Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская"

 Исследовательская работа

Роль театральных постановок в социализации школьников.

Автор: Попова Ольга Сергеевна 10 «Б»

Консультант: Иванова Екатерина Андреевна

2019-2020 Москва

Оглавление

[Введение 1](#_gjdgxs)

[Глава I. Теоретическая 3](#_30j0zll)

[1. История развития школьного театра. 4](#_1fob9te)

[2. Театр со времен Шекспира 4](#_3znysh7)

[3. Игра, как метод социального воспитания. 5](#_2et92p0)

[4.](#_tyjcwt) Театр в современности. 7

[5.](#_3dy6vkm) «Весь мир – театр, и люди в нем актеры»: театральные метафоры в повседневной жизни. 8

[Глава II. Эксперимент 9](#_1t3h5sf)

[Заключение: 11](#_4d34og8)

[Список литературы: 12](#_2s8eyo1)

Введение

Актуальность:

Развитие и воспитания подрастающего поколения является важным элементом формирования общества. Поэтому изучение роли театра в социализации ребенка является актуальным.

Цель:

Изучить влияние театра на социализацию подростков.

Предмет исследования:

Школьный театр

Объект:

Социализация участников и зрителей театральной постановки.

Гипотеза:

Театр, как и любое другое искусство, играет огромную роль в социализации подростков.

Методы исследования:

1. Изучить необходимые материалы и источники по данной теме
2. Проведение эксперимента
3. Анализ полученной информации

Задачи:

1. Изучить литературу о театре и его значении в психологии
2. Провести опрос среди участников и зрителей постановки
3. Сделать целостный анализ результатов опроса
4. Написать вводную часть к исследованию
5. Подтвердить или опровергнуть поставленную гипотезу

На протяжении всей истории люди задавались вопросом "что такое жизнь?", искали истину в окружающем мире... А если тайна мироздания не вокруг, а внутри нас? Казалось бы, что тут сложного, если ты знаешь себя, то уж точно ответишь на этот вопрос. Но в современном (и не только) обществе существует проблема - многие люди подавлены социальной системой и боятся показывать себя не только другим, но, зачастую, и самим себе. А как мы знаем - чтобы решить проблему, надо искать первопричину. И начинается этот стыд с самого себя именно на моменте формирования личности - в подростковом периоде. Это вопрос привлекал к себе внимание виднейших общественных деятелей, представителей искусства и педагогической науки. Этому вопросу уделяли место в своих трудах такие выдающиеся представители педагогической мысли, как Ян Амос Каменский, Песталоцци и др. Строки, полные любви к этому искусству и признания облагораживающей силы его воздействия на юношеские души, написал А.Н. Радищев в своем трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии»: «Исследовал ли ты все, что в тебе происходит, когда... видишь бессмертные произведения Вольтера, Расина, Шекспира... Мольера и многих других, не исключая и нашего Сумарокова?.. Увеселение юных дней моих, к которому сердце мое столь было прилеплено, в коем никогда не почерпал развратность, от коего отходил всегда паче и паче удобренный, будь утешением чад моих!.. Будь им истинным упражнением, а не тратою драгоценного времени!».[[1]](#footnote-0) Многие писатели давали этой теме особую роль в становление личности и пытались объяснить эту значимость для неокрепшего поколения. Гоголь называл театр «кафедрой», «великой школой». Белинский, в юности почитавший театр выше всех искусств, в зрелые годы писал о нем как об «источнике народного образования».

 «Театр - высшая инстанция для решения жизненных вопросов», - писал А.И. Герцен, объясняя это особенностями самой природы данного искусства. Театр, по его словам, требует выдвижения наиболее актуальных для общества вопросов, позволяет привлекать к ним внимание огромной массы людей, театр, наконец, дает возможность людям выразить свой творческий потенциал в поиске себя в глубинах этой отрасли. Возможно, именно театр поможет человеку найти себя и даст понятие к чему нужно стремиться, он сможет найти верную траекторию своего движения по дороге жизни.

 «Волшебный край» - так называет Пушкин театр, вспоминая пору юности. Белинский, описывая свои отеческие и юношеские впечатления, пишет о «невыразимом очаровании» театра, потрясающего все струны его души. «Сердце бьется редко и глухо... молодое неискушенное чувство так всем довольно, и - боже мой! - с какою полнотой в душе выходишь «из театра, сколько впечатлений выносишь из него!..».

