

Олесина Елена Петровна
Elena Olesina

кандидат педагогических наук,
заместитель директора
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования», Москва
PhD (the pedagogical science)
Deputy Director
of the Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies
of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: eolesina@yandex.ru

Морозов Иван Владимирович
Ivan Morozov

педагог-организатор с нагрузкой по литературе
ГБОУ г. Москвы «Школа № 46»,
магистрант кафедры культурологии
Института социально-гуманитарного образования
Московского педагогического государственного университета
teacher-organizer with a load of literature
State budgetary educational institution
of the city of Moscow «School number 46»,
Master's student
at the Department of Culturology,
Institute of Social and Humanitarian Education,
Moscow Pedagogical State University
e-mail: iv.morozov98@yandex.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ МХТ В СОЗДАНИИ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ

Using the traditions of the Moscow Art Theater in creating the cultural environment of the school

Ключевые слова: культурная среда школы, традиции МХТ, педагогические принципы К.С.Станиславского, сверхзадача, творческое воображение, действие, этика.

Key words: cultural environment of the school, traditions of the Moscow Art Theater, pedagogical principles of K.S.Stanislavsky, super task, creative imagination, action, ethics.

Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы традиций МХТ в применении их к процессу создания культурной среды общеобразовательной школы. Взяв за основу театральную педагогическую систему К.С.Станиславского, авторы проводят некоторые параллели между ними и современной школой и выявляют точки соприкосновения, такие как этическая составляющая, активная творческая деятельность, воображение и фантазия, сверхзадача и сквозное действие. Статья носит дискуссионный характер и предлагает новый взгляд на сложившуюся среду школы, переводя ее на уровень культурной среды через традиции театральной школы МХТ.

Abstract. This article examines the principles of the traditions of the Moscow Art Theater as applied to the process of creating the cultural environment of a general education school. Taking as a basis the theatrical pedagogical system of K.S.Stanislavsky, the authors draw some parallels between them and the modern school and identify points of contact, such as the ethical component, active creative activity, imagination and fantasy, the ultimate task and cross-cutting action. The article is debatable and offers a new look at the existing school environment, transferring it to the level of the cultural environment through the traditions of the Moscow Art Theater school.

Статья подготовлена в рамках Государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» № 073-00059-22-02 на 2022 год

Сегодня, когда система образования находится в кризисе и поиске новых путей существования, наиболее актуальной становится идея создания культурной среды школы. Каким образом всех школьников познакомить с широким кругом социокультурной информации, развить метапредметные навыки, умение творчески применять свои знания и находить оригинальное решение проблемы? Какая учебная дисциплина этому учит? Понятно, что в данном случае необходима целостная интегрированная культурная среда образовательной организации. *Культурная среда школы* – это система воспитания и обучения, основанная на мировой, отечественной и региональной культуре, способствующая развитию личности обучающегося и формированию гражданской позиции личности [12].

В контексте создания культурной среды школы интересны идеи К.С.Станиславского, который разработал педагогическую систему воспитания актера. Шекспировское изречение «Весь мир – театр. / В нем женщины, мужчины – все актеры» не утратило своей актуальности и сегодня [17, с.48]. Мало того, это сравнение можно перенести на систему образования, где школьники так же, как актеры, с одной стороны, проживают свою реальную жизнь, а, с другой стороны, играют некую роль, как бы существуют не по-настоящему: артисты представляют чужие судьбы и истории, а ученики делают учебные задания, готовясь к будущей реальной профессии. Вероятно, по этой причине в школе все более популярными становятся театральные технологии и методики.

В данной статье мы делаем попытку осмыслить принципы театральной педагогики в ракурсе применения их к культурной среде общеобразовательной школы. Предлагаем некоторые размышления для дальнейшей дискуссии, взяв за основу театральную педагогическую систему К.С.Станиславского, ставшую традицией Московского художественного театра.

Итак, проведем некоторые параллели между педагогическими принципами К.С.Станиславского и современной школой. Для создания культурной среды образовательной организации важными становятся некоторые особенности театра как социокультурного института и

творческого явления, так как создание культурной воспитывающей и обучающей среды, в какой-то степени, можно сравнить с процессом создания спектакля с его драматургией, атмосферой, эстетической средой и игровыми способами деятельности всех участников.

