Влияние просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII-XIX веков на современное образование

тема диссертации и автореферата по ВАК 13.00.01, кандидат педагогических наук Борзенко, Дмитрий Александрович

Год:

2012

Автор научной работы:

Борзенко, Дмитрий Александрович

Ученая cтепень:

кандидат педагогических наук

Место защиты диссертации:

Химки

Код cпециальности ВАК:

13.00.01

Специальность:

Общая педагогика, история педагогики и образования

Количество cтраниц:

186

Оглавление диссертации кандидат педагогических наук Борзенко, Дмитрий Александрович

Введение.

Глава I. Историко-культурные условия формирования педагогических воззрений субъектов русской культуры конца XVIII- начала XIX вв.

1.1. Культурные традиции и театрально-педагогические ценности конца XVIII - начала XIX вв.

1.2. Формирование и развитие в России театрально-педагогических течений конца XVIII - начала XIX вв.

1.3. Становление и развитие в России театрально-педагогических школ реалистического направления.

Выводы по главе.

Глава II. Реализация просветительно-педагогических воззрений субъектов культуры конца XVIII-XIX веков.

2.1. Культурно-исторический подход к анализу просветительско-педагогической деятельности субъектов театра конца XVIII-XIX веков.

2.2. Влияние просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII - начала XIX вв. на обучение актерскому мастерству.

2.3. Влияние просветительско-педагогических воззрений субъектов театральной культуры на современное школьное образование.

Выводы по главе.

Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Влияние просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII-XIX веков на современное образование"

Актуальность исследования обусловлена реформами, происходящими в современном российском обществе, которые повлекли за собой переориентацию педагогической науки на человека. Появилась необходимость изменения его сознания, согласно которому он провозглашается высшей ценностью общества и самоцелью общественного развития. Решение этой проблемы во многом зависит от состояния системы современного образования, что позволит существенным образом определять направление и ход дальнейшего политического, экономического и культурного развития государства, прогресс человечества в целом.

В образовательном стандарте ФГОС ВПО третьего поколения предусматривается в качестве образовательного результата целый ряд общекультурных и профессиональных компетенций, которые порой дублируют друг друга. Педагогическое сообщество находится в постоянном поиске интегральных форм профессионального опыта, который бы целостно представлял сущность профессиональной деятельности. Одним из таких профессиональных результатов, на наш взгляд является просветительно-педагогическая деятельность субъектов театральной культуры, отражающая художественно-педагогическую составляющую образовательной деятельности. В связи с этим актуализируется интерес исследователей к просветительско-педагогическому наследию выдающихся деятелей культуры прошлого, в том числе и к научно-педагогическому потенциалу, накопленному театрально-педагогической мыслью России.

Театр всегда был и остаётся средством познания жизни, особой «педагогической школой» (М.С. Щепкин) духовно-нравственного и эстетического воспитания, и совершенствования человеческой личности, приобщения её к общечеловеческим ценностям.

Особенности социально-экономического развития России в конце

XVIII - начала XIX вв. поставили государство перед проблемой обновления 3 всех сфер жизнедеятельности человека, государства, общества. Педагоги, просветители, видные деятели театральной педагогики выступили сторонниками высших гуманных идеалов, которые может нести театр, предлагали оригинальные, самобытные пути решения актуальных проблем в общеобразовательной школе.

Просветительно-педагогической деятельностью занимались такие субъекты театральной культуры, как И.А. Дмитриевский, В.П. Померанцев, Я.Е. Шушерин, П.В. Мещерский, П.А. Плавильщиков, A.B. Каратыгин, В.М. Самойлов, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, П.М. Садовский, К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд и др., которые были не только известными актёрами, но и общественными деятелями, талантливыми педагогами-просветителями, а также активными участниками становления, развития и влияния на образование в России.

Изменения в культурной сфере российского общества в конце XVIII и начале XIX вв. явились толчком в области развития педагогической мысли, предопределили появление новых педагогических идей в формировании «нового актёра», способствовали возникновению особого направления -театральной педагогики, названной К.С. Станиславским «живой современностью», указывая на ее роль в воспитании и обучении актёра как транслятора культурно-нравственных ценностей своего народа в образовательную школу.

Поэтому театрально-практическая деятельность И.А. Дмитриевского, В.М. Самойлова, М.С. Щепкина, П.С. Мочалова и др., их борьба за развитие нового русского реалистического театра, формирования актёра как просветителя-воспитателя и миссионера представляют несомненный научно-педагогический интерес и для современных ученых-педагогов, занимающихся проблемами реконструирования общеобразовательной школы.

Однако, несмотря на то, что выдающиеся деятели театральной культуры высказывали передовые педагогические идеи в подготовке актёров 4 о цели, содержании обучения и воспитания актёров, о нравственности и духовности театрального репертуара, о требованиях к репертуару с позиций гуманизма, об особенностях актёрского мастерства, о принципах учителя, о его способности совершенствования учебного процесса посредством приобщенияшкольников к театральному искусству) в отечественной и зарубежной педагогической науке нет специальных исследований, анализирующих значение их просветительско-педагогической деятельности.

Сегодня культура воспринимается как постоянно развивающийся социальный организм, который живет и видоизменяется в процессе творческой деятельности людей. Она динамична и формируется по своим внутренним законам, проявляющимся не только в изменениях, характеризующих различные этапы цивилизации, но и в периоды «тихого», спокойного движения. Эта смена устойчивого и изменчивого определяет динамику просветительской и педагогической деятельности в общеобразовательной школе. Упадок культурных ценностей, их обеднение наступает тогда, когда они изменяют своему основному предназначению и становятся «массовым ширпотребом» или модным украшением досуга, уводя школьника в мир легковесности и праздного существования. В меняющемся мире школьник вновь сталкивается с возникающими противоречиями, влияющими на духовно-нравственные ценности и нормы, от которых во многом зависит «сюжет» жизненных реалий.

