Лебедева А.О.,

обучающаяся 3 курса магистратуры,

Орловский государственный институт культуры

Научный руководитель: **Жукова Н.И.,**

кандидат педагогических наук, профессор

Студенческий театр как творческая студия: Театральная педагогика в духовно-творческом воспитании молодежи

Аннотация: В данной статье рассматривается роль студенческого театра как творческой студии в духовно-творческом воспитании молодежи. В контексте современных вызовов в области нравственного и этического воспитания молодежи, исследование изучает потенциал студенческого театра в содействии развитию творчества, формированию нравственных ценностей и развитию навыков работы в команде. В статье анализируется исторический контекст студенческого театра в России, его характеристики как студийного коллектива и ключевые принципы театральной педагогики, используемые в нем. Опираясь на работы известных деятелей, таких как Станиславский и Немирович-Данченко, а также современных ученых, таких как А.Ю. Титов, исследование подчеркивает уникальные качества студенческого театра как творческой лаборатории и его эффективность как инструмента самовыражения, обучения и личностного роста. Целью исследования является выявление специфики студенческого театра как студийного творческого коллектива и раскрытие потенциала театральной педагогики как средства духовно-творческого воспитания молодежи.

Ключевые слова: Студенческий театр, театральная педагогика, духовно-творческое воспитание, развитие молодежи, студийный театр, творческий потенциал.

Lebedeva A.O.,

3 th year student, Orel State Institute of Culture**,**

Scientific adviser: **Zhukova N.I.,**

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Student Theatre as a Creative Studio: Theatrical Pedagogy in the Spiritual and Creative Education of Youth

Abstract: This article examines the role of student theatre as a creative studio in the spiritual and artistic development of young people. In the context of contemporary challenges in the field of moral and ethical education of youth, the research explores the potential of student theatre in promoting creativity, fostering moral values, and developing teamwork skills. The article analyzes the historical context of student theatre in Russia, its characteristics as a studio-based collective, and the key principles of theatrical pedagogy employed within it. Drawing upon the works of prominent figures such as Stanislavski and Nemirovich-Danchenko, as well as contemporary scholars such as A.Y. Titov, the study highlights the unique qualities of student theatre as a creative laboratory and its effectiveness as a tool for self-expression, learning, and personal growth. The aim of the research is to identify the specific nature of student theatre as a studio-based creative team and to unlock the potential of theatrical pedagogy as a means of spiritual and creative education for youth.

Keywords: Student Theatre, Theatrical Pedagogy, Spiritual and Creative Education, Youth Development, Studio Theatre, Creative Potential.

Введение. В современном мире, когда общество сталкивается с вызовами в области духовно-нравственного воспитания молодежи, поиск эффективных инструментов и методик, способствующих формированию гармоничной и всесторонне развитой личности, становится особенно актуальным. Одним из таких инструментов, обладающих значительным потенциалом, является студенческий театр. В данной статье мы рассмотрим студенческий театр как уникальную творческую студию, где молодые люди не только осваивают азы актерского мастерства, но и развивают свои творческие способности, формируют нравственные ориентиры и учатся работать в команде. Мы также проанализируем роль театральной педагогики в этом процессе и ее вклад в духовно-творческое воспитание молодежи. Целью данного исследования является выявление специфики студенческого театра как студийного творческого коллектива и раскрытие потенциала театральной педагогики как средства духовно-творческого воспитания молодежи.

Основная часть. Студенческий театр, будучи формой самодеятельного народного творчества, обладает профессиональной направленностью, отличаясь от обычных самодеятельных коллективов [1]. Его история тесно переплетена с развитием высшего образования в России, а после Октябрьской революции студенческое театральное движение получило мощный импульс, что привело к появлению таких агитационно-политических форм, как ТРАМы и «Синяя блуза» [2]. Эти коллективы использовали язык, понятный молодежи, стремящейся выразить свое отношение к происходящим событиям и революционным преобразованиям.

Студенческий театр – это не просто сцена и зрительный зал, а, прежде всего, динамичная творческая лаборатория, где рождаются и развиваются новые идеи, а молодые люди учатся взаимодействию и воплощению своих творческих замыслов [4]. Процесс создания спектакля здесь напоминает студийную работу, где каждый участник вносит свой вклад в общее дело [8].

