

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ/GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.166.86> EDN: GCUEFE**«ТЕАТР И ШКОЛА» КАК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА**

Научная статья

Гальчук О.В.^{1,*}¹ORCID : 0000-0001-5196-5951;¹Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования, Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (olgagalchuk[at]mail.ru)

Аннотация

Статья посвящена анализу взаимодействия театра и школы как перспективного направления развития современного образования. На основе обширного научно-педагогического материала изучается потенциал театрального искусства в учебно-воспитательном процессе. Рассматриваются пять ключевых аспектов интеграции театра и школы: профессиональный театр как средство духовно-нравственного и художественно-эстетического развития школьников, концепт «Театр как Гений места» в школьном филологическом образовании, театральные технологии в преподавании, школьный театр как инструмент социокультурного развития подрастающего поколения и проблема выявления художественно одаренных учащихся в школе. Актуальность исследования обусловлена потребностью современного образования в эффективных методах развития творческого потенциала учащихся и реализации их индивидуальных особенностей, что неразрывно связано с необходимостью формирования гармонично развитой личности, обладающей высоким уровнем культурной компетентности и эстетического восприятия, а также с важностью совершенствования системы художественно-эстетического и культурологического воспитания школьников в условиях цифровизации образования.

Ключевые слова: гармоничное развитие личности, взаимодействие театра и школы, цифровизация образования, «Театр у классной доски» как педагогическая методика, художественно-эстетическое развитие, театр как «Гений места» в школьном филологическом пространстве, школьный театр, социокультурное развитие, проблема художественной одаренности.

"THEATRE AND SCHOOL" AS A SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ISSUE

Research article

Galchuk O.V.^{1,*}¹ORCID : 0000-0001-5196-5951;¹Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, Moscow, Russian Federation

* Corresponding author (olgagalchuk[at]mail.ru)

Abstract

The article analyses the interaction between theatre and schools as a promising direction for the development of modern education. Based on extensive academic and pedagogical material, the potential of theatrical art in the educational process is examined. Five key aspects of integrating theatre and schools are discussed: professional theatre as a means of the spiritual, moral, artistic and aesthetic development of schoolchildren; the concept of "Theatre as the Genius Loci" in school language and literature education; theatrical techniques in teaching; school theatre as a tool for the socio-cultural development of the younger generation; and the challenge of identifying artistically gifted pupils in schools. The relevance of the research lies in the need within modern education for effective methods to develop pupils' creative potential and realise their individual characteristics, which is inextricably linked to the necessity of fostering a harmoniously developed personality possessing a high level of cultural competence and aesthetic perception, as well as the importance of improving the system of artistic, aesthetic and cultural education for schoolchildren in the context of the digitalisation of education.

Keywords: harmonious personal development, collaboration between theatre and schools, the digitalisation of education, "Blackboard Theatre" as a teaching method, artistic and aesthetic development, theatre as the "Genius Loci" within the school's language and literature environment, school theatre, socio-cultural development, the issue of artistic giftedness.

Введение

Целостное гармоничное развитие личности — интеллектуальное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, физическое — является приоритетом российской и зарубежной научно-образовательной повестки. Ученые-исследователи обращают свое пристальное внимание на актуальные для современной школы вопросы: развитие личности в образовательном процессе и социокультурном пространстве [30], [35], [38], усиление воспитательной составляющей образовательного процесса [2], методологию художественного воспитания в контексте гуманитарных наук [28], [37], пространство взаимодействия научного и художественного дискурса [19], [40], ценностные ориентиры и продуктивные технологии современного филологического образования [27], литературное развитие как ключевой концепт методики преподавания литературы [36], интерпретацию текстов культуры как диалог с искусством [15], [39], проявление одаренности школьников в условиях обучения [21], [22] и др. Цифровизация

общества, которая, с одной стороны, открыла новые возможности для развития общества, а с другой — породила серьезные вызовы и риски, требующие внимания и регулирования, обострила вопрос формирования духовно-нравственных ценностей в системе культурологической безопасности школьников [5].

Театр становится мощным катализатором развития современных педагогических практик и способствует формированию у школьников как творческих навыков, так и ценностных установок.

