

УДК 37.013

А.В. Дмитриева

Е.О. Зубалий

Дмитриева Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: annmarina@mail.ru

Зубалий Екатерина Олеговна, студентка 3-го курса факультета социально-культурной деятельности и туризма Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: ezubaly@yandex.ru

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕАТРА НА ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

Рассматривается история театра и его влияние на развитие личности, а также современные тенденции театра, повлиявшие на сегодняшнюю молодежь. Описывается работа древнего театра, его структура, влияние на личность и специфика этого влияния.

Ключевые слова: театр, Античный театр, эпоха Ренессанса, театральное искусство, личность, искусство, творчество, нравственность, развитие, способности.

A.V. Dmitrieva

E.O. Zubaliy

Dmitrieva Anna Vyacheslavovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of department of social and cultural activities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), email: annmarina@mail.ru

Zubaliy Ekaterina Olegovna, 3rd year student of faculty of social and cultural activities and tourism of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), email: ezubaly@yandex.ru

THE HISTORICAL INFLUENCE OF THE THEATRE ON THE EDUCATION OF THE CREATIVE POTENTIAL OF THE INDIVIDUAL

The history of the theatre and its influence on the development of personality, as well as the current trends of the theatre that have affected today's youth, are examined. The work of the ancient theatre, its structure, influence on the personality and the specifics of this influence are described.

Key words: theatre, Ancient theatre, the Renaissance, theatre art, personality, art, creativity, morality, development, abilities.

Театр – яркая и массовая область искусства, которая является синтезом остальных видов искусства: литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства. Театральное творчество имеет свои особенности: выражение действительности, конфликтов, характеров, а также разъяснение и анализ, согласование идей происходит с помощью драматического действия через актера.

Родовое понятие «театр» включает в себя различные его виды: драматический театр, оперный, балетный, кукольный, театр пантомимы и др.

Театр – это коллективное искусство; в настоящее время участие в создании спектакля принимают актеры, режиссеры, дирижер, балетмейстер, а также художник-сценограф, композитор, хореограф, бутафоры, костюмеры, гримеры, рабочие сцены, осветители.

Развитие театра и общества – это нераздельная часть состояния культуры. Как только происходил толчок в развитии общественной жизни, то в зависимости от вектора изменений случался упадок или расцвет театрального искусства, а также появление нового художественного смысла, новых красок идей.

Театр имеет достаточно древние корни, он появился из празднеств, которые могли быть охотничьими, сельскохозяйственными или ритуальными, то есть они были аллегорией явлений природы или трудовой деятельности людей. Своими корнями театр уходит в народные массовые празднества, игрища и обряды. На этой основе возникли первые действия трагедийного и комического характера, они являли собой драму, помогали им в этом маски, ряженье, хоровые песни, диалоги, танцы. Позднее от театральной деятельности отделились обрядовость и некий культ, стали появляться характерные герои, все это стало превращаться в организованное действие. Это создало предпосылки к литературной драме.¹

На первых стадиях становления театра, в народных гуляниях, где использовались пение, танец, музыка и драматическое действие, все существовали единым целым; далее, когда театр начал развиваться, он стал терять свой уникальный синтетизм, что явилось стимулом для формирования трех видов театра: драматический, оперный и балетный, но появлялись и промежуточные формы.

Даже в Античном театре можно заметить, что личность пытается развиваться через театральное искусство. Бродячие комедианты – флиаки и мимы пытались выразить себя через народный античный театр. Они

---

¹Кристи, Г. Воспитание актера школы Станиславского [Текст]: учеб. пособие для театр. ин-тов и уч-щ / Г. Кристи. — М.: Искусство, 1978. — 172 с.

разыгрывали примитивные пьески бытового, развлекательного, сатирического, часто непристойного содержания, на улицах и площадях, актеры были без масок, в представлении могли участвовать женщины. Все это – маленькие шаги к развитию в себе творческого потенциала, то есть первые попытки личности самореализоваться.

В Средневековье огромное влияние на театр оказывала церковь: из песнопений в церквях постепенно стали развиваться мистерии (духовные драмы). Изначально мистерии могли исполнять только духовные лица, церковные хоры мальчиков, монахи или послушники; а позже в исполнении могли принимать участие миряне. Таким образом, церковь затормаживала развитие театра, не давала стать ему отдельным культурным институтом.

