

Татьяна КЛИМОВА, Александра НИКИТИНА

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРАКТИК МОСКВЫ**

Интерес к сфере неформального образования неуклонно растет во всем мире. Особенно интенсивно этот процесс идет в крупных мегаполисах.

Эпоха, когда в жизненном укладе существовали дворы, моделирующие большой жизненный мир и позволяющие растущему человеку опытно опробовать все то, что необходимо для нормального развития, завершилась. Сегодня у наших детей пространство реального жизненного мира схлопнулось, а виртуальный не способен восполнить все дефициты становящегося человека. Понимание этого ставит нас перед необходимостью организовывать внутри образовательного процесса специальные пространства и среды, предоставляющие возможности для освоения репертуара человеческих действий с различных позиций. Ведь эта потребность сегодня во многом остается не насыщаемой.

Приведем в качестве примера несколько высказываний из интервью с детьми и родителями о том, как они видят школьную ситуацию.

Дети:

– В школе пять минут длится перемена, а потом следующий урок. И для общения нет места и времени. Хочется общаться, развивая свои мысли, и общаться свободно. Не чувствуя никаких преград. В школе все стесняются, потому что обсуждаются, оцениваются. А хочется делать какие-то необычные вещи. Чтобы узнать себя, мы не должны бояться, мы не должны скрывать себя. Мы должны показать себя и с сумасшедшей стороны тоже.

– Мы не учимся понимать чувства, а в жизни очень

часто возникают ситуации, когда нужно больше разбираться в эмоциях других людей, которые находятся рядом с нами. У современных детей есть такая проблема, что мы не понимаем, чего от нас хотят наши окружающие.

– В школе, в обычной жизни ты стараешься жить по определенным нормам. Там не нужно выкладываться по полной.

– Хочется больше возможностей делать что-то свое. То есть на уроке тебе говорят, как нужно выполнить задание, на той же математике, допустим, у тебя всегда определенная схема. А хочется по-другому. Чтобы ты мог сделать как угодно. Ту же математику можно делать с какими-то играми. Мы бы хлопали, топали и вычисляли. И так намного понятнее, чем просто сидеть и рассказывать тему.

– Хочется, чтобы уроки были красивые. Что-то более творческое такое.

– Я бы хотела учиться анализировать скрытые подтексты.

– Может быть, в школе более основательно рассказывают, но тут не важно, чтобы мы заинтересовались материалом. Если бы отношения с учителями были больше как с друзьями, мы бы сами друг другу больше объясняли. А учителя бы только подталкивали к ответам. Было бы больше практики. Тогда, наверное, мы бы получали больше положительных эмоций от обучения. Возможно, оно было бы не таким практичным, но было бы намного интереснее.

Родители:

– На уроке получается, что только зрение работает. Нужен другой способ подачи информации, такой,

когда в восприятии участвуют различные чувства, задействованы большие какие-то эмоциональные связи.

– Школа сейчас, к сожалению, – это только про правила, не про творчество.

– В школе – кто-то в чем-то не успевает. И получается, что он из-за этого может быть замкнутым. Важно именно найти способ раскрытия каждого ребенка.

– Хочется увидеть, что ребенок чего-то добился. Какие-то у него успехи есть. Но самое главное, чтобы ребенок был рад, чтобы улыбался. В школе они редко чувствуют себя успешными и редко радуются.

На фестивале-семинаре «Пролог-Весна»

Примерно так же обстоит дело и с потребностью в общении в разновозрастных группах.

*На театральном тренинге В.Н. Чикишева.
Конференция памяти Супержицкого*

Дети:

– На занятиях не нужны четкие возрастные рамки. Лучше бы учились не по классам, а по группам. В одном классе у учеников может быть 1 год разницы. А тут было бы больше, совсем по-разному: младшие, средние, старшие. Только такое деление.

Родители:

– Вот у меня два сына, старший и младший. То, что мой старший сын сможет, младший не сможет. И получается, что они почти нигде не могут быть вместе. Я думаю, что должно быть пространство, рассчитанное на них обоих, и так, чтобы немножко можно было

шуметь. Чтобы они вместе могли что-то делать и чему-то учиться.

Зрительский клуб МОГТЮЗа

Очевидно, что формальное образование не справляется с теми вызовами, которые диктует изменившаяся социокультурная ситуация. Тезис, сформулированный еще в 1999 г. в докладе Комитета по культуре и образованию Совета Европы, о необходимости улучшить основное образование «неформальной образовательной практикой» становится все более и более актуальным.

Отвечая на эти вызовы повседневности, лаборатория социокультурных образовательных практик Института системных проектов МГПУ проводила в течение 2018–2019 учебного года исследование,

которое было посвящено изучению возможностей неформального образования. Одно из исследуемых направлений этой области было связано с ресурсами театральных практик.

Вопросы, которые в первую очередь волновали исследователей:

- как участники современной образовательной ситуации воспринимают ориентацию школьных программ на преимущественное выращивание прагматических ценностей и развитие утилитарных качеств;
- какие значимые дефициты в традиционном образовании они отмечают;
- что сегодня помогает эти дефициты восполнить.

Поскольку в истории культуры театр всегда выполнял функцию исследования возможностей внутреннего человека, нам показалось важным посмотреть, как театральные практики, существующие сегодня в пространстве города, откликаются на те запросы и ожидания, которые есть у всех участников образовательного процесса.