Несомненно, что в реализации любого социокультурного проекта важнейшее место занимает *этическая составляющая*. Любая форма культурного образовательного или воспитательного процесса строится, прежде всего, на этических основах, то есть направлена на формирование мировоззрения обучающихся, ориентирована на общечеловеческие ценности. К.С.Станиславский уделял большое внимание этическим вопросам режиссуры и актерской игры. «Первым условием для создания предрабочего состояния является выполнение девиза: люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Поэтому, прежде всего, заботьтесь о том, чтоб вашему искусству было хорошо в театре» [15, с.280]. По сути, мысль Станиславского перекликается с идеей классика педагогики Я.А.Коменского, который писал в «Великой дидактике» о том, что учитель должен продвигать ребенка к достижению – «достиг полноты культуры и не только в одном, или некоторых, или даже многих направлениях, но во всех, способствующих совершенствованию человеческой природы» [9, с.107]. Основываясь на словах К.С.Станиславского, можно определить этику отношений сторон образовательного процесса как необходимость осознания не своей роли в образовании и воспитании (например, «учитель заставляет учить наизусть стихи, а я не хочу» или «что значит детям не интересно, я правильно веду урок» и др.), а осознания значения системы обучения и воспитания как для учителя, так и для ученика, а также для других заинтересованных сторон. Только при такой этике возможно построение действительно работающей культурной среды школы.

Современное образование, направленное, в первую очередь, на развитие *soft skills*, навыков XXI века, основывается на системно-деятельностном подходе [16]. Использование в образовании и воспитании разнообразной деятельности обучающихся переводит ребенка из пассивного в активного субъекта педагогического процесса. *Деятельностный подход*, обоснованный еще Л.С.Выготским [2, с.4], В.В.Давыдовым [5, с.5], Л.В.Занковым [6] и другими известными отечественными психологами, обеспечивает формирование готовности к непрерывному саморазвитию личности, активную познавательную деятельность обучающихся и построение индивидуальной траектории развития каждого школьника [16]. Любое действие является волевым поведенческим актом, направленным на достижение поставленной цели, поэтому действие соединяет физические и психические функции, что важно как для театральной педагогики, так и для педагогики в целом.

К.С.Станиславский ставил в центр своей педагогической системы действие как эмоциональную активизацию переживаний актера в процессе работы над ролью. Именно поэтому действие становится важным

механизмом искусства актера, определяющим специфику профессии. «Длинный ряд элементов творческого самочувствия актера, обнаруженных и изученных Станиславским на различных этапах его жизни в искусстве, объединяется теперь [в 1930-е годы] в одном понятии – действие... – подчеркивал историк театра Г.В.Кристи. – Действие, которое прежде стояло в общем ряду со всеми другими элементами, по существу, вобрало в себя все без исключения элементы «системы»; внимание, воображение, чувство правды, общение, ритм, движение, речь и т.д. стали выглядеть на этом заключительном этапе как необходимые условия совершения действия, как органически присущие ему элементы» [10, с.6]. Таким образом, понятна причина активного использования театральных технологий в современной школе и, особенно, в создании культурной среды школы – действие, основанное на всех видах психической деятельности, способствует как становлению актера в профессии, так и становлению молодого человека в жизни.

Современная педагогика провозглашает одним из самых необходимых навыков человека будущего – *креативность*, то есть умение нестандартно, творчески мыслить и действовать. Следовательно, важным качеством, которое должна развивать система образования, становится развитие воображения и фантазии ребенка. Л.С.Выготский утверждал, что «воображение является основой всякой творческой деятельности и проявляется во всех сторонах культурной жизни и делает возможным художественное, научное и техническое творчество» [1, с.8]. Способность к воображению и фантазии К.С.Станиславский считал одним из важнейших качеств актера и режиссера: «Воображение создает то, что есть, что бывает, что мы знаем, а фантазия – то, чего нет, чего в действительности мы не знаем, чего никогда не было и не будет... Нам нужно активное, а не пассивное воображение... Воображать, фантазировать, мечтать означает прежде всего смотреть, видеть внутренним зрением то, о чем думаешь» [14, с.115, 116, 128].

Психолог А.Г.Маклаков считал, что «воображение присутствует в любом виде нашей трудовой деятельности, поскольку, прежде чем создать что-либо, необходимо иметь представление о том, что мы создаем. ... Чем дальше мы отходим от механического труда и приближаемся к творческой деятельности, тем в большей степени повышается значение нашего воображения» [11, с.67]. То есть современной школе необходимо воспитывать человека с развитым воображением и фантазией, который впоследствии сможет творчески решать нестандартные профессиональные и жизненные задачи.

Творчество и креативность необходимы и современному педагогу. Так В.А.Кан Калик отмечал, что, как только учитель уходит от творческих задач и ограничивается только передачей знаний, сразу весь педагогический процесс разрушается [8]. Поэтому культурная среда школы, несомненно, становится тем пространством, в котором создается творческая атмосфера, и

развиваются качества личности не только целенаправленно, но и неявно через креативную деятельность, основанную на воображении и фантазии как главном качестве человека XXI века.

Важным аспектом творческой системы К.С.Станиславского является «сверхзадача» и «сквозное действие», в котором «сверхзадача» – это идея, которую автор хочет внедрить в сознание зрителей через свое художественное произведение, а «сквозное действие» является путем воплощения этой сверхзадачи [7]. Применительно к образованию можно сказать, что «сверхзадачей» современной школы становится *метапредметность*. Метапредметностью является деятельность творческого характера, устанавливающая связи между разными науками и искусствами (учебными предметами), которая способствует становлению культурной картины мира школьников [3]. По сути, метапредметность становится интеграцией содержания образования, способом формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности и обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребенка [4, 13].