Исследуя развитие театральной педагогики, можно обратиться к работе А. Ю. Титова, который выделяет несколько хронологических циклов её становления в России. Первый цикл охватывает период с конца XVII до середины XIX века и включает в себя этапы становления, расцвета и упадка. Второй цикл, с конца XIX до начала XX века, характеризуется возрождением театральной педагогики, развитием студий-школ при МХТ и применением новых методов, таких как политехнический метод Мейерхольда [5, 6].

Студенческий театр, как студийный творческий коллектив, представляет собой независимое объединение, не требующее от участников специальной подготовки [7]. Его основная цель – эстетическое воспитание и создание атмосферы сотворчества и сотрудничества [3]. Студия, в свою очередь, выступает одновременно творческой организацией и школой, реализующей определенные художественные задачи, основанные на единстве идейно-художественных принципов [6].

А. Ю. Титов выделяет следующие особенности студийного процесса: общая художественная платформа, высокие этические нормы, тесная связь творческих и идейных задач, неразрывность педагогических целей и творческого процесса [10]. Ключевые принципы студийности включают сочетание учебных, производственных и экспериментальных задач, стремление к новаторству и создание креативной среды для развития личности [11]. В студенческом театре это реализуется через создание особой творческой атмосферы, воспитание творческого вкуса и овладение актерскими навыками, а также через формирование идейно-эстетических оценок, развитие творческих способностей и воспитание коллективизма [12].

В основе создания студенческого театра лежат труды К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а этические нормы, разработанные Станиславским, являются необходимой «гигиеной» творческого процесса [13]. «Студийная педагогика», акцентирующая развитие через творчество, исторически отличается от системы «театрально-сценической педагогики», рассматривающей школу-студию как метод обучения актерскому мастерству [14]. Принципы творческой работы, заложенные в «Обществе Искусства и Литературы» К.С. Станиславским (рациональность, аналитичность, сознательность), были новаторскими для своего времени и проявились в "натурализме" первых постановок МХТ [5]. Сплоченность, ансамблевость и динамизм создавались на принципах разумности и нравственности, с единым творческим замыслом и целостным образным решением [5].

Проблематика студийно-театральной творческой педагогики охватывает несколько ключевых моментов. Во-первых, это роль театра в периоды кризиса и нестабильности, когда он выступает фактором стабилизации и восстановления ценностной системы [7]. Во-вторых, это рассмотрение театральной студии как инструмента воспитания и саморазвития, где участники учатся жить в системе «вечных ценностей» и принимать ответственные решения [7]. В-третьих, это признание "театрального инстинкта" как неотъемлемой части человеческой природы, проявляющейся в стремлении к самовыражению и познанию мира [2].

Эти аспекты поднимают вопросы о том, как использовать потенциал студийно-театральной деятельности для решения современных проблем, как отличить истинный «народный теат» от псевдо-массовой культуры, как создать в студии атмосферу развития «театрального инстинкта» и как соединить в студийной работе традиции и современность [8]. Роль педагога в этом процессе заключается в создании условий для свободного творчества, экспериментов и самовыражения, помогая участникам раскрыть свой потенциал и найти свой путь в искусстве.

Важно различать профессиональную и непрофессиональную театральную деятельность, где первая направлена на получение дохода и реализацию художественных замыслов на высоком уровне, а вторая – на творческое самовыражение и культурное просвещение. Студийный театр занимает промежуточное положение, стремясь к повышению профессионального уровня и экспериментируя с новыми формами.

На основе учебного пособия Н. И. Жуковой и А. Ю. Титова выделяются самодеятельные, студенческие и экспериментальные типы студий [18]. Изучение опыта Станиславского и Немировича-Данченко позволило сформировать студийные принципы развития индивидуальности в системе общечеловеческих ценностей, основанные на единстве обучения, воспитания и развития [13]. Эти принципы включают единство этического и эстетического, очищения и возвышения, гармонизации, дисциплины, реальности духовной жизни, совместной деятельности, индивидуального развития, межиндивидуальных связей, вариативной комбинаторики, художественной автономии, самодеятельности, самоуправления, самосовершенствования, креативной среды, сознательности, игры, образной природы театральности, коммуникативности, комплексности, систематичности, «миссионерства» и формирования традиций [10].

