детьми или сочиняемые и импровизируемые ими в процессе творчества»;

– организация театрального творчества таким образом, чтобы ребенок был заинтересован процессом игры, получая удовольствие.

В 20-х годах XX в. происходили важные перемены в области образования, именно в этот период видные специалисты в области театрального искусства (Н.И. Сац, С.А. Ауслендер, С.М. Бонди, С.Г. Розанов) приходят в школу решать проблемы воспитания и образования, используя театр как специфический метод художественного развития личности ребенка.

Ценными остаются методические разработки Г.Л. Рошала. Педагог считал детскую игру первым проявлением театрального чувства. В основу его работы с детьми положены принципы, стимулирующие творческую фантазию и воображение: «каждая вещь может быть элементом игры»; «все в природе играет с человеком, умеющим играть». В своей программе, одной из первых в истории театральной педагогики, Г.Л. Рошаль выделяет следующие составляющие: свободную игру; осознание природы и вещей через игру; навыки в жестах в отношении к вещам (четкость жеста, экономия, целесообразность и законченность); ритмизацию тела. Это мнение разделяли С. Серпинский, С. Ауслендер, Н. Шер. Педагоги выделяли три ступени театральной работы: первая (младшая возрастная группа) базируется на свободной импровизационной игре; вторая (средняя группа) – это импровизация на основе заданного сюжета; третья ступень (старшая группа) – игра-инсценировка, театрально организованная работа, подводящая к спектаклю.

Если в педагогической среде до середины 30-х годов XX в. ведутся споры о характере, формах, способах связи театральной работы с детьми с самим профессиональным театром, о возможности применения системы К.С. Станиславского в школьной театральной самодеятельности, то в послевоенный период уже наблюдается принятие, освоение и использование принципов системы гениального актера и режиссера в работе детских драматических кружков и подростковых театральных коллективов.

Работы сотрудников НИИ художественного воспитания Ю.И. Рубиной, В.Г. Ширяевой, Н.Н. Шевелева и др., опираясь на систему К.С. Станиславского, на принципы сценического реалистического искусства, определяют теоретические, методические основы детской театральной самодеятельности, рассматривая сценическую работу со школьниками как средство

развития творческой индивидуальности, инициативы и формирования личности. «Театральные занятия должны воспитывать у школьников общественную активность, стремление и потребность в творческой отдаче полученных знаний и умений» (Театральная самодеятельность школьников: Основы педагогического руководства. – 1983, с.15).

Позднее в программах и пособиях утверждается **педагогический принцип школьного театра**, принцип подчинения его работы задачам и целям эстетического воспитания, но на практике не удается осуществить взаимосвязь учебно-воспитательного процесса и театральной деятельности в школе.

Попытки включения театра в общую систему учебно-воспитательного процесса в начальной школе, которые были предприняты в 50-е годы, не всегда приводили к положительному результату, так как воспитательная функция театра сводилась к постановке спектакля на моральную тему, ему предназначалась развлекательная, иллюстрирующая или вспомогательная роль в системе образования, не учитывалась тесная связь с игрой.

Анализируя широко представленную педагогическую и методическую литературу в области театральной педагогики, можно выделить **два основных направления деятельности детского театрального творчества**. Первое развивается и функционирует на базе внешкольных учреждений (клубов, дворцов культуры, школ искусств); второе связано с использованием средств театрального искусства в условиях общеобразовательной школы.

В последние годы наблюдается **тенденция к расширению использования средств театрального искусства в школе**.

Наиболее методически разработанным на сегодня можно считать процесс создания театрального спектакля самодеятельным коллективом, но это скорее относится к детям среднего и старшего школьного возраста.