Основные результаты

В контексте модернизации современного образования приоритетным направлением становится решение задачи комплексного развития личности учащихся, включающего формирование их духовно-нравственных основ и художественно-эстетического развития, а также раскрытие индивидуально-творческих способностей. Взаимодействие театра и школы открывает новые перспективы для формирования гармонично развитой личности.

Рассмотрим ключевые аспекты этого взаимодействия:

2.1. Профессиональный театр как средство духовно-нравственного и художественно-эстетического развития школьников

Усвоение подрастающим поколением «ценностей культуры, постижение основных типов сознания человечества, отражающих этапы его духовного развития» — цель «культурологической, культуросообразной школы» наших дней, которая пришла на смену знаниецентрической школе, возникшей в эпоху Просвещения [12, С. 155]. Театр как синтетический вид искусства, объединяющий литературу, музыку, хореографию, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, архитектуру, фотографию и киноискусство (в современных постановках часто используются видеопроекции и мультимедийные элементы) является важным инструментом воспитания и развития личности школьника как «человека культуры» [25]. В современном информационном пространстве дети и подростки сталкиваются с потоком контента, который может пропагандировать насилие, потребительство и другие отрицательные ценностные ориентиры. Расширение сферы социального партнерства общеобразовательной школы и профессионального театра, — отмечают исследователи Л.А. Громова и М.В. Ерома, — «одно из обнадеживающих явлений», которое способно «затормозить рост потребительского конформизма, преодолеть отчуждение и разобщенность в школьном коллективе. Театральное искусство оказывает сильнейшее воздействие на формирование начала нравственного — некоего кодекса чести и совести, которым руководствуется человек» [11, С. 69].

Диалог профессионального театра и школы, направленный на духовное, эстетическое и художественное развитие, повышение культурной грамотности подрастающего поколения, реализуется через разнообразные формы взаимодействия: творческие встречи с деятелями театрального сообщества — художественными руководителями, актерами, режиссерами, сценографами, художниками по костюмам; проведение обсуждений спектаклей со школьниками и др. [23].

Цифровизация играет ключевую роль в углублении взаимодействия профессионального театра и школы, трансформируя формы сотрудничества, расширяя образовательные возможности и преодолевая географические барьеры. Онлайн-трансляции спектаклей, виртуальные экскурсии по театрам, записи мастер-классов актеров и режиссеров позволяют учащимся познакомиться с театральным искусством вне зависимости от местоположения. Это особенно важно для школ в регионах, где доступ к профессиональным театрам ограничен. Практическую реализацию этих возможностей, в частности, демонстрируют цифровые платформы «БДТ Digital», TheatrHD, «Культура.РФ», давая доступ педагогам и учащимся доступ к лучшим театральным постановкам.

«БДТ Digital» — виртуальная сцена Большого Драматического театра, одной из первых ставшая доступной широкому кругу зрителей в период пандемии. Проект не ограничился ролью временной замены живых спектаклей — он сформировал устойчивое цифровое пространство для творческой жизни театра [4]. TheatrHD — «это прямые трансляции и показы в записи спектаклей театров России и мира, а также фильмы об искусстве и концерты звезд оперы и классической музыки» [32]. Цифровой ресурс «Театр» на платформе «Культура.РФ» — это обширная медиатека, позиционирующая себя как «вся хроника театральной истории и жизни страны» [31], благодаря которой школьники могут познакомиться с историей первых театров России и биографией великих актеров, театральным закулисным и видеOVERсиями лучших российских спектаклей, поставленных как на исторических сценах, так и экспериментальных площадках [31]. Эти цифровые ресурсы обладают серьезным потенциалом для интеллектуального, художественно-эстетического, духовно-нравственного и творческого развития подрастающего поколения. Для эффективного внедрения цифровых ресурсов в образовательное пространство школы педагогам важно учитывать возможные технические ограничения (скорость интернета и качество видео, совместимость форматов записей спектаклей и учебного оборудования) и способы их решения (конвертация видео в универсальные форматы; при слабом соединении загружать контент заблаговременно), творчески адаптировать материалы под задачи развития разных сторон личности учащегося, соблюдать нормы авторского права (ст. 1274 ГК РФ «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях»).

