

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Никитина Александра Борисовна,

кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Института системных проектов Московского городского университета (МГПУ), театровед, Москва

В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОТДЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ В ШКОЛАХ. ОПИСЫВАЮТСЯ ТЕХНИКИ И ПРИЁМЫ НАПРАВЛЕНИЙ «ТЕАТР В ОБРАЗОВАНИИ» И «ДРАМАПЕДАГОГИКА»: СОЦИАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ, ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, ШКОЛЬНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ДР., ПОМОГАЮЩИЕ ПЕДАГОГУ РЕШАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ.

• театральная педагогика • театр в образовании • дрампедагогика • социоигровой стиль • социальные спектакли • зрительская культура • ролевые игры • школьные театральные фестивали

Очень трудно определить, когда именно возникло само явление театральной педагогики. Можно отнести это явление к возникновению иезуитских школ, где широко использовались методы драматизации. Л.Д. Клабб в статье, посвящённой итальянскому ренессансному театру, в «Иллюстрированной истории мирового театра» [8] пишет, что театры иезуитских школ модернизировали старинные «священные представления» и внедряли их повсюду в Европе и Азии. Раскручивая ленту времени назад, мы открываем, что в Средние века представления, посвящённые местным святым, разыгрывались детьми, и в этом был глубочайший педагогический смысл. Участвуя в общем священном представлении, дети разных сословий начинали ощущать себя единым сообществом. И (что, может быть, ещё важнее) свою общность мощно ощущали и родители, смотревшие полный день, а то и несколько дней подряд «детское действо» на главной городской площади. Все дети города играют, все родители города смотрят — а сюжет придаёт особую ценность данному месту и данному сообществу. Уже тут мы можем наблюдать главные признаки, которые будут характерны для театральной педагогики XX–XXI вв.: событийность, совместное проживание эмоционально значимого содержания, создание особой насыщенной образной среды и единого детского-взрослого сообщества.

Но и Средние века в этом контексте не стоит считать начальной точкой отсчёта. Все признаки, перечисленные выше, разумеется, относятся и к архаическим обрядам, о чём мы читаем во всех капитальных трудах, посвящённых культурологии и этнографии. Об этом пишет Дж. Фрезер в «Золотой ветви», в особенности описывая обряды инициации, обряды плювиальной магии и ежедневные ритуалы [26]; об этом читаем в этнографических фиксациях Тайлора [23], в психологических исследованиях Леви-Брюля [10] и культурологических исследованиях Леви-Стросса [11].

То, что придёт в педагогическую науку нашего времени как осознанный метод и ряд научно обоснованных практик, присущее естественным процессам образования исконно, от самого истока возникновения человечества. В рамках данной статьи мы не можем подробно проследить развитие этой линии через мистерии великих восточных речных цивилизаций, религиозные шествия и церемонии Античности, возникновение первых школ Возрождения и далее. Этому посвящена отдельная книга А.Б. Никитиной «Ребёнок на сцене» [13]. Поэтому в рамках данной статьи мы будем говорить о том времени, когда театральная педагогика стала себя осознавать и описывать как отдельное направление педагогической науки и практики.

Когда возник термин “Drama in education”, определить точно невозможно. Но, как и большинство содержательных явлений в области гуманистической педагогики и педагогики искусства, «драмапедагогика» начала формироваться на рубеже XIX–XX вв., пережила первый период расцвета в 20-е годы XX в. и затем стала активно развиваться в 1960–1970-е годы. Английские, ирландские [3], американские [4], немецкие [22], португальские [14], турецкие [1] и другие исследователи выстраивают примерно одинаковую периодизацию. Точки расцвета связывают с преодолением кризисных периодов, когда проблемы «расчеловечивания человека» встают особенно остро и требуются максимально эффективные способы гуманизации детского сообщества и образования.

“Drama in education” за рубежом ставит во главу угла решение проблем общества и конкретного человека. Речь идёт не о подражании профессиональному искусству, а об использовании театральной методологии для решения личностных, социальных, метапредметных и предметных образовательных задач. За рубежом чаще всего выделяют два основных вида организации “Drama in education”, внутри которых существует более подробная градация.

«Театр в образовании» — привлечение ориентированных на образовательные задачи профессиональных театральных групп в школы. В качестве примеров можно привести группу TIE, созданную в Британии в 1965 г., или берлинский театр ON, возникший ещё в ГДР и успешно работающий по сей день.