Глава I. Теоретическая

1. **История развития школьного театра.**

Театр – искусство, обращенное к самым различным и самым широким социальным слоям, особенно его действие актуально при социализации молодёжи. В процессе работы театр привлекает к сотрудничеству работников самых разных специальностей: плотников и художников, инженеров и электриков, администраторов и артистов. Человек обращается к театру как к отражению своей души и совести. Любой зритель узнает в театре себя, свою жизнь и своё время. Театр во все времена и в любой стране открывается перед зрителем.

В условиях экономических, политических и социальных изменений, происходящих в современном обществе, актуализируется процесс личностного становления и культурного развития молодёжи, её мировоззрения и системы ценностей, духовного и творческого потенциала. И здесь, конечно, следует говорить о роли искусства в духовном и нравственном воспитания молодых людей. Одной из форм деятельности, способствующих самовыражению молодого человека, стремлению к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми, творческому отношению к жизни, уверенностью в себе, является театральное.

1. **Театр со времен Шекспира**

Говоря о театре, невозможно не упомянуть одного из величайших творцов, автора многих гениальных пьес - Вильяма Шекспира. Большое значение в развитии творчества Шекспира играют исторические драмы, которые развили его взгляд на отношения его эпохи. Его герои живут своей жизнью, добиваются власти, успеха, почета под влиянием того времени. Их интересы сталкиваются с интересами других лиц. Мотивируя их поступки, драматург должен брать во внимание не только особенности их характера, но и их политического положения. В данном случае мало проникнуть в душу человека, показать его взгляды, пристрастия. Необходимо знать еще и эпоху, ее политические партии, стремления и интересы важных деятелей того времени, чтобы максимально приблизиться к обычным людям и показать реальные условия того времени. Театр помогает показать молодым поколениям историю древности, познакомить их с культурой и обычаями.

 Почему использование именно театрального искусства как средства эстетического воспитания детей и юношества требует самого пристального внимания? Театр объединяет в себе ряд искусств - литературу (драматическое произведение является основой спектакля), искусство действия и звучащего слова, изобразительное искусство, музыку и т.д. В сюжетно-ролевых играх ребёнок осваивал социальные роли, предназначенные ему природой и обществом: роли женщины и мужчины, хозяйки очага и охотника. В игре сплетаются воедино самое простое первобытное выражение пластического творчества и освоение ребенком окружающего мира.

1. **Игра, как метод социального воспитания.**

 Ведущими средствами социального воспитания были ранее включение в трудовую деятельность, игра, архаическая религия. Именно в них мы найдём реализацию предрасположенности наших далёких предков и их детей к перевоплощению и драматизации. В сюжетно-ролевых играх ребёнок осваивал социальные роли, предназначенные ему природой и обществом: роли женщины и мужчины, хозяйки очага и охотника. В игре сплетаются воедино самое простое первобытное выражение пластического творчества и освоение ребенком окружающего мира. Архаическая религия была важнейшим и чрезвычайно эффективным средством социализации первобытного человека, она содержала комплекс представлений о мире, высших силах и способах влияния на них, ценностей, правил жизни в общине, табу. Первым обрядом, в котором ребёнок принимал активное участие, был обряд посвящения детей в полноправные члены первобытного коллектива, своего рода экзамен на социальную зрелость – инициация.

 Таким образом, в древнем обряде рядом с воспитанием и социализацией мы обнаруживаем зачатки театра. У этого прото театра нет рампы и чёткого деления на актеров и зрителей. Все участники обряда были одновременно зрителями и исполнителями, импровизаторами и авторами. Это делало обряд, построенный на архаичной драматизации, чрезвычайно эффективным средством воспитания и социализации человека. Первобытный человек, не выработавший еще привычки отвлеченного, необразного мышления, не имеющий пока достаточно развитой речи, нуждался именно в таком наглядно-действенном средстве воспитания и обучения. Таким образом первый опыт в социализации молодого поколения был у наших предков в форме игры-реальности, что помогало детям быстрее познавать новое.

 Сами древние греки высоко ценили театральное искусство как средство воспитания. Примером тому служат взгляды великого греческого философа Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) на драму как средство воспитания масс. Сравнивая эпос и трагедию, Аристотель считал трагедию выше, значительнее, так как она, при сравнительно небольшом объёме, благодаря сценичности действия, производит большее воздействие на зрителя. Он считал, что трагедия очищает через страх и сострадание приводит к катарсису[[2]](#footnote-1). А.Ф.Лосев полагает, что под катарсисом Аристотель понимал воспитывающее воздействие трагедии на зрителей. Аристотель придает большое значение мыслям, которые поэт хочет выразить в трагедии. По его мнению, эти мысли должны быть выражены через героев. Причём, герой обязательно должен быть хорошим человеком, но совершившим, вольно или невольно, какую-то ошибку. И когда такой герой впадает в несчастье или погибает, то его история возбудит у зрителей сострадание к герою и страх за себя, опасение, как бы не совершить той или иной ошибки и не попасть в подобное положение.

