

УДК 792.01+37.036:316.346.32-053.6

Е.Р. Колесникова

Колесникова Елена Романовна, магистрант кафедры социально-культурной деятельности Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: aloynka.koro1140@gmail.com

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ: СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

В статье рассматриваются результаты изучения влияния актерского искусства на эстетическое воспитание молодежи в рамках социокультурных изменений современного общества. В условиях изменчивого мира, где социальные и культурные нормы трансформируются, актерское искусство становится значимым средством передачи ценностей от поколения к поколению.

Ключевые слова: актерское искусство, эстетическое воспитание, театр-студия, молодое поколение.

E.R. Kolesnikova

Kolesnikova Elena Romanovna, master student of department of choreography of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: aloynka.koro1140@gmail.com

ACTING AS A TOOL FOR AESTHETIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE: SOCIO-CULTURAL ASPECT

The article examines the results of studying the influence of actor's art on the aesthetic education of young people within the framework of socio-cultural changes in modern society. In a changing world where social and cultural norms are being transformed, acting becomes an important means of transferring values from generation to generation.

Key words: acting, aesthetic education, studio theatre, younger generation.

Актерское искусство олицетворяет уникальную ремесленную форму искусства, затрагивающую различные грани человеческой культуры. В аспекте эстетического воспитания молодежи этот вид искусства становится не только инструментом продвижения творческих способностей, но и особым социокультурным компонентом, фасилитирующим создание аксиологических критериев и социальной идентичности.

Нынешнее общество сталкивается со значительными трудностями, с кризисом личности, сменой традиционных культурных ценностей и изменением личных взаимоотношений. При таких обстоятельствах эстетическое воспитание становится особенно актуальным, поскольку предоставляет молодежи ресурс для самореализации и саморефлексии, а также для развития творческого мышления и эмпатии к внешнему миру [1, с. 181].

Актерское искусство как форма выразительной деятельности дает возможность молодым людям не только приобрести опыт игры на сцене, но «окунуться» в культурные и исторические условия. Через взаимодействие с партнерами, обстоятельствами и текстом обучающиеся имеют возможность исследовать разнообразные аспекты человеческой сущности, понимать социальные отношения и принимать участие в

культурном диалоге. Такой опыт формирует личные системы ценностей, расширяет мировосприятие и дает возможность понять разнообразие взглядов и подходов жизни.

Целью данного исследования является изучение влияния актерского искусства на формирование эстетического воспитания молодежи, его возможности в расширении творческого мышления и эмоциональной стабильности, способности функционирования между индивидуальными и групповыми волнениями. Был проведен социальный опрос методом анкетирования 104 молодых человека в возрасте от 16 до 35 лет, являющихся учащимися школ и студентами вузов. Для статистического анализа все опрошиваемые были разделены на 4 возрастных группы: 1-я группа – 16-19 лет, 2-я группа – 20-25 лет, 3-я группа – 26-30 лет, 4-я группа – 31-35 лет.

В процессе проведения социального опроса выяснилось, что молодые люди 1 возрастной категории (16-19 лет) чаще всего посещают театр один или два раза в год (32 человека – 59%). 21% (11 человек) ходят в театр один раз в несколько лет, 13% (7 человек) посещают театр раз в месяц, 7% (4 человека) не посещают театр. Во 2 группе анкетированных – 45% (13) молодежи посещают театр один-два раза в год, 38% (11) – бывают в театре раз в несколько лет, только 17% (5) посещают спектакли один раз в месяц. В 3 возрастной категории чаще посещают театры каждые выходные (7%) или пару раз в год (64%), только 1 человек не посещает театр (7%). Молодые люди 4 возрастной группы стараются приобщиться к театральному искусству хотя бы раз в год (86%). Наиболее частой причиной отказа от похода в театр является нехватка свободного времени (1-я группа – 39%, 2-я группа – 28%, 3-я группа – 42%, 4-я группа – 72%), высокая цена билетов и далекое расположение театра являются следующей причиной отказа от театра (1-я группа – 20% и 19%, 2-я группа – 20% и 20%, 3-я группа – 29%, 4-я группа – 14% и 14%). В 1 и 2 возрастных группах респонденты не интересуются театральным искусством, предпочитают другие виды досуга (1-я группа – 15%, 2-я группа – 8%). На вопрос о