«Драмапедагогика» — это работа педагогов общеобразовательной школы с применением театральных методов.

В России также можно заметить наличие двух этих направлений. Первое реализуется прежде всего в тех ТЮЗах и театрах кукол страны, где в конце XX в. не были упразднены педагогические части. Второе — в очень редких школах, прежде всего в тех, которые курировались создателями российской версии «Drama in education» — «Социоигрового стиля в педагогике» — А.П. Ершовой и В.М. Букатовым. О принципах социоигровой педагогики можно подробно прочитать

в книге этих авторов «Режиссура урока, общения и поведения учителя» [5] и на сайте «Открытый урок» [18].

Направление «Театр в образовании» решает прежде всего проблемы двух типов: социализации и инкультурации. Используются следующие техники.

Социальные спектакли. Постановки, в которых поднимаются острые для местного сообщества вопросы (могут использоваться приёмы театра спонтанности Морено, театра угнетённых Боаля [19], плейбек Фокса и Саласа [21]). Играть в пространстве школы: в классе, гардеробе, столовой, на лестнице. Часто ставятся различные сцены в разных местах. Принципиально, чтобы это были локации, где дети проживают свою жизнь. Обязательной частью спектакля является вовлечение зрителей в обсуждение проблематики. Это могут быть интерактив (где дети играют свою версию основных событий), диспут или смешанные формы творческих проб и дискуссий.

Творческие проекты. Сотрудники театра осуществляют проектную работу с группой учащихся, чаще — с учениками, имеющими особые образовательные потребности (дети мигрантов или из неблагополучных семей, инвалиды и т.д.). Такая проектная работа, как правило, начинается с арттерапевтических тренингов, во время которых устанавливаются правила безопасной среды, выявляются актуальные для группы личностные и социальные проблемы, развиваются творческие способности и художественные навыки. Затем наступает период творческих импровизаций на выявленные темы. Из них складывается перформанс, который представляют публике. Итоги работы обязательно обсуждаются. (Примером таких практик может служить работа Маргитты Вооп [22].)

Развитие зрительской культуры. Представители театральной группы проводят с детьми занятия, мотивирующие на посещение профессионального спектакля и подготавливающие к восприятию театрального языка. Затем они проводят в школе рефлексивные занятия по итогам посещения. (Подобные практики описаны, например, в текстах американского профессора Манон ван дер Уотер [12], а также неоднократно

демонстрировались в России специалистами берлинского театра ON.)

Направление «Драмапедагогика» решает образовательные задачи широкого спектра. Из огромного многообразия форм можно выделить несколько наиболее популярных.

• **Уроки «драмапедагогики» в начальной школе.** Это специально выделенное учебное время, во время которого дети занимаются театральными тренингами, активизирующими познавательные интересы, развивающими коммуникативные навыки, эмоциональную сферу, мышление и речь, умения выполнять в группе творческую и исследовательскую работу. В России подобная методика наиболее подробно описана в книге А.П. Ершовой и В.М. Букатова «Уроки театра на уроках в школе» [25].

• **Драматизация на уроках иностранного языка.** Это направление восходит к традициям иезуитских колледжей эпохи Возрождения. Здесь наработан огромный опыт самых разных техник: от отрывков драм на иностранном языке до этюдов-импровизаций, например на тему «Турист в незнакомом городе». Сложносочинённые сюжетные ролевые игры соседствуют здесь с элементарными речевыми театральными упражнениями [2].

• **Ролевые игры на уроках гуманитарного профиля.** Дети могут от своего лица импровизировать на тему развития конфликтной ситуации, которая потом встретится в изучаемом материале, и, уже присвоив (обыграв) её, сравнивать, что общего и разного в их и предложенной истории. Учащиеся погружаются в контексты эпохи, социальных ситуаций, литературных произведений, выбирают роли и действуют от лица персонажей, разрабатывая стратегии, создавая реконструкции и прогнозы возможных альтернативных развития сюжета. Также здесь могут создаваться звукошумовые импровизации, эскизы костюмов, гримов, «прирезки» декораций к изучаемому материалу. Эти методы, подробно описанные в уже упоминавшихся зарубежных источниках, рассматриваются также в отечественной литературе начала XX в. Например, в неперриодическом издании «Игра» [6], в таких книгах, как «Игра-драматизация в средней школе» [7], журнальных статьях [20] и иной литературе.