 Одна из важнейших функций театра - познавательная. Окунаясь в волшебный мир представления, маленький зритель узнает о существовании сказочных героев, учится понимать, где добро, а где зло, как нужно относиться к окружающим людям, животным. Театральное искусство дает основы познания о мире и гармоничном существовании в нём. Ребенок уже стремится быть похожим на одного из сказочных персонажей, впитывает его лучшие качества: доброту, отвагу, ум, честность, ловкость, терпение и верность. Взрослея, зрители узнают в театре о глубине чувств и умении любить. В школе театра люди учатся всю жизнь, примеряя на себя множество ролей, жизненных ситуаций, сопереживая, думая и познавая. Регулятивная функция театра опирается на нравственность, мораль, этикет и обычаи.

Игровое взаимодействие — активность, при которой люди взвешивают свои шансы и принимают ответственные решения. Игры занимают промежуточное положение между неопределенным, где участники пытаются найти баланс между двумя крайностями. Игровое взаимодействие не ограничивается игрой, но затрагивает и остальные активности, возникающие по поводу игры. Таким образом, игровое взаимодействие может пронизывать комплексные ситуации, в которых одни участники заняты игрой, другие — принимают ставки на исход игры, третьи — попросту наблюдают, не вмешиваясь в происходящее.

1. **Театр в современности.**

Современный театр сильно отличается от классического – это экспериментальные жанры, зародившиеся в начале XX века. Нововведения шокировали и удивляли зрителей, привыкших к строгой классике. Современное театральное искусство имеет несколько важных особенностей:

Яркость и неординарность. Это так называемый перформанс, целью которого является непрерывный поиск чего-то нового. Режиссеры и сценаристы, работающие с перформансом, постоянно пытаются подарить зрителю новый и свежий взгляд на различные проблемы.

Разнообразие жанров. Их существуют десятки, и с каждым годом количество жанров увеличивается. Мюзиклы, смелые стендапы, яркие перформансы – здесь есть зрелище для каждого.

Внимательный зритель. Если раньше театр посещали время от времени практически все за неимением большого разнообразия развлечений, то сегодня существует телевидение и Интернет. Они перетянули на себя большой пласт аудитории, так что театр сегодня посещают в основном преданные почитатели.

Смелые идеи. Современный театр часто шокирует зрителя смелыми идеями и нарушениями табу. Продвинутая молодежь именно поэтому предпочитает его вместо кинотеатров и интернета. В театре можно говорить свободно практически обо всем.

1. **«Весь мир – театр, и люди в нем актеры»: театральные метафоры в повседневной жизни.**

Весь мир — театр. / В нем женщины, мужчины — все актеры. / У них свои есть выходы, уходы, / И каждый не одну играет роль[[3]](#footnote-2); известные строки из комедии Шекспира помогает оценить значимость театра в жизни каждого человека. В дополнение можно привести множество цитат из книг, которые подтверждают, что люди на протяжении всей своей жизни играют разные роли.

В нашей повседневной жизни используются скрытые сравнения, которые позволяют нам понять, какую роль театр играет в нашем мире, как тесно он взаимодействует с каждым из нас и помогает найти себя.

Глава II. Эксперимент

В основу эксперимента легло понятие катарсиса. Ка́та́рсис — нравственное очищение, возвышение души через искусство, возникающее в процессе сопереживания.
Понятие в античной философии; термин для обозначения процесса и результата облегчающего, очищающего и облагораживающего воздействия на человека различных факторов.
Понятие в древнегреческой эстетике, характеризующее эстетическое воздействие искусства на человека. Термин «катарсис» употреблялся многозначно; в религиозном значении (очищение духа посредством душевных переживаний), этическом (возвышение человеческого разума, облагораживание его чувств), физиологическом (облегчение после сильного чувственного напряжения, медицинском.
Термин, применявшийся Аристотелем в учении о трагедии. По Аристотелю, трагедия, вызывая сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая его.
В современной психологии (в частности, в психоанализе, психодраме, телесно-ориентированной терапии) катарсис понимают как индивидуальный или групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, конфликта, фрустрации посредством их вербализации или телесной экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя.