Участие школьников в экскурсионных программах («Волшебный мир кулис» Московского драматического театра имени А.С. Пушкина [33]) и культурно-просветительских проектах профессиональных театров («Гений места» Мариинского театра и Большого театра России [9]; Российско-белорусский проект «Неделя русской классики» [16]) является еще одним из приоритетных направлений взаимодействия профессионального театра и школы. Авторская программа Е.Ф. Командышко «Культурный и образовательный туризм», разработанная «с опорой на базовый компонент школьного учебного плана — литературу, иностранные языки, историю, географию, музыку, изобразительное искусство, мировую художественную культуру и другие дисциплины, и направленная не только на расширение культурологических знаний, но и на формирование художественно-эстетических интересов старших школьников (с учетом предпочтений и выбора будущей профессии)» [17, С. 25], представляет собой успешный опыт в этой области.

2.2. Театр как «Гений места» в школьном филологическом образовании

В современном научно-гуманитарном пространстве концепт «Гений места» (лат. «*genius loci*» — дух-покровитель, неосязаемая духовная характеристика или уникальная атмосфера определенной местности, её атмосфера) рассматривается как «художник или творец, чья жизнь (биография), работа и/или произведения связаны с определенным местом (домом, усадьбой, поселением, деревней, городом, ландшафтом, местностью) и могут служить существенной частью образа места или географического образа» [14, С. 8]. В школьном курсе литературы учащиеся рассматривают творческую биографию поэтов, писателей и драматургов сквозь призму «Гения места» как сложный и многогранный процесс, где географическое положение, культурная среда и личная история творца сливаются в единое целое, создавая уникальные произведения искусства: Михайловское и Болдино, ставшие центрами художественного взлета А.С. Пушкина, Овстуг — Ф.И. Тютчева, Ясная поляна — Л.Н. Толстого, Мелихово — А.П. Чехова, Загорье — А.Т. Твардовского и др.

Интегративный компонент «Театр как Гений места» в школьном курсе литературы выявляет взаимосвязь русской словесности и театра через творчество великих писателей, чьи произведения стали неотъемлемой частью, как истории национального театра, так и репертуарной политики лучших театров страны прошлого и настоящего — Большого (Каменного) театра, Александринского и Мариинского театров в Санкт-Петербурге, Большого и Малого театров, Московского Художественного театра в Москве, обладающих собственным и неповторимым «Гением места». Эта тема особенно ярко проявляется в судьбах выдающихся художников Слова — «создателя русского национального театра» А.Н. Островского, чья творческая жизнь была тесно связана с Малым театром, который и по настоящее время носит звание «Дома Островского»; авторов Московского Художественного театра А.П. Чехова, М. Горького и М.А. Булгакова — драматургов, сыгравших ключевую роль в формировании репертуарной политики театра, которая определила его развитие на долгие годы [6], [8].

Чтение и изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской драматургической классики, — «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Борис Годунов» А.С. Пушкина, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Снегурочка» и «Гроза» А.Н. Островского, «На дне» М. Горького, «Вишневый сад» А.П. Чехова — с акцентом на яркую многовековую историю этих произведений на российских подмостках, открывает перспективу исследования того, как театральная сцена становится местом рождения новых художественных открытий и культурных смыслов. Богатый опыт постановок этих произведений демонстрирует, как различные театральные интерпретации обогащают понимание текста, раскрывая новые грани авторского замысла. Анализ сценических версий помогает развить у учащихся навыки комплексного анализа литературного произведения как художественного целого, учитывая его историко-литературную обусловленность и историко-культурный контекст.

2.3. «Театр у классной доски»: театрализация в преподавании учебных дисциплин

«Театр у классной доски» — это педагогическая методика, направленная на повышение эффективности обучения через внедрение элементов театрализации в образовательный процесс, что способствует развитию творческих способностей учащихся и углубленному восприятию материала [3], [13], [26].

