

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

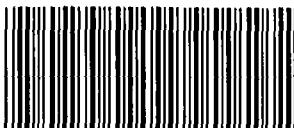

Барановская Светлана Александровна

ТЕАТР В КУЛЬТУРЕ ДЕТСТВА

Специальность 24.00.01 – теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата культурологии

4849140

9 ИЮН 2011

Санкт-Петербург
2011

Работа выполнена на кафедре философии и культурологии гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций

Научный руководитель:

Сербенко Наталия Ивановна
кандидат философских наук, доцент
СПб ГУВК

Официальные оппоненты:

Антонова Ольга Александровна
доктор педагогических наук, профессор
СИРАО

Демшина Аниа Юрьевна
кандидат культурологии, доцент
СПб ГУКИ

Ведущая организация:

Санкт-Петербургская государственная
академия театрального искусства

Защита состоится «30» июня 2011 года в 15.00 часов на заседании Совета Д 212.232.55 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 199034, Санкт-Петербург, В.О. Менделеевская линия, д. 5, Философский факультет, аудитория 161

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета

Автореферат разослан «23» мая 2011 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
Кандидат философских наук

Никонова А. А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблема становления личности занимает важное место в комплексе наук о человеке. В современной культуре все более актуальной становится задача углубленного изучения феномена детства как периода активного становления личности.

Детство – это особый тип мироотношения, миросозидания и мирочувствования, который характеризуется активной творческой деятельностью ребенка. Однако для творчества в современном мире остается не так много места. Это связано с ускорением темпов социокультурных изменений, с кризисом системы ценностей и отставанием в выработке способов адаптации. Этот диссонанс негативно сказывается на самом процессе социализации. Ныне существующая система воспитания, преимущественно базирующаяся на рационалистических ценностных системах, отодвигает проблемы развития эмоционально-эстетической сферы, связанные с духовно-нравственной стороной личности, на второй план. Такая односторонность влечет за собой деградацию личности. Научно-технический прогресс наряду с очевидными достижениями привел к таким негативным последствиям в развитии личности, как снижение уровня фантазии и воображения, абстрактного и образного мышления. Современный ребенок оказался в ситуации, когда окружающая его реальность всё меньше требует от него творческого освоения, а ведь творческая направленность всей деятельности человека является необходимым условием гармоничного развития его сущностных сил.

Кроме того, современная массовая культура продуцирует «человека – потребителя» неспособного к саморазвитию и самосовершенствованию. Под влиянием ценностей и идеалов массовой культуры современные дети и подростки не испытывают необходимость в самопознании и саморефлексии. Массовая культура тормозит развитие индивидуальности, духовной неповторимости, внутренней свободы и творческого потенциала личности.

Более всего это сказывается на подрастающем поколении, которое находится на пути становления и поиска ценностных оснований бытия.

Поэтому вопрос о человеке как субъекте культурного творчества в эпоху массовой культуры приобретает особое значение. Продуцирование «человека-творца», открытого для всех инноваций и ориентированного на творческий поиск во всех видах деятельности, – необходимое условие дальнейшего развития культуры. В этом контексте чрезвычайно значимой становится проблема театрального творчества в культуре детства. Театральное искусство и театральное творчество, в силу своей синтетической игровой природы, наиболее полно отражающей и удовлетворяющей внутреннюю потребность каждого ребенка в игре и подражании, оказываются особым художественным пространством, в котором возможен целостный и гармоничный процесс развития личности ребенка.

Актуальность и относительно малая изученность данного ракурса проблемы выводит исследование в ряд необходимых для глубокого изучения, что и позволило определить ее как тему диссертационной работы.

Степень научной разработанности проблемы. Целостного научного исследования феномена детства в комплексе гуманитарных наук специально не предпринималось. Детство как социокультурный феномен остается объектом эпизодического внимания. Отсутствует целостное представление о ребенке, а термин «детство» используется широко, многопланово и многозначно. Хотя, очевидно, что в последнее время пробуждается интерес к рассматриваемой проблематике, о чем свидетельствует проведение ежегодных конференций по проблемам культуры детства.