Странствующие актеры проводили народные представления, существование которых продолжалось еще длительное время, в них включались различные игры, часто имеющие аллегоричные свойства, показывали истинную жизнь «во всей красе». Затем из странствующих актеров и их преемников образовались фарсы, карнавальные игры (фастнахтшпиль) и шванки, а также *entremeses* и комедия дель арте, а из менестрелей и инструменталистов – моралите и пасторали. Моралите и пасторали из-за того, что были отчасти с ученым, отчасти с придворным характером, являлись любимцами при дворах и в домах знатных людей; фарсы и т.п. были для простого народа и часто являлись обычными ремесленниками. Каждая из различных форм театральных представлений впитывала в себя части других. Театр становится на более высокую ступень, больше не представляет собой некую клоунаду. Чем выше уровень театра, тем выше желание личности развиваться, раскрыть свой потенциал через него.

Театр в эпоху Просвещения стал главным средством для выражения идей буржуазии. В то время сочеталась сильная гражданская позиция актеров и стремление создать новых героев с необычными характерами, которые тянулись бы к исторической правде. Романтизм являл собой средство

выражения гуманизма. В драмах шла борьба с национальной неординарностью, историческими взглядами, народностью. Все это создавало новую театральную личность со своим стержнем и характером, а следовательно, и формировало человека.

В эпоху Ренессанса появляется драматический театр – театр, в котором все основывается на литературном произведении, сценарии и импровизации. А также опера – музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют, и балет – спектакль, действие которого воплощается в хореографических образах. Обширность театрального искусства дает возможность обширного выбора людям для их личностного развития.

В России явление театра происходит лишь во второй половине XVII века, что считалось достаточно поздним временем, если сравнивать с Европой, в которой в это время театр был уже мощным средством досуга. Скоморошество осуждалось и даже официально запрещалось Церковью указом Алексея Михайловича. Так как города не могли самостоятельно устраивать представления, как в Европе, своими силами, они не имели такой самостоятельности, то в XVIII веке начали создаваться народные пьесы. В этот период появляются лубочные листы и картинки, которые становятся для людей «газетной» информацией, и историческим источником, географическими знаниями, и «театром» с комическими героями – Петрухой Фарносом, разбитной блинщицей, «широкорожей» Масленицей.

Народные представления всегда были приурочены к какому-то большому празднику, а именно – святки и масленица. На данные праздники устраивали даже небольшие пьесы: «Барин», «Мнимый барин», «Маврух», «Пахомушка». Они явились «ступенью» к большой драме.

Не могла драма существовать и без мрака: нарастающая опасность, разбойники, отвергнутые герои. Это отложилось в народных драмах – «Лодка» и «Шайка разбойников», которые известны не только в фольклоре, но и в период литературного романтизма. Все эти факторы истории театра нашли свое отражение в воспитании творческого потенциала личности тех

веков и продолжают развивать творческий потенциал личности нашего времени.

Театральное искусство способствует развитию следующих качеств у личности:

- художественное образование и воспитание детей;
- эстетический вкус;
- нравственность;
- коммуникативные качества;
- развитие речи, интонации, дикции, ораторского мастерства;
- умение создавать положительный эмоциональный настрой, снятие напряженности, решение конфликтных ситуаций через игру.

Таким образом, театр – коллективное искусство, и создателем спектакля является не отдельный человек, а творческая группа, где у личности есть творческая цель и задача, которая дает ему возможность проявить себя и приобщиться к коллективному творческому делу. Историческое влияние театра на воспитание творческого потенциала личности менялось в зависимости от времени. Периодами влияние было сильным, а временами про театр и вовсе забывали, занимаясь трудностями жизни. Но к театру всегда обращались не только как к развлечению, но и как к средству эстетического роста личности.

Список используемой литературы:

1. *Абалкин Н.* Система Станиславского и советский театр / Н. Абалкин. – М.: Искусство, 1954. – 203 с.
2. *Горчаков Н.* Режиссерские уроки К.С. Станиславского: беседы и записи репетиций / Н. Горчаков. – М.: Искусство, 1951. – 108 с.

3. *Кристи Г.* Воспитание актера школы Станиславского: учеб. пособие для театр. ин-тов и уч-щ / Г. Кристи. – М.: Искусство, 1978. – 172 с.

4. *Рушанин В.Я.* Социально-культурная деятельность: теория, технология, практика: коллектив. монография. Ч. 1 / Науч. ред. В.Я. Рушанин; ред.-сост. Л.Е. Осипова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – 280 с.

5. *Сысоева Г.Н.* Ориентация школьников на развитие творческих способностей в театральном коллективе: дис. ... канд. пед. наук / Г.Н. Сысоева. – М.: Искусство, 2007. – 205 с.