

УДК 37.032

**ТЕАТР КАК GENIUS LOCI
(«ГЕНИЙ МЕСТА»)
В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО
ОДАРЕННОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

Ольга Викторовна Гальчук,
кандидат педагогических наук,
член редакционной коллегии
по направлению «Театр и школа»,
научно-методический журнал
«Искусство в школе»,
г. Москва, Россия
E-mail: olgagalchuk@mail.ru

Аннотация. В центре внимания автора статьи — феномен театра в контексте приоритетов ценностей искусства и художественного творчества одаренных обучающихся. Театр рассматривается как форма художественной культуры, которая воздействует на эмоциональный интеллект и эстетическое воспитание подрастающей личности. Акцентируется внимание на образовательный и социокультурный потенциал театра как Genius loci в связи с необходимостью разработки программы развития художественных — театральных, музыкальных, хореографических и прочих — талантов подрастающего поколения на основе индивидуальных образовательных маршрутов. Знакомство с миром лучших российских театров (в частности, Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Малого театра России, Национального драматического театра России (Александринского), Государственного академического Мариинского театра, Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова и некоторых др.), их эстетическими и социокультурными функциями позволяет дать обучающимся представление о развитии театрального искусства в контексте общеисторического движения мировой художественной культуры и тем самым является одним из условий, способствующих педагогической поддержке художественной одаренности обучающихся в рамках школьного учебно-воспитательного процесса в контексте диалога искусств.

Как цитировать статью: Гальчук О. В. Театр как Genius loci («Гений места») в пространстве личностного развития художественно одаренного обучающегося // Образ действия. 2024. Вып. 2 «Развитие личности в системе общего образования (лучшие практики)». С. 61–69.

В частности, обращение к *Genius loci* Московского Художественного театра (в настоящее время существующего как две самостоятельные театральные площадки — Московский Художественный театр имени А. П. Чехова и Московский Художественный академический театр имени М. Горького), позволяет выявить «точки пересечения культурных эпох» при проектировании и реализации образовательного маршрута одаренных детей и подростков разной познавательной направленности.

Ключевые слова: театр, *Genius loci*, Гений места, диалог искусств, личностное развитие, художественная одаренность, одаренный обучающийся, художественная картина мира

Введение

Проблема пространства личностного развития подрастающего поколения — одна из актуальных в научно-образовательной повестке, посвященной вопросам диагностики и интеллектуально-творческого развития художественно одаренных детей и подростков как в общеобразовательной школе [2; 15], так и в театральном колледже или вузе [6; 8; 11]. «Только то обучение является хорошим, которое забегает вперед развития» [5] — положение выдающегося советского мыслителя Л. С. Выготского (1896–1934) не потеряло своей значимости и в наше время, став основополагающим для педагогической науки и практики конца XX — первой четверти XXI века. Изменение смысловых акцентов современного российского образования, в частности, от «получения знаний» на «развитие личности», сделало взаимодействие искусств — литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, кинематографа, дизайна — неотъемлемой частью школьного учебно-воспитательного процесса [3; 4], одной из приоритетных целей которого является выявление одаренных и творчески мотивированных обучающихся в рамках научно-просветительских и образовательных учебных проектов художественной направленности [12].

Genius loci («Гений места») — уникальное явление, означающее особую атмосферу, присущее данному месту и очень часто связанное с восприятием пространства его жителями или посетителями. Концепт *genius loci*, восходящий к античной религии (в римской религии *genius loci* — дух-покровитель того или иного конкретного места) [13], активно используется в современном научно-гуманитарном знании и массовой культуре, семантически коррелируя с понятиями природного и культурного ландшафта, локального (пространственного) мифа, символической топографии, литературного и географического образа [1; 7].

Театр как форма художественной культуры воздействует на эмоциональный интеллект и эстетическое воспитание подрастающей личности. *Genius loci* театра связан с личностью и творчеством выдающихся деятелей искусства, философов, меценатов, политиков, ученых, оказавших значительное влияние на формирование образа места [14].

