

УДК 37.036.5

DOI: 10.34670/AR.2023.18.44.025

**Сценическая деятельность как инструмент воспитания
творчески активной личности подростка в условиях
дополнительного образования**

Комаров Андрей Викторович

Аспирант,
Воронежский государственный педагогический университет,
394043, Российская Федерация, Воронеж, ул. Ленина, 86;
e-mail: kamarik_teatr@mail.ru

Баркалова Анжела Сергеевна

Методист,
Дом детского творчества,
394065, Российская Федерация, Воронеж, ул. Олеко Дундича, 25;
e-mail: missangin@yandex.ru

Енин Алексей Владимирович

Доктор педагогических наук, доцент,
Воронежский институт развития образования,
394043, Российская Федерация, Воронеж, ул. Березовая роща, 54;
e-mail: enin_av@mail.ru

Аннотация

В современном обществе все больше внимания уделяется развитию творческого потенциала молодого поколения, поскольку творческая активность и самореализация являются ключевыми компетенциями для успешной адаптации к быстро меняющемуся миру. В рамках этого подхода дополнительное образование играет важную роль в формировании личностных качеств и навыков подростков, предоставляя им возможности для разностороннего развития и самовыражения. Данная статья посвящена применению сценической деятельности в качестве инструмента воспитания творчески активной личности подростка в условиях дополнительного образования. В работе анализируются основные аспекты сценического искусства, которые способствуют формированию личностных качеств и навыков, необходимых для успешной адаптации подростков к окружающей среде и их дальнейшего развития. Авторы статьи исследуют различные методы и техники сценической деятельности, такие как развитие креативности, коммуникативных навыков, самовыражения, эмоциональной интеллектуальности и социализации подростков. Рассматриваются примеры успешной практической реализации сценической деятельности в работе с подростками и описываются конкретные методы, которые были использованы в процессе воспитания творчески активных личностей. Полученные результаты и выводы могут быть полезны для педагогов, практиков и

исследователей, занимающихся проблемами воспитания подростков, а также для всех, кто интересуется темой творческого развития и социализации личности.

Для цитирования в научных исследованиях

Комаров А.В., Баркалова А.С., Енин А.В. Сценическая деятельность как инструмент воспитания творчески активной личности подростка в условиях дополнительного образования // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 4А. С. 210-218. DOI: 10.34670/AR.2023.18.44.025

Ключевые слова

Театральная педагогика, сценическая деятельность, театр-студия, творчески активная личность подростка, качества творчески активной личности.

Введение

В современном обществе все больше внимания уделяется развитию творческого потенциала молодого поколения, поскольку творческая активность и самореализация являются ключевыми компетенциями для успешной адаптации к быстро меняющемуся миру. В рамках этого подхода дополнительное образование играет важную роль в формировании личностных качеств и навыков подростков, предоставляя им возможности для разностороннего развития и самовыражения.

Одним из наиболее эффективных инструментов для воспитания творчески активной личности подростка является сценическая деятельность, реализуемая в условиях учреждения дополнительного образования детей (театр-студии). Театральная педагогика обладает уникальными особенностями, позволяющими развивать креативность, эмоциональное восприятие, коммуникативные навыки и групповое взаимодействие.

Цель исследования: изучить влияние сценической деятельности на формирование творчески активной личности подростка в условиях дополнительного образования, а также определить основные методы и подходы, используемые в театр-студиях для стимулирования творчества и самореализации подростков.

Материал и методы исследования в данной статье основаны на анализе литературных источников, регламентирующих вопросы формирования творчески активной личности подростка, а также на анализе практического опыта работы с подростками в рамках театральных мероприятий. Был проведен сравнительный анализ различных форматов театральных мероприятий и их влияния на формирование творческих способностей и умений подростков. Также был проведен опрос подростков, принимающих участие в театральных мероприятиях, для выявления их мнения о роли и значимости сценической деятельности в их жизни и развитии. *Результаты исследования* позволили выявить практические рекомендации для более эффективной работы с подростками в рамках дополнительного образования через использование сценической деятельности как инструмента воспитания творчески активной личности.