Творческий процесс в студийном коллективе включает рождение идеи, работу над пьесой, репетиционный процесс, художественное оформление спектакля и его дальнейшую жизнь [10]. Студенческий театр, таким образом, является уникальной творческой лабораторией, где каждый спектакль становится результатом студийной работы, обучающей не только актерскому мастерству, но и умению работать в команде и мыслить креативно [5].

В современном мире, когда вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи особенно актуальны, театральная педагогика становится эффективным инструментом развития творческого потенциала, эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков [7]. Она способствует развитию эмпатии, формированию нравственных ценностей, развитию критического мышления, укреплению чувства ответственности и самопознанию [12]. Формы работы включают игры, инсценировки, кукольный театр и театральные проекты [3]. Важной составляющей является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений [5].

Театральная педагогика помогает молодым людям в осознании себя, формировании культуры чувств, развитии коммуникативных навыков и чувства вкуса [4]. Она направлена на формирование не только ремесленников, но и творцов, способных к самостоятельному творчеству [47]. Основные задачи и принципы включают обеспечение активной познавательной позиции, расширение кругозора, выявление творческих способностей и создание творческой атмосферы [12. Деятельность педагога-режиссера развивается от организатора до соратника-консультанта, представляя собой синтез разных позиций [12].

Заключение. В заключение следует отметить, что студенческий театр, функционирующий как студийный творческий коллектив, является мощным инструментом духовно-творческого воспитания молодежи. Театральная педагогика, используемая в работе студенческих театров, способствует развитию личности, формированию нравственных ценностей, развитию творческого потенциала и коммуникативных навыков. Студенческий театр – это не просто место для постановки спектаклей, это пространство для самовыражения, обучения, сотрудничества и личностного роста. Дальнейшее развитие студенческого театрального движения и активное внедрение театральной педагогики в образовательный процесс может стать важным шагом на пути к формированию гармоничной и всесторонне развитой молодежи, способной внести свой вклад в развитие общества и культуры.

Библиографический список:

Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии. Москва: Академический Проект, 2011. – 240 с.

Алексеев, H.A. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и практики / Н.А.Алексеев. Тюмень: ТГУ, 1997. – 216 с.

Альшиц, Ю.Л. Тренинг Forever / Ю.Л. Альшиц. – М.: Изд-во ГИТИС, 2010. – 54 с.

Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновац. курс. Кн. 2 / В.И. Андреев. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2008. – 387 с.

Анфисова, С.Е. Влияние форм организации педагогического взаимодействия на творческое саморазвитие студента // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. - СПб., 2008. - №35 (76): Аспирантские тетради. Ч.II. : Научный журнал. – 296 с.

Бондаревская, Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания // Педагогика, 2002. - № 4. – 50 с.

Выготский, Л. С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – Минск: Росчерк, 1998. – 632 с.

Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств. Секреты развития психики. / С.В. Гиппиус. – СПб: Прайм-Еврознак, 2003. – 290 с.

Гиппиус, C.B. Место и значение тренинга в актерском воспитании: автореф. дисс. … канд. искусствоведения. – Л., 1967. – 27 с.

Гиппиус, С. В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – СПб: Азбука, 2001. – 478 с.

Грачева, Л.В. Актерский тренинг: Теория и практика / Л.В. Грачева – СПб: Речь, 2003. – 209 с.

Грачева, Л.В. Процессы психической саморегуляции в актерской психотехнике / Л.В. Грачева. – СПб: Азбука, 1992. – 123 с.

Жукова, Н.И. Реализация педагогического потенциала театра-студии в процессе художественно-эстетического воспитания студенческой молодёжи: дис. канд. пед. наук. Орел, 2015. – 225 с.

Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб, пособие для студ. вузов / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 208 с.

Левко, А.И. Проблема ценности в системе образования / А.И.Левко, Л.В.Ахмерова. Мн.: НПО, 2000. - 311 с.

Маслоу, А. Мотивация и личность / Перевод. с англ. Татлыбаевой А. М. СПб.: Евразия, 1999. – 341 с.

Стаунэ, Г.Д. Развитие творческого потенциала подростка средствами театрального искусства: автореф. дисс. … канд. педагогичских наук: 13.00.01: защ. 8.11.07 / Г.Д. Стаунэ. – Улан-Удэ, 2007. – 23 с.

Титов, А.Ю. Театральная педагогика: динамика становления и развития театрально-образовательных систем в России (вторая половина VII – начало XX вв.) – М.: Минкультуры РФ, 2004. – 440с.