Цель настоящей статьи — рассмотреть образовательный и социокультурный потенциал театра как *Genius loci* в пространстве личностного развития

художественно одаренного обучающегося. Статья написана по материалам эмпирического исследования, частью которого являлись анкетирование на тему «Театр как *Genius loci*», педагогическое наблюдение, опросы и беседы, в которых приняли участие 577 обучающихся 5–11-х классов общеобразовательных школ Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Калининграда, прошедших отбор на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств и занимающихся в различных театральных, музыкально-драматических и художественных студиях и (или) детских школах искусств.

Результаты

Театр, как социокультурный феномен, играет важную роль в системе выявления, обучения и воспитания одаренных и талантливых детей. Одаренность как одна из важнейших составляющих личности человека тесно связана с раскрытием творческого потенциала в любой из областей человеческой деятельности. Нельзя не согласиться с авторитетным мнением А. А. Мелик-Пашаева, который считает, что творчество — это «не редкая элитарная способность, а свойство каждой нормально развивающейся личности, ибо человек по природе — творец» [9, с. 49–50], а «эстетическое отношение — психологическая первооснова художественного творчества» [9, с. 50–51]. Знакомство с миром театра, с его эстетическими и социокультурными аспектами — одно из условий, способствующих художественной одаренности, которые реализуются и закрепляются в пространстве личностного развития детей и подростков.

Рассмотрим кратко материалы эмпирического исследования, относящиеся непосредственно к теме нашей статьи.

Театр, по мнению обучающихся-респондентов, — явление «уникальное и исключительное» (Алина Т., 17 лет, д. Мольгино Смоленской области), «зрелищное и волшебное» (Игорь, 15 лет, г. Санкт-Петербург), «мир красоты и удивительной магии перевоплощения» (Ирина, 14 лет, г. Тверь). Театральная сцена — это «пространство творчества гениев» (Александр, 17 лет, г. Москва) «разной познавательной и просветительской направленности» (Марина, 16 лет, г. Смоленск), это «место исповеди актера и режиссера» (Сергей, 17 лет, г. Москва), которое не только «учит анализировать и оценивать произведения искусства» (Владимир, 17 лет, г. Смоленск), «погрузившись в «преданья старины глубокой» (Андрей, 14 лет, г. Москва), но и служит «неиссякаемым источником вдохновения для творчества» школьников (Маргарита, 12 лет, г. Калининград).

«Очень важно, — отмечает обучающаяся Ирина К. (17 лет, г. Москва), — что современный театр стремится сегодня в своем репертуаре рассмотреть те произведения, которые мы изучаем на уроке литературы в школе. Это позволяет нам не только интеллектуально вступить в диалог с писателем-драматургом,

режиссером, актерами, но и осмыслить сценическую интерпретацию художественного произведения, примерив на себя ту или иную роль».

«Театральное искусство синтетично, — отвечает на вопрос «Почему ты выбрала для будущего поступления Школа-студию МХАТ?» обучающаяся Евгения Н. (16 лет, г. Смоленск). — Это и музыка, и художественное слово, и изобразительное искусство, и хореография. Я чувствую, что искусство позволяет мне выразить собственное «я», мои эмоции и чувства, которые приходится скрывать в обычной жизни».

«Театральная сцена — это возможность для творчества и самоактуализации. Это уникальное пространство, в котором ты можешь реализовать себя полностью, получая не сравнимую ни с чем радость от полноты погружения в мир искусства. Школа-студия МХАТ — это первая ступенька на пути к мечте» (Ирина С., 17 лет, г. Москва).

«Театр — это пространство великих гениев. Если говорить образно, Малый театр — это «дом Островского», Московский Художественный — «многоэтажный творческий дом»; и Чехова, и Горького, и Булгакова, и многих других авторов, которые в XX веке превратили сцену этого театра в лучшую драматическую площадку мира» (Анна З., 17 лет, г. Смоленск).

«Театральная мифология» Александра Островского — удивительный аспект изучаемой в школе на уроке литературы темы «Островский и русский драматический театр, — считает Ярослава И., (16 лет, г. Москва). Актриса Александра Негина и трагик Эраст Громилов из пьесы «Таланты и поклонники», Счастливец и Несчастливцев — комик и трагик — из пьесы «Лес» дают нам прекрасную возможность увидеть все «прелести» актерской профессии, о которой мечтаешь с детства».