Степень научной разработанности. В настоящее время в педагогической литературе достаточно полно освещена общественная роль театрального искусства. К проблеме исследования культурных традиций и социально-педагогических ценностей эпохи Просвещения обращались учёные из разных научных сфер - философии, культурологии, социологии, истории, педагогики. Так, в центре внимания выдающихся деятелейпросветителей В.И.Морякова, A.C. Мыльникова, H.A. Кареева были социально-педагогические ценности эпохи Просвещения, учёные занимались проблемой изучения культурных и просветительских корней эпохи 5

Просвещения; в трудах П.П. Епифанова, И.Я. Щипанова, A.B. Валицкой исследуются вопросы развития просветительских идей представителей культуры как в Европе, так и в России в культурно-историческом контексте; в работах И.И. Августевича, Т.С. Буторина, А.Н. Джуринского, Д.И. Латышина освещаются вопросы воспитания и образования в философском наследии просветителей; у видных деятелей театральной культуры конца XVIII-XIX вв., таких, как В.П. Померанцев, В.Н. Асенкова, Сергей и Павел Васильевы, П.М. Садовский, В.И. Живокини и К.А. Варламов, В.М. Самойлов, A.B. Каратыгин, А.И. Сумбатов (Южин), Ю.М. Юрьев, П.С. Мочалов, К.С. Станиславский и др., существует целый цикл трудов, посвященных педагогическим традициям и новаторству в театральном искусстве, его влиянию на образование в России.

Исследуя архивные документы и источниковедческие материалы, анализируя научно-публицистическую литературу, мы выявили явное противоречие между имеющимся большим просветительско-педагогическим наследием субъектов театральной культуры, ее влиянием на образовательный процесс и отсутствием специальных историко-педагогических исследований, посвящённых изучению, систематизации и осмыслению этого наследия.

Анализ публикаций, содержащих информацию о В.П. Померанцеве,

В.Н. Асенковой, Сергее и Павле Васильевых, П.М. Садовском, В.И.

Живокини и К.А. Варламове, В.М. Самойлове, A.B. Каратыгине, А.И.

Сумбатове (Южин), Ю.М. Юрьеве, П.С. Мочалове, М.С. Щепкине и др., показывает неисследованность многих важных проблем. Отсутствуют специальные работы, посвященные изучению просветительнопедагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII

XIX вв. в контексте социально-педагогического движения в России в этот период и развития идей русского реалистического театра. Нет работ, связанных с анализом их идей и практики в становлении и развитии театральной педагогики, её принципов, методов и средств, направленных на б исследование влияния театральной культуры данного периода на современное образование.

С учётом вышесказанного проблему исследования можно сформулировать следующим образом: высокая научная ценность просветительско-педагогических идей субъектов театральной культуры и их практической деятельности не реализуется в современном образовании.

Решение данной проблемы составляет цель исследования - изучение просветительско-педагогической деятельности субъектов русской театральной педагогики конца ХУШ-Х1Х вв. и её значение в современном российском образовании, начиная с общеобразовательной школы через участие в театральных коллективах и учебных театрах вузов культуры и искусств.

Объект исследования - становление и развитие в России театрально-педагогических воззрений русской театральной культуры конца ХУШ-Х1Х вв.

Предмет исследования - процесс влияния просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII-XIX веков на современное образование.

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования поставлены следующие задачи: раскрыть общественно-политические, социально-культурные предпосылки формирования мировоззрения и педагогических взглядов субъектов театральной культуры конца ХУШ-Х1Х вв.;

- рассмотреть характер просветительско-педагогических ценностей данного периода в развитии русского реалистического театра;

- проанализировать вклад субъектов театральной культуры в теорию и практику театральной культуры;

- выявить основные направления становления и развития театрально-педагогических школ России;

- обосновать значение педагогического наследия деятелей русской 7 театральной культуры конца ХУШ-Х1Х вв. с позиций современных педагогических представлений его реализации в современном образовании;

- экспериментально апробировать театральную педагогику конца ХУШ-Х1Х вв. и его влияние на современное образование и разработать педагогическую модель использования театрального искусства в школе;

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что влияние просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца ХУШ-Х1Х вв. на современное образование будет успешнее, если соблюдать следующие условия: систематизировать просветительско-педагогические взгляды субъектов русского театрального искусства как источник отечественной театральной педагогики;

- выявить образовательные, культуротворческие, воспитательные и др. функции театральной педагогики: как способа наиболее эффективного учебного процесса в школе, метода, обеспечивающего интерес к содержанию образования и воспитания школьников общеобразовательных школ современной России;

- сформулировать целеполагание для достижения конкретных целей духовно-нравственного развития современных учащихся под влиянием просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры.

Методологическую основу исследования составляют философские, социологические, культурологические положения, раскрывающие закономерности общественно-исторического развития; изучение явлений в их историческом развитии и взаимосвязи; связи теории с практикой; единство исторического и логического в изучении историко-экономических, историко-социальных, культурологических и историко-педагогических явлений, отразившихся на развитии театральной педагогики конца ХУШ-Х1Х вв. в России и в творческой, просветительско-педагогической деятельности выдающихся представителей русской театральной культуры:

- философские взгляды мыслителей на природу творчества (H.A. Бердяев, Гегель, И. Кант, Платон, И.Г. Фихте, Ф. Шеллинг, К. Юнг);

- гуманистические философские и психологические учения и идеи о ценности личности (А. Маслоу, К. Роджерс);

- культурологический подход в образовании (Ю.К. Бабанский, Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, М.С. Каган, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, Е.В. Ткаченко, Н.Е. Щуркова и др.).