причине походов в театр 3 и 4 возрастные группы ответили, что ходят в театр, чтобы повысить свой культурный уровень, посмотреть интересный спектакль, увидеть в «живую» любимых актеров (99% и 100%), тогда как в 1-й возрастной группе такие ответы молодых людей составили 89%, 11% – посещают театр, чтобы отвлечься от повседневных забот, отдохнуть от учебы, работы.

По данным проведенного анкетирования мы видим, что люди более молодого возраста в меньшей степени интересуются актерским искусством, не последнюю роль отсутствия желания посетить театр играют: низкое экономическое положение (высокая цена билетов), отсутствие свободного времени, в меньшей степени – недостаточная информация по репертуару театра, в 1-й возрастной группе 15% интересуются другими видами культурного досуга, отдают предпочтения интернету, кинотеатру.

Молодое поколение как важная социальная группа является активным участником культурного процесса, театр выполняет ведущую функцию в формировании его ценностей, общности и эстетического воспитания. Одна из основных целей театра в молодежной культуре состоит в его способности быть местом для самовыражения. Нередко молодежь обращается к театру как к способу, дающему возможность им выразить свои мысли, чувства и переживания [2, с. 88; 5, с. 67]. Разнообразные театрализованные постановки затрагивают злободневные проблемы – от социального неравенства до вопросов экологии и прав человека. Соответственно, молодежный театр является площадкой для дискуссии на важные темы, давая возможность молодым людям исследовать и разобраться в своей уникальности в контексте глобальных и локальных проблем. Участие в театральных проектах развивает чувство общности и социальной ответственности.

Эстетическое воспитание молодого поколения является релевантным аспектом культурного развития социума и формирования грамотной

личности. Один из действенных способов осуществления эстетического воспитания молодежи – театральные студии.

В народном театре-студии «Турандот» города Ростова-на-Дону предлагают разнообразные программы, нацеленные на развитие художественно-эмоциональной выразительности, креативности и творческого мышления молодых людей разных возрастов, от 16 до 35 лет и выше. Одним из основных направлений является внедрение театральных тренингов и практик с образовательными стандартами, что дает возможность создать контекст для осмысления культурного наследия и современных течений в искусстве. В народном театре-студии «Турандот» применяются разнообразные методы, включающие в себя как традиционные, так и инновационные подходы. К ним относятся:

- иммерсионное образование: молодые люди принимают участие в процессе создания театральных постановок, что обеспечивает не только развитие актерского мастерства, но и позволяет формировать командный дух и навыки сотрудничества;

- творческие мастерские: проведение мастер-классов по актерскому мастерству и сценической речи от ведущих специалистов и актеров государственных театров, а также работа с текстом и эмоциональной выразительностью;

- творческие эксперименты: открытые занятия, где участники могут анализировать и создавать новые формы театрального искусства, способствующие формированию свободы самовыражения и поиску собственных художественных решений;

- психологические тренинги: применение театральных техник для работы с самочувствием молодежи, что способствует углублению понимания собственных эмоций и их контролю;

- социальные проекты: участие в проектах, нацеленных на решение актуальных социально значимых проблем, позволяющих молодому

поколению сформировать свою гражданскую позицию и осознать ценность личного вклада в общество.

Таким образом, театральные студии представляют собой результативные центры эстетического воспитания молодежи, нацеленные не только на развитие художественных навыков, но и на формирование культурной идентичности, социальной ответственности и личности, способной к критическому мышлению самовыражению.