«Театр у классной доски» трансформирует обычный урок в увлекательное творческое пространство, где классические образовательные задачи решаются через призму театральной практики: инсценирования учебного материала, ролевого взаимодействия между участниками образовательного процесса, персонификацию исторических и литературных персонажей, импровизационных техниках, элементах сценической выразительности. Преимущества методики проявляются в нескольких направлениях: повышении интерактивности учебного процесса — обучение строится на взаимодействии всех участников театрального процесса на импровизированной сцене у классной доски (режиссер — актеры / актер в моноспектакле — художники по костюмам, декорациям и свету — звукорежиссер — гример — зрители), стимулировании познавательной активности и усилении эмоциональной вовлеченности учащихся, активизации учебного восприятия и развитии креативного мышления. В преподавании литературы театрализация помогает глубже понять характеры персонажей и авторский замысел, при изучении иностранного языка — способствует преодолению языкового барьера и развитию коммуникативных навыков, на уроках истории — позволяет лучше осмыслить исторические события через эмоциональное погружение в эпоху [10], [34]. Инновационный формат образовательного процесса объединяет театральную педагогику, традиционное обучение и цифровые технологии, что позволяет использовать 3D-моделирование и мультимедийные инструменты для создания ученических спектаклей и моноспектаклей на импровизированной сцене у классной доски. Такой комплексный подход не только делает процесс обучения более увлекательным, но и способствует формированию у учащихся важных метапредметных компетенций: развития эмпатии, эмоционального интеллекта и творческих способностей, совершенствования навыков коммуникации, формирования критического мышления, умения применять знания в новых ситуациях.

2.4. Школьный театр как инструмент социокультурного развития и образования

Школьный театр представляет собой уникальное явление, органично соединяющее в себе образовательные и культурные функции, имеющие глубокие исторические корни и актуальное значение в современном образовательном пространстве. «В России традиции школьного театра, — отмечает исследователь О.А. Антонова, — начали складываться в первой половине XVII века в училищах, которые создавали «братства», выступавшие за национальную самобытную культуру, язык, литературу и бытовой уклад» [1, С. 337]. Эволюция форм школьного театра прошла путь от простых инсценировок до сложных постановок, отражая изменения в образовательной системе и культурных запросах общества [1].

Инициатива Министерства просвещения РФ о создании театра в каждой школе к концу 2024 года — одна из первых ступеней плана работы по созданию и развитию школьных и молодежных театров в регионах России до 2028 года — актуализировала проблему школьного театра в современном образовательном пространстве. Важной частью этой работы стал Всероссийский проект «Школьная классика», разработанный и реализуемый Движением Первых и Театральным институтом имени Бориса Щукина для вовлечения подрастающего поколения в театральное искусство и

литературу. Школьные постановки по произведениям русской и зарубежной классики сегодня стали важной частью интеграции образовательного и воспитательного процессов, объединяя педагогов и учащихся в культурно-творческой деятельности: «До 2028 года включительно Движение Первых планирует привлечь к участию во флагманском проекте «Школьная классика» более 1 миллиона детей и молодежи, педагогов и наставников» [7].

Сохраняя свою историческую преемственность, школьный театр продолжает развиваться как эффективный инструмент образования и культуры, способствующий всестороннему развитию личности и формированию ценностных ориентиров учащихся.

Педагогическая ценность школьного театра проявляется в создании интеграционного пространства, способствующего комплексному развитию личности через следующие направления:

- творческое становление личности, основанное на раскрытии индивидуального потенциала каждого участника и реализации его художественных способностей,
- социально-личностное развитие, включающее формирование ключевых компетенций: коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта и культуры межличностного взаимодействия,
- командная синергия, обеспечивающая освоение принципов эффективного сотрудничества, взаимопомощи и коллективной ответственности,
- ценностно-смысловое воспитание, направленное на формирование ответственного отношения к делу, развитие дисциплины и целеустремленности,
- метапредметные результаты, выражающиеся в приобретении практических навыков планирования, организации и реализации творческих проектов.

Таким образом, школьный театр, «являясь устойчивым социокультурным явлением, призванным обеспечить высокое качество образования» [24, С. 23], выступает эффективным инструментом социокультурного развития личности, способствуя формированию не только художественного восприятия мира, но и — шире — целостной картины мира.

2.5. Проблема выявления и развития одаренности школьников в художественно-творческой деятельности

Проблема выявления и развития одаренности школьников является одной из приоритетных в современном обществе, ориентированном на формирование интеллектуальной и творческой подрастающей личности, способной к самореализации, профессиональному самоопределению и успешной адаптации в динамично меняющемся мире. В связи с этим осмысление научных подходов к пониманию художественной одаренности и механизмов ее развития приобретают особую значимость для образовательного пространства [20].

