

Антонова О.А.

**Школьный театр
в истории образования России
(XVII-XXI вв.)**

Монография

**Санкт-Петербург
2006**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
Глава 1. История театра в учебных заведениях России в XVII – XVIII вв.....	10
1.1. Истоки театра в учебных заведениях и теоретические руководства по его созданию.....	10
1.2. Театр в учебных заведениях России XVII – XVIII вв.....	37
1.3. Особенности поэтики театра в учебных заведениях России XVII-XVIII вв.....	81
Глава 2. Театр в учебных заведениях России в XIX – начале XX века.....	122
2.1. Газеты и журналы о театре в учебных заведениях в XIX веке	122
2.2. Деятельность теоретиков и практиков театра в учебных заведениях в начале XX века.....	144
Глава 3. Театр в учебных заведениях России в XX – XXI вв.....	172
3.1. Школьная театральная педагогика	172
3.2. Актерская и режиссерская культура учителя.....	199
Глава 4. Современные проблемы театра и перспективы его развития.....	220
4.1. Театр в учебном процессе.....	220
4.2. Педагогика школьного театра.....	233
Заключение.....	270
Библиография.....	276
Приложение:	
Программы учебных курсов для студентов университетов:	
«Школьный театр в системе культуры и образования».....	293
«Основы актерской и режиссерской культуры учителя».....	
«Режиссура школьных спектаклей».....	
«Методика уроков театра в школе».....	
Школьные театры Санкт-Петербурга.....	315
Санкт-Петербургский межвузовский семинар	
«Театр и образование».....	322
Материалы актерских тренингов студентов РГПУ им. Герцена	337-347

Предисловие

Предлагаемая вниманию читателей книга обладает весьма широким диапазоном адресатов. Она будет интересна историкам отечественной культуры, поскольку здесь речь идет об особой сфере культурной жизни России, прослеживается роль и место театра в образовании на протяжении четырех столетий. Культуролога, несомненно, заинтересует сам факт уникального синтеза просветительской, нравственной и художественно-эстетической функций театрального действия. Искусствоведу предлагается рассмотреть особый жанр школьного театра, который обладает собственной стилистикой, символично-аллегорической лексикой, устойчивой и изменяющейся во времени системой выразительных средств.

Однако эта книга, историко-культурологическая на первый взгляд, оказывается чрезвычайно актуальной для теории и практики современного образования. И дело здесь не столько в том, чтобы реанимировать, сохранить и развить одну из интереснейших культурных традиций. Богатство возможностей школьного театра, как уникальной формы эстетико-просветительской учебной работы, оказывается востребованным в атмосфере напряженного поиска продуктивных способов реформации современного образования, в контексте становления новой образовательной парадигмы.

Школьный театр, как пишет автор, «является средством развития творческих задатков и способностей подростка как в области восприятия и оценки произведений искусства, так и в собственном творчестве, развивает активность внимания, наблюдательность, умение фантазировать, завораживает своей эмоциональностью, органичностью, непосредственностью». Более того, театрализация – это способ непосредственного включения человека в смысловое поле учебной дисциплины, будь то математика или история, родной язык или биология. Именно такое соучастие, телесная и духовная сопричастность историческому событию, пространству говорения и

поступания, эвристическому открытию истины составляют суть образовательного акта.

Школьный театр сегодня – это не просто самодеятельный коллектив, в котором реализуется индивидуальный интерес, не драмкружок, и не только праздничное действо. Пора понять, что каждый урок – спектакль, продуманный и поставленный режиссером, причем этим режиссером оказывается не только учитель, но и каждый из участников, спектакль как полилоговое взаимодействие, импровизационное по самой своей природе, увлекательное и неповторимое.

Современная школа ищет путей преодоления своих традиционных недугов: перегрузок, порождаемых многопредметностью и нарастанием знаний; гиподинамией и скуки, притупляющих внимание; конфликтности отношений в паре «ученик-учитель», поскольку авторитарная педагогика перестала работать.

И еще одна «вечная» забота школы – пресловутая «связь с жизнью». С какой жизнью? Той, что поджидает выпускника за порогом школы. А как же его жизнь здесь и сейчас, на этом уроке и на перемене? Это ведь не только подготовка к будущему, а самая что ни на есть настоящая жизнь! Именно с нею и надо, оказывается, устанавливать связь современной педагогике: человек может и должен быть счастлив здесь и сейчас, иначе он никогда не станет счастливым. В школе должно быть интересно, радостно, весело.

Конечно, школьная театральная педагогика – не панацея от всех бед, однако весьма эффективное средство решения этих проблем. О том, как она это делает и рассказывает книга О.А.Антоновой.

И еще: советую начать чтение с последнего раздела «Материалы актерского тренинга», где представлены студенческие размышления по поводу занятий театральной педагогикой. Очень убедительные речи!

Валицкая А.П.

Введение

«Театр – это нежное чудовище, которое берет своего человека, если он призван, грубо выкидывает его, если он не призван». Зачем школе «нежное чудовище», что таит оно в себе? В чем его притягательная сила? Почему так действует на нас его магия?

Театр в состоянии выявить и подчеркнуть индивидуальность, неповторимость, единственность человеческой личности, независимо от того, где эта личность находится – на сцене или в зале. Осмыслить мир, увязывая прошлое, настоящее и будущее в целостный опыт человечества и каждого человека, установить закономерности бытия и предвидеть грядущее, ответить на вечные вопросы: «Кто мы?», «Зачем и для чего живем на Земле?» – всегда пытался театр.