На вопрос «*Какие российские театры обладают своим Genius loci?*» анкеты на тему «Театр как *Genius loci*» от обучающихся были получены следующие ответы:

- Государственный академический Большой театр России (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как Большой театр) назвали 77% учеников из всех регионов, принимавших участие в анкетировании;
- Государственный академический Малый театр России (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как Малый театр) — 71% учеников из всех регионов, принимавших участие в анкетировании;
- Московский Художественный театр отметили 51% обучающихся-респондентов из всех регионов, принимавших участие в анкетировании (все ответы были обозначены как МХТ, МХТ в Камергерском переулке, МХАТ в Камергерском проезде, МХАТ на Тверском бульваре без «именной конкретизации» на одного из «авторов те-

атра» (П. А. Марков) — Московский Художественный театр имени А. П. Чехова и (или) Московский Художественный академический театр имени М. Горького);

- Национальный драматический театр России (Александринский) (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как Александринский театр, Александринка, Пушкинский театр) отметили 35% учеников-респондентов; практически все назвавшие этот театр — обучающиеся из Москвы и Санкт-Петербурга;
- Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как Вахтанговский театр) назвали 27% учеников; практически все назвавшие этот театр — обучающиеся из Москвы);
- Государственный академический Мариинский театр (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как Мариинский театр, Мариинка, а также в историко-культурологическом аспекте — Мариинский императорский театр, Кировский театр) назвали 21% учеников; назвавшие этот театр — обучающиеся из всех регионов, принимавших участие в анкетировании;
- Московский театр «Современник» назвали 19% учеников; практически все назвавшие этот театр — обучающиеся из Москвы;
- Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как БДТ, Товстоноговский театр, Театр Товстоногова, Театр в Апраксином Дворе) назвали 19% учеников; практически все назвавшие этот театр — обучающиеся из Санкт-Петербурга;
- Московский драматический театр имени А. С. Пушкина (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как Театр Пушкина на Тверском, также были упомянуты исторические названия: Камерный на Тверском и Театр Таирова на Тверском бульваре) назвали 17% учеников; практически все назвавшие этот театр — обучающиеся из Москвы;
- Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С. Грибоедова (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как Смоленский драмтеатр, также были упомянуты названия Смоленский драмтеатр Грибоедова, Смоленский театр Грибоедова) назвали 11% учеников; практически все назвавшие этот театр — обучающиеся из Смоленска и Смоленской области;

- Тверской академический театр драмы (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как Тверской театр драмы, Тверской академический) назвали 9% учеников; практически все назвавшие этот театр — обучающиеся из Твери и Тверской области);
- Калининградский областной музыкальный театр (в ответах обучающихся-респондентов театр был обозначен в традиционном для повседневной речи формате как Калининградский музтеатр и Музыкальный Калининградский театр) назвали 7% учеников; практически все назвавшие этот театр — обучающиеся из Калининграда.

На вопрос «Какие имена в истории русского искусства связаны с *Genius loci* указанного вами театра?» от обучающихся были получены следующие ответы:

- Большой театр — чаще всего обучающимися упоминались имена композитора Михаила Глинки (71%), балерины Майи Плисецкой (69%), премьеры балета Николая Цискаридзе (67%), певца Федора Шаляпина (31%), композитора Сергея Рахманинова (27%), композитора Дмитрия Шостаковича (25%), певца Сергея Лемешева (21%), дирижера и художественного руководителя Валерия Гергиева (21%) и др.;
- Малый театр — чаще всего обучающимися упоминались имена драматурга Александра Островского — «создателя русского национального театра» (71%), драматурга Николая Гоголя (65%), актрисы Марии Ермоловой (27%), актера и художественного руководителя Юрия Соломина (25%) и др.;
- Московский Художественный театр — чаще всего обучающимися упоминались имена отцов-основателей театра Константина Станиславского (51) и Владимира Немировича-Данченко (47%), авторов театра Антона Чехова (51%), Максима Горького (39%), Михаила Булгакова (35%), актрисы О. Л. Книппер-Чеховой (27%), актера и художественного руководителя Олега Табакова (25%), мецената Саввы Морозова (21%) и др.;
- Александринский театр — чаще всего обучающимися упоминались имена актера — отца русского театра Федора Волкова (25%), драматурга Александра Сумарокова (17%), режиссера Всеволода Мейерхольда (15%), актрисы Полины Стрепетовой (11%), актрисы Веры Комиссаржевской (11%) и др.;
- Вахтанговский театр — чаще всего обучающимися упоминались имена основателя театра Евгения Вахтангова (27%), актрисы Юлии Борисовой (25%), актера Василия Ланового (25%), актера Юрия Яковлева (17%) и др.;
- Мариинский театр — чаще всего обучающимися упоминались имена