Несмотря на актуальность, тема специфики детского творчества и влияния искусства на становление личности ребенка не нашла должного обоснования в научной литературе. Наибольший интерес, с точки зрения степени разработки исследуемой проблемы, представляет работа В. В. Зеньковского «Психология детства», в которой подробно рассмотрена творческая активность ребенка в

процессе социализации. Вопросы, связанные с изучением данного аспекта темы, освещались и в трудах Л. С. Выготского, в которых творческая деятельность рассматривается как движущая сила психического развития ребенка. Существенный вклад в изучение феномена детства внесли такие психологи, как Д. Селли, Э. Эриксон, Д. Б. Эльконин, детский психоаналитик Ф. Дольто.

Феномен детской игры проанализирован в фундаментальном исследовании Й. Хейзинги «*Homo ludens. Человек играющий*».

Русская философская и педагогическая мысль немало внимания уделила вопросам изучения личности, её становления и формирования. Идея активности ребенка в процессе воспитания нашла свое отражение в философских работах В. Г. Белинского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и Н. О. Лосского, а также существенное значение в свете проблематики данного исследования имели педагогические труды С. Т. Шацкого, Н. Ф. Бунакова, К. П. Победоносцева, К. Д. Ушинского.

В историко-социологическом и этнографическом изучении детства наиболее полным и систематизированным исследованием является работа И. С. Коня «*Ребенок и общество*». Большой эмпирический материал был собран французским демографом и историком Ф. Ариесом, работа которого «*Ребенок и семейная жизнь при старом порядке*» незаменима в изучении вопросов эволюции образа детства в истории культуры, как и работы Ю. М. Лотмана, А. Я. Гуревича, Ж. Ле Гоффа, Н. Я. Берковского. При анализе образов детства в истории культуры были использованы труды Ж. Ж. Руссо, А. Я. Коменского, Д. Локка и И. Г. Песталоцци.

Изучение истории становления и развития детского театра в России основывается на нескольких группах источников. Первая группа источников представлена историко-искусствоведческими работами С. С. Данилова, И. И. Кузьмина, Л. Стариковой, И. Л. Любинского, В. Н. Всеволодского – Гернгросс, Л. Г. Шпет, А. Н. Гозенпуд, Б. Н. Асеева. Проблеме театра в учебных заведениях России посвящена монография О. А. Антоновой.

Вторая группа источников - воспоминания современников и основателей детских театров. Отдельно необходимо отметить воспоминания, выступления и статьи основателя первого ТЮЗа в России А. А. Брянцева, а также воспоминания Н. И. Сац, с именем которой связано становление музыкального театра для детей.

Особый интерес представляют статьи на страницах периодических изданий и сборников, посвященные зарубежному и отечественному театру для детей и детскому театральному творчеству: М. Н. Конорская, В. Каверин, А. Буткевич, Н. Н. Бахтин, В. Бояновский, В. Дмитриевский, Л. Тихеева, Л. Лебедина, В. Бегунов, Е. Маркова, К. Арбузов, Е. Гришина и другие.

Важную для исследования группу источников представляют размышления режиссеров, драматургов и актеров о роли театра в жизни человека: К. С. Станиславский, А. И. Южин – Сумбатов, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, В. А. Сперантова. Данная проблематика также рассматривается на уровне методических разработок А. Я. Михайловой, Е. В. Мигуновой, Э. Г. Чуриловой, В. А. Ильева, Ю. И. Рубиной.

Кроме монографий и статей в диссертационной работе проанализированы материалы конференций и «круглых столов», посвященные современной проблематике феномена детства: Международная конференция «История детства как предмет исследования: наследие Ф. Арьеса в Европе и России» (г. Москва, 1-2 октября, 2009); Международный круглый стол «Детство в научных, образовательных и художественных текстах: опыт прочтения и интерпретации» (г. Казань, 11-12 ноября, 2010); Научно-практическая конференция «Инновации в дошкольном образовании: теория, опыт, проблемы» (г. Чайковский, 14-15 декабря, 2005).

Отдельно необходимо отметить Международную конференцию «Ребенок в современном мире», проводимую в Санкт-Петербурге с 1993 года. Материалы конференции, представленные научными публикациями А. П. Валицкой, А. А. Грекалова, А. А. Королькова, К. С. Пигрова, Н. Н. Суворова,

К. В. Султанова, Е. Н. Устюговой и других, незаменимы в теоретическом и практическом осмыслиении социокультурного феномена детства.