• **Школьные театральные фестивали.** Здесь создатели замыслов, инсценировок, костюмов и декораций — сами дети. Они осуществляют выбор на каждом этапе работы. Взрослые выступают в качестве фасилитаторов и тьюторов, но не режиссёров-диктаторов. На русском языке наиболее подробно об этом можно прочитать в книге «Театральный фестиваль в школе» [24].

• **Театральные игры в изучении негуманитарных предметов.** Этот вид «драмапедагогики» за рубежом, как и в России, самый редкий. В основе лежит применение довольно сложной техники «действенного анализа», разработанного в русской театральной школе, к изучению широкого круга явлений. Метод действенного анализа сочетает экспериментальную телесную импровизацию в пространстве, ролевые диспуты и теоретический анализ событийного ряда. Событийным текстом может выступать всё что угодно: физические, химические, биологические процессы и т.д. Из современных работ можно отметить книгу «Нескучные уроки» [15].

“Drama in education” — официально признанная за рубежом педагогическая специализация. Многие университеты имеют соответствующие профили, спецкурсы, магистерские программы; проходят конгрессы, фестивали, воркшопы; ведутся лонгитюдные исследования. В различных странах есть ассоциации «драмапедагогов», например IDIERI в Ирландии [9], DIE в Англии, EV в Германии и др. В 2011 г. Федеральная ассоциация театра и драмы (Ганновер) и Ассоциация современной драмы (Анкара) подписали «Соглашение драмапедагогов по этике» и предложили присоединиться другим странам. Это принципиальный документ, определяющий границы и идеологию профессии. Сейчас он обсуждается во всём мире, в том числе и в России.

Стиль работы в области театральной педагогики за рубежом и в России имеет свои особенности. В качестве наиболее ярко выраженного отличия можно назвать то, что театральная педагогика за рубежом, прежде всего, стремится решать вопросы социализации, а российская театральная педагогика больше ориентирована на вхождение растущего человека в мир культуры. Однако это предмет отдельного исследования и отдельного разговора. □