Основная часть

Театральная педагогика – это область образования и искусства, объединяющая методы и подходы к обучению и развитию личности через сценическое искусство. Основная цель

театральной педагогики – формирование творческой, социально активной и гармонично развитой личности через участие в театральной деятельности. В основе театральной педагогики лежат идеи, методы и подходы многих авторов и педагогов, включая: К. Станиславского – основателя системы актерского мастерства, в которой акцент делается на гуманистическом подходе, развитии внутреннего мира актера и поиске искренности в творчестве [Станиславский, 1953]; М. Чехова – создателя метода психофизического подхода к актерскому мастерству, основанного на развитии внутреннего мира актера, его психофизических способностей и эмоциональной отдачи [Чехов, 1986]; В. Мейерхольда – режиссера и педагога, разработавшего методы актерской биомеханики и физического театра, сосредоточенные на развитии актерской пластики, координации и контроля над своим телом [Мейерхольд, 1998]; Ж. Женетти – режиссера, предлагающего методы основанные на игровой деятельности и импровизации, что позволяет подросткам развивать свое воображение, быстроту реакции и коммуникативные навыки [Женетти, 2008]; П. Брук – режиссера, разработавшего концепцию «театра без границ», стремящуюся к универсальности и взаимодействию между различными культурами и искусствами [Брук, 2008].

Основные принципы театральной педагогики:

- Индивидуализация обучения – учет индивидуальных особенностей каждого учащегося.
- Развитие творческих способностей – формирование творческого мышления, умения находить нестандартные решения.
- Коммуникативность – развитие умения работать в коллективе, умения слушать друг друга и выражать свои мысли.
- Активность учащихся – учащиеся должны быть активно вовлечены в процесс обучения и самостоятельно находить решения.
- Взаимодействие педагога и обучающихся – педагог должен быть готов к сотрудничеству с воспитанниками, учитывать их мнения и предложения [Гурова, 2011].

Методы театральной педагогики включают в себя различные техники и упражнения, направленные на развитие актерского мастерства, эмоциональной открытости, уверенности в себе, умения работать в коллективе и другие навыки, необходимые для успешной сценической деятельности. Они могут быть как традиционными (например, игры-упражнения, импровизации), так и нестандартными (например, использование технологий виртуальной реальности или мультимедиа).

Театральная педагогика предполагает комплексный подход к развитию личности подростка, включая развитие эмоциональной, интеллектуальной и социальной сфер. Одним из ключевых методов театрального образования является игровая деятельность, которая позволяет подросткам осваивать новые роли, учиться выражать свои мысли и чувства, а также развивать коммуникативные навыки. Кроме того, в процессе театральных занятий подростки овладевают различными техниками актерского мастерства, такими как импровизация, пластика, декламация и другие.

Театр-студия – это творческое образовательное пространство, где люди с разными уровнями опыта и навыков собираются вместе, чтобы изучать искусство театра, развивать свои актерские и режиссерские навыки, а также создавать и ставить спектакли [Титов, 2013]. В театр-студии участники могут получить опыт работы на сцене, научиться проявлять свои таланты и навыки в творческих проектах, повысить уровень своей профессиональной подготовки и подготовки к поступлению в высшие учебные заведения не только по специальности. Театр-студия может являться важным элементом системы дополнительного образования, позволяющим учащимся

получать дополнительные знания и навыки в области театрального искусства, повышать свой уровень образования. Одним из основных преимуществ театр-студии является то, что она предоставляет возможность для творческого самовыражения и развития не только профессионалам, но и людям, не связанным с театральной сферой.

Театр-студия имеет существенное влияние на воспитание *творчески активной личности* (ТАЛП). В первую очередь, работа в театр-студии позволяет участникам раскрыть свой творческий потенциал и выразить свои эмоции и чувства на сцене. В процессе обучения на сцене, участники театр-студии учатся преодолевать свои страхи и барьеры, выходить за рамки своей зоны комфорта и проявлять свои творческие способности. Таким образом, театр-студия способствует формированию у участников чувства творческой свободы и самовыражения. Совместная деятельность, общение с разными людьми, творческие проекты и спектакли помогают участникам учиться работать в команде, принимать ответственность за свои действия, выражать свои мысли и чувства. Также участники могут развивать эмоциональную открытость, чувство эмпатии и уважения к окружающим. Театр-студия также развивает у участников креативное мышление. Участники учатся анализировать и интерпретировать тексты, образы и идеи, и создавать свои собственные, что развивает у них способность к поиску нестандартных решений, творческому мышлению, созданию уникальных образов и идей. Одним из основополагающих принципов театральной педагогики, которой руководствуются в театр-студии, является индивидуализация обучения. Это значит, что каждому участнику предоставляется индивидуальный подход, который позволяет ему развиваться в соответствии со своими индивидуальными потребностями и способностями.

Сценическая деятельность – это процесс создания и представления театральных, музыкальных, танцевальных и других спектаклей, концертов, выступлений перед зрительской аудиторией на сцене [Женетти, 2008]. Сценическая деятельность включает в себя различные аспекты, такие как:

Актерское мастерство: Разработка и воплощение ролей, использование физических и вокальных навыков для передачи эмоций и идей.