Теоретическую основу исследования составили идеи и концепции, раскрывающие:

- философские, антропологические основы развития педагогики и образования (К.А. Гельвеций, Д.Дидро, А.Д. Кантемир, Ж. Ламетри, Дж. Локк, Ф. Прокопович, Ж.-Ж. Руссо и др.);

- историко-культурный процесс, его значение в развитии общей и театральной культуры (Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин, Я.П. Козельский, Н.М. Дружинин, H.A. Кареев и др.)

- сущность педагогического процесса (И.Б. Базедов, Е.П. Белозерцев, М.В. Владыка, И.Ф. Исаев, И. Кант, В.А. Караковский, М.В. Ломоносов и др.);

- становление и развитие отечественной театральной педагогики (А.Д. Дикий, И.А. Дмитриевский, Б.Е. Захава, A.B. Каратыгин, М.И. Кнебель, З.Я. Корогодский, В.Э. Мейерхольд, П.В. Мещерский, П.С. Мочалов, В.П. Померанцев, П.А. Плавильщиков, П.М. Садовский, В.М. Самойлов, К.С. Станиславский, Г.А. Товстоногов, М.А.Чехов, C.B. Шумский, Я.Е. Шушерин, М.С. Щепкин и др.);

Для решения проблемы и задач исследования использовались следующие методы: теоретический анализ философской, историкопедагогической, педагогической и театрально-педагогической литературы, социальный анализ периодики и архивных материалов конца XVIII - XIX вв.

Использовался сравнительно-сопоставительный анализ историкопедагогической и педагогической литературы и практической и 9 теоретической просветительско-педагогической деятельности представителей русской театральной культуры и театральной педагогики.

Источниковедческую базу исследования составляют опубликованные труды видных деятелей просветительско-педагогической деятельности («Записки актёра Щепкина» М.С. Щепкина, «Театр Мочалова и Щепкина» Б.В. Алперса, «Летопись московского театра» A.A. Григорьева и др.); материалы и документы фондов Государственного архива Российской Федерации /ГАРФ/; диссертационные, монографические исследования, посвященные становлению и развитию просветительско-педагогической мысли в России конца XVIII - XIX вв.; публикации по социокультурным проблемам исследуемого периода в России.

Этапы исследования:

1 этап - поисково-теоретический (2008-2009 гг.): изучение исторической, философской, социологической, культурологической и другой научной литературы по театральной культуре и театральной педагогике; выяснение актуальности и степени разработанности проблемы, определение направления исследовательского поиска. Активно проходило изучение архивного материала; определение методологических основ, научного аппарата и структуры исследования; разработка основных положений исследования, публикации работ по теме исследования.

2 этап - опытно экспериментальный (2009-2011 гг.): систематизация и обобщение полученных в ходе исследования материалов; внесение дополнений и корректировка практического применения и реализации идей просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII-XIX вв. в систему современного школьного образования как в основное, так и во внеурочное время.

Создавалась дидактическая модель влияния просветительскопедагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII

XIX вв. на современное образование, опирающаяся на новую структуру содержания деятельности общеобразовательных учреждений. Проектируемая

10 дидактическая модель состоит из трех основных компонентов: овладение знаниями, умениями и навыками школьников в процессе развития творческих способностей на театральном наследии русского реалистического театра. Дидактическая модель дополнена потребностями и мотивами личности школьника, воздействием на его отношение к действительности, созданием целенаправленных действий.

На этом этапе была осуществлена практическая реализация влияния исторического театрального наследия на современное образование. Здесь особое внимание было уделено разработке уровня развития творческих способностей участников школьных театральных коллективов контрольных и экспериментальных групп; уточнены требования к выполнению экспериментальных учебных заведений во внеурочное время.

Формирующий социально-педагогический эксперимент проходил в школах Белгородской области. В состав участников эксперимента вошел и учебный театр Белгородского института искусств и культуры, в составе которого были студенты 1-4 курсов дневного отделения кафедры режиссуры и мастерства актера - 17 студентов, режиссуры театрализованных представлений - 23 студента. Экспериментальными и контрольными стали театральные коллективы средних общеобразовательных школ №4 - 28 человек и № 47 - 24 человека соответственно .

Эксперимент по своей сущности был ориентирован на идеалы, ценности, имеющие общие цели, детерминируемые объективными и субъективными факторами, регулирующие процесс становления и развития просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца ХУ1И-Х1Х вв.

Всего в ходе эксперимента принимали участие свыше 200 человек респондентов разного пола и социального положения и 12 экспертов-специалистов: педагоги Белгородского государственного института искусств и культуры и общеобразовательных школ.

В процессе экспериментального исследования были реализованы

11 дидактические и воспитательные задачи, направленные на выработку творческих способностей, рождающихся в театральном коллективе. Восприятие членами театральных коллективов ценностей, идеалов, норм в зависимости от мотивации, потребностей к творчеству, субъективно воспринимаемой ценности.