композитора Михаила Глинки (21%), дирижера Юрия Темирканова (17%), дирижера и художественного руководителя Валерия Гергиева (15%) и др.;

- Московский театр «Современник» — чаще всего обучающимися упоминались имена актера, режиссера и первого художественного руководителя Олега Ефремова (17%), главного режиссера и художественного руководителя Галины Волчек (17%), актрисы Марины Нееловой (15%), актера Ивана Стебунова (11%), актрисы Алены Бабенко (9%) и др.;
- Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова — чаще всего обучающимися упоминались имена главного режиссера Георгия Товстоногова (19%), поэта и председателя дирекции (художественного совета) театра Александра Блока (15%), основателя театра Максима Горького (15%), актрисы Марии Андреевой (15%), актера Бориса Бабочкина (11%), актера Иннокентия Смоктуновского (11%) и др.;
- Московский драматический театр имени А. С. Пушкина — чаще всего обучающимися упоминались имена режиссера Камерного театра Александра Таирова (15%), актрисы Алисы Коонен (15%), актера Олега Борисова (10%), режиссера и художественного руководителя Евгения Писарева (10%) и др.;
- Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С. Грибоедова — чаще всего обучающимися упоминались имена драматурга Александра Грибоедова (11%), главного режиссера Виталия Барковского (7%), актера и режиссера Олега Кузьмищева (5%), актрисы Инны Флегантовой (5%) и др.;
- Тверской академический театр драмы — чаще всего обучающимися упоминались имена актрисы, режиссера и художественного руководителя Веры Ефремовой (9%), актера Виталия Синицкого (5%), актрисы Ирины Андриановой (5%) и др.

Заключение

Анализ результатов исследования позволяет говорить о том, что театр как *Genius loci* в пространстве личностного развития художественно одаренного обучающегося играет важную роль, поскольку оказывает сильное эмоционально-эстетическое воздействие на его интеллектуально-творческий потенциал и индивидуальную образовательную траекторию в контексте диалога искусств.

Например, Московский Художественный академический театр имени М. Горького, находящийся по адресу г. Москва, Тверской бульвар, д. 22, является одним из любимых для обучающихся-респондентов, принимавших участие в нашем исследовании. *Genius loci* театра и — шире — Тверского бульвара связан не только с именем великого русского поэта А. С. Пушкина

(памятник поэту работы скульптора А. М. Опекушина, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина), но и с именами классиков русской словесности второй половины XIX — XX века: М. Горького (после разделения МХАТ СССР в 1987 году театр на Тверском бульваре открылся пьесой «На дне», также на сцене театра была поставлена трагедия «Васса Железнова»), М. А. Булгакова (на сцене театра шли и в настоящее время продолжают идти спектакли «Зойкина квартира», «Белая гвардия», «Полоумный Журден» — адаптация с изменениями пьесы Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве», «Мастер и Маргарита»), А. П. Чехова («Вишневый сад»), А. Н. Островского («Банкрот»/«Свои люди — сочтемся», «Красавец-мужчина», «Дикарка», «Без вины виноватые» и др.), И. С. Тургенева («Отцы и дети») и др. При проектировании и реализации образовательного маршрута (например, «Тверской бульвар: «Гений места» и точки пересечения культурных эпох», «А. С. Пушкин и Тверской бульвар», «Театр в жизни А. С. Пушкина» и др.) городская и природная среда может рассматриваться не только как точка пересечения культурных эпох, но и как историко-художественная декорация для уникального полихудожественного пространства. Так, например, на месте современного здания театра Московского Художественного академического театра имени М. Горького, которое было построено в 1972 году, в XIX веке находилась усадьба Кологривовых, где в 1828 году А. С. Пушкин на балу танцмейстера Йогеля впервые повстречал юную Наталью Гончарову. Неподалеку от здания театра на Тверском бульваре — напротив дома 14, с. 1, — находится Пушкинский дуб, который был посажен в 1814 году и, следовательно, не раз встречался на пути поэта, который любил прогуливаться по бульвару.

Уникальный *Genius loci* театра служит творческой интенцией для индивидуальных образовательных маршрутов одаренных обучающихся (например, «Опера «Снегурочка» А. Н. Островского и П. И. Чайковского на сцене Большого театра», «Пьесы жизни» А. Н. Островского и Малый театр», «Малый театр — «Дом Островского», «Две «Чайки»: Александринский и Московский Художественный», «Московский Художественный театр и Чехов-драматург», «Русские писатели и театр: диалог искусств и диалог с искусством», «А. С. Пушкин-драматург» и др.), что, в свою очередь, делает более целостными их собственные художественные картины мира, возводя в личный приоритет ценности искусства и художественного творчества.

Список литературы

1. Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Быль и миф Петербурга. М.: Книга, 1991. 536 с.
2. Балина И. Д. Диалог литературы и театра в художественной картине мира современного ученика // Роль преподавателя (учителя) словесности в филологическом и общегуманитарном развитии и обучении подрастающего поколения. Смоленск: СмолГУ, 2023. С. 5–11.

3. *Бережная М. С., Дымковская О. Ю.* Театр как «ступенька к творчеству» в учебной деятельности современного школьника // Московский Художественный театр в контексте мировой культуры и образования. М.: ИХОиК РАО, 2021. С. 79–93.
4. *Варенникова М. М.* Изучение драматургии А. П. Чехова на уроках литературы (на примере пьесы «Вишневый сад») // Молодежь и образование XXI века. Ставрополь, 2020. С. 237–240.
5. *Выготский Л. С.* Избранные психологические исследования. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. С. 449.
6. *Грачева Л. В.* Психотехника актера в процессе обучения в театральной школе: теория и практика: дис. ... докт. искусств. СПб., 2005.
7. *Замятин Д. Н.* Гений и место: Искусство метагеографии // «Гений места» в русском искусстве XX века. Волгоград: Панорама, 2016. С. 8–21.
8. *Кошечкина Е. А.* Психологический портрет будущего актера: двойственность природы актерских способностей // Театральная жизнь. 2008. № 3. С. 64–65.
9. *Мелик-Пашаев А. А.* Художественная одаренность как возрастное явление» // Теоретическая и экспериментальная психология. 2012. Т. 5, № 2. С. 48–58.
10. *Петрова Т. С.* Феномен театра в литературно-творческой деятельности одаренного учащегося // Проблема одаренности в современном научно-гуманитарном знании и образовательном пространстве. М.: ИХОиК РАО, 2021. С. 117–123.
11. *Табаков О. П.* Еще одна попытка диагностики одаренных людей // Прикосновение к чуду. М.: АСТ; Зебра Е, 2008. С. 176–182.
12. *Христулова Т. Н.* Интеграция искусств в школьном филологическом образовании // Развитие творческой личности в современном образовании. М.: ИХОиК РАО, 2019. С. 97–101.
13. *Цыбульник Ю. С.* Крылатые латинские выражения. М.: АСТ, 2003. С. 108.
14. *Чепуров А. А.* Театр в системе драматических отношений (личность художника и метасистема) // Художник: профессия и призвание. СПб., 1994. С. 35–37.
15. *Шебловинская И. В.* Художественное искусство и творчество в пространстве личного развития школьника // Интегрированное полихудожественное образование. М.: РАО, 2023. С. 237–245.