

ТЭОРЫЯ, МЕТОДЫКА І АРГАНІЗАЦЫЯ САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

УДК 37.013.43:792.09-053.2

Н. В. Петухова

Педагогический потенциал театрализованных представлений для детей

Театрализованные представления являются средством творческой самореализации детей посредством их включения в коллективное взаимодействие. Проявление духовной деятельности способствует восприятию ребенком смыслового и ценностного содержания информации, воплощенной в художественном образе. Педагогический потенциал театрализованных представлений для детей характеризуется игровой формой взаимодействия между исполнителями и зрителями; идейным содержанием, транслирующим подрастающему поколению культурные ценности в эмоционально-значимой форме; применением ненасильственных методов и средств воспитания; признанием права воспитанников на самостоятельный выбор.

Подчеркивается, что эмоционально-чувственная составляющая позволяет без принуждения включиться в процесс сотворчества, который осуществляется в соответствии с педагогической идеей ненасильственного воздействия на личность ребенка.

Ключевые слова: *театрализованное представление, педагогический потенциал, дети, игра, взаимодействие, зрители, художественный образ, зрелище, праздник, выразительные средства режиссуры.*

N. Petukhova

Pedagogical potential of theatrical performances for children

Theatrical performances are a means of creative self-realization of children through their inclusion in collective interaction. The manifestation of spiritual activity contributes to the child's perception of the semantic and value content of information embodied in an artistic image. The pedagogical potential of theatrical performances for children is characterized by a playful form of interaction between performers and spectators; ideological content that conveys cultural values to the younger generation in an emotionally significant form; the use of non-violent methods and means of education; recognition of the right of pupils to independent choice. It is emphasized that the emotional and sensory component allows for uncoerced inclusion in the process of co-creation, which is carried out in accordance with the pedagogical idea of non-violent influence on the child's personality.

Keywords: *theatrical performance, pedagogical potential, children, game, interaction, spectators, artistic image, spectacle, holiday, expressive means of direction.*

Театрализованные представления для детей занимают значительное место в современной зрелищной культуре. Они дарят зрителям яркие впечатления и незабываемые эмоции, которые часто остаются в памяти человека на долгие годы. Примерами театрализованных представлений для детей являются: инсценировки сказок, басен, диалоговых отрывков художественной прозы; литературно-музыкальные композиции; публицистические представления; художественно-игровые, информационно-развлекательные программы; представления, посвященные памятным датам; детские фольклорные представления; театрализованные концерты, смотры, конкурсы с участием детей; шоу, карнавалы, театрализованные показы детской моды и т. д.

Ежегодно в Республике Беларусь проводится огромное количество мероприятий для детей: областной новогодний бал в рамках Республиканской благотворительной акции «Наши дети» (Дворец культуры области г. Могилева); Новогодняя шоу-программа «Чародеи возвращаются» (Молодежный театр эстрады); модное шоу детской модельной школы Kids' Podium «В поисках подснежников»; новогодняя сказка «Тайна волшебного чердака» (Белорусский государственный университет культуры и искусств); детское обрядовое представление «Стрэчанне» (Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь»); игровые программы и театрализованный концерт в рамках фестиваля семейного творчества «FamilyFest» (Минское море, организатор – студия праздников «Единорог»); семейное развлекательное шоу «Пираты Минского моря» (Дворец культуры ветеранов); конкурсные и интерактивные танцевально-игровые программы в рамках Республиканского фестиваля фольклорного искусства «Берагіня» (Октябрьский районный исполнительный комитет); мастер-классы, концерты, обрядовые композиции в рамках открытого областного фестиваля фольклорного искусства «Радавод» (учреждения культуры и дополнительного образования детей и молодежи Брестской области) и др.

Театрализованные представления для детей привлекают пристальное внимание исследователей в области педагогики. О. А. Антонова [2], Т. А. Гайворонская [5], И. Е. Киселева [7], А. Б. Никитина и др. [15] подчеркивают воспитательное значение театрализованных представлений для детей и относят их к потенциальному средству морального, эстетического, идеологического развития ребенка. В современном образовательном пространстве театрализованные представления решают важные задачи социализации, инкультурации личности, создают условия для активного усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, и формирования на этой основе собственного социокультурного опыта.