Третий этап (2012 г.) — заключительный. Была завершена исследовательская работа, проведен анализ и сделаны обобщения результатов опытно-экспериментальной работы, сформулированы выводы исследования, даны научно-методические рекомендации, подведены, итоги. Анализ влияния просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца ХШ-Х1Х веков на современное образование показывает, что; с одной стороны, школьник создает культурные ценности, участвуя в школьном театральном кружке, а с другой, - это определяет его профессиональную направленность и смысл его существования в социуме.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

- освоение театрального наследия рассмотрено с позиций единства мировоззренческих, ориентированно-художественных, мотивационно-потребительских, когнитивно-рефлексивных наклонностей, дарований и прежде всего осознанных духовных и творческих интересов участников школьного театрального коллектива. Сущность этого процесса состоит в гармонии среды, позволяющей раскрыть внутренний мир личности школьника, его духовном становлении, проявляющихся в отношении участников театральных коллективов к историческому театральному наследию;

- выявлена системообразующая целостность субъектов театральной культуры конца ХУШ-Х1Х вв., которая обеспечивается наличием базовых ценностей, духовных интересов, сохраняющих целостность воспитательного процесса и его практическую значимость в театральных коллективах;

- по-новому рассматриваются качества личности школьника в процессе освоения театрального наследия. Это сложное многогранное сочетание

12 личностных качеств, общей культуры, специальных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно осваивать творческую предметную деятельность (театральное искусство) жизненно значимо для школьника;

- разработана педагогическая модель, структурирующая деятельность школьника во внеурочное время на основе мотивации, активности школьника, проявляющихся в творческих достижениях, вкладе в культуру и образование;

- выявлены культурные традиции и театрально-педагогические ценности конца ХН1-Х1Х веков, развитие условий, сущность и содержание которых составляют процессы создания, сохранения, трансляции, освоения и развития традиций преподавания, культурно-художественной деятельности в театральных формах; дано определение понятия «гуманистическая сущность педагогических воззрений» по разработке и внедрению нововведений по освоению высших ценностей культуры, активизации самостоятельной творческой деятельности в конкретных театральных самодеятельных школьных коллективах;

- доказано, что ведущей тенденцией освоения театрального наследия ХШ-Х1Х веков является развитие творческой индивидуальности в совместно разделенной предметной театральной деятельности, в процессах общения и взаимодействия, с индивидуальной ответственностью за коллективное творчество. Единицей предметной театральной творческой деятельности школьника выступает спектакль художественной самодеятельности или совокупность социально обусловленных и культурно-нормированных действий, стимулирующих повышение творческой активности; поиск новых путей творческого отношения к динамично изменяющейся действительности, с учетом культурно-исторического подхода.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что разработан понятийно-терминологический аппарат исследования влияния просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной

13 культуры конца ХШ-Х1Х веков на современное образование, на развитие творческих способностей школьников.

Выявлено теоретическое значение реализации педагогической модели развития творческих способностей школьников, обеспечивающих прямую связь между идеалами, идеями, ценностными ориентациями общества и овладением логико-дидактическим и психолого-педагогическим содержанием педагогического наследия в России в конце ХУШ-Х1Х веков, обеспечивающим развитие творческих способностей участников школьных театральных коллективов. Это позволяет выстраивать коммуникативно-конструктивные ситуации, складывающиеся в рамках гибкого сочетания традиционных и инновационных методов обучения театральному искусству в контексте влияния просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца ХУШ-Х1Х веков на современное образование.

Раскрыты новые вклады просветительско-педагогической деятельности субъектов русской театральной культуры конца ХУ1П-Х1Х вв.; введены в научный оборот неизвестные и малоизвестные документы, а также новые архивные источники, раскрывающие особенности просветительско-педагогической и театрально-новаторской деятельности в России в изучаемый исторический период.

Уточнено определение понятий «просветительско-педагогическая деятельность», «профессиональная компетентность», «личность актёра-воспитателя и просветителя»; расширено представление о роли и значении русской театральной педагогики для развития педагогической теории.

Выявлены основные принципы профессионально-творческого становления личности актера как субъекта культуры (формирование личности актера как творца, «мастера» сцены, транслятора культурных ценностей и др.).

Проанализированы и систематизированы педагогические идеи и воззрения деятелей культуры конца ХУШ-Х1Х веков, изложенные в литературных, публицистических и педагогических трудах.

Практическая значимость исследования: содержащийся в диссертации анализ новаторских, просветительско-педагогических идей и театрально-педагогических воззрений выдающихся представителей культуры конца ХУШ-Х1Х веков может быть востребовано при обновлении содержания с учётом взаимосвязи традиций и новаторства в историко-педагогическом театральном образовании; при использовании материала данного исследования в подготовке спецкурсов, спецсеминаров и факультативов для системы школьного и среднего профессионального театрально-педагогического образования, а также в системе повышения квалификации педагогических кадров; подготовки профессионально-образованных специалистов актёрско-режиссёрских факультетов; в изучении современных, общих проблем воспитания и обучения; в практическом решении сотрудничества вузов и ссузов с иными социально-общественными институтами.

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов исследования обеспечиваются современными теоретико-методологическими подходами, опирающимися на принцип научного историзма; совокупностью методов исследования, адекватных предмету, цели и задачам исследования; привлечением архивного и исторического материала и его разносторонним анализом; актами о внедрении и личном участии автора диссертации в разработке программы формирующего эксперимента и ее реализации в практике учебного театра Белгородского института искусств и культуры и на экспериментальных площадках средних общеобразовательных школ №4 и № 47.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В отечественной театральной педагогике утвердилось осознанное отношение к театру как важнейшему элементу духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания будущих артистов. Театральнопедагогическая деятельность представителей культуры, «педагогов сцены» конца ХУШ - XIX веков способствовала формированию русского театра как

15 национального достояния и развития ценностного отношения к миру. Театрально-педагогические школы (течения) - это отдельная педагогическая система воспитания и обучения профессиональных и самодеятельных актёров, вобравшая в себя основные элементы их своеобразия и утверждающая главное назначение общественного служения театрального искусства - влияние на прогресс культурной жизни общества.

2. Богатый опыт русского театра и актёрских педагогических школ в прошлом опирался на разнообразную и специализированную педагогическую работу в подготовке молодых актёров в их становлении личности как профессионала, просветителя и воспитателя. Отказ от классицизма в актёрском искусстве способствовал созданию русского реалистического театра, формированию отечественной театрально-педагогической школы: реализм как искусство верного изображения жизни и человеческой природы.

3. В основу профессионального образования молодых актёров легли педагогические воззрения И.А. Дмитриевского, A.B. Каратыгина, П.В. Мещерского, П.А. Плавилыцикова, В.П. Померанцева, В.М. Самойлова, М.С. Щепкина, Я.Е. Шушерина, которыми были сформулированы основные принципы профессионально-творческого становления личности актёра: формирование и развитие личности актёра как творца, как «мастера» сцены, как транслятора культурных ценностей. Формирование у каждого актёра его индивидуального стиля и своеобразной манеры игры в процессе постижения мастерства (или обучения), комплекса умений переосмыслять различные стили и жанры, перевоплощаться, «чувствовать роль», «быть разным». Будущий актёр - это многогранная «человеческая» личность, которой присущи такие качества, как: индивидуальность, неповторимость, естественность, оригинальность, органичность, профессиональная грамотность, творческая активность и т.д.

4. Особенностями обучения актёрскому мастерству в педагогическом наследии деятелей русской культуры изучаемого периода являются принцип

16 жизненной правдивости, психологическая углублённость и социальная конкретизация; принцип «неожиданности» (переход артиста из одного душевного состояния в другое); переработка и переосмысление педагогического наследия деятелей культуры конца XVIII - XIX веков; наличие у будущего актёра воли и системы развития этой воли в процессе обучения; сфера саморегуляции, способствующей достижению успеха в профессиональной деятельности при сравнительно небольших затратах нервно-психической энергии; чёткая и значимая цель по овладению профессией как условие личностной самореализации и высокого общественного признания.

5. Театрально-образовательный процесс в силу своей уникальной синтетической игровой природы является мощнейшим средством воспитания участников театрального школьного коллектива именно через «проживание» духовно-нравственных образов человечества. Педагогические воззрения прошлых столетий формируют и в настоящее время усовершенствованные и переработанные педагогические правила становления будущего актёра-профессионала через участие в театральном школьном коллективе. Субстанцией этого процесса является деятельность, организуемая педагогом целенаправленно как решение воспитательных задач при педагогической стратегии, определяемой целями освоения влияния просветительно-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII-XIX веков.

6. Современная театральная педагогика комплексно подходит к развитию всего спектра сенсорных способностей школьников, одновременно идёт формирование компетентностей учителей в создании атмосферы межличностного общения в театральном школьном коллективе, где на основе исторического театрального наследия конца ХУШ-Х1Х веков расширяется сфера самостоятельной творческо-мыслительной деятельности личности школьника, что создаёт комфортные и, что особенно важно, естественные условия для процесса учения-общения: учитель-ученик на всех

17 гуманитарных предметах. Художник сцены XXI века обязан быть неповторимой творческой личностью, в совершенстве владеющей технологическими навыками своего искусства. Поэтому педагогические воззрения прошлых столетий органично вписываются в современную жизнь.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи исследования обсуждались на научно-практических конференциях Белгородского государственного института искусств и культуры (апрель 2009 г., апрель 2010 г., апрель 2011 г.), нашли отражение в научных статьях, опубликованных в Белгороде, Днепропетровске, Краснодаре, Одессе, Орле. Результаты исследования обсуждались на семинарских занятиях для аспирантов кафедры педагогики Белгородского государственного института искусств и культуры.

Заключение диссертации по теме "Общая педагогика, история педагогики и образования", Борзенко, Дмитрий Александрович

Выводы по второй главе.

1) В основу профессионального образования и профессиональной подготовки молодых актёров России, легли педагогические воззрения М.С. Щепкина, которые сформулировали три основных принципа профессионально-творческого становления личности: формирование и развитие личности актёра как творца, как «мастера» сцены, как транслятора культурных ценностей; формирование у каждого актёра его индивидуального стиля и своеобразной манеры игры; становление и развитие у актёра в процессе постижения мастерства (или обучения) комплекса умений переосмыслять различные стили и жанры, перевоплощаться, «чувствовать роль», быть разным.

2) Будущий актёр - это многогранная «человеческая» личность, которой присущи такие качества как: индивидуальность, неповторимость, естественность, оригинальность, органичность, профессиональная грамотность, творческая активность и т.д.

3) «Личность актёра» должна различать «актёрство от художества», обладать целым комплексом знаний, умений и навыков в своей профессиональной деятельности, развивать свои творческие способности в постоянной работе над собой, работе над ролью, работе над образом. Знать и использовать на практике профессионально-педагогические законы и методы, основанные на анализе героев по общественно-социальному статусу, придавая своим героям назначение, а не изображение, используя при этом комплекс «неполноценности внешности», если таков имеется.

4) Утверждение критического реализма на сцене и в театральной педагогике, как одного из творчески-педагогических методов обусловлено необходимым требованием к подготовке будущего актёра - развитие диалектической идеи последовательного «закрепощения», ведущего к обретению мастерства как условия и дальнейшего творческого раскрепощения личности.

5) Педагогические воззрения М.С. Щепкина и проповедовавшиеся им этические и эстетические принципы послужили предпосылкой создания целостной педагогической системы обучения будущих актёров профессиональному мастерству и воспитания в них личности как носителя определённых духовных, нравственных и социальных ценностей.