Режиссура: Организация и координация работы актеров, дизайнеров, технического персонала и других участников процесса для создания цельного и эффективного представления.

Драматургия: Написание и адаптация текстов, создание сценариев и структуры спектакля.

Сценография: Оформление пространства сцены, создание декораций, костюмов, света и звука для поддержания атмосферы и передачи идей представления.

Хореография: Создание и исполнение движений и композиций, которые выражают эмоции, идеи и сюжеты.

Музыкальное сопровождение: Создание и исполнение музыки, которая поддерживает и дополняет визуальные и драматические аспекты представления.

В контексте влияния на воспитание творчески активной личности подростка, сценическая деятельность играет особенно важную роль, так как она способствует развитию многих ключевых качеств и навыков ТАЛП:

Творческое мышление: участие в сценической деятельности требует от подростков использования своего воображения и творческих способностей для создания персонажей, сюжетов и диалогов, а также для нахождения новых и оригинальных подходов к традиционным материалам.

Самовыражение: сценическая деятельность позволяет подросткам выразить свои эмоции, идеи и мнения в безопасной и поддерживающей среде.

Социальные навыки: взаимодействие с другими участниками на сцене и за кулисами помогает подросткам развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде, а также навыки решения конфликтов и принятия компромиссов.

Уверенность в себе: успешное выступление на сцене может значительно повысить самооценку и уверенность подростков в своих способностях.

Дисциплина и целеустремленность: репетиции и тренировки требуют от подростков сосредоточенности, самоорганизации и упорства, что является важным качеством для творческой личности.

Эмоциональное развитие: Сценическая деятельность предоставляет возможность для подростков исследовать и понять свои эмоции, а также эмоции других людей, что способствует развитию эмпатии и понимания.

Таким образом, сценическая деятельность в контексте дополнительного образования может стать мощным инструментом для воспитания творчески активной личности подростка, способствуя развитию разнообразных навыков и качеств, которые являются основой для успешного личностного роста и самореализации. Участие в театральных проектах и сценической деятельности помогает подросткам стать более уверенными, открытыми и коммуникабельными, а также расширяет их горизонты и предоставляет ценный опыт, который может сыграть важную роль в их дальнейшей жизни и карьере.

В рамках театрального исследования и поиска новых форматов, а также творческого эксперимента образцовый коллектив театр-студия «ГлаголЪ» проводит шоу-программу под названием «*В зале только девушки*» (ВЗТД) на протяжении десятилетнего периода. Данный проект характеризуется уникальной спецификой – сценическое пространство предоставлено исключительно юношам коллектива. В соответствии с концепцией ВЗТД, аудитория состоит исключительно из женщин и девушек, что подчеркивает уникальность и специфику данного театрального проекта, задача которого сделать подарок женской аудитории к Международному женскому дню. В данном проекте театр-студия «ГлаголЪ» демонстрирует весь свой творческий потенциал. Ориентируясь на идеи К. Станиславского, «В театре каждый раз, при каждом спектакле, зрителя всегда надо удивлять чем-то новым, неповторимым и захватывающим, иначе спектакль умрет и не будет жить в зрительном воображении», шоу-программа ВЗТД стремится к постоянному внедрению новых методов и техник в театральную практику.

Данный проект предоставляет неповторимую возможность для реализации экспериментальных постановок. За десять лет работы были опробованы десятки сценических жанров, среди которых пантомима, СТЭМ, КВН, а капелла, хор, песни под гитару, акробатические номера, вальс, балет, кан-кан, народные танцы, пародийный жанр, оригинальные жанры (театр абсурда), театр теней, интерактивное взаимодействие с залом и т.д. В рамках данного проекта некоторые номера и жанры традиционно используются ежегодно, однако параллельно постоянно происходит активный поиск новых и ранее не опробованных творческих подходов и форм. Так, например, в текущем году был впервые использован жанр полной импровизации.

Исходно коллектив ГлаголЪа опирался на использование юмористических и эстрадных миниатюр студенческого уровня (О. Ласуков, В. Логинов, Д. Хармс, Г. Гузамов и др.), однако в дальнейшем практически весь сценический материал стал авторским. В этом процессе были задействованы различные жанры, начиная со стихотворений и песен, и заканчивая миниатюрами, созданными участниками коллектива.