В исследованиях Т. Д. Божинской [3], Р. М. Шерайзиной и Н. А. Савиновой [19], И. А. Семкиной [14], М. С. Якушкиной [20] и др. под педагогическим потенциалом понимается совокупность возможностей, средств и ресурсов, направленных на развитие личности. Авторы отмечают такие свойства педагогического потенциала, как условность реализации, динамичность, системность, функциональность, и утверждают, что педагогическим потенциалом обладают не только традиционные ценности, культурные артефакты, но и способы их репрезентации. С этой точки зрения педагогический потенциал театрализованных представлений для детей трактуется как комплекс мировоззренческих, воспитательных, эстетических и нравственных аспектов, заключенных в постановочных замыслах создаваемого зрелища [3; 19; 20].

Воплощение постановочных замыслов осуществляется посредством выразительных средств режиссуры, таких как слово, движение, темпоритм, музыка, звук, свет, мизансцена, фарс, клоунада, пантомима, акробатика и др. Их разнообразие оказывает максимально насыщенное воздействие на зрителя, вызывая ощущение переживания праздничной ситуации. Именно эмоционально-приподнятое настроение является основным критерием оценки театрализованного представления. Это показатель «консолидации празднующей общности вокруг объединяющей и возвышающей чувственно осязаемой идеи праздника, степени ощущения личной причастности каждого члена общества к этой идее» [16, с. 114]. Таким образом, благодаря средствам театрализованного представления социальная идея становится легитимной, иначе говоря, получает публичное признание.

Важным критерием оценки театрализованных представлений является эмоциональная вовлеченность детей в игровое взаимодействие с исполнителями. Включение воспитанника в процесс сотворчества достигается в силу того, что «ребенок является непосредственным участником праздничных мероприятий, в отличие от взрослых, довольствующихся в ряде случаев ролью сторонних наблюдателей» [13, с. 78]. Игровому взаимодействию характерны разнообразие видов деятельности, процессуальность (изменение состояния участников) и высокая степень межличностной коммуникации. Важнейшей особенностью межличностной коммуникации признается «способность человека “принимать роль другого”, представлять, как его воспринимает партнер по общению или группа, и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия. Анализируя реакции партнера, участник меняет свою модель поведения и осознанно усваивает ее» [17, с. 37].

В рамках игрового пространства ребята учатся сотрудничать, выстраивать отношения, решать конфликтные ситуации. Противостоящие персонажи в театрализованных представлениях зачастую общаются

с детьми, вовлекают их в захватывающую интригу, чем обостряют конфликт и обогащают сюжет.

Игровое взаимодействие структурирует активность ребят, побуждает их к самостоятельному поиску эффективных решений воображаемых ситуаций. Вымышленная ситуация в игровой, эмоционально-значимой форме моделирует реальное социальное взаимодействие, которое учит следовать правилам поведения в обществе, объективно оценивать свои действия и поступки других людей. Это дает возможность осознать себя в конкретной ситуации, подытожить личностный опыт и спроецировать его в будущем на реальные обстоятельства. Так, ребята из пассивных наблюдателей превращаются в полноценных участников действия. После окончания мероприятия зрители проявляют готовность к активному участию в следующем представлении. Отметим, что в театрализованном представлении игровая активность ребенка становится неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний, эмоциональных открытий, приобщает к духовному содержанию произведения.

Художественный образ театрализованного представления выступает в качестве образно-символического воплощения нравственных, национальных, политических, эстетических и др. ценностей, а также норм, идеалов и высших устремлений человечества. Его можно охарактеризовать как «субъектную модель человеческого бытия, отражающую реальные объекты, но наделяющую их иным, новым содержанием, в рамках которого осуществляется персонификация воспринимающим субъектом (зрителем-болельщиком) данной модели» [16, с. 131].

Художественный образ театрализованного представления выражает ценностное идейное содержание преимущественно в ярких, выразительных, эстетически привлекательных формах. Конструирование эмоционально значимых для личности творческих взаимодействий и трансляция социокультурного опыта осуществляются в сложном, многомерном пространстве, которое включает визуальное, звуковое, световое оформление. Целостность событию придает особая атрибутика детского праздника, которая может нести различную смысловую нагрузку и служить знаком идентификации участника. Кроме того, активно используются такие средства выразительности праздника, как мизансцена, атмосфера, темпоритм, художественное слово, музыка, пластика, грим и др. Они удерживают внимание зрителей и участников от начала и до конца мероприятия и воздействуют на все органы человеческих чувств [Там же, с. 111].