6) Особенностями обучения актёрскому мастерству в педагогическом наследии деятелей культуры конца XVIII - XIX вв. обусловлены принципом жизненной правдивости, психологической углублённостью и социальной конкретизацией; принципом «неожиданности» (перехода артиста из одного душевного состояния в другое); переработкой и переосмыслением педагогического наследия деятелей культуры конца XVIII - XIX вв.; выявлена сфера саморегуляции, способствующая достижению успеха в профессиональной деятельности при сравнительно небольших затратах нервно-психической энергии, чёткой и значимой цели по овладению профессией как условие личностной самореализации и высокого общественного признания.

7) Образовательный процесс в школе и в вузах культуры и искусств в силу своей уникальной синтетической игровой природы является мощнейшим средством образования и воспитания именно через проживание духовных культурных образцов человечества.

8) Сегодня, сквозь призму времени, происходит развитие и укрепление союза равноправных участников процесса игры-обучения, как педагогические воззрения прошлых столетий формируют в настоящее время усовершенствованные и переработанные педагогические правила становления будущего актёра-профессионала.

9) Актёрская деятельность в культуре конца XVIII - XIX вв. осмысливается максимально широко в экзистенциальном плане. Она определяется как своеобразный «модус жизни». Выявила значимость творца в широком смысле, моделью которой может стать только актёр-профессионал как носитель определённых нравственных и социальных интенций.

10) Опираясь на традиции просветителей и их последователей, современная театральная педагогика, комплексно подходит к развитию всего спектра способностей участников театрального коллектива, одновременно ведя наработку компетентности в процессе обучения в общеобразовательной школе и в вузах культуры и искусств, расширяя сферу самостоятельной творческо-мыслительной деятельности.

В новых исторических условиях, опираясь на богатейшие традиции просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII - XIX веков на современное образование во всей совокупности её школ и направлений и творчески, новаторски реализуя новые тенденции совершенствования театрального искусства и актёрского мастерства, обусловленные потребностями нового времени, отечественная театральная школа может вернуть себе былое признание европейской и мировой театральной общественности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование достигло намеченной цели. Задачи, поставленные в исследовании выполнены, гипотеза подтвердилась.

В ходе анализа театрально-педагогической и просветительско-педагогической деятельности выдающихся представителей театральной культуры конца XVIII - начало XIX вв., можно сделать вывод о том, что проблемами воспитания и обучения будущих актеров занимались не только представители театрального искусства и театральной педагогики. На протяжении многих веков именитых просветителей философии, культурологии, социологии, истории и т.д., также волновали проблемы становления и развития театрального искусства в условиях историко-педагогического образовательного прогресса.

Это связано, во-первых, с наличием у актерской школы реализма психофизических универсалий, которыми овладевают учащиеся в процессе обучения, что и определит его как высоконравственную личность со всем спектром духовно-нравственных, культурно-эстетических и гуманистических компетенций.

Во-вторых, это связано с условиями, в которых протекает обучение. Социально-профессиональное становление актера непосредственно связано с общественной средой, в которой происходит обмен информацией, трансформация культурных ценностей, переработка, переосмысление накопленных знаний, умений и навыков между индивидуумами посредством театра. Театральная педагогика в данном случае выступает, как просветительская наука, основанная на принципах гуманизма.

В ходе исследования было установлено, что социально-нравственное становление личности стимулирует художественный рост будущего актера, а отсутствие четких мотиваций общегражданского плана тормозит этот рост.

Ведение учебных занятии по мастерству актера в школьном и студенческом коллективах осуществлялось как процесс единения актеров друг с другом и с

168 педагогом. В этом содержится как профессиональный, так и нравственно-социальный потенциал, необходимый для становления будущего актера в коллективе художественной самодеятельности в театрально-педагогической школе.

На ранней стадии формирования личности актера, приоритетным является развитие у него самостоятельности, инициативности, навыков самоорганизации, взаимодействия в театральном коллективе и т.д.

Логика диссертационного исследования закономерно привела к утверждению диалектической идеи последовательного закрепощения будущего актера, введения его в специфические профессиональные рамки, приобщения к профессиональным требованиям в условиях модернизации театрально-педагогического образования.

Осуществив настоящее диссертационное исследование, можно обозначить не только вышеприведенные выводы, непосредственно вытекающие из его содержания, но и проблемы, позволяющие обозначить перспективу исследования в избранном направлении.

Такой проблемой является самореализация учителя и ученика в их взаимодействии при обучении творческой личности. И история, и современная театральная педагогика дают весьма богатый материал для изучения этой проблемы, и он может быть актуализирован с учетом проведенного нами исследования просветительско-педагогической деятельности субъектов русской театральной культуры конца XVIII - XIX вв., в контексте современного образования.

Современная просветительско-педагогическая мысль и практика воспитания и обучения стоят перед проблемой дальнейшего развития театральной педагогики в контексте системного подхода, гуманистической, личностно-ориентированной направленности современного образования.

Театральной педагогике принадлежит особая роль в подготовке воспитании и обучении) будущего актёра. Именно театральная педагогика, через свою неповторимую сущность и неимоверную силу высшего искусства,

169 как театр, оптимизирует творческие способности личности актёра, развивает его эмоционально-образное и рационально-логическое мышление, духовно-нравственные и культурно-эстетические ценности, обогащает художественный опыт личности, то есть формирует универсальные способности, социально значимые для любых сфер деятельности, повышает его профессиональную грамотность и расширяет границы для дальнейшей просветительско-педагогической и новаторской деятельности.