Социальная идентичность в наиболее общем виде – характеристика индивида с точки зрения его принадлежности к какой-либо социальной общности, группе (половой, возрастной, этнической и др.). Формирование социальной идентичности происходит посредством взаимодействия личности с окружающей средой и социальными институтами [4, с. 143]. В своей теории социальной идентичности Г. Тэджфел и Дж. Тернер подчеркивают, что принадлежность к группам развивают самопознание индивида [1, с. 203; с. 243]. Актерское искусство как форма коллективной деятельности формирует обстановку для выявления и переработки социальной идентичности. Ролевые теории (теории, предложенные Э. Гофманом и Дж. Г. Мидом) предполагают, что индивид может играть множество социальных ролей, в зависимости от контекста [3, с. 36]. В данном случае актерское искусство выступает практическим полем для экспериментов с этими ролями, давая возможность молодым людям осознать и протестировать (осмыслить) разные стороны своей идентичности. Процесс вживания в роли разного характера развивает эмпатию, что немаловажно для молодого поколения, находящегося на стадии формирования своей идентичности. Способность сознавать переживания и чувства героев помогает находить свое место в обществе и выстраивать здоровые межличностные отношения. На протяжении актерского обучения молодежь активно взаимодействует с коллегами, что дает уникальную возможность для формирования групповой идентичности. Коллективно действуя, молодые люди учатся

взаимодействовать, решать конфликты и принимать разные взгляды, что обогащает их социальный опыт. Через работу над ролью, развитие эмоций и взаимодействие с окружающими молодое поколение не только реализует творческий потенциал, но и плодотворно работает над своими социальными связями и идентичностью. Принимая во внимание актуальность и важность данного процесса, последующие исследования и практические внедрения в данной области заслуживают внимания для ученых и практиков.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Молодое поколение посещает театр преимущественно один или два раза в год (в 59% – 64%), причиной отказа от похода в театр является отсутствие свободного времени, высокая ценовая политика на билеты, недостаточная информация о репертуаре театра, в меньшей степени увлечение другими видами досуга.

2. Актерское искусство является эффективным инструментом эстетического воспитания молодежи, способствующим не только развитию творческих способностей, но и формированию целостной личности.

3. Актерское мастерство дает возможность молодым людям освоить навыки самовыражения, развить эмпатию, критическое и творческое мышление, коммуникативные навыки, что является особенно важным в условиях изменчивого мира.

4. Вовлечение молодежи в театральную деятельность способствует укреплению социальной сплоченности и культурной идентичности, так как позволяет осмыслить ценности и традиции своего народа, способствует межкультурному диалогу. Эстетическое воспитание посредством призмы актерского искусства расширяет границы восприятия, обеспечивает возможность для самореализации и поиска своего места в обществе.

Важно подчеркнуть, что успешная реализация программ актерского обучения и художественного воспитания требует усилий не только образовательных учреждений, но и культурных организаций, родителей и

самих молодежных групп. Только с помощью комплексного подхода возможно обеспечить создание благоприятной среды для развития творческого потенциала и гуманистических ценностей.

Следовательно, интеграция актерского искусства в образовательный процесс и культурные практики молодежи является важной инвестицией в будущее, способствующей подготовке артистов, но и осознанных, отзывчивых граждан, готовых к плодотворному взаимодействию в многогранном и динамичном социуме.

Список литературы

1. Андреева, Г.М., Богомолова, Н.Н., Петровская, Л.А. Зарубежная социальная психология XX столетия: теоретические подходы: учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 287 с.

2. Блохина, М.В., Григорьев, Л.Г. Отношение студенческой молодежи к театральному искусству: результаты социологического исследования в Твери // Вестник экономики, права и социологии. – 2021. – № 3. – С. 85-89.

3. Дмитриевский, В.Н. Основы социологии театра: история, теория, практика. – СПб.: Изд-во «Лань», 2015. – 224 с.

4. Российская социологическая энциклопедия // РАН. Ин-т социал.-полит. исслед.: под общ. ред. акад. РАН Г. В. Осипова. – Москва: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. — 664 с.: ил.: 27 см, (дата обращения:09.11.2024).

5. Сирото, О.С. Формирование ценностных ориентаций у современной молодежи средствами театрального искусства // Молодежь и социум. – 2012. – № 3 (11). – С. 67-69.