В соответствии с замыслом театрализованного представления для детей формируется публичная культурно-информационная среда, которая соединяет идейное содержание и эмоционально окрашенную творческую деятельность. Поэтому восприятие театрализованных представлений осуществляется на эмоциональном и понятийном уровнях. При

этом эмоциональный уровень – первичен, он служит возбудителем интереса к представлению, вызывая у зрителя гамму чувств и переживаний. Сначала человека охватывает поток эмоций, а затем включается интеллектуальное начало человеческой психики, приходит осознание чувственных переживаний, которое предоставляет возможность постичь идейное содержание зрелища.

Именно идейное содержание создает своего рода «фундамент» для пересмотра установок, убеждений личности. Оно помогает осмыслить поднятые в театрализованном представлении проблемные ситуации и увидеть перспективы их решения. Отметим, что в плане эстетического воспитания главным в этом возрасте является эмоционально-чувственное развитие ребенка. Оно обеспечивает свободу самовыражения и позволяет воспитаннику стать участником творческого процесса, развивать чувства прекрасного, хороший вкус, духовно обогатиться и открыть для себя новые возможности.

Идея ненасильственного воздействия на личность ребенка не нова. Она красной нитью проходит через творчество основателей педагогики сотрудничества Ш. А. Амонашвили [1], И. П. Волкова [4], Е. Н. Ильина [6], С. Н. Лысенковой [9], В. Ф. Шаталова [18] и др. Педагогика ненасилия значительное место занимает в работах В. Н. Наумчика и М. А. Паздникова [11], которые подчеркивают необходимость осуществления педагогического процесса без применения методов принуждения, с позиции взаимного понимания и согласования интересов детей и взрослых. В этом случае «внешнее насилие исчезает, становясь инструментом самовоспитания человека. Таким образом, насилие как диалектическая категория при определенных условиях превращается в свою противоположность – ненасилие, но это касается только внешнего регулятивного фактора. Педагогика ненасилия “эволюционно” осуществляет перевод внешнего принуждения (временного) во внутреннее (постоянное), регулятив становится вторым “Я” человека, где ребенок уже не нуждается во внешнем принуждении, а руководствуется своей волей и этическими принципами» [12, с. 324].

Таким образом, выстраивается творческое «субъект-субъектное» взаимодействие, которое предоставляет ребенку возможность быть самим собой и реализоваться «в результате свободного и спонтанного самопроявления; быть конформистом или инакомыслящим; действовать в соответствии со своими убеждениями, нравственной свободой и ответственностью... Оно означает такое воздействие на человека и взаимодействие с ним, которое учитывает достоинство личности, интересы и устремления, способствующие ее физическому и духовно-нравственному развитию» [8, с. 19].

Следует отметить, что театрализованные представления обеспечивают высокую личностную мотивацию соучастия в праздничной дея-

тельности и предоставляют дополнительные возможности для самовыражения и включения в конструктивное общение за счет применения игровых ситуаций, интерактивных развлечений с привлечением родителей, что формирует положительную микросреду – особое межличностное пространство, стимулирующее рефлексивную и позитивное восприятие национальных и общечеловеческих ценностей. Именно данные обстоятельства создают условия для ненасильственного педагогического воздействия на личность.

Подводя итоги, отметим, что театрализованные представления для детей несут важнейшую социально-культурную нагрузку. В их задачи входит развитие личности на основе мировоззренческих, воспитательных, эстетических и нравственных идей, содержащихся в постановочных замыслах. Преимущество театрализованных представлений заключается в том, что они предоставляют возможность для творческой самореализации детей посредством их добровольного соучастия в игровом интерактивном взаимодействии. Игровая активность ребенка становится инструментом восприятия информации, ценностно-духовного содержания, воплощенного в художественном образе.

Вовлечение детей в такой вид деятельности, как театрализованные представления, является эффективным инструментом воспитания творческих задатков у воспитанников, разностороннего развития, способствует социализации подростков, формированию коммуникативных навыков и выработке понимания, что искусство является мощным аккумулятором духовной культуры.