Труды М.С. Кагана, посвященные вопросам теории культуры и эстетики, являются методологической и научно-теоретической базой данного исследования. В концептуальном отношении определяющее значение для диссертационного исследования имела концепция антропологической структуры культуры Л. К. Кругловой. В работе использован эмпирический материал, полученный в ходе личного опыта работы с детьми и участия в детских театральных фестивалях.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертационного исследования является выявление особенностей культуры детства и определение возможностей театрального искусства и театрального творчества в процессе социализации детей.

В соответствии с данной целью в исследовании выделены следующие задачи:

- раскрыть содержание понятия «детство»;
- определить специфику взаимоотношений ребенка с окружающим его миром;
- рассмотреть детство как феномен культуры;
- проследить особенности эволюции образа детства в истории культуры;
- изучить историю становления и развития театров для детей и детского театрального творчества в России;
- выявить особенности становления и развития театров для детей в зарубежных странах;
- определить влияние театрального искусства и собственно театрального творчества детей на становление личности ребенка на основе «категориальной сетки» сущностных сил человека, таких как «телесное – духовное», «эмоциональное – рациональное», «субъектное – объектное», «индивидуальное – универсальное», «общественное – личное», «биологическое – социальное».

Методологическая и теоретическая база диссертации. Проблемы детства находятся на стыке наук, поэтому необходимо использование междисциплинарных подходов к изучению данного социокультурного феномена.

В качестве методологической базы диссертационного исследования использован системный подход, с позиций которого детство рассматривается как особая реальность, как сложный и многомерный феномен, который опосредован многими социокультурными факторами. Системный анализ культуры детства осуществляется с позиций антропологического подхода, рассматривающего культуру как способ саморазвития сущностных сил человека. В диссертационном исследовании этот подход занимает лидирующее положение, так как позволяет рассмотреть ребенка одновременно и как творение, и как творца культуры. Анализ влияния театрального искусства и театрального творчества на становление личности ребенка осуществляется через концепт «антропологическая структура культуры», фиксирующий принципиальную двойственность человеческой природы.

Кроме антропологического подхода значимым является эвристический подход, так как в диссертационном исследовании акцент в рассмотрении феномена детства делается на творчестве как онтологической основе детского освоения мира и человеческой культуры в целом.

В работе использованы также следующие методы:

- структурно-функциональный метод, применение которого обусловлено рассмотрением детства как социального пространства грандиозной субкультуры, как своеобразной культуры в культуре. Функциональный анализ позволяет определить способы функционирования детской субкультуры, выявить значение театрального искусства и театрального творчества в процессе становления личности ребенка;

- историко-генетический метод, необходимость использования которого связана с изучением эволюции образа детства в истории культуры. Детство

рассматривается как категория культурно-историческая, а процесс выделения театров для детей в специфический социальный институт культуры как следствие осознания уникальности периода детства и признания его онтологической ценности в жизни человека;

- диалектический метод, с позиций которого ребенок предстает как становящаяся личность, а детство как период активного и последовательного развертывания сущностных качеств человека. Становление личности ребенка - сложный диалектический процесс, существенно зависящий не только от социокультурных факторов, ценностных ориентаций общества и культуры, но и от меры активности самого ребенка.

Научная новизна исследования заключается в следующих основных положениях:

- в диссертационном исследовании проведено целостное рассмотрение детства как феномена культуры;

- определена специфика взаимоотношений ребенка с окружающим его миром, заключающаяся в том, что ребенок в процессе своего личностного бытия настроен на активную познавательную деятельность, а творчество является основой детского освоения мира и главной составляющей культуры детства;

- проведен анализ влияния театрального искусства и театрального творчества на становление личности ребенка через призму концепта «антропологическая структура культуры», позволяющего рассматривать театральное творчество и театральное искусство как один из эффективных способов гармонизации сущностных сил человека;

- обоснована необходимость развития синтетических форм театра для детей, предусматривающих непосредственное участие юных зрителей в игровой форме в театральном действии, а также использование всех театральных форм и возможностей с целью разностороннего ознакомления детей с театральным искусством.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Основой детского освоения мира и главной составляющей культуры детства является творческая активность ребенка, который не только приспосабливается к предметно-пространственному миру, но и творит его, создавая понятные для себя образы. Отношение детей к миру определяют эстетические переживания и постоянная ориентация на творческое самовыражение.