А.А. Никитин рассматривает художественную одаренность как «способность личности к эстетическому познанию, освоению и творению мира; способность воздействовать на человека средствами искусства с целью его духовно-нравственного усовершенствования. Эта способность есть дар, данный для выполнения определенной миссии, получающий для этого необходимый ресурс» [22, С. 28]. Возрастная одаренность, связанная с «проявлениями сенситивных пиков в развитии», выраженными сначала яркими проявлениями художественной одаренности в разных видах творчества — изобразительном искусстве, актерском лицедействе, поэтическом и литературном творчестве, но «вскоре исчезающие» [22, С. 30], — частое явление в художественно-творческой деятельности детей и подростков. «Даже опытному педагогу и психологу, — отмечает исследователь, — не всегда удается сразу отличить возрастную художественную одаренность от индивидуальной, являющейся, в отличие от недолговечной возрастной одаренности, «пожизненным» свойством» [22, С. 29–30].

А.А. Мелик-Пашаев исходит из того, «что человек по природе своей творец» и рассматривает одаренность не как свойство избранных, а как проявление «внутренней энергии души» [21, С. 16]. Ученый подчеркивает важность сенситивного периода, когда практически каждый ребенок может проявить свои творческие способности, но со временем «энергия души» большинства взрослеющих детей изберет другие пути для своей актуализации. Но останутся немногие, чья художественная одаренность носила не родовой и возрастной, а индивидуальный характер, кто *предназначен*, преимущественно или исключительно, именно к художественному творчеству» [21, С. 18].

Выделим следующие критерии, характеризующие художественно одаренных учащихся, активно участвующих в театральных постановках:

- *творческое воображение и фантазия* — способность создавать оригинальные образы, импровизировать, нестандартно мыслить;
- *эмоциональная выразительность (эмпатия)* — умение тонко чувствовать, понимать настроение других, передавать эмоции через речь и движения;
- *психофизические способности* — наблюдательность, концентрация внимания, хорошая память, пластичность и сценическая свобода;
- *способность к перевоплощению* — ярко выраженное умение входить в роль, менять поведение и голос в соответствии с образом;
- *коммуникативность* — умение слушать и слышать партнера, навыки вербального и невербального общения, готовность к импровизации в диалоге, установление сценического контакта с партнерами, навыки коллективного творчества;
- *яркие достижения* — очевидные успехи в школьных театральных постановках.

При работе с учащимися, демонстрирующими активность в рамках ученических театральных постановок, учителя гуманитарных дисциплин (литературы, иностранного языка, истории) нередко сталкиваются с трудностями, обусловленными недостаточным уровнем их компетентности в вопросах диагностики и развития творческого потенциала детей и подростков. Совершенствование профессиональной подготовки педагогов в области театрального искусства становится одним из важнейших вопросов методической повестки школы, что, в свою очередь, открывает широкие перспективы для совершенствования системы выявления одаренности в образовательном учреждении, как на

уроке, так и в рамках школьного театра, позволяя создать комплексную среду диагностики художественно-творческих способностей учащихся через практическую реализацию их потенциала в сценическом искусстве.

Заключение

Комплексный анализ научно-методической литературы позволяет утверждать, что ученые-исследователи и педагоги-практики признают театральное искусство носителем уникального образовательного и воспитательного потенциала, способного всесторонне воздействовать на развитие личности учащегося. В процессе изучения материала определены ключевые аспекты взаимодействия театрального искусства и образовательного процесса:

- профессиональный театр выступает эффективным ресурсом культурологического образования подрастающего поколения,
- концепт «Театр как Гений места» успешно внедряется в школьное филологическое образование, способствуя более глубокому пониманию литературы и историко-культурного контекста,
- театральные технологии значительно повышают эффективность преподавания гуманитарных предметов — литературы, иностранного языка, истории,
- школьный театр становится действенным инструментом социокультурного развития учащихся,
- система выявления одаренности получает новые возможности для реализации через театральную деятельность.

