

Театр в школе: история вопроса

И.А. Генералова

В Образовательной системе «Школа 2100» появился новый предмет – «Театр». Уже вышли в свет пособие для дополнительного образования по предмету «Театр» в начальной школе в 3-х частях и методические рекомендации для педагогов. В этой связи нам представляется интересным и полезным заглянуть в историю вопроса и **проанализировать использование театрального искусства в учебно-воспитательном процессе школы.**

Еще в первой половине XIX века поднимался вопрос об использовании театрального искусства в школьном образовании. Известен спор, возникший вокруг статьи Н.И. Пирогова «Быть и казаться», в которой автор выступает против использования театра в воспитательных целях, но считает, что «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». Статья Пирогова имела большой общественный резонанс. Обсуждение данной проблемы продолжалось в периодической печати вплоть до начала XX века. 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 углубления знаний учащихся и повышения их культурного уровня.

В первые годы советской власти Наркомпрос начинает разрабатывать программу широкого использования театрального искусства в образовании и воспитании детей: предполагалось «систематическое развитие органов чувств и творческих способностей» и организация «активной творче-

ской деятельности детей во всех областях знания, труда и искусства...» [1].

В этот период видными отечественными педагогами были сформулированы принципы театральной работы с детьми:

- доступность драматического материала и сценического выражения, что предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей и интересов детей;

- последовательное и целесообразное накопление художественных впечатлений;

- единство анализа театральной постановки и изучения литературной первоосновы;

- опора на игровую деятельность ребенка, что соответствует его психическим особенностям;

- синтезирование различных видов искусства в ходе театральной работы;

- правдивое действенное исполнение;

- доминирование художественно-драматической деятельности школьников.

Эти принципы не потеряли, на наш взгляд, своей значимости и на современном этапе.

Многие выдающиеся отечественные педагоги использовали средства театрального искусства в своей профессиональной деятельности. Немалое место занимают они в теоретическом наследии В.А. Сухомлинского и С.Т. Шацкого. В дореволюционный период С.Т. Шацкий рассматривал театральную самодеятельность как метод художественно-творческого развития ребенка; после революции театр, в соответствии с концепцией «школа – среда», выступает в его работах как средство социализации личности.

С.Т. Шацкий и его сотрудники одними из первых (еще в 1905 году) использовали спектакль в педагогическом процессе, а затем продолжили свою деятельность в советских образовательных учреждениях, стремясь разбудить творческую фантазию, воображение детей, предоставить им самостоятельность в выборе формы

выражения своей личности через игру, песни, импровизации и считая, что воспитание невозможно без использования искусства – ведь именно оно дает возможность развивать эстетические вкусы детей, потребности и творческие качества личности.

Выдающийся педагог 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 настоятельная потребность, входящая глубоко в личную жизнь ребенка» [7].

Он считал, что обучение детей некоторым элементарным искусствам: пению, рисованию, драматизации, играм, которое следует доверять школе, должно быть в той или иной форме естественно использовано, так как это создает стимул для последующей творческой работы. Жизнь ребенка полна глубоких и серьезных переживаний, которые ищут выхода и, не находя его, остаются скрытыми, дают 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 средств театрального искусства в общеобразовательной школе возможность развить художественно-творческие способности школьников. П.П. Блонский отмечает, что ребенок при воспроизведении воспринятого стремится к драматизации, поэтому в целях развития творческого начала в ребенке драматизацию следует широко вводить в практику начальной школы. По его убеждению, «творца можно создать лишь посредством упражнения в творчестве» [3].

Попытка обоснования театральной работы с детьми с психолого-педагогической точки зрения была предпринята Л.С. Выготским. Детское театральное творчество он рассматривал в контексте игры, видя в ней большие возможности для формирования

художественно-творческих способностей личности.

Л.С. Выготский указал путь, по которому должен идти педагог, решивший использовать театральное искусство в своей практике, охарактеризовав основные составляющие детского театрального творчества [2]:

- ценность его заключается не в результате 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 – стимулирует творческое воображение и его воплощение;

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

При этом ученый выступает против прямого использования форм профессионального театра с такими присущими ему атрибутами, как готовый текст или заучивание наизусть чужих слов роли. Эти положения остаются актуальными для школьного образования и на сегодняшний день.

В 20-х годах прошлого столетия в школу приходят видные специалисты в области театрального искусства (Н.И. Сац, С.А. Ауслендер, С.М. Бонди, Н.С. Шер, С.Г. Розанов), с тем чтобы решать проблемы воспитания и образования, используя театр как специфический метод художественного развития личности ребенка.

До наших дней ценными остаются методические разработки Г.Л. Рошала. Его программа по «Тео-предмету» для школьников младшего возраста также базируется на теории игры [4]. Педагог считает детскую игру первым проявлением театрального чувства. Вся

сложность окружающей среды первоначально преодолевается ребенком в символе – игрушке и игре, причем Г.Л. Рошаль игрушку рассматривает как первую бутафорию.

В основе работы педагога с детьми лежат принципы, стимулирующие творческую фантазию и воображение: «Каждая вещь может быть элементом игры»; «всё в природе играет с человеком, умеющим играть».

В своей программе (одной из первых в истории театральной педагогики, поэтому мы считаем необходимым подробнее на ней остановиться) Г.Л. Рошаль выделяет следующие составляющие: свободная игра; осознание природы и вещей через игру; навыки в жесте в отношении к вещам (четкость жеста, экономия, целесообразность и законченность); ритмизация тела. Из содержания программы видно, что весь начальный период театральных занятий с детьми посвящен свободной игре и лишь затем осуществляется переход к целенаправленной работе. Это мнение разделяли С. Серпинский, С. Ауслендер, Н. Шер.

Педагоги выделяют три ступени театральной работы: первая ступень (младшая возрастная группа) базируется на свободной импровизационной игре; вторая ступень (средняя возрастная группа) – импровизация на основе заданного сюжета; игра-инсценировка на третьей ступени (старшая группа) – организованная работа, подводящая к спектаклю. Все вышеперечисленные принципы удивительно созвучны сегодняшнему времени – времени поиска и находок в области школьного театрального образования.

Для того чтобы осмыслить происходящее сегодня, необходимо обратиться к опыту работы со школьниками в 20-х годах, когда театральное искусство широко освещалось в программах по литературе, истории, русскому языку, в комплексных темах, а элементы театрального искусства активно включались в уроки. К сожалению, из-за многоаспектности и сложности поставленной проблемы на том непро-

стом историческом этапе ее решить не удалось.

В 30-х годах наблюдается свертывание большинства программ по театральному искусству, и передовой опыт педагогов не получает дальнейшего распространения в системе народного образования. Однако уже в послевоенный период наблюдается принятие, освоение и использование принципов системы К.С. Станиславского в работе детских драматических кружков и подростковых театральных коллективов.

Проблема обязательных театральных занятий в системе учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы, на введении которых настаивал Г.Л. Рошаль, уже не поднимается; в центре внимания находятся занятия в драматическом кружке или студии во внеклассное время. В своих работах сотрудники НИИ художественного воспитания Ю.И. Рубина, В.Г. Ширяева, Н.Н. Шевелев и др., опираясь 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» [5].

Попытки органического 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 его тесная связь с игрой.

Тем не менее мы положительно оцениваем усилия всех исследователей, которые в конце 50-х – начале 60-х годов стремились решить проблему обу-

чения и воспитания средствами театрального искусства. Их опыт должен быть использован в современной практике с учетом изменившихся условий.

Анализируя широко представленную педагогическую и методическую литературу в области театральной педагогики, можно выделить два основных направления деятельности детского театрального творчества. Первое направление развивается и функционирует на базе внешкольных учреждений, чаще всего клубов, дворцов культуры, школ искусств (В.П. Шильгави, Э.А. Куруленко). Представители второго направления занимаются исследованием использования средств театрального искусства в условиях общеобразовательной школы, причем ряд работ посвящен младшему школьному возрасту (А.Я. Михайлова, М.П. Стуль, Н.П. Аникеева, М.А. Разбаш, Т.Г. Пеня).

В последние годы наблюдается тенденция к расширению использования средств театрального искусства в школе [6]. Данное положение радует, но не решает все углубляющиеся проблемы методического плана, в первую очередь недостаточность и неоднозначность существующих концепций, подходов, разработок программ и методик. Наиболее методически разработанным на сегодня можно считать процесс создания театрального спектакля самодеятельным коллективом, но это в большей степени 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.

Программа факультативного курса «Основы театральной культуры» для детей среднего школьного возраста, разработанная Ю.И. Рубиной и Н.М. Лебедевой, наметила общие направления художественно-образовательной и воспитательной работы со школьниками по приобщению их к театральной культуре на принципах взаимодействия с систематическим курсом по изучению литера-

туры, включения элементов театрализации в преподавание литературы. Предусматривается проведение факультатива с целым классом. В целом программа рассчитана на педагога-энтузиаста, в одном лице сочетающего в себе режиссера и литератора, или на творческий союз двух специалистов. Вряд ли этот опыт может приобрести массовый характер, скорее всего, это будет уникальный опыт творческих единиц.

Положительная сторона рассматриваемой программы видится нам в попытке авторов приобщить к театральному искусству всех школьников, независимо от их способностей и склонностей.

Наиболее законченной представляется нам программа по актерскому мастерству для учащихся начальных классов «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.

В публикациях последних лет появляются 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 своей смены. Они рассматривают театральные классы как форму начального профессионального образования, где создаются условия для специального роста особо одаренных детей. Мы считаем необходимым рассматривать театральное искусство прежде всего как средство общего развития, способное сформировать художественно-творческие способности младших школьников, ориентирующее детей на творчество, тогда как профессиональную 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.

Педагоги постоянно обращаются к опыту известных энтузиастов эстетического воспитания школьников – композитору Д.Б. Кабалевскому и его программе по музыке, к программе «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной художником Б.М. Неменским. К сожалению, эстетико-воспитательный потенциал театра до сих пор используется не в полной мере.

Изменить ситуацию пытается Образовательная система «Школа 2100», включив театральные занятия в учебно-воспитательный процесс начальной школы и разработав пособие для дополнительного образования по предмету «Театр», что создаст условия для систематических занятий театральным искусством с целым классом. Появится еще одна возможность вовлечь в процесс творчества многих детей, создав им благоприятные условия для приобщения к миру театра, к художественным ценностям.

Литература

1. *Владимирова Н.Ш.* Игра в детском самодеятельном коллективе как фактор развития самостоятельности и инициативности: Дис. ... канд. пед. наук. – М., 1987.
2. *Выготский Л.С.* Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
3. *Блонский П.П.* Избранные педагогические и психологические соч. Т. I. – М., 1979.
4. Революция – искусство – дети: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987.
5. Театральная самодеятельность школьников: Основы пед. руководства. – М., 1983.
6. *Чухман Е.К.* Театр в школе // Искусство в школе. – 1993.
7. *Шацкий С.Т.* Избранные педагогические сочинения. Т. II. – М., 1980.

Ирина Альбертовна Генералова – канд. пед. наук, доцент МГСУ, автор учебных пособий по предмету «Театр» в Образовательной системе «Школа 2100», г. Москва.