2. Ребенок в процессе своего личностного бытия вступает в сложные субъектно-объектные отношения с окружающим его миром. Ребенок – это не только объект формирования, но активный субъект жизнедеятельности; существо, одновременно творимое культурой и творящее её. Детство наглядно показывает, что человек в процессе своего становления как личности соединяет в себе природное, социальное и культурное.

3. Детство – это категория культурно-историческая. Понимание своеобразия детства и формирование представления о ребенке как становящейся личности происходило на фоне постепенного осознания человечеством своей внутренней природы. Культура детства и исторические образы детства опосредованы многими социокультурными факторами, а длительность и содержание периода детства как фазы жизненного пути человека находятся в прямой зависимости от степени развитости материальной и духовной культуры общества.

4. История детских театров в России прошла путь от так называемого школьного театра, возникшего в XVII веке, до создания в начале XX века профессиональных театров для детей как специального социального института культуры. История становления театров для детей и развитие детского театрального творчества демонстрируют изменение отношения общества к периоду детства.

5. Рассмотрение влияния театрального искусства и театрального творчества на становление личности ребенка осуществляется на основе «категориальной

сетки» сущностных сил человека, которая конструируется из следующих пар категорий: «телесное и духовное», «эмоциональное и рациональное», «субъектное – объектное», «индивидуальное – универсальное», «общественное и личное», «биологическое и социальное». Анализ влияния театрального искусства и театрального творчества на ребенка через призму концепта «антропологическая структура культуры» демонстрирует, что театральное искусство и театральное творчество являются эффективными способами развития всех сущностных сил человека.

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенное исследование и полученные результаты существенно расширяют имеющиеся научные представления о роли театрального искусства и театрального творчества в процессе формирования личности ребенка.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы в воспитательной, экспертной и проектной деятельности, в лекционных курсах по культурологии, теории и истории культуры, эстетике, а также при чтении спецкурсов для студентов гуманитарных факультетов и художественных вузов. Материалы могут быть использованы в специальных образовательных учреждениях, в работе центров развития и в домах детского творчества.

Апробация работы. Различные аспекты диссертации в форме научных докладов были изложены на четырех научных конференциях в Санкт-Петербурге: «Дни Петербургской Философии» 15-17 ноября 2007 г., «Дни Петербургской Философии» 20-22 ноября 2008 г., «Дни Петербургской Философии» 19 - 21 ноября 2009 г., XV Международная конференция «Ребенок в современном мире. Искусство и дети» 16-18 апреля 2008 г. и XVII Международная конференция «Ребенок в современном мире. Духовные горизонты детства» 21-23 апреля 2010 г.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре философии и культурологии гуманитарного факультета Санкт-Петербургского

государственного университета водных коммуникаций. Материалы работы отражены в 6 научных статьях (в том числе 1 статья опубликована в издании, рекомендованном ВАК Минобразования и науки РФ) общим объемом 2,3 п.л.

Структура диссертации. Структура и последовательность изложения материала обусловлены логикой, целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего более 200 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, степень её разработанности, формулируется цель и ставятся задачи исследования, определяются основные теоретико-методологические принципы работы и научная новизна, излагаются основные положения, выносимые на защиту, освещается теоретическая и практическая значимость работы, её аprobация.

Первая глава диссертации «Детство как культурно-исторический феномен» состоит из двух параграфов. В ней проводится целостное рассмотрение детства как культурно-исторического феномена, выявляются его особенности, а также определяются его роль и значение в жизни человека и культуры.

В первом параграфе «Творческая деятельность как онтологическая основа детства» рассматривается проблема специфики взаимоотношений ребенка с окружающим его миром и определяются особенности процесса социализации детей.