По мнению отечественных и зарубежных ученых, театр и другие зрелищные искусства сегодня бытуют в новой, медийной реальности. Ее экспансия приводит не только к изменению вкусовых, эстетических пристрастий аудитории, но и к тотальной трансформации системы ценностей, к смене их иерархии в общественном сознании. Постоянно нарастает поток информации, способствуя подмене размышления поглощением, собственное мнение все чаще замещается общепринятым. Параллельно существенно расширяется пространство проведения досуга, в том числе культурного (телеканалы и компьютерные игры, сети ночных клубов и кофеен, ледовые дискотеки и танцполы, кино-империи и поп-концерты и т.д.) Шквал ярких красок и звуков привел к возникновению феномена «клипового сознания», удовлетворение которому приносит скорость смены впечатлений, а не глубина содержания. Эта тревожная для театра тенденция отмечалась исследователями еще три десятилетия назад, но сегодня информационный поток превратился в подлинное цунами, а объем досугового времени граждан отнюдь не увеличился.

Театр, который по известному тезису Брехта, «без зрителя - нонсенс», зависим от восприятия зрителя, и обладает большой властью над ним же.

Может показаться, что театр сегодня занимает в жизни гораздо меньшее место, чем, например, кино или телевидение. Но это не совсем так -театр дорог нам своей самоценностью, непосредственным контактом зала и сцены, публики и актеров, живым сиюминутным общением, вдохновенным сотворчеством, в котором и рождается произведение искусства - спектакль.

170

Спектакль - это творческий акт передачи мыслей и чувств актера зрителям. Театр объединяет в едином порыве, ощущении, чувстве, в единой симпатии или антипатии, гневе, ненависти, утверждает в сознании публики своё отношение к жизни, свою оценку действительности, свое общественное настроение и поэтому чрезвычайно сильным средством духовного воспитания.

Именно постижение тайны сокровенного человеческого существа, духовной и нравственной сущности, то есть личной содержательности участника театрального коллектива является главной задачей всего учебно-воспитательного процесса в театре.

Учебный театр призван к формированию мировоззрения, самосознания студента-артиста, воспитанию культуры чувств и эмоций, выработке ответственности за то, что ты «несешь» зрителю. Постоянная встреча со зрителем разных возрастных и социальных диапазонов способствует выработке мотивации к профессиональному самообразованию и высокому уровню овладения специальностью.

В процессе взаимодействия театра и зрителя ведущую роль играют актеры, при этом публика принимает непосредственное участие в создании спектакля. Соответственно, профессиональная подготовка актера, опирающаяся на практико-ориентированный подход, наряду с развитием профессиональных навыков актерской игры, предполагает два смыслообразующих акцента: формирование личности актера как носителя и передатчика духовных ценностей, согласно законам этики и непрерывный процесс взаимодействия со зрителем различного социального положения и возрастных групп. Данные принципы подготовки студента-актера могут быть наилучшим образом реализованы в условиях особой педагогической среды учебного театра.

Театр - форма социально-культурной идентификации индивида и общества в целом, зеркало, в котором социум узнает и познает себя.

Взаимосвязь театра и общества двояка. С одной стороны, каждый

171 исторический тип общества порождает адекватный своему мироощущению театр. Но с другой стороны, театр, в максимально концентрированном виде отражая ведущие идеи в обществе, в свою очередь, порождает соответствующие типы социокультурного поведения, театрализованного сознания, которые уходят с театральных подмостков в жизнь, укореняются в формах общения и самопрезентации индивидов.

А поскольку современный театр презентует новые формы театрального сознания, внедряет их в сознание и поведение, тем самым формируя новые человеческие отношения, то он обозначил новые социальные и художественные проблемы.

Театральность - это один из механизмов культуры, позволяющий выстроить «виртуальную реальность», «проиграть» ее в разных вариантах и выстроить новые модели социального поведения личности.

Реальный мир и мир театра очень тесно соприкасаются и взаимно проникают друг в друга. Драматизм жизни в мире-театре состоит в том, что человек проживает собственную жизнь, как актер проигрывает роль в спектакле. Суть этого спектакля составляют жизненные коллизии, представляющие собой конфликты разного рода: фатальности судьбы и личной свободы, цели и результата, веры и разума, раздвоения человека между его «высшей» и «низшей» природой и т.д.

В повседневной жизни театральное сознание выражается не только в обыденных речевых практиках, включающих выражения «роль», «маска», сцена», «спектакль», «комедия», «абсурд» и др., но и в проигрывании человеком социальной роли, которая приобретает жанровое своеобразие и может быть осмыслена, прочувствована и прожита как основные театральные жанры. Выбор театрального жанра человеком зависит, прежде всего, от его биологической и социально-психологической предрасположенности, установки сознания, характера эпохи, в результате влияния которых формируется специфическая окраска мировосприятия. В соответствии с ней может быть сформировано трагическое мировосприятие,

172 буффонирующее, водевильное (фарсовое), мелодраматическое и т.д. Разыгрываемые на сцене человеческой жизни роли опираются на многообразную театральность человеческого поведения и мировосприятия, а театральные жанры могут выступать как характеристики человеческого бытия, черты человеческой истории и личной биографии.

Театральность, как механизм удвоения реальности посредством разыгрывания ролей, может быть использована в человеческой практике как функционально, так и дисфункционально. С отрицательной точки зрения, театральность привносит в нашу жизнь виртуальность, фальшь, обманность, хитрость, возможность принимать разные личины ради личной выгоды. С положительной точки зрения театр, как одна из форм общественного сознания. Театральные методы разыгрывания социальных ролей выступают также способом коррекции человеческого поведения и душевного оздоровления.