В начальный период организации шоу ВЗТД участие принимали лишь парни из старшей группы, 6-7 человек, в настоящее время же в проекте задействованы все юноши коллектива ГлаголЪ, количество которых достигает 40 человек. Отметим, что данная динамика расширения числа участников свидетельствует о высокой эффективности данного проекта в области театрального искусства, что способствует вовлечению подростков в творческий процесс и развитию их творческих и социальных компетенций. Также стоит отметить, что в проекте принимают участие не только юные воспитанники театр-студии «ГлаголЪ», но и выпускники, которые желают продолжать участие в ВЗТД. Благодаря такому подходу, возможности коллектива расширяются, а взаимодействие между молодым поколением и выпускниками ГлаголЪ способствует обмену опытом, формированию новых идей и концепций, а также расширению творческого кругозора и границ театрального искусства в целом. Старшие товарищи не только делятся своими знаниями и практическими навыками, но и вносят новые идеи и свежий взгляд на творческий процесс, продолжая традицию театрального искусства.

В данном проекте наблюдается и разнообразие форм подготовки номеров. Одни номера режиссируются коллективно под руководством педагога, другие являются абсолютно индивидуальными проектами, третьи же представляют собой саморежиссированные юношами этюды.

Кроме того, следует отметить, что шоу не только является одним из популярных культурных событий г. Воронежа, но и привлекает внимание зрителей из других населенных пунктов Воронежской области. Благодаря высокому интересу зрителей, количество выступлений постоянно увеличивается, и сегодня уже необходимо проводить несколько отдельных шоу-программ.

Результаты исследования показывают, что поиск нового и никогда неизведанного – это бесконечный процесс, который приводит к открытию неведомых горизонтов. Образцовый коллектив театр-студия «ГлаголЪ» раскрывает неограниченный потенциал путем использования авторских произведений в театральной практике, что обеспечивает нахождение уникальных форм и идей и развитие творческой активности всех участников, а также расширение границ творческого мышления в целом. Этот подход отражает философию театрального искусства, основанную на постоянном поиске и экспериментах, которые в свою очередь вдохновляют участников театральной деятельности на новые творческие подвиги.

Заключение

Таким образом, можно сказать, что в данной статье мы исследовали роль театральной педагогики в развитии творческой активности подростков в условиях дополнительного образования. Изучение теоретических основ и практических аспектов театральной педагогики позволило выявить ключевые принципы и методы, которые способствуют формированию творчески активной личности. Сценическая деятельность, являясь важной составляющей театрального образования, способствует развитию множества навыков и качеств, необходимых для успешного личностного роста и самореализации подростков. Участие в театральных проектах и представлениях позволяет подросткам развивать свои творческие способности, самовыражение, социальные навыки, уверенность в себе, дисциплину и эмоциональное развитие.

Основываясь на идеях и методах выдающихся театральных педагогов, таких как К.

Станиславский, М. Чехов, В. Мейерхольд и других, современные театральные студии и школы дополнительного образования могут создавать эффективные проекты и программы для воспитания творчески активных подростков.

Работа в театр-студии предполагает интенсивную творческую деятельность, которая требует от участников развития фантазии, творческого мышления и умения работать в коллективе. Участие в театральных постановках позволяет участникам выразить свои эмоции и чувства, а также развить свои творческие способности. Подростки имеют возможность попробовать себя в различных ролях, жанрах, стилях, что помогает им лучше понимать друг друга и учиться работать в коллективе. Работа над сценарием, создание декораций и костюмов, а также репетиции спектакля требуют от участников театрального коллектива совместных усилий и развития коммуникативных навыков. Также, работа в театр-студии способствует формированию социальных навыков участников. Участие в коллективной творческой деятельности помогает развить умение слушать других, уважать их мнения и идеи, находить компромиссы и решать конфликты.

Иными словами, театральная педагогика и сценическая деятельность в контексте дополнительного образования (театр-студии) играют значительную роль в формировании творчески активной личности подростка. Интеграция театрального образования в общий образовательный процесс может способствовать гармоничному развитию молодого поколения, обогащению культурной жизни общества и формированию ценностей, основанных на уважении к искусству, традициям и творчеству.