За всю историю развития института театра накопилось множество приемов и приспособлений (психотехнических средств), которые позволяют ответить на вопросы о том, что и как может помочь в таком развитии. Поэтому ресурсы, восполняющие отдельные социокультурные дефициты, можно и нужно искать в театральных практиках, которые создают пространство неформального образования Москвы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРАХ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТУДИЯХ

Театральные образовательные практики как расширение предметного образования

спектакли-перформансы на темы науки, культуры, литературы и истории в формах сторителлинга и других

профориентация, экскурсии за кулисы, театральные квесты

театральные мастерские, мастер-классы, зрительские лаборатории и тематические занятия

школы театральной журналистики и театрального блогерства

Театральные образовательные практики как развитие эмоционального интеллекта

театральные уроки, подготавливающие к восприятию, творческие обсуждения спектаклей

театральные читки современной детской и подростковой литературы с элементами авторской работы зрителей

мастер-классы для учителей и родителей

творческие встречи с артистами и режиссерами

Театральные образовательные практики как социализация учащихся

работа зрительских клубов: детских, студенческих, учительских и семейных

театральные праздники и уик-энды

образовательные фестивали

В процессе исследования, в котором приняли участие 23 московских учреждения культуры и образования, укрепилось сотрудничество лаборатории с постоянными партнерами, осознанно и целенаправленно прилагающими усилия для развития театральной педагогики в городе, а также возникли новые связи и проекты. Например, в сфере профессионального театра получило новое развитие сотрудничество с Московским областным ТЮЗОМ и наметились совместные проекты с Театром DOC и созданной его артистами «Студией историй». В сфере детского любительского театра продолжилось сотрудничество со студиями «Пластилин» (школа № 1329), «Феникс» (школа № 1666 «Феникс»), «Трям» и «Театр 111» (ЦО № 1811 «Измайлово»), возникли совместные проекты со студиями «MINIMA» (школа № 1241 «На Красной Пресне»), «Хлебъ» (школа № 548).

Совместно с профессиональными театрами планируется разрабатывать новые формы взаимодей-

ствия образования и культуры, театров и школ. С любительскими коллективами и их педагогами планируется создавать варианты индивидуальных театральных образовательных маршрутов для школ и проектировать различные формы внедрения практик театральной педагогики в развитие школьной событийной образовательной среды.

В новой социокультурной ситуации театральная педагогика выходит далеко за рамки студийной работы, воспитания зрительской культуры и точечного применения ролевых игр на уроках. Она становится системообразующим фактором создания событийной среды. И в этом случае меняется роль театрального педагога. Он больше не изолированная фигура, существующая в зоне дополнительного образования, не организатор досуговых мероприятий, внешних для образовательного процесса, но ключевая фигура,

Место и значение театральной педагогики в школе

способствующая обновлению образовательного пространства в соответствии с вызовами времени.

Именно так понимают эту роль и наши партнеры, вместе с которыми на базе школ и театров мы моделируем новые образовательные ситуации, новые пространства, связи, механизмы взаимодействия, траектории развития.

Важную обратную связь авторы исследования получили от тех учителей, которые сами пока не используют инструменты театральной педагогики, но видят их эффективность в работе других. Они отмечают, что театральные практики дают инструменты, позволяющие эффективно организовывать работу, «брать внимание», работая одновременно с большим количеством детей. За этими и другими подобными ответами угадывается дефицит методической оснащенности конкретными приемами и педагогическими инструментами.

На встрече Учительского клуба в РАМТе

Умение построить предметное занятие как событие напрямую зависит от умения учителя работать не только на уровне операций, но и воздействовать высшие уровни смысловой регуляции, то есть создавать личностно значимую ситуацию переживаемого открытия. Этот процесс предполагает «другую дидактику», дидактику иносказания и образного мышления, которой очень недостает в сегодняшнем общеобразовательном процессе. Театральная педагогика позволяет использовать метод художественной задачи, конструирования и расшифровки метафоры. Подобные приемы расширяют предметное образование, развивают эмоциональный интеллект.

Занятия Учительского клуба РАМТа

Предлагаемые методики обсуждения художественного события, ориентированные на групповое взаимодействие и умение подхватывать и раз-

вивать мысль, высказанную до тебя, способствуют социализации учащихся и развитию у них коммуникативных компетенций.

*Фестиваль «АртКаникулы».
Обсуждение спектакля через рисование*

Также в ответах учителей неоднократно отмечалось, что сама структура, которую предлагаются театральные практики, позволяет выстраивать и удерживать динамику образовательного процесса. Речь идет не только о приемах, которые позволяют выстроить завязку, кульминацию и развязку, отмечаются и другие драматургические структуры, которые помогают создавать целостность образовательной ситуации, эмоционально затрагивая аудиторию. Во многих интервью говорилось, что приемы организации с творческого процесса

дают учителям инструменты и предохраниют их от выгорания.

Завершая наш обзор, необходимо отметить, что в лаборатории социокультурных образовательных практик ИСП МГПУ аккумулируется и развивается отечественный опыт театральной педагогики, активно используется ее арсенал в образовательном процессе, исследуются зарубежные подходы, разрабатывается методическое обеспечение.

Лаборатория социокультурных образовательных практик ИСП МГПУ предлагает