Драматург, режиссер, актер говорят зрителю со сцены: «Вот как мы это ощущаем, как чувствуем, как мыслим. Объединись с нами, воспринимай, думай, сопереживай – и ты поймешь, что такое на самом деле жизнь, которая окружает тебя, что ты есть на самом деле и каким ты можешь и должен стать».

В современной педагогике возможности школьного театра трудно переоценить. Этот вид учебной деятельности широко и плодотворно использовался в школьной практике прошлых эпох, известен как жанр от Средневековья до Нового времени. Школьный театр способствовал решению целого ряда учебных задач: обучение живой разговорной речи; приобретение известной свободы в обращении; **приучение выступать перед обществом в качестве**

ораторов, проповедников». «Школьный театр был театром пользы и дела и только попутно с этим - театром удовольствия и развлечения».

Феофан Прокопович пишет о значении театра **в школе** с ее строгими правилами поведения и суровым режимом интерната: «Комедии услаждают молодых человек житие стужительное и заключению пленническому подобное».

Таким образом, школьный театр как особая проблема имеет свою собственную историю в отечественной и зарубежной педагогической мысли и практике.

Все более отчетливо в философско-культурологической литературе осознается необходимость строительства школы нового типа, отвечающей потребности общества в культурной личности, способной свободно и ответственно избрать свое место в этом противоречивом, конфликтном, динамично меняющемся мире. Видимо, речь идет о становлении новой педагогической парадигмы, нового мышления и творчества в образовательной сфере. Рождается школа «культуротворческого» типа, строящая единый и целостный учебный процесс как путь ребенка в культуру.

В отличие от просветительской школы, транслирующей знания, новая школа имеет своей целью передачу культурного опыта поколений. А это значит – опыта жизни в культуре, общения с людьми, понимания языков культуры – вербального, научного, художественного. В такой школе, - и эта тенденция отчетливо нарастает сегодня, - особая роль будет принадлежать искусству, поскольку в его образах человечество отражается на всем протяжении всемирной истории, а человек сегодняшний узнает себя в ликах прошлого. Любая информация становится знанием только в том

случае, если она прожита, прочувствована, стала частью личного опыта.

Школьный театр является средством развития творческих задатков и способностей подростка как в области восприятия и оценки произведений искусства, так и в собственном творчестве. Он развивает активность внимания, наблюдательность, умение фантазировать. Он завораживает своей эмоциональностью, органичностью, непосредственностью.

В настоящее время почти в каждой школе есть театр. Но, несмотря на различные формы - факультатив, драматический кружок, студия - школьный театр, как правило, не является частью учебного процесса, а существует как дополнительное образование. Хорошо это или плохо? Это данность, с которой пока приходится считаться. А, собственно, почему? Уже многие и многие учителя-подвижники осознали, что ситуацию необходимо изменять. Они понимают: учебный процесс, обогащенный элементами театральной педагогики, является будущим современной школы. Именно их поиски и открытия, мучения и сомнения позволяют верить в то, что школьный театр не останется на «задворках» образования.

В процессах рождения новой школы, педагогики совместного поиска «целостного человека», осваивающего мир всем комплексом своих возможностей – пластикой, голосом, словом – театр «обнимает» собою весь учебный процесс, в котором каждый урок мыслится спектаклем, учитель – актером и режиссером, а ученики – сотворцами.

Учитель всегда актер. Талантливый или бездарный, взрывчатый или сдержанный он несет свою роль, либо как тяжелый камень, либо как прекрасный материал для строительства храма. Выбор за

личностью. Учитель всегда режиссер, интуитивно организующий пространство урока по особым законам. Природа актерского и учительского таланта родственны по сути: речь идет о личности, стоящей перед людьми. Личности, которая транслирует идею, мысль, убеждение. Актера и учителя объединяет владение интонацией, мимикой, жестом, умением «взять» аудиторию и удержать ее.

В различные эпохи театр в учебных заведениях выполнял особые функции: в Средневековье он носит преимущественно мистерияльный характер; в 18 веке – просветительский, иллюстрируя произведения ? литературы и воспитывая учеников; в XIX веке театр обособляется от учебного процесса¹, становится внеклассной работой, средством заполнения досуга. Драматична судьба школьного театрального движения в России советского времени: от создания музея школьного театра (программа 1918 года, которая так и не была реализована) до разработок уроков театра с 1 по 11 класс; от нищих драматических кружков до блестящих Международных школьных театральных фестивалей.

Культурно-историческая типология школьного театра определяется его двойственной природой: с одной стороны он связан с парадигмальными характеристиками образования конкретной исторической эпохи, а с другой сохраняет свою генетическую принадлежность театру как самостоятельному виду искусства.

Внимательно всматриваясь в современную практику школьного театра, можно обнаружить тенденцию становления нового типа отношений «театр-школа»: театр все более интересуется школой, а

¹ Отсюда неудовлетворенность профессиональных педагогов самим присутствием театра в школе, которую высказывал, например, Н.И. Пирогов.

школа – театром, они ищут пути друг к другу, они более не хотят расставаться.

Судьба школьного театра в наступившем XXI веке еще неясна. Как поведет себя это «нежное чудовище»? Позволит ли приручить себя, любящим его? Найдет ли «своего человека»? Сумеет ли сохранить лучшие традиции и обрести новое качество? Думается, что альтернативы содружеству школы и театра не существует, вопрос состоит в том, как оно будет развиваться.