После спектакля поставленного в школе студией «Исторический театр», был проведен письменный опрос. Детям предлагалось описать студию, своё отношение к ней. Некоторые из полученных ответов (опрос проводился анонимно по просьбе опрашиваемых) :

 "Театральная студия "Исторический театр" очень помогла мне. Я новенькая своем классе и вообще не очень люблю общаться с людьми. На меня никто никогда не обращал особого внимания и я к этому привыкла. Так получилось, что у меня оставалось очень много свободного времени после школы и я решила найти себе кружок. Так я попала в Исторический театр. Я никогда не думала, что я боюсь сцены, но, оказалось, что это так. Когда меня попросили прочитать что-нибудь перед ребятами, я очень застеснялась. Я хотела уйти из театра, сказать, что у меня нет времени, но там были дети младше меня и мне стало как-то стыдно, что они не боятся, а я - да.

Мы много репетировали. Сначала получалось ужасно. Я не умела выражать свои эмоции и в жизни, а тут ещё и на сцене! Утешало только то, что и у других тоже не все было идеально. Первое наше выступление не получилось вовсе. Но мы не сдались, и на втором показе (первый раз в жизни в роли актера!!!) нашу игру и пьесу хвалила вся школа!

Умение говорить и вести себя на публике очень помогло мне потом на защите проекта, да и с ребятами общаться стало проще. Я теперь не боюсь больших компаний, и остальные с радостью принимают меня. Я очень благодарна нашей школьной театральной студии! "

 «Про то, что в нашей школе есть театральная студия, мне рассказал мой друг. Я сразу же записался - я всегда мечтал играть в театре! Когда ты на сцене, такое ощущение, что ты в совершенно другом мире и твоя задача - показать зрителю в каком и что там происходит. Для меня эта студия - как отдых после школьного дня. Это вроде и образование, а вроде и развлечение».

 "В нашей школе ничего не могут сделать нормально! Недавно открыли студию театра. Назвали "Исторический театр". Я всегда хотел участвовать в театральной постановке, может даже не самого высокого уровня. Я пошёл в этот исторический театр и через неделю ушел. Это ужасно! Учитель ничего не мог сделать с теми, кто отказывался его слушать! Никто не учил слов, постановка не тянет на "историческую". И это то, что должно называться "обителью муз"! Это то искусство, которое объединяет все остальные! А у нас его не смогли нормально организовать! Очень жаль. Я люблю театр, это и весело и познавательно. И очень неплохо, если б и в нашей школе сделали бы нормальный. "

У детей были достаточно разные мнения о школьной театральной студии, однако одна деталь оставалась неизменной - театр никого не оставил равнодушным. Тот же результат дал опрос зрителей. Увидев своих сверстников на сцене, в разных ролях, ученики лучше воспринимали происходящее на сцене, театральное искусство больше не казалось им чем-то за гранью их понимания, а, следовательно, не казалось им скучным.

Всем известно, что существует несколько типов восприятия. Некоторые дети лучше воспринимают письменную информацию, некоторым, наоборот, сложно без визуализации и т.д. Театр же, являясь соединением всех форм искусства, оказывается понятен всем.

Заключение:

Выводом из данного проекта может служить утверждение о том, что театр является одним из способов «душевной разрядки» человека, что необходимо подросткам. В школьном возрасте особенно необходимо помочь детям овладеть собой, чтобы в будущем они смогли правильно строить отношения. Этот эксперимент доказывает, что школьники после посещения театральной студии смогли лучше понять деятельность в театре и попробовать примерить на себя различные образы. Кроме овладения театральным мастерством, театр помогает подросткам лучше социализироваться.

Список литературы:

1. С.М. Машевская. Эволюция идей школьного театра – М.ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2012 - 160 с.
2. [Ершова А.П. "Уроки театра" 1984 г](http://research.gym1505.ru/node/14882)
3. [Берн Э. "Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры" 1992г](http://research.gym1505.ru/node/14881)
4. Ресурсы сайта "Википедия - свободная энциклопедия
1. А.Н. Радищев, «О человеке, о его смертности и бессмертии» [↑](#footnote-ref-0)
2. [Аристотель. Поэтика, 6, 1449в.], [↑](#footnote-ref-1)
3. В.Шекспир, монолог Жака; комедия «Как вам это понравится» [↑](#footnote-ref-2)