Библиография

1. Брук П. Пустое пространство: Опыт режиссера. М.: АСТ, 2008. 304 с.
2. Гурова Л.И. Театральная педагогика. М.: Академия, 2011. 304 с.
3. Енин А.В. Учитель – актер. Воронеж, 1994. 62 с.
4. Женетти Ж. Искусство актера. М.: АСТ, 2008. 320 с.
5. Мейерхольд В.Э. Наследие. М.: О.Г.И., 1998. 346 с.
6. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М.: Искусство, 1953. 366 с.
7. Титов А.Ю. Студийно-театральные принципы развития уникальной природы человека в системе общечеловеческих ценностей: антропологический подход // Педагогика искусства. М.: МАКС Пресс, 2013. С. 137-144.
8. Чехов М.А. Литературное наследие. М.: Искусство, 1986. 320 с.
9. O'Grady A. G. Pedagogy, empathy and praxis: Using theatrical traditions to teach. – Springer Nature, 2020.
10. Harvey L. et al. Theatrical performance as a public pedagogy of solidarity for intercultural learning //Research for All. – 2019.

Theatrical activity as a tool for developing creative activity of teenagers in the context of additional education

Andrei V. Komarov

Postgraduate,
Voronezh State Pedagogical University,
394043, 86, Lenina str., Voronezh, Russian Federation;
e-mail: kamarik_teatr@mail.ru

Anzhela S. Barkalova

Methodist,
The House of Children's Creativity,
394065, 25, Oleko Dundicha str., Voronezh, Russian Federation;
e-mail: missangin@yandex.ru

Aleksei V. Enin

Doctor of Pedagogy, Associate Professor,
Voronezh Institute of Education Development,
394043, 54, Berezovaya roshcha str., Voronezh, Russian Federation;
e-mail: enin_av@mail.ru

Abstract

In modern society, more and more attention is paid to the development of the creative potential of the younger generation, since creativity and self-realization are key competencies for successful adaptation to a rapidly changing world. Within the framework of this approach, additional education plays an important role in shaping the personal qualities and skills of adolescents, providing them with opportunities for diversified development and self-expression. This article is devoted to the use of stage activity as a tool for educating a creatively active personality of a teenager in the conditions of additional education. The paper analyzes the main aspects of performing arts that contribute to the formation of personal qualities and skills necessary for the successful adaptation of adolescents to the environment and their further development. The authors of the article explore various methods and techniques of stage activity, such as the development of creativity, communication skills, self-expression, emotional intelligence and socialization of adolescents. Examples of successful practical implementation of stage activity in work with teenagers are considered and specific methods that were used in the process of educating creatively active individuals are described. The results and conclusions obtained can be useful for teachers, practitioners and researchers involved in the education of adolescents, as well as for everyone who is interested in the topic of creative development and socialization of the individual.

For citation

Komarov A.V., Barkalova A.S., Enin A.V. (2023) Stsenicheskaya deyatel'nost' kak instrument vospitaniya tvorcheski aktivnoi lichnosti podrostanta v usloviyakh dopolnitel'nogo obrazovaniya [Theatrical activity as a tool for developing creative activity of teenagers in the context of additional education]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (4A), pp. 210-218. DOI: 10.34670/AR.2023.18.44.025

Keywords

Drama pedagogy, stage activity, studio theatre, creatively active personality of a teenager, qualities of a creatively active personality.

References

1. Brook P. (2008) *Pustoe prostranstvo: Opyt rezhissera* [The Empty Space]. Moscow: AST Publ.

-
2. Chekhov M.A. (1986) *Literaturnoe nasledie* [Literary heritage]. Moscow: Iskusstvo Publ.
 3. Enin A.V. (1994) *Uchitel' – akter* [Acting teacher]. Voronezh.
 4. Gurova L.I. (2011) *Teatral'naya pedagogika* [Theatrical pedagogy]. Moscow: Akademiya Publ.
 5. Genetti J. (2008) *Iskusstvo aktera* [The Art of the Actor]. Moscow: AST Publ.
 6. Meierkhol'd V.E. (1998) *Nasledie* [Heritage]. Moscow: O.G.I. Publ.
 7. Stanislavskii K.S. (1953) *Stat'i. Rechi. Besedy. Pis'ma* [Articles. Speeches. Conversations. Letters]. Moscow: Iskusstvo Publ.
 8. Titov A.Yu. (2013) *Studiino-teatral'nye printsipy razvitiya unikal'noi prirody cheloveka v sisteme obshchechelovecheskikh tsennostei: antropologicheskii podkhod* [Studio and theatrical principles of the development of the unique nature of man in the system of universal values: an anthropological approach]. In: *Pedagogika iskusstva* [Pedagogy of art]. Moscow: MAKS Press Publ.
 9. O'Grady, A. G. (2020). *Pedagogy, empathy and praxis: Using theatrical traditions to teach*. Springer Nature.
 10. Harvey, L., McCormick, B., Vanden, K., Collins, R., & Suarez, P. (2019). *Theatrical performance as a public pedagogy of solidarity for intercultural learning*. Research for All.