Б.Е.Захава, исследуя творчество К.С.Станиславского, подчеркивал, что великий режиссер ставил перед актером следующие задачи: «во-первых, глубоко понять и почувствовать идейное содержание пьесы и будущего спектакля; во-вторых, понять идею своей роли и определить ее сверхзадачу (то главное хотение героя, которому подчинено все его жизненное поведение); в-третьих, установить сквозное действие роли (то главное действие, для осуществления которого актер выполняет все остальные действия) и, наконец, в-четвертых, понять и прочувствовать взаимосвязи и отношения образа с окружающей его средой» [7, с.100]. Определив, что сверхзадача (хотение), сквозное действие (стремление) и выполнение его (действие) создают творческий процесс переживания человека, можно перенести эту схему на культурную среду школы: создание ситуации метапредметного интереса (сверхзадача), переходящая в ситуацию мотивации к поисковой деятельности (сквозное действие), создающая творческую культурную среду школы (творческое действие по созданию проекта и достижение метапредметных результатов).

Все вышесказанное кратко представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Принципы и традиции МХТ в создании культурной среды школы

Принцип	Традиции МХТ (К.С.Станиславский)	Культурная среда школы
Этика отношений	«Люби искусство в себе, а не себя в искусстве»	Этика отношений сторон образовательного процесса

Действие	«Действие – основной материал актерского искусства»	Системно-деятельностный подход
Воображение и фантазия	«Вообразать, фантазировать, мечтать – означает, прежде всего, смотреть, видеть внутренним взором то, о чем думаешь»	Креативность
Сверхзадача	«Сверхзадача» и «сквозное действие»	Метапредметность и интеграция

Таким образом, традиции МХТ эффективно работают в процессе создания культурной среды школы, вводя обучающихся в мировую культуру в соответствии с возрастными этапами и предполагая проблемно-тематическую и целевую интеграцию дисциплин естественнонаучного, социально-гуманитарного и художественно-эстетического циклов. Педагогическая система К.С.Станиславского строится не на изучении конечных результатов творчества, а на выяснении причин, порождающих тот или иной результат, а общеобразовательная школа направлена на создание условий для обучения и воспитания, на создание культурной среды школы, то есть тоже на творческий процесс, направленный на соединение различных видов деятельности, науки и искусства, социальной и учебной жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л.С. Психология искусства / Под ред. В.В. Ярошевского. М.: Педагогика, 1987. 344 с.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 536 с.
3. Громько Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства) Минск: Технопринт, 2000.
4. Громько Ю.В. Обучение схематизации: Сборник сценариев для проведения уроков и тренингов: Учебно-методическое пособие для учащихся 10-11 классов. М., 2005. 376 с.
5. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М.: Педагогика, 1986. 239 с.
6. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М.: Педагогика, 1990. 418 с.
7. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. М.: Просвещение, 1973. 233 с.
8. Кан Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. М.: Педагогика, 1990. 140 с.
9. Коменский Я.А. Великая дидактика / Педагогическое наследие / сост. М.В. Кларин, А.Н. Джурицкий. М.: Педагогика, 1989. 416 с. С. 11–136.
10. Кристи Г.В. Книга К.С. Станиславского «Работа актера над собой» / Станиславский К.С. Собр. соч. в 8 тт. М.: Искусство, 1954-1961. Т. 2. 421 с. С. 3–7.
11. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. 585 с.

12. Олесина Е.П., Торлопова Н.Г. Сетевое взаимодействие как актуальный аспект формирования воспитывающей культурной среды школы [Электронный ресурс] / Педагогика искусства. 2021. № 4. URL: <http://www.art-education.ru/pedagogika-iskusstva-53> (дата обращения 15.04.2022).
13. Словарь-справочник по педагогике / Автор-составитель В.А. Мижериков, под общ. ред. П.И. Пидкасистого. М.: ТЦ Сфера, 2004. 448 с.
14. Станиславский К.С. Работа актера над собой / Ч. 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика: Собр. соч. в 8 тт. М.: Искусство, 1954-1961. Т. 2. 421 с.
15. Станиславский К.С. Работа актера над собой / Ч. 2. Работа над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика: Собр. соч. в 8 тт. М.: Искусство, 1952-1961. Т.3. 503 с.
16. Официальный сайт Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) [Электронный ресурс]. URL: <https://fgos.ru/> (дата обращения 15.10.2021).
17. Шекспир У. Как вам это понравится / Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник. ППС в 8 т. Т. 5. М: Издательство «Искусство», 1959. 637 с. С. 5–112.