

УДК 371+792

Бойкова Ольга Александровна

аспирант кафедры педагогики и андрагогики, Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования; заместитель директора по учебно-воспитательной работе СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана», Санкт-Петербург, Россия, boikovolga@gmail.com

ТЕАТР И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ ПАРТНЕРСТВА

Аннотация. В статье рассматривается современный отечественный и зарубежный опыт взаимодействия школы и театра. На основе библиографического анализа определен круг научных интересов различных исследователей в области «театр и образование». Особое внимание уделено выявлению проблем во взаимодействии школы и театра в России. Автором обозначен путь их частичного решения в рамках партнерских культурно-образовательных проектов школы и театра.

Ключевые слова: театр и образование, взаимодействие школы и театра, социальное партнерство школы и театра.

Boykova Olga Alexandrovna

Postgraduate Student of the Department of Pedagogy and Andragogy, St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education; Deputy Director for Academic Affairs «Boris Eifman Dance Academy», St. Petersburg, Russia, boikovolga@gmail.com

THEATER AND EDUCATION: PROBLEMS AND MODERN CONTEXT OF PARTNERSHIP

Abstract. The article examines the modern domestic and foreign experience of interaction between school and theater. On the basis of bibliographic analysis, the main circle of scientific interests of various researchers in the field of «theater and education» was determined and compared. Particular attention is paid to identifying a number of problems in Russian interaction between school and theater. The author outlined the way of their partial resolution within the framework of partner cultural and educational projects of the school and the theater.

Keywords: theater and education, interaction between school and theater, social partnership between school and theater.

Общемировая популярность обращения к театральному искусству обусловлена его значительным педагогическим потенциалом, который можно использовать для развития личности человека и создания благоприятных предпосылок для его самореализации. Прочным фундаментом взаимодействия школы и театра является их неразрывная историческая связь: на протяжении многих веков театр берет на себя образовательные функции, а школа становится местом активного применения театрального искусства.

Целью данной статьи является сопоставление современной отечественной и зарубежной теории и практики взаимодействия школы и театра, а также обозначение

некоторых проблемных вопросов в данной области и определение перспективы их дальнейшего разрешения в российском образовании.

Несмотря на незначительное количество зарубежных источников, посвященных анализу опыта взаимодействия театра и образования, мы можем выделить два ключевых направления, возникших еще на рубеже XIX–XX вв. в рамках педагогической специализации «Drama in education» (DIE). Первое получило название «драма-педагогика» – использование педагогами школ театральных методов на уроках и во внеклассных занятиях; второе – «Theatre in Education» (TIE) – привлечение профессионального театра в партнерскую работу с общеобразовательными школами. Важно отметить, что оба этих направления, в той или иной степени, представлены и в отечественном образовании. Наиболее интересным для нас представляется второе направление, связанное с возможностью расширения границ образовательного пространства школы, что приводит к его более плотной связи с социумом [3]. В качестве примеров подобной мировой практики последних десятилетий мы можем привести:

- деятельность специализированного центра по работе со школами «Theater im Zentrum»; международный проект «Youth. Memoгу» при участии «Deutsches Theater» [18]; многолетний проект «TUSCH»; «Агенты культуры для креативных школ» в Германии [8];
- программы для учащихся и педагогов школ от «East of England Children's Theatre» в Англии;
- культурно-образовательные проекты «Class Act» совместно с театром «Traverse» в Шотландии [21];
- «Theatre in Education Company», «Центр воспитания театром „Круглый стол“», «Культур-мастерская Кофе» в Венгрии [4];
- «С:NTACT» совместно с театром «Betty Nansen» в Дании;
- «Animazione teatrale» в Италии;
- «Teatro experimental de cascais» в Португалии.

Необходимо отметить, что данная работа проходит в условиях социального партнерства, основной характеристикой которого является равноправное, взаимовыгодное, добровольное взаимодействие общественных институтов для достижения общей педагогической цели [2]. В России указанное направление пока не получило большого распространения, несмотря на то что педагогический интерес отечественной школы к театральному искусству продолжает оставаться высоким.

Недостаточное внимание исследователей к анализу прямого партнерского взаимодействия школы с профессиональными театрами сегодня вызывает сожаление, особенно ввиду того, что в Распоряжении Правительства РФ № 1019-р от 10 июня 2011 г. «Об одобрении Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации до 2020 года» (сегодня утратило силу) содержались прямые указания на «вовлечение школьных учителей в разработку и реализацию воспитательных программ средствами профессионального театра» [13]. Для объективной оценки современного состояния уровня интереса к театральному искусству в российском образовании мы провели краткий библиографический анализ 494 научных материалов, опубликованных в период с 1987 по 2020 гг., в научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU» по поисковому запросу «театральная педагогика в образовании» [23]. Проведенный анализ показал, что научный интерес вызывают следующие направления, представленные далее в порядке уменьшения количества публикаций:

- художественно-эстетическое воспитание;
- развитие качеств личности учащихся;
- применение театральных методов в преподавании отдельных учебных дисциплин;
- школьный театр;
- развитие профессиональных навыков педагогов средствами театральной педагогики;
- социализация учащихся;
- предпрофессиональное развитие учащихся;
- формирование психолого-педагогической компетенции родителей.

Отдельно мы выделили направления, косвенно связанные с изучаемой нами темой (примерно 30 % от общего количества анализируемых публикаций):

- профессиональное обучение будущих деятелей театра;
- коррекция психологического здоровья человека;
- любительский театр;
- социология.

Для сравнения отечественных и зарубежных направлений применения театрального искусства в образовании мы использовали аналитическую статью испанских ученых С. Фернандес-Агайо и М. Пино-Джустеб, которые на основании библиометрического анализа 136 научных работ (поисковый запрос «театр, образование, драматерапия»), опубликованных в период с 1974 по 2016 гг. и представленных в базах данных WOS, Scopus, Eric, Medline and PsycInfo, выделили следующие ключевые направления:

- личностное развитие;
- социализация;
- профессиональное обучение;
- здоровье и преодоление насилия [24].

Как мы видим, отечественный и зарубежный опыт применения театральной педагогики в образовании несколько различается. Справедливо замечает А. Н. Никитина, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Института системных проектов Московского городского педагогического университета: «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 входение растущего человека в мир культуры» [10, с. 49].

Сегодня в России по-прежнему не существует самостоятельной учебной дисциплины, посвященной изучению театра в рамках общеобразовательной школы, тогда как подобный опыт широко представлен в школах Англии, Германии и Италии. Так, в Италии театр является частью учебной программы на любой ступени школьного образования, но, как отмечено М. Герра в статье «Сделать театр видимым в школе за пределами спектакля», с различной формой присутствия, в зависимости от «интересов» отдельных школ или даже конкретных педагогов [25]. Исследователем также поясняется, что данная практика, получившая название «animazione teatrale», в Италии начинает распространяться уже в 1970-е гг., но только к 2006 г. статус театра в школе как отдельного учебного предмета был зафиксирован законодательно в меморандуме, подписанном Министерством образования, Департаментом развлечений и Итальянской театральной организацией.

Инициатива включения театра в систему образования на всех уровнях в качестве отдельного учебного предмета серьезно обсуждается среди российского педагоги-

ческого и театрального сообщества. В частности, председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист Российской Федерации А. А. Калягин в одном из своих интервью подчеркнул, что «в свое время Луначарский делал нечто подобное: он ввел в общеобразовательные школы предмет, который так и назывался – “творчество”. Я хочу обратиться в Министерство образования: может быть, стоит подумать на эту тему, а наш театральный союз мог бы помочь» [7].

Еще одним отечественным проблемным полем, по мнению А. Б. Никитиной, является незначительное количество информационно-коммуникативных платформ, позволяющих делиться опытом, вести диалог двух профессиональных сфер [9]. Вместе с тем в Советском Союзе существовало множество печатных периодических изданий подобной тематики:

– «Театр и школа» Всероссийского театрального общества и Научно-исследовательского института художественного воспитания, издававшийся в период с 1960 по 1986 гг., всего девять номеров [16];

– «Театр в школе» [15], «На путях новой школы», «Драматизация в школе»;

– самостоятельные печатные издания «делегатов» школьников-активистов различных ПЮЗов, так называемые «самиздаты»: «Устный журнал» Московского ПЮЗа [17] и «Струны» Центрального детского театра [1].

Сегодня вместо печатных изданий появляются интернет-сайты, призванные знакомить читателя с историей и современным опытом взаимодействия школы и театра. Правда, пока они представлены в небольшом количестве и многие из них существуют на добровольных началах. Примером здесь может выступать сайт «Драматешка», позиционирующий себя как «самый крупный в Рунете архив детских пьес» [6] и содержащий в себе большое количество статей, посвященных истории школьного театра, возникновению детских театров, методических рекомендаций по театральной деятельности в школе и пр.

Электронное издание «КуБи. Культурное просвещение. Диалог России и Германии» содержит в себе информацию о проектах, реализованных при непосредственном участии Гёте-Института, профессиональных театров и ряда общеобразовательных школ Санкт-Петербурга [8].

Интересной информационной площадкой в последние годы является проект лаборатории социокультурных образовательных практик Института социальных проектов Московского государственного педагогического университета «Театральная педагогика и театр детей» (<http://театральнаяпедагогика.рф>). Данный сайт, несмотря на небольшой срок функционирования, содержит много различного материала по использованию театральной педагогики в образовании в общемировой практике, например значимыми являются представленные материалы всероссийской конференции памяти Л. А. Сулержицкого, которая проходит ежегодно начиная с 2012 г. [19].

В западной практике подобные информационные пространства, как правило, организуются партнерами школ – театральными компаниями, где описывается опыт сотрудничества с образовательными организациями, публикуются отзывы участников, размещаются «продукты» взаимодействия и намечаются перспективы дальнейшего сотрудничества. Некоторыми примерами подобных площадок можно назвать:

– сайт международной организации «IDEA» (Португалия) [26];

– информационный ресурс по применению театральной педагогики в образовании «Theatreprofessionals» (Индия) [27];

– сайт организации «American Alliance for Theatre & Education» (ААТЕ) (США) [20];

– сайт международной научно-исследовательской конференции «Drama in education» [22].

И, наконец, такая важная задача как непосредственный личный контакт и обмен педагогическим опытом между специалистами разных стран сегодня также является значимой. Пока данная практика не была достаточно широко распространена. В качестве единичных примеров можно привести редкие посещения России таких ведущих зарубежных деятелей в области взаимодействия театра и образования, как Клаудия Майер [12] и Манон Ван дер Вотер [11].

В конце 2018 г. проблема взаимодействия школы и театра была актуализирована с новой силой: 2019 год был объявлен «Годом театра» [14]. Изучение материалов официального сайта «Года театра» (сегодня приостановил свою работу) показало, что одним из значимых направлений в ходе тематического года была реализация масштабного культурно-социального проекта «Театр – дети», реализованного при поддержке Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ, ведущих театральных вузов страны – ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, Театрального института им. Б. Щукина РГИСИ и Высшего театрального училища (института) им. М. Щепкина. В рамках проекта были созданы программы, фестивали, конкурсы, направленные на различную аудиторию учащихся. Совместная программа Департамента образования и Департамента города Москвы включала в себя образовательный абонемент «Театр в школе», который позволил общеобразовательным школам города посещать бесплатно определенные спектакли, экскурсии в «закулисье» театра, участвовать в мастер-классах, творческих встречах с актерами и режиссерами. Отдельно хочется отметить возможность организации выездных мероприятий профессиональных театров непосредственно в учебные заведения. В целом в течение «Года театра» прошло около 25000 тематических мероприятий по нескольким направлениям, одним из которых являлось «театр – образование и воспитание» [5].

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что несмотря на круг обозначенных проблем, сложившихся в отечественной теории и практике взаимодействия школы и театра, а также сложный 2020 г., который внес значительные коррективы в отношения театра и образования по всему миру, партнерская связь двух сфер по-прежнему остается востребованной. Перспективным направлением разрешения некоторых существующих проблем мы видим инициацию культурно-образовательных проектов, подобно существующей зарубежной практике сотрудничества школы и театра, позволяющей консолидировать усилия социальных институтов для удовлетворения потребностей как самих учреждений, так и всего общества в целом.

Список литературы

1. *Андреева О.* Юные друзья милиции. Рассказ о том, как была устроена жизнь «Клуба искусств» в легендарном Центральном Детском Театре (ЦДТ) в 60-годы XX века [Электронный ресурс]. URL: http://xn--80aaaaaraffd1byaf2aulm7ac7mc.xn--p1ai/about_cdt (дата обращения: 29.03.2021).
2. *Бойкова О. А.* Актуальность социального партнерства школы и театра в современном российском образовании [Электронный ресурс] // Непрерывное образование. 2017. № 2 (20). С. 68–70. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30599469> (дата обращения: 03.03.2021).
3. *Бойкова О. А.* Социокультурное партнёрство школы и театра в рамках культурно-образовательного проекта [Электронный ресурс] // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 5 (60). С. 34–36. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27202009> (дата обращения: 03.03.2021).
4. *Ваги Э.* «Воспитание театром» и социальная ангажированность. Социальные проекты театров Венгрии [Электронный ресурс] // Петербургский театральный жур-

- нал. 2013. № 3 (73). URL: <http://ptj.spb.ru/archive/73/theatre-leader-school-73/vospitanie-teatrom-isocialnaya-angazhirovannost/> (дата обращения: 03.03.2021).
5. Год театра в России: сайт. URL: <https://2019.culture.ru/about> (дата обращения: 02.04.2021).
6. Драматешка: сайт. URL: <http://dramateshka.ru/> (дата обращения: 02.04.2021).
7. *Калягин А.* Зачем современной России театр [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kalyagin.ru/ru/blog/593/> (дата обращения: 31.03.2021).
8. Культурное просвещение. Диалог России и Германии: сайт. URL: <http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/kub/dos/ru16162652.htm> (дата обращения: 01.04.2021).
9. *Никитина А. Б.* Профессиональные сетевые ресурсы театральной педагогики [Электронный ресурс] // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2019. № 4 (50). С. 93–100. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41537090> (дата обращения: 02.04.2021).
10. *Никитина А. Б.* Театральная педагогика в образовании в России и за рубежом [Электронный ресурс] // Школьные технологии. 2019. № 5. С. 47–51. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41565716> (дата обращения: 02.04.2021).
11. *Новикова Е.* Манон ван де Вотер: интервью со спикером симпозиума [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mgpu.ru/manon-van-de-voter-intervyu-so-spikerom-simpoziuma/> (дата обращения: 02.04.2021).
12. *Павлович Б.* Сделай сам: Социальные проекты в Кирове [Электронный ресурс] // Петербургский театральный журнал. 2013. № 3 (73). URL: <http://ptj.spb.ru/archive/73/voyage-from-spb-73-2/sdelaj-sam-socialnye-proekty-vkirove/> (дата обращения: 02.04.2021).
13. Российская Федерация. Законы. Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1019-р «Об одобрении Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации до 2020 года» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357/ (дата обращения: 01.04.2021).
14. Российская Федерация. Законы. Указ президента России «Об объявлении 2019 год – Годом театра» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/57378> (дата обращения: 02.04.2021).
15. Театр в школе: сборник статей / под. ред. Н. Шер. Л.: Известия ЦИК, 1924.
16. Театр и школа: сборник статей. М.: ВТО и НИИ ХВ АПН СССР, 1960–1986.
17. Театр юного зрителя и школа / [П. М. Кантор, С. А. Негинский]. Л., 1959. 39 с.
18. Театральная педагогика в Германии [Электронный ресурс] // Петербургский театральный журнал. 2013. № 3 (73). URL: <http://ptj.spb.ru/archive/73/voyage-from-spb-73/teatrnaya-pedagogika-v-germanii/> (дата обращения: 02.04.2021).
19. Театральная педагогика и театр для детей: и тп, и тд.: сайт. URL: <http://xn--80aaaaaraffd1byaf2aulm7ac7rnc.xn--p1ai/> (дата обращения: 01.04.2021).
20. American Alliance for Theatre & Education: сайт. – URL: <https://www.aate.com> (дата обращения: 02.04.2021).
21. Class Act: теория и практика [Электронный ресурс] // Петербургский театральный журнал. 2013. № 3. URL: <http://ptj.spb.ru/archive/73/theatre-leader-school-73/class-act-teoriya-ipraktika/> (дата обращения: 01.04.2021).
22. Drama in education: сайт. URL: <https://www.idieri2018.org/programme/> (дата обращения: 01.04.2021).
23. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 01.04.2021).
24. *Fernández-Aguayo S., Pino-Justeb M.* Drama therapy and theater as an intervention tool: Bibliometric analysis of programs based on drama therapy and theater // The Arts in Psychotherapy. 2018. Vol. 59. P. 83–93. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aip.2018.04.001>
25. *Guerra M.* Making Theater Visible at School Beyond Performance // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2012. Vol. 51. P. 797–802. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.242>

26. IDEA: сайт. URL: <https://ideadrama.org/> (дата обращения: 30.03.2021).

27. Theatre Professionals: сайт. URL: <https://theatreprofessionals.co.in> (дата обращения: 30.03.2021).

Научный руководитель – *Надежда Александровна Вершинина*,
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры педагогики и андрагогики,
Санкт-Петербургская Академия
постдипломного педагогического образования,
Санкт-Петербург, Россия, wernadya@mail.ru

Дата поступления статьи: 04.04.2021