Для того чтобы осмыслить феномен детства, автор анализирует особенности восприятия ребенком мира. Во-первых, миропонимание детей характеризуется особой мифологичностью детского сознания,нского ему изначально. Во-вторых, детская душа восприимчива и легковозбудима, поэтому в период детства доминирует эмоциональность. При этом особое внимание обращается на то, что отношение ребенка к миру носит по преимуществу эстетический характер, детство насыщено эстетическими

переживаниями и порывами к эстетическому творчеству. Эстетическая жизнь ребенка отличается универсализмом, что находит свое выражение в универсальности эстетической активности у детей - детей привлекают все виды творчества. Таким образом, в первом параграфе делается акцент на одной из важнейших граней феномена детства – творчество как основе детского освоения мира.

Культура детства включает в себя разнообразные культурные практики, в которых ребенок может выступать как субъект и как объект подобных практик. Активность ребенка наиболее ярко проявляется в игровой деятельности. Игры являются той формой активности, в которой лучше всего разрешаются задачи детства. Анализ детской игры указывает на самые существенные стороны детства и предполагает рассмотрение различных аспектов их влияния на формирование личности ребенка.

Проанализировав особенности такого культурного феномена как детская субкультура, автор делает вывод, что детство - своеобразная культура в культуре, за которой необходимо признавать особую ценность в жизни каждого человека и общества в целом. Пространству детского мира соответствует своя логика. Существование детской субкультуры подтверждает уникальность и автономность детского мира.

Таким образом, процесс социализации подразумевает под собой не односторонний процесс, направленный на ребенка как на объект формирования, а сложный диалектический процесс взаимодействия ребенка и среды. Более того, гармонизация всех сущностных сил человека, которая начинается в период детства, напрямую зависит от творчества. Поэтому осмысление роли искусства и творчества в период детства выводит нас на новый круг вопросов, связанных с возможностями креативного подхода к воспитанию детей.

Второй параграф «**Эволюция образа детства в истории культуры**» посвящен изучению изменения образа детства в истории культуры. Анализируются несколько основных образов детства:

1. Детство как отдельная стадия подготовки ребенка к труду, как процесс овладения орудиями труда. Задача воспитания сделать детей, прежде всего, полноценными участниками производственного процесса. Отношение к ребенку формируется исходя из ожидаемой от него в будущем социальной роли. Подобное отношение к ребенку и периоду детства характерно, главным образом, для ранних этапов развития человеческого общества, для архаических культур, где наблюдается наличие исходного единства трудовой деятельности и воспитания;

2. Образ ребенка как маленького или «неполноценного» взрослого, как его уменьшенная «копия», которого следует подготовить к взрослой жизни, сформировать и обучить. Ребенок понимается, прежде всего, как объект воспитания. Детство не является самоценным этапом жизни, но является подготовкой к ней. Этот образ ребенка характерен для культуры Средневековья;

3. С эпохи Возрождения, когда человеческая личность провозглашается высшей социальной и моральной ценностью, происходит становление антропоцентричного мировоззрения и автономизация личности от сословных, общинных и семейных связей, развивается социальная и личностная рефлексия, происходят заметные, хотя и несравнимые с культурой Нового времени, сдвиги в отношении к ребенку и периоду детства. Образ детства как символ некоего идеального мира, как некое напоминание о первоначальной чистоте человека и о его божественной природе формируется в эпоху романтизма, которая установила культ идеализированного детства. Несмотря на разные точки зрения по этому вопросу, романтики во многом заложили основу в понимании детства как особого специфичного и самоценного периода жизни человека;

4. Ребенок как символ врожденной человеческой слабости, «жертва» общества, спасти которую может только гуманизм. Этот трагический образ детства, демонстрирующий страдания ребенка в жестоком мире, появился в литературе и искусстве нового времени и продолжает существовать в современной культуре. Хотя XX век ознаменовался изменением отношения к

феномену детства и признанием самоценности этого периода, само отношение к ребенку осталось по-прежнему неоднозначным.

Анализ эволюции образа детства в истории культуры доказывает, что детство – это категория культурно-историческая. Детство – это понятие, имеющее сложное, неодинаковое в разные эпохи социальное и культурное содержание.

Рассмотрение эволюции образа детства в истории культуры необходимо в свете проблематики данного исследования потому, что демонстрирует каким образом происходило изменение отношения к детям. Процесс осознания значимости детства как периода не просто подготовки к овладению социальными нормами и правилами, профессиональными навыками и умениями, но как онтологически значимого периода в жизни каждого человека, происходил параллельно процессу признания ценности отдельной личности.

Вторая глава «Театральное искусство и театральное творчество в культуре детства», состоящая из трех параграфов, посвящена проблеме влияния театрального искусства и театрального творчества на становление личности ребенка, а также изучению истории воспитания детей средствами театра.

В первом параграфе «История детских театров в России» рассмотрена история возникновения и становления детских театров в России как специфического социального института культуры, а также проведен анализ современного положения ТЮЗов и детского театрального творчества.

История развития театров для детей и детского театрального творчества демонстрирует изменение отношения к периоду детства в обществе и культуре. С признанием за периодом детства значимости в процессе становления личности стали выделяться специальные институты социализации детей, к числу которых относятся и театры для детей.

История детских театров в России прошла путь от так называемого школьного театра, возникшего в XVII веке, до создания в начале XX века

профессиональных театров для детей. Начиная с XVII века, лучшая часть педагогов признавала за театром большую культурную и воспитательную роль, но в системе культуры XVII – XVIII вв. школьный театр был, прежде всего, развернутым педагогическим приемом, наглядным пособием по поэтике и риторике.

Только в 60-е годы XIX века, когда волна реформ захватила все сферы русской жизни, проблема школьного театра и вообще театра для детей привлекла к себе должное внимание. Этот период характеризуется крайними точками зрения на детский театр и его влияние. Прогрессивные педагоги, такие как Н. Ф. Бунаков, Н. Н. Бахтин, В. П. Острогорский и С. Т. Шацкий подчеркивали огромную ценность театра как средства художественного и нравственного воспитания ребенка. Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, Г. И. Россолимо, П. И. Вейнберг и другие выступали против использования театра в учебных заведениях, акцентируя вред публичности спектакля.

Признание значимости театрального искусства в культуре детства началось только с XX века, когда искусству стали отводить важнейшее место в формировании личности ребенка. В это время были основаны первые профессиональные театры для детей.

Театральная жизнь в последней четверти XX века оказалась сложной и противоречивой. Изменения коснулись и театров для детей, которые стали свободно выстраивать свою афишу и свой сценический стиль, осуществлять постановки пьес для взрослого зрителя. В этот же период впервые стали создаваться инновационные школы, где повсеместно в учебный процесс вводилась театральная деятельность.

Сегодня детский театр – это неотъемлемый участник театрального процесса и составная часть отечественной культуры. Ежегодно в рамках фестивалей театров для детей и детских театральных фестивалей («Радуга», «Дни театра в «Зеркальном», «Большая перемена», «Арлекин», Международный «Брянцевский фестиваль», «Гаврош», «Минифест», «Вперед за Синей Птицей» и др.)

проводятся научно-практические конференции, семинары, дискуссии, лекции, круглые столы, мастер-классы, творческие лаборатории, посвященные проблемам детского театра, где обсуждаются перспективы развития детского театрального творчества, возможности эстетического и нравственного воспитания детей средствами театра. Проводимые театральные фестивали детских спектаклей показывают высокий уровень театральных постановок с участием детей. Деятельность многих детских театров-студий демонстрирует серьезное, уважительное и глубокое отношение к театральному творчеству детей. Опыт работы с детьми доказывает, что дети и подростки способны воспринимать и внутренне переживать драматический материал. Чувства, которые дети испытывают во время работы над ролью и во время спектакля, порой схожи с ощущениями присущими профессиональным актерам.

Необходимо формирование нового подхода к пониманию театрального творчества детей, который должен основываться на следующих положениях. Во-первых, обязательен учёт индивидуально-психологических и некоторых возрастных (физических, умственных, эмоциональных, социальных, духовных) особенностей детей, например: степень утомляемости, эмоциональности, чувствительности, энергичности, а также уровень устойчивости внимания, воображения, памяти и абстрактного мышления. Во-вторых, работа с детьми и подростками в детских театральных коллективах должна основываться на принципах и идеях профессионального театрального искусства, так как зачастую способности и возможности детей недооцениваются, тогда как дети способны к пониманию высших целей и задач искусства. В-третьих, деятельность детских театральных коллективов должна включать не только собственно детское театральное творчество, но и приобщение детей к мировой театральной культуре. И, наконец, необходимо осознавать, что уникальная роль театрального искусства и театрального творчества заключается в том, что театр - эффективный и гармоничный способ развития всех сущностных сил человека.