1. *Амонашвили, Ш. А.* Гуманная педагогика : актуальные вопросы воспитания и развития личности / Ш. А. Амонашвили. – М. : Амрита-Русь, 2010. – Кн. 1. – 288 с.

2. *Антонова, О. А.* Школьная театральная педагогика как социально-культурный феномен : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Антонова Ольга Александровна ; С.-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб., 2006. – 33 с.

3. *Божинская, Т. Д.* Педагогический потенциал региональной культуры в современном российском образовании : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / Божинская Татьяна Леонидовна ; Краснодар. ун-т МВД России. – Краснодар, 2010. – 166 с.

4. *Волков, И. П.* Цель одна – дорог много : проектирование процессов обучения : Кн. для учителя / И. П. Волков. – М. : Просвещение, 1990. – 159 с.

5. *Гайворонская, Т. А.* Развитие эмпатии старших дошкольников в театрализованной деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гайворонская Татьяна Александровна ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2009. – 248 с.

6. *Ильин, Е. Н.* Герой нашего урока : моногр. / Е. Н. Ильин. – М. : Педагогика, 1991. – 288 с.

7. *Киселева, И. Е.* Педагогические условия становления социокультурного опыта ребенка-дошкольника в театрализованной деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Киселева Ирина Евгеньевна ; Ростов. гос. пед. ун-т. – Ростов н/Д, 2005. – 192 с.

8. *Лихачев, Б. Т.* Педагогика противления злу ненасилием / Б. Т. Лихачев // Педагогика. – 1998. – № 4. – С. 18–23.

9. *Лысенкова, С. Н.* Когда легко учиться: из опыта работы учителя начальных классов московской школы 587 / С. Н. Лысенкова. – М. : Педагогика, 1985. – 176 с. – (Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки).

Тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай дзейнасці

10. Мордасов, А. А. Принципы режиссуры театрализованных представлений и праздников : учеб. пособие / А. А. Мордасов. – 6-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2023. – 128 с.

11. Наумчик, В. Н. Свобода и ненасилие в воспитании / В. Н. Наумчик, М. А. Паздников // Социальная педагогика : проблема «трудных» детей. Теория. Практика. Эксперимент : пособие для учителей, воспитателей, студентов, магистрантов, аспирантов пед. вузов / В. Н. Наумчик, М. А. Паздников. – Минск, 2005. – С. 43–57.

12. Наумчик, В. Н. Профессионализм педагога: проблема диагностики / В. Н. Наумчик, М. А. Паздников // Высшее техническое образование : проблемы и пути развития = Engineering education: challenges and developments : материалы IX Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 1–2 нояб. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники ; редкол. : В. А. Богуш [и др.]. – Минск, 2018. – С. 323–325.

13. Попова, В. Н. Праздник как социокультурный феномен : учеб. пособие / В. Н. Попова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. 2017. – 84 с.

14. Семкина, И. А. Формирование ценностного отношения учащихся девушек к семье в условиях партнерства «колледж–учреждение культуры» : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Семкина Ирина Александровна ; Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск, 2020. – 29 с.

15. Театральный фестиваль в школе : учеб.-метод. пособие по организации и проведению театрального фестиваля в школе и летнем лагере / А. Б. Никитина, Ю. Н. Рыбакова, М. Ю. Быков [и др.] ; Моск. ин-т открытого образования. – М. : Моск. учебники, 2010. – 160 с.

16. Теория, методика и организация социально-культурных проектов : учеб. пособие / авт.-сост.: А. В. Плотников, Г. Г. Плотникова. – Краснодар : КГУФКСТ, 2018. – 210 с.

17. Ушатикова, И. И. Игропедагогика : учеб. пособие / И. И. Ушатикова. – Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2019. – 144 с.

18. Шаталов, В. Ф. Путь поиска / В. Ф. Шаталов. – СПб. : Лань, 1996. – 64 с.

19. Шерайзина, Р. М. Педагогический потенциал персонализированного обучения учащихся современной школы / Р. М. Шерайзина, Н. А. Савинова // Человек и образование. – 2020. – № 4 (65). – С. 29–35.

20. Якушкина, М. С. Педагогический потенциал культуры как ресурс развития современного социального центра / М. С. Якушкина // Научный диалог. – 2015. – № 10 (46). – С. 120–133.

Дата поступления статьи в редакцию: 16.10.2024.