В арсенале театральной педагогики имеются разработки, основанные на взаимодействии театрального искусства с другими предметами, чаще гуманитарного цикла: историей, географией. В программе факультативного курса «Основы театральной культуры» для детей среднего школьного возраста, разработанной Ю.И. Рубиной и Н.М. Лебедевой, наметились общие направления художественно-образовательной и воспитательной работы со школьниками по приобщению их к театральной культуре на принципах взаимодействия с систематическим курсом по изучению литературы, с включением элементов театрализации в преподавание предмета. Предусматривается проведение общеклассного факультатива. Программа в целом рассчитана на педагогов-энтузиастов, сочетающих в себе режиссера и литератора, или на творческий союз двух специалистов. Вряд ли подобный эксперимент может приобрести массовый характер, скорее всего, это будет уникальный опыт творцов-единиц.

Наиболее законченной сегодня представляется **программа по актерскому мастерству для учащихся начальной школы** «Уроки театра на уроках в школе», составленная А.П. Ершовой и построенная на принципах реалистического театра, школы переживания. Она представляет традиционное направление в театральной педагогике. По мнению автора программы, занятия актерским творчеством есть элемент системы театрального воспитания и образования, который, в свою очередь, входит в систему эстетического воспитания, а последняя – в систему всестороннего развития. Мы так же, как и ряд специалистов детского театрального творчества (Е.К. Чухман, М.П. Стуль, А.Я. Михайлова, А.П. Ершова, В.М. Букатов), считаем включение театральных занятий в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы теоретически и методически возможным и крайне необходимым.

В публикациях последних лет можно заметить новые направления в сфере детского театрального творчества. А.П. Ершова, В.М. Букатов одними из первых поставили задачу ранней профессиональной подготовки, настаивая на том, что театру так же, как и всем другим видам искусства, необходимо заняться подготовкой нового поколения, которое придет на смену нынешнему. Они рассматривают **театральные классы** как форму начального профессионального образования, где создаются условия для специального роста особо одаренных в этой сфере детей. Мы, однако, считаем **необходимым рассматривать театральное искусство прежде всего как средство общего развития**, формирования художественно-творческих способностей младших школьников, профессиональную же ориентацию целесообразнее проводить среди старшеклассников. Хотя стоит отметить, что созрела острая потребность заниматься проблемой одаренных, талантливых детей во всех сферах науки и искусства как в нашей стране, так и за рубежом. Она проявляется на фоне наблюдающейся тенденции падения детского и подросткового интереса к искусству и требует нового, эффективного подхода к разрешению возникшей проблемы.

Традиционное отношение школы к занятиям театральным искусством не как к образованию, а как к развлечению либо внеклассной работе, направленной на развитие школьников, уже проявивших способности, не отвечает потребности общества в творческих личностях. Важно принять мнение о **необходимости и полезности занятий театральным искусством всех без исключения школьников**, так как «театрализация» дает каждому тот опыт и те знания, которые помогают обрести себя, развить художественно-творческие способности. На наш взгляд, театральное творчество является оптимальным вариантом приобщения школьников к миру прекрасного, лучшей формой художественно-эстетического воспитания, и многие спе-

циалисты в области театральной педагогики так или иначе приходят к подобному выводу.

Изучение опыта школ искусств, эстетических центров, общеобразовательных школ, данные периодической печати подтверждают наши выводы о возросшем интересе к театральному искусству как средству развития художественно-творческих возможностей личности. Несмотря на широкий спектр представленной педагогической литературы, программ и методик, проблема развития художественно-творческих способностей каждого ребенка средствами искусства остается далеко не решенной. Кроме того, большинство пособий, методических рекомендаций предназначается для театральных кружков, студий и посвящено организации постановок спектаклей в детском клубном коллективе, а для работы с целым классом и в классе в целях развития художественно-творческих способностей всего коллектива пока не существует серьезных, готовых для внедрения программ и методических разработок.

Изменить ситуацию пытаются в Образовательной системе «Школа 2100» путем включения театральных занятий в учебно-воспитательный процесс начальной школы и разработки пособия для дополнительного образования по предмету «Театр». Это создает условия для систематических занятий театральным искусством с целым школьным классом. Появилась возможность охватить театральным творчеством многих детей, создав всем равные условия для приобщения к миру театра, к его художественным ценностям.

Ирина Альбертовна Генералова – канд. пед. наук, доцент Российского государственного социального университета, театральный педагог, г. Москва.