Взаимодействие школы и театра создает уникальную образовательную среду, в которой общеобразовательная школа как основной институт социализации, формирующий целостное мировоззрение через систему знаний и навыков, продуктивно соединяется с профессиональным театром — культурным институтом, направленным на приобщение к высоким образцам искусства [18], [29]. В условиях цифровизации такое взаимодействие приобретает особую значимость, так как позволяет увидеть новые перспективы в формировании целостной гармоничной личности учащегося и совершенствовании учебно-воспитательного процесса.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Антонова О.А. Игровое пространство образования: школьная театральная педагогика / О.А. Антонова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. — 2005. — Т. 5. — № 12. — С. 335–344.
2. Архиповская Е.П. Процесс воспитания в современной образовательной среде / Е.П. Архиповская, А.А. Шалтыкова // Синопсис современного образования. — Ульяновск: Зебра, 2025. — С. 25–29.
3. Балина И. Театр у классной доски / И. Балина // Искусство в школе. — 2025. — № 1. — С. 54–56.
4. Батаршин Р.Р. Феномен цифровизации драматического театра: Digital как новейший опыт БДТ им. Г. А. Товстоногова / Р.Р. Батаршин // Философия и культура. — 2023. — № 5. — С. 11–24.
5. Бережная М.С. Культурологическая безопасность школьников: направления формирования духовно-нравственных ценностей / М.С. Бережная // Теория и практика общественного развития. — 2024. — № 8. — С. 18–24.
6. Бережная М.С. Театр как «ступенька к творчеству» в учебной деятельности современного школьника (на примере учебного литературно-театрального проекта «Булгаков: начало пути») / М.С. Бережная, О.Ю. Дымковская // Московский Художественный театр в контексте мировой культуры и образования. — Москва: ИХОиК РАО, 2021. — С. 79–93.
7. Более миллиона участников Движения Первых будут вовлечены в проект «Школьная классика» до 2028 года. — URL: <https://edu.gov.ru/press/9596/boleee-milliona-uchastnikov-dvizheniya-pervyh-budut-vovlecheny-v-proekt-shkolnaya-klassika-do-2028-goda> (дата обращения: 15.01.2026).
8. Булгаковская Москва глазами школьников: в поисках художественных открытий. — URL: <https://art-inschool.ru/news/bulgakovskaya-moskva-glazami-shkolnikov-v-poiskah-hudozhestvennyh-otkrytiy> (дата обращения: 15.01.2026).
9. Валерий Гергиев, Большой и Мариинский театры продолжают масштабный фестиваль «Гений места». — URL: <https://www.classicalmusicnews.ru/anons/valerij-gergiev-bolshoj-i-mariinskij-teatry-prodolzhayut-masshtabnyj-festival-genij-mesta/> (дата обращения: 17.01.2026).
10. Винокуров А. Роль школьного театра в художественно-эстетическом развитии подрастающего поколения / А. Винокуров, В. Винокурова // Искусство в школе. — 2025. — № 1. — С. 57–59.
11. Громова Л.А. Социальное партнерство школы и театра в воспитании старшеклассников / Л.А. Громова, М.В. Ерома // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. — 2021. — № 199. — С. 67–72.
12. Доманский В.А. Культурологическая школа: смена образовательной парадигмы / В.А. Доманский // Вестник Томского государственного университета. — 2004. — № 282. — С. 155–162.