Литература

1. Гекчен Озбек. Драма в образовании: ключевые концептуальные функции // Журнал современного образования. — Анкара. — 2014. — № 1. — С. 46–61. — URL: http://www.sodobna-pedagogika.net/wp-content/uploads/2014/04/2014_1_4_Ozbek_ang.pdf
2. Драма пройдёт! Советы и практические занятия для классной комнаты / М. Самбанис, Д. Баран, К. Белтроп, Л. Грэберт, Я. Кнорр-Дадфар, Ж. Мярц, А. Шнайдер, Ф. Сплитт, К. Вонщик // Scenario. 2013;01. — URL: <http://publish.ucc.ie/journals/scenario/2013/01/Sambanis/05/en>
3. Лутон Дж. Воспоминания IDIERI 7, 2012, Лимерик, Ирландия, от новичков конференции // Nga Mahi a Rehia. International Journal of Performance Arts and Digital Media (Журнал исследований в области исполнительских искусств и образования, Новая Зеландия). — URL: <https://www.tandfonline.com/toc/rpdm20/current>
4. Драма в образовании и прикладном театре, от морали и социализации до игры и постколониализма / К. Галлахер, Р. Роадес, Ш. Би, Н. Кардуэлл // Education. Oxfordre. — URL: <http://education.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-34>
5. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. Серия «Библиотека школьного психолога». — М.: Воронеж: МПСИ, 1995. — 267 с.
6. Игра: Непериодическое издание, посвящённое воспитанию посредством игры. — Наркомпрос, 1918–1920. — № 1–3.
7. Игра-драматизация в средней школе / под ред. Е. Соловьёвой. — М.: Пг.: Гослитиздат, (предположительно 1925–1926). — 188 с.
8. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Дж.Р. Брауна; пер. с англ. — М.: БММ АО, 1999. — 582 с.
9. IDIERI. — URL: <http://idieri2015.org/index.html>
10. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. — М.: Педагогика-пресс, 1994.
11. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. — М.: Республика, 1994. — 384 с.
12. Манон ван дер Уотер. Драма в образовании // Искусство в школе. — 2016. — № 3. — С. 13–15.
13. Никитина А.Б. Ребёнок на сцене: Исторический обзор. — М.: Всероссийский центр художественного творчества. Серия «Я вхожу в мир искусства», 2003, № 12. — URL: <http://www.dissercat.com/content/teatr-gde-igrayut-deti-v-poiskakh-sobstvennoi-identichnosti>
14. Шеде М. Опыт прошлого и взгляд в будущее: драматическая педагогика как путь к культуре // Scenario. 2013;01. — URL: <http://research.ucc.ie/scenario/2013/01/Schewe/02/en>
15. Букатов В.М., Ершова А.П. Нескучные уроки. Обстоятельное изложение социоигровых технологий обучения школьников: пособие для учителей физики, математики, географии, биологии и химии. — СПб., 2013. — 240 с.
16. Театральная педагогика в Германии // Петербургский театральный журнал. — 2013. — № 3 (73). — URL: <http://ptj.spb.ru/archive/73/voyage-from-spb-73/teatralnaya-pedagogika-v-germanii/>
17. Theatre in education // Wikipedia, the free encyclopedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_in_education
18. Сайт «Открытый урок». — URL: <http://www.openlesson.ru/>
19. Пархомовская Н. Аугусто Боаль и «Театр угнетённых» // Театр. — 2016. — № 24–25. — URL: <http://oteatre.info/augusto-boal-i-teatr-ugnetennyh/>
20. Рошаль Г. Театр и дети // Зрелища. — 1923. — № 19. — С. 27.
21. Салас Дж. Играем реальную жизнь в Плейбек-театре / пер. с англ. М.Ю. Кривченко. — М.: Когито-Центр, 2009.
22. Статьи на сайте «Педагогика искусства. Всероссийская конференция памяти Л.А. Сулержицкого». — URL: <http://pediskus.ru/index/sbornik/0–17>:
 - Культурное просвещение. Диалог России и Германии (Александра Дунаева);
 - Критический взгляд на театральную педагогику между неврологией и неолиберальной узурпацией (Маргитта Вооп. Германия);
 - От детской истории к спектаклю (Яков Кербу);
 - Совместный мастер-класс по социоигровой педагогике в рамках Чтений 2016 (Тинтти Карппинен и А.П. Ершова);
 - Особенности театральной педагогики в оперном театре (Екатерина Поспелова).
23. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. — М.: Политиздат, 1989.
24. Никитина А.Б. Театральный фестиваль в школе: уч.-метод. пособие 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.: Московские учебники, 2010.
25. Ершова А.П., Букатов В.М. Уроки театра на уроках в школе / сост. А.П. Ершова. — М., 1990.
26. Фрезер Дж.Д. Золотая ветвь. — М.: Политиздат, 1986.

Literatura

1. *Gekchen Ozbek*. Drama v obrazovanii: klyuchevye konceptual'nye funktsii // Zhurnal sovremennogo obrazovaniya. — Ankara. — 2014. — № 1. — S. 46–61. — URL: http://www.sodobna pedagogika.net/wp-content/uploads/2014/04/2014_1_4_Ozbek_ang.pdf
2. Drama projdyot! Sovety i prakticheskie zanyatiya dlya klassnoj komnaty / M. Sambanis, D. Baran, K. Beltrop, L. Grebert, YA. Knorr-Dadfar, ZH Myarc, A. SHnajder, F. Splitt, K. Vonshchik // Scenario. 2013;01. — URL: <http://publish.ucc.ie/journals/scenario/2013/01/Sambanis/05/en>
3. *Luton Dzh*. Vospominaniya IDIERI 7, 2012, Limerik, Irlandiya, ot novichkov konferencii // Nga Mahi a Rehia. International Journal of Performance Arts and Digital Media (Zhurnal issledovaniy v oblasti ispolnitel'skikh iskusstv i obrazovaniya, Novaya Zelandiya). — URL: <https://www.tandfonline.com/toc/rpdm20/current>
4. Drama v obrazovanii i prikladnom teatre, ot morali i socializatsii do igry i postkolonializma / K. Gallaher, R. Roades, SH. Bi, N. Karduell // Education. Oxfordre. — URL: <http://education.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264093.001.0001/acrefore-9780190264093-e-34>
5. *Ershova A.P., Bukatov V.M.* Rezhissura uroka, obshcheniya i povedeniya uchitelya. Seriya «Biblioteka shkol'nogo psihologa». — M.: Voronezh: MPSI, 1995. — 267 s.
6. Igra: Neperiodicheskoe izdanie, posvyashchyonnoe vospitaniyu posredstvom igry. — Narkompros, 1918–1920. — № 1–3.
7. Igra-dramatizatsiya v srednej shcole /pod red. E. Solov'yovoj. — M.: Pg.: Goslitizdat, (predpolozhitel'no 1925–1926). — 188 s.
8. Illyustrirovannaya istoriya mirovogo teatra / pod red. Dzh.R. Brauna; per. s angl. — M.: BMM AO, 1999. — 582 s.
9. IDIERI. — URL: <http://idieri2015.org/index.html>
10. *Levi-Bryul' L.* Sverh"estestvennoe v pervobytnom myshlenii. — M.: Pedagogika-press, 1994.
11. *Levi-Stross K.* Pervobytnoe myshlenie. — M.: Respublika, 1994. — 384 s.
12. Manon van der Uoter. Drama v obrazovanii // Iskustvo v shcole. — 2016. — № 3. — S. 13–15.
13. *Nikitina A.B.* Rebyonok na scene: Istoricheskij obzor. — M.: Vserossijskij centr hudozhestvennogo tvorchestva. Seriya «YA vhozhu v mir iskustva», 2003, № 12. — URL: <http://www.dissercat.com/content/teatr-gde-igrayut-deti-v-poiskakh-sobstvennoi-identichnosti>
14. *Sheve M.* Opyt proshlogo i vzglyad v budushchee: dramaticheskaya pedagogika kak put' k kul'ture // Scenario. 2013;01. — URL: <http://research.ucc.ie/scenario/2013/01/Schewe/02/en>
15. *Bukatov V.M., Ershova A.P.* Neskuchnye uroki. Obstoyatel'noe izlozhenie socioigrovyykh tekhnologij obucheniya shkol'nikov: posobie dlya uchitelej fiziki, matematiki, geografii, biologii i himii. — SPb., 2013. — 240 s.
16. Teatral'naya pedagogika v Germanii //Peterburgskij teatral'nyj zhurnal. — 2013. — № 3 (73). — URL: <http://ptj.spb.ru/archive/73/voyage-from-spb-73/teatralnaya-pedagogika-v-germanii/>
17. Theatre in education // Wikipedia, the free encyclopedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_in_education
18. Sajt «Otkrytyj urok». — URL: <http://www.openlesson.ru/>
19. *Parhomovskaya N.* Augusto Boal' i «Teatr ugnetyonnyh» // Teatr. — 2016. — № 24–25. — URL: <http://oteatre.info/augusto-boal-i-teatr-ugnetennyh/>
20. *Roshal' G.* Teatr i deti // Zrelishcha. — 1923. — № 19. — S. 27.
21. *Salas Dzh.* Igraem real'nuyu zhizn' v Plejbek-teatre / per. s angl. M.YU. Krivchenko. — M.: Kogito-Centr, 2009.
22. Stat'i na sajte «Pedagogika iskusstva. Vserossijskaya konferenciya pamyati L.A. Sulerzhitskogo». — URL: <http://pediskus.ru/index/sbornik/0–17:>
- Kul'turnoe prosveshchenie. Dialog Rossii i Germanii (Aleksandra Dunaeva);
- Kriticheskij vzglyad na teatral'nyu pedagogiku mezhdru nevrologiej i neoliberal'noj uzurpaciej (Margitta Voop. Germaniya);
- Ot detskoj istorii k spektaklyu (Yakov Kerbu);
- Sovmestnyj master-klass po socioigrovoj pedagogike v ramkah CHtenij 2016 (Tintti Karppinen i A.P. Ershova);
- Osobennosti teatral'noj pedagogiki v opernom teatre (Ekaterina Pospelova).
23. *Tajlor E.B.* Pervobytnaya kul'tura. — M.: Politizdat, 1989.
24. *Nikitina A.B.* Teatral'nyj festival'v shcole: uch.-metod. posobie po organizatsii i provedeniyu teatral'nogo festivalya v shcole i letnem lagere / A.B. Nikitina, Yu.N. Rybakova, M.Yu. Bykov, S.V. Sup'e, I.S. Esina, E.V. Kochneva, A.I. Nezamutdinova. — M.: Moskovskie uchebniki, 2010.
25. *Ershova A.P., Bukatov V.M.* Uroki teatra na urokah v shcole / sost. A.P. Ershova. — M., 1990.
26. *Frezer Dzh.D.* Zolotaya vetv'. — M.: Politizdat, 1986.