Театр - это условное место представления вымышленных событий, целенаправленно и эмоционально воздействующих на зрителя. В этом определении под целью подразумевается утверждение идеала (идеи); эмоциональность - непременное условие искусства: идея должна взволновать и прийти к сознанию через чувства; вымышленное событие - это ничто иное, как пьеса - драматическая основа театрального представления; собственно представление - это ничто иное, как сценическое действие; наконец, условное место - это сценическая площадка и зрительный зал для демонстрации представления вымышленных событий, то есть - спектакля.

Любой тип спектакля нуждается в условности, это совершенно необходимо для существования театра. Она всегда служила установлению и поддержанию театральной коммуникации, это тот рычаг, который включает зрителей в игру. Подобно поэзии или роману, театр невозможен без своего рода соглашения между создающим и воспринимающим. Но это соучастие не должно переступать некую грань, а иначе режиссер, а вслед за ним и актер, не смогут удивить зрителя.

Условность приемлет все то, с чем согласны зал и сцена ради создания сценической иллюзии и эстетического удовольствия зрителей. Театральная иллюзия (от лат. «играть», «превращаться») возникает тогда, когда и актер и зритель принимают за реальное и подлинное вымысел.

Иллюзия связана с эффектом реальности, производимым спектаклем, и основана на психологическом и идеологическом восприятии феноменов, уже знакомых зрителю. У него создаётся впечатление, что он видит реального человека. Делается все, чтобы он идентифицировал себя с ним.

Существует и другой процесс- процесс разрушения идентификации и вступления в действие механизмов отрицания. В таких случаях между сценой и зрительным залом устанавливается критическая дистанция, и их связь определяется целью, которой руководствуется постановщик: подчинение, развлечение и т.д. Это ситуация зрителя, захваченного театральной иллюзией, но на уровне чувств знающего, что все им воспринимаемое не существует в действительности. Констатация сцены как места манифестации иллюзии и подражания (а, следовательно, и идентификации); но оно отказывается увидеть нечто фиктивное в персонаже, ощущая его подобие зрителю.

Но существует и некий третий вариант взаимоотношений сценической и зрительской аудиторий - некая «двойная игра», когда иллюзия предполагает сознание того, что видимое нами в театре - всего лишь представление. Нужно оставлять зрителю возможность осознавать, что он воспринимает образ реальности, а не саму реальность, чтобы он имел одновременно две мысли: что он пришел посмотреть представление истории, и что он присутствует при свершении реального события, но первая мысль всегда должна превалировать, ведь чем ярче и сильнее иллюзия, тем глубже она воздействует на душу сидящего в зале.

Одной из главных задач в современном обществе является воспитание исторической памяти в общеобразовательной школе. Важнейшая составляющая процесса воспитания исторической памяти - формирование и развитие патриотических чувств в современной школе. Без наличия исторической памяти в просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII - XIX веков нельзя осуществить воспитание по-настоящему гармоничной личности школьника.

К сожалению, сегодняшний день российского школьного образования сложен и труден. Разрушены в стране нравственные идеалы, ощущается духовный застой, экономические проблемы, безответственность - все это захлестнуло общество и может превратить школьников в людей, утративших память.

Театральное искусство и сегодня любимый вид искусства в современной школе.

Перед нашим обществом, встала опасность потери исторической памяти, именно поэтому особую роль приобретает деятельность театральной педагогики. Благодаря этой деятельности у молодого поколения воспитывается нравственность, гражданственность, обострённое чувство сопричастности и ответственности за все происходящее.

Человеку необходимо ощущать себя в истории, понимать свое значение в современной жизни, оставить о себе добрую память. Историческая память - необходимое условие нравственной жизни, духовной оседлости, национальной идентичности, привязанности к родным местам, к семье.

Своевременность исследования влияния просветительско-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII -XIX веков на современное образование автор диссертации рассматривает как средства повышения досуговой культуры школьника, определяется острыми проблемами, которые переживает современная школа, логикой развития педагогического процесса в школе, а также творческим потенциалом школьника. Реализация педагогических ресурсов театрального искусства в школе может быть осуществлена в двух ипостасях: в форме театрального кружка, как коллектива художественной самодеятельности или использованием методов театрализации на многих уроках.

Список литературы диссертационного исследования кандидат педагогических наук Борзенко, Дмитрий Александрович, 2012 год

1. А.И. Кацман театральный педагог. Спб., 1994. 141 с.

2. Андреев A.A. Педагогика высшей школы (новый курс). М., - 2002.

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. 2-е изд. Спб., 2001.260 с.

4. Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т. М., Правда, 1966;

5. Алперс Б.В. Театр Мочалова и Щепкина / Б.В. Алперс. М.: «Искусство», 1979.

6. Арсеньев Н.С. Из русской культурной и творческой традиции / Н.С. Арсеньев.-М. 1959.

7. Банина И. За правду жизни на сцене. // Белгор. Правда. 1963. - 21 дек.8. Белгородка 1962. - 6 ноя.

8. Белгородские известия 2006. - 23 дек.

9. Белгородская правда 1936. - 17 окт.

10. Белгородская правда 1937. - 5апр.

11. Белгородская правда 2006. - 18 ноя.

12. Белинский В.Г.О драме и театре в 2-х тт. М., 1983.

13. Беньяш Р. Павел Мочалов. Д., 1976.15. «Беседы о Вахтангове». Записаны Х.Н. Херсонским. М.- Л.: ВТО, 1940, с.62.

14. Библер B.C. От наукоучения к логике культуры. М., 1991. 413 с.

15. Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков 2000. 168 с.

16. Бодалев A.A. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения. М., 1998. 165 с.

17. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М.- Воронеж, 1997. 349 с.

18. Болдырев А.И. Некоторые проблемы человека в русской философиивторой половины XVIII века. Дисс. канд. филос. наук. - М., 1981. - С.17621