13. Дымковская О.Ю. Ученический моноспектакль как творческая лаборатория педагога-словесника и ученика / О.Ю. Дымковская, Т.П. Скворцова // Роль преподавателя (учителя) словесности в филологическом и общекультурном развитии и обучении подрастающего поколения. — Смоленск: СмолГУ, 2023. — С. 18–24.
14. Замятин Д.Н. Гений и место: Искусство метагеографии / Д.Н. Замятин // «Гений места» в русском искусстве. — Волгоград: Панорама, 2016. — С. 8–21.
15. Интерпретация текстов культуры: диалоги с искусством. — Санкт-Петербург: Свое издательство, 2017. — 424 с.
16. Киреева Е.В. Русская классическая литература на драматической сцене в художественно-образовательном пространстве подрастающего поколения: духовно-нравственный аспект / Е.В. Киреева, П.В. Афонченкова // Образовательное пространство в информационную эпоху. — Москва: РАО, 2025. — С. 856–864.
17. Командышко Е.Ф. Модель повышения уровня культурологического образования школьников в условиях реализации культурно-познавательных программ / Е.Ф. Командышко // Педагогика искусства. — 2019. — № 4. — С. 25–32.
18. Комлева В.В. Конкурс ученических моноспектаклей «Окрыление» как пример создания воспитывающей культурной среды / В.В. Комлева, Л.Г. Зорина // Проблема одаренности в современном научно-гуманитарном знании и образовательном пространстве. — Москва: ИХОиК РАО, 2021. — С. 82–91.
19. Кондратенко А.П. Синтез науки и искусства в современном образовательном пространстве: междисциплинарный подход / А.П. Кондратенко // Мир культуры: искусство, наука, образование. — Челябинск, 2024. — С. 127–130.
20. Международный научно-практический кластер «Проблема одаренности в современном научно-гуманитарном знании и образовательном пространстве». — URL: <https://art-inschool.ru/news/v-mezhdunarodnyu-nauchno-prakticheskiy-klaster-problema-odarennosti-v-sovremennom-nauchno-gumanitarnom-znanii-i-obrazovatelnom-prostranstve-0> (дата обращения: 17.01.2026).
21. Мелик-Пашаев А.А. Проявление одаренности как норма развития / А.А. Мелик-Пашаев // Психологическая наука и образование. — 2014. — Т. 19. — № 4. — С. 15–21.
22. Никитин А.А. Феномен исчезающей одаренности / А.А. Никитин // Новое в психолого-педагогических исследованиях. — 2022. — № 2 (65). — С. 28–32.
23. Никитина А.Б. Образовательные практики Московских театров / А.Б. Никитина // Тенденции развития образования 2025. — Москва: Московская высшая школа социальных и экономических наук, 2025. — С. 415–436.
24. Никитина А.Б. Школьный театр как образовательный инструмент / А.Б. Никитина // Управление культурой. — 2024. — № 2 (10). — С. 17–24.
25. Пелих И.Д. Театр в контексте воспитания «человека культуры» / И.Д. Пелих, Я.Я. Пьянкова // Московский Художественный театр в контексте мировой культуры и образования. — Москва: ИХОиК РАО, 2021. — С. 100–106.
26. Петрова Т.С. «Театр у классной доски» на уроке литературы в контексте творческого чтения учащегося / Т.С. Петрова // Творческое чтение в современном художественном образовании: теория и практика. — Москва: ИХОиК РАО, 2018. — С. 67–71.
27. Подругина И.А. Ценностные ориентиры и продуктивные технологии современного филологического образования: диалог профессионалов / И.А. Подругина, Е.И. Белоусова // Литература в школе. — 2024. — № 6. — С. 115–122.
28. Праздников Г.А. Педагогика искусства в смысловом пространстве гуманитарного образования / Г.А. Праздников // Проблемы театральной педагогики. Традиции и новации школы З.Я. Корогодского. — Санкт-Петербург, 2023. — С. 19–23.
29. Савенкова Л.Г. Театр в школе — условие развития базовых социальных и культурных компетенций формирующейся личности / Л.Г. Савенкова // Русская классическая литература на сцене и в кино: социокультурный и образовательный аспекты. — Москва: ИХОиК РАО, 2021. — С. 60–73.
30. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе / В.В. Сериков. — Москва: Логос, 2012. — 448 с.
31. Театр: Культура.РФ. — URL: <https://www.culture.ru/theaters> (дата обращения: 28.02.2026).
32. Театр в кино: TheatrHD. — URL: <https://vk.com/theatrehd> (дата обращения: 28.02.2026).
33. Театр и школа: пространство творчества и диалога. — URL: <https://art-inschool.ru/news/teatr-i-shkola-prostranstvo-tvorchestva-i-dialoga> (дата обращения: 15.01.2026).
34. Шебловинская И.В. Художественно-эстетическое образование подрастающего поколения в контексте проблемы преемственности «школа — вуз» / И.В. Шебловинская, А.А. Миронюк, О.И. Мишурова // Образ действия. — 2024. — Вып. 3. Художественно-эстетическое образование (лучшие практики). — С. 233–247.
35. Шелковникова Л.Ф. К вопросу о знаковой парадигме в образовании / Л.Ф. Шелковникова // Преподаватель XXