

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1 им. П. И. Чайковского»**

**Доклад
«Театральная педагогика и современность»**

Зав. театральным отделением
Хосаева Анжела Мухрановна

Владикавказ

2022

Прежде всего, определимся с термином. Что такое театральная педагогика?

Театральная педагогика – это и система воспитания профессионального актера, и воспитание ребенка театральными методами в кружке, включающую в себя различные формы и методы урочной, и внеурочной деятельности в рамках общего и дополнительного образования.

Основоположниками театральной педагогики в России были такие видные деятели театра как Щепкин, Давыдов, Варламов, режиссер Ленский. Качественно новый этап в театральной педагогике привнес с собой МХАТ и прежде всего его основатели Станиславский и Немирович – Данченко. Многие актеры и режиссеры этого театра стали видными театральными педагогами. Собственно с них начинается театральная педагогическая традиция, которая существует по сей день в наших вузах. Всем театральным педагогам известны два самых популярных сборника упражнений для работы с учениками актерских школ. Это знаменитая книга Сергея Васильевича Гиппиус “Гимнастика чувств” и книга Лидии Павловны Новицкой “Тренинг и муштра”. Так же замечательные работы князя Сергея Михайловича Волконского, Михаила Чехова, Горчакова, Демидова, Кристи, Топоркова, Дикого, Кедрова, Захавы, Ершова, Кнебель и многих других. Театральные постановки являлись важной составной частью академической жизни Смольного института благородных девиц. Московского университета и Благородного университетского пансиона. Царскосельского лицея и других элитарных учебных заведений России.

Демократический подъем конца 1850-х-начала 1860-х годов, вызвавший к жизни общественно-педагогическое движение за демократизацию образования в стране, способствовал значительному обострению общественного внимания к проблемам воспитания и обучения, установлению более требовательных критериев к характеру и содержанию воспитательной работы, проблемам формирования творческой личности, исследования психологических основ

творчества. Именно в эти годы в отечественной науке начинает утверждаться мысль о том, что цитата: « творчество в различных его выражениях составляет нравственный долг, назначение человека на земле, является его задачей и миссией, что именно творческий акт вырывает человека из рабского принудительного состояния в мире, поднимает его к новому пониманию бытия.» Н.А.Бердяев русский религиозный и политический философ, социолог; представитель русского экзистенциализма и персонализма. Автор оригинальной концепции философии свободы и концепции нового средневековья.

Передовые учителя не только высоко оценивали возможности театра как средства наглядного обучения и закрепления полученных на школьных уроках знаний, но и активно использовали разнообразные средства театрального искусства в повседневной практике учебно-воспитательной работы.

В наше время, крупных социальных перемен, чрезвычайно остро стоит проблема интеллектуальной и духовной не занятости молодежи. Вакуум заполняется антиобщественными предпочтениями и склонностями. Главным барьером на пути криминализации молодежной среды является активная духовная работа, отвечающая интересам этого возраста. И здесь, школьный театр, вооруженный приемами театральной педагогики, становится тем клубным пространством, где складывается уникальная воспитательная ситуация. Через мощное театральное средство – сопереживание учебный театр объединяет детей и взрослых на уровне общего совместного проживания, что становится эффективным средством влияния на образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо помнить, что театрально-образовательный процесс в силу своей уникальной синтетической игровой природы является мощнейшим средством воспитания именно через проживание духовных культурных образцов человечества.

27 апреля академик Российской Академии образования, доктор психологических наук, профессор Шалва Александрович Амонашвили посетил Театр «Пиано». Шалва Александрович выделял три основных принципа гуманной педагогики: верить в безграничность ребенка, верить в искру божью в себе и верить в силу гуманной педагогики. Он увидел как все эти принципы воплощаются в деятельности руководителей Театра «Пиано». Юные актеры своим примером показывают, что дети не ограничены в своих возможностях, они видят мир таким, каким не видят его взрослые, и объясняют его через игру. В театре Шалва Александрович смог увидеть, как гуманные, творческие методы обучения возвращают детям веру в себя, учат их творить, импровизировать.

Цитата «То, что вы делаете, – уникально. Это благородное, великое дело. Дети выходят на новую, высшую арену жизни. Это не просто театр – для них это жизнь, и даже если никто из них не станет артистом, все равно у них уже есть хороший жизненный опыт. Я восхищен вашим творчеством! Вы вдохновили своих учеников, дали им необходимые инструменты, которые они могут свободно использовать, чтобы выражать свои чувства, а это то, что мы ищем». Ш.А. Амонашвили

"Нужно различать понятия «отметка» и «оценка» — выражение отношения к чему-то. Отметок у нас нет. А оценочная деятельность есть, только происходит она своеобразно",— рассказывает Марина Шишова. Если ребенком довольны, ему, к примеру, пожмут руку. Или же устроят бурную овацию в классе.

Всем известен интересный театрально-педагогический опыт нашего крупного теоретика и практика педагогики А.С. Макаренко, талантливо описанный самим автором: «Мастерство воспитателя не является каким-то особым искусством, требующим таланта, но это специальность, которой надо учить, как надо учить врача его мастерству, как надо учить музыканта.

В начале 1980-х гг. педагогическая общественность с большим удовлетворением встретила создание первой в Советском Союзе кафедры педагогического мастерства, открытой в Полтавском педагогическом институте, где в свое время учились и А. С. Макаренко, и В. А. Сухомлинский.

Программа включала элементы театральной педагогики, овладения средствами актерской выразительности: мимикой, жестами, движениями, постановкой голоса и др. Большое место во всех темах курса отводилось практическим занятиям. Первая часть любого практического занятия - это тренинг психофизического аппарата, т.е. выполнение упражнений на внимание, воображение, наблюдательность, управление психическим состоянием. Вторая - педагогический тренинг, моделирующий педагогические ситуации, приближенные к реальным условиям. Занятия по курсу основ педагогического мастерства показали, что формирование педагогических умений проходит более эффективно именно при использовании моделирования.(статья: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА Р. М. Ситько)

25 августа 2021 года Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание президиума Государственного Совета по вопросу о задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования.

Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещёва рассказала об успешном старте второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика».

«Если на первом этапе Всероссийского проекта «Школьная классика» мы концентрировались на том, чтобы провести ревизию, найти школьные театры, то теперь наша задача – не просто найти эти театры, но и обучить педагогов с помощью Корпоративного университета РДШ и педагогов Театрального

института имени Бориса Щукина. Дать такой инструмент, педагогам в первую очередь.»

Его задачи – системное развитие школьных театральных студий, реализация творческого потенциала школьников и педагогов. Проект проходит в формате конкурса: творческие коллективы, которые хотят создать или вывести на новый уровень школьную театральную студию, выполняют конкурсные задания и получают наставников из числа преподавателей Театрального института имени Бориса Щукина, а также становятся участниками финальных фестивалей.

В 2021 году проект победил в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему сможет продолжить разработку и интеграцию в образовательный процесс программы дополнительного образования, а также укомплектовать школы оборудованием для театральной деятельности.

В 2015 году в рамках «Больших гастролей» с мастер – классом по театральной педагогике к нам приезжала театровед, театральный педагог , кандидат искусствоведения Ольга Владимировна Андрейкина. Это были очень интересные практические занятия

В 2016 году в РАМТе был создан «Учительский клуб». Под руководством Ольги Андрейкиной. Он призван объединить педагогов разного уровня, которым интересен театр как искусство и как повод говорить со своими учениками обо всем. В основе этого проекта роль игры. Но не обычной детской игры, игры с образами, не всегда предполагает исполнение роли. Это осознанный творческий процесс. Игра словно очерчивает волшебный круг, защищающий и освобождающий наше «Я». Можно исследовать мир. Двигаясь по условиям игры от неизвестного, через поиск пути к осуществленному, в игре никогда не смешивается личность и маска, роль и образ.

И надо помнить всегда, что актерскому мастерству нельзя научить, ему можно только научиться. К.С.Станиславский.

Цель театральной педагогики — раскрепощение психофизического аппарата ученика. Педагоги выстраивают систему взаимоотношений таким образом, чтобы организовать максимальные условия для создания предельно свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы.

Театр в состоянии выявить и подчеркнуть индивидуальность, неповторимость, единственность человеческой личности, осмыслить мир, увязывая прошлое, настоящее, будущее в целостный опыт человечества и каждого человека, установить закономерности бытия, ответить на вечные вопросы: «Кто мы?» «Зачем и для чего живем на Земле?»

Задачи театральной педагогики, по моему мнению, состоят в:

1. в обеспечении активной, познавательной позиции каждого ученика;
2. в содействии расширения общего и художественного кругозор учеников, ведь кто-то из них - это тоже будущий педагог, формирование и развитие зрительской культуры;
3. выявление творческих задатков и развитие творческих способностей учеников;
4. выстраивание систем взаимоотношения "ученик-педагог" и "ученик-ученик", направленно на создание предельно свободных эмоциональных контактов, взаимного доверия и творческой атмосферы.

Педагогическая деятельность воплощает в себе единство науки и искусства, логического и эмоционального. Профессия педагог во многом схож с профессией режиссера, поскольку педагог должен владеть приемами воздействия на внимание аудитории, умение ставить и решать сверхзадачи своих действий и т.д.

Театральное искусство - творчество коллективное. Педагог выступает в роли режиссера, помогает выбрать этюд, определить идейно-художественную направленность и сценическую интерпретацию, распределить роли, подготовить сцену, занавес, декорации, костюмы. Педагог организывает

сценическое действие, способствует развитию самостоятельности и творчества обучаемых, регулирует нравственный фон игры, а также подводит итоги, оценивает успех и неудачи участников. Образовательный процесс, таким образом, проходит в условия равноправного диалога между педагогом и учениками, и учеником друг с другом.

Заключение

Таким образом, современная театральная педагогика комплексно подходит к тренировке всего спектра сенсорных способностей детей, одновременно идет наработка компетентности в создании лада межличностного общения, расширяется сфера самостоятельной творческо-мыслительной деятельности, что создает комфортные и, что важно, естественные условия для процесса учения-общения. Приемы театральной педагогики решают не только специальные учебные проблемы, но и позволяют с успехом применять их и при решении общеобразовательных задач.

НАША ВЕРА:

- Театр не развлечение, а поиск истины бытия!
- Творчество - средство постигать свою душу и делать её лучше.
- Высшее достоинство артиста - не поиск славы, а умерщвление своего тщеславия.
- Искусство - это способ спасения души, очищение, катарсис!
- Художник не может не быть сыном своего рода, нации, культуры!
- Искусство постигать себя - постигать Бога.
- Задача театра - формировать идеалы, возрождая вечные истины в художественных сценических образах! Сердцем Истину постигать!

К.С.СТАНИСЛАВСКИЙ:

«Театр - обоюдоострый меч: одной стороной он борется во имя света, другой - во имя тьмы. С той же силой воздействия, с которой театр облагораживает зрителей, он может развращать их, принижать, портить вкусы, оскорблять чистоту, возбуждать страсти, служить пошлости и маленькой мещанской красивости.»

Л.Н.ТОЛСТОЙ:

«Только поймите то, что вам ничего, ничего не нужно, кроме одного: спасти свою душу, что только этим мы спасём мир. Аминь»

М.С.ЩЕПКИН:

Театр для актера - храм. Это его святилище! Твоя жизнь, твоя честь - все принадлежит бесповоротно сцене, которой ты отдал себя. Твоя судьба зависит от этих подмостков. Относитесь с уважением к этому храму и заставь уважать его других, священнодействуй или убирайся вон.

Список используемой литературы :

1. А.Гребенкин. Театральная педагогика вчера и сегодня
2. Данилов С.С. Очерки по истории русского драматического театра. — М.-Л, 1948.
3. Тебиев Б.К. и др. Тульский театр. Историко-искусствоведческий очерк. — Тула, 1977.
4. Пирогов Н.И. Избранные педагогич. сочинения — М., 1953.
5. Цит. по кн. В помощь семье и школе. Педагогическая академия в очерках и монографиях. — М., 1911
6. Резолюции 1-го Всероссийского съезда по вопросам народного образования (По секциям и комиссиям) //Вестник воспитания 1914 №5

7. Всероссийский съезд деятелей народного театра в Москве. Постановления школьной секции съезда. // Школа и жизнь. 1916. № 2. Стб. 59.
8. См.: Шацкий С.Т. Бодрая жизнь. // Педагогич. сочинения. В 4 т Т. 1 — М, 1962.
9. О.В.Андрейкина проект программы «Учительский клуб» 1915г.
10. А.П. Ершова Возвращение к таланту и «Язык действий» в работе учителя
11. В.А. Ильева. Учебное пособие "Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока" для учителей средних школ и студентов педагогических институтов 1993г.
12. Ершов П.М. Технология актерского искусства. (Соч. 1 том) – М., Рос.открыт.Ун., 1992,
13. Ершов П.М., Ершова А.П. и др. Общение на уроке или Режиссура поведения учителя. М., «Флинта»,1998
14. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе 1994