Второй параграф «Истрия детских театров в зарубежных странах» посвящен истории развития театров для детей и детского театрального творчества в зарубежных странах.

История развития театра для детей в зарубежных странах имеет несколько особенностей. Во-первых, традиция театра для детей во многих европейских странах связана с рождественскими театральными постановками на библейские и фольклорные сюжеты. В число таких стран входит Швеция, Норвегия и Франция. Профессиональный театр в ряде стран развивался также исходя из других национальных традиций. Например, в Польше, Турции, Китае, Мексике и Италии театр для детей – это, в первую очередь, кукольный театр. Во-вторых, становление и развитие детского театра в зарубежных странах обязано главным образом частной инициативе и личной активности художников.

В начале 60-х годов начинают формироваться коллективы, деятельность которых стала значительной страницей детского театрального движения в зарубежных странах. Это был период, когда молодая интеллигенция, движимая усилившимися общественно-политическими настроениями, обратилась к проблемам детства. Молодые художники отказались от работы в традиционных театрах и объединились в свободные театральные группы, чтобы играть для новых зрителей, в число которых входили дети. К этому времени детские театры начинают оформляться в единое организационное целое. Они вступают в организации, объединяющие театры для детей в пределах одной страны и в организации международного уровня, такие как Международная Ассоциация театров для детей и молодежи (ASSITEJ), Международный союз деятелей театра кукол (UNIMA), Международная Ассоциация любительских театров (AITA).

Зарубежный театр для детей до сих пор еще всем обязан личной инициативе, он многообразен в своих выразительных средствах, стремление к эксперименту и отсутствие четкой эстетической программы отличают большинство ансамблей. Театры для детей вынуждены, как правило, находить

своего зрителя. Поэтому большое число театральных коллективов - передвижные театры для детей, гастролирующие со своими спектаклями.

В третьем параграфе «Театральное искусство и театральное творчество как способы гармонизации сущностных сил человека» определяется влияние театрального искусства и театрального творчества на становление личности ребенка.

Под сущностными силами человека автор понимает его способности, интересы, потребности, умения, знания и всё то, что составляет его сущность¹. Анализ влияния театрального искусства и театрального творчества на основе «категориальной сетки» сущностных сил человека: «телесное и духовное», «эмоциональное и рациональное», «субъектное – объектное», «индивидуальное – универсальное», «общественное и личное», «биологическое и социальное», - доказывает, что театральное искусство и театральное творчество являются эффективными способами гармонизации сущностных сил человека.

Собственно театральное творчество детей благоприятно влияет на их физическое состояние посредством физических нагрузок, а именно хореографии, танца, пластики и т.д., неотъемлемых при занятии детей искусством театра. Более того, театр, как и все искусство в целом, выполняет терапевтическую функцию, которая влияет на «телесность» и «духовность» ребенка, создавая положительный эмоциональный настрой и снимая психологическую напряженность.

Рассмотрение категории «духовность» в свете проблематики исследования показывает, что театральное искусство и театральное творчество активизируют познавательный интерес детей, способствуют развитию художественного вкуса, удовлетворяют насущную потребность в самопознании и в самоутверждении, а также приобщают детей к театральной и общечеловеческой культуре.

¹ Круглова Л. К. Жизнеобеспечивающие функции культуры // Фундаментальные проблемы культурологии в 4-х томах. Том 1, Теория культуры, - СПб.: АЛАТЕЙЯ, 2008; Круглова Л. К. Теория культуры как ответ на вызов современности: теоретический и практический потенциал антропологического принципа в философии культуры и культурологии // «Общественное призвание философии», Спец. выпуск журнала «Философские науки», - М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006.

Театральная деятельность, являясь глубоко эмоциональной, развивает чувственную и аффектную сферы у детей, их воображение и фантазию. В ходе совместного театрального творчества у детей вырабатывается способность управлять своими чувствами и подчинять им игровые действия. Глубокие эмоциональные напряжения на спектаклях поднимают ребенка на новую ступень развития личности, приводя в движение мысль и ее волевые устремления.

Театр как вид искусства предъявляет особые требования к восприятию претворяемой им в ткани художественных образов действительности. Поэтому театральное искусство развивает главный талант ребенка-зрителя -- способность к содействию, сотворчеству. Более того, театр максимально проявляет детскую индивидуальность. В восприятии театрального действия принимает участие вся личность ребенка: мысль, чувство, воображение. Театрализованная игра становится средством самовыражения и самореализации ребенка в разных видах творчества.

Театральное искусство, в том числе и собственно театральное творчество детей, решает сложную задачу согласования общественных и личных интересов наиболее гармонично. Театр является тем искусством, где «личное» и «общественное» взаимопроникают друг в друга, объединяются некой общей художественной идеей и целью. Поэтому театральное искусство, в большей мере собственно-детское театральное творчество, формирует правильную модель поведения в мире и создает благоприятные условия для развития чувства партнерства. Это выражается в формировании социальной компетентности детей, в овладении коммуникативными способностями и навыками коллективного творчества.

Рассмотрение категорий «биологическое - социальное» в контексте проблематики исследования показывает, что драматическое творчество наиболее близко психологии ребенка, оно наиболее полно отражает и удовлетворяет внутреннюю потребность каждого ребенка в игре и подражании.

Склонность детей к играм драматического характера связана с тем, что детям свойственен так называемый «драматический инстинкт». В играх проявляется стремление каждого ребенка к «инобытию» и его страсть к перевоплощению, с игры начинается развитие творческих способностей личности. Исходя из игровой природы театрального искусства и свойственного детям «драматического инстинкта» актуальной становится проблема развития новых форм театра для детей, предусматривающих соучастие юных зрителей в ходе спектакля. Традиционные формы театра для детей не изжили себя, но необходимо широкое развитие его синтетических форм, где спектакли создавались бы на основе театрализованной игры артистов со зрительным залом, а детская активность превращалась бы в движущую силу развития сценария. Театр для детей должен быть преимущественно театром синтетическим, включающим музыку, песню, танец, увлекательный сюжет, где широко использовались бы все театральные возможности и формы.

В **заключении** диссертации подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы проведенного анализа и намечаются перспективы дальнейшего изучения проблемы.

Основные публикации автора по теме диссертации:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. Барановская С. А. Театр в культуре детства: антропологический подход // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – СПб., 2011, №1 (Том 2. Философия). С. 238 – 245. - 0,5 п.л.

Статьи:

2. Барановская С. А. Театр в культуре детства // Материалы XV Международной конференции «Ребенок в современном мире. Искусство и дети». - СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2008. С. 115-118. - 0, 25 п.л.

3. Барановская С. А. «Станиславский обыкновенный гений и необыкновенный человек» // Дни Петербургской философии - 2007. Материалы круглого стола «Философия культуры и культурология: традиции и инновации». - СПб., 2008. С. 35-42. - 0, 25 п.л.
4. Барановская С. А. Ребенок в контексте субъектно-объектной парадигмы // Дни Петербургской философии - 2008. Материалы круглого стола «Человек как творец и творение культуры». Сб. ст. – СПб., 2009. С. 25-34. - 0, 5 п.л.
5. Барановская С. А. Игра как форма диалога ребенка с миром // Дни Петербургской философии - 2009. Материалы круглого стола «Диалог культур и культура диалога». Сб. ст. – СПб., 2010. С. 31-38. - 0, 3 п. л.
6. Барановская С. А. «Фабрика человеческих душ» // Материалы XVII Международной конференции «Ребенок в современном мире. Духовные горизонты детства». - СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2010. С. 103-111. - 0, 5 п.л.

Подписано в печать 12.05.11 Сдано в производство 12.05.11
Формат 60×84 1/16 Усл.-печ. л. 1,33. Уч.-изд. л. 1,15.
Тираж 100 экз. Заказ № 69

Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7

Отпечатано в типографии ФГОУ ВПО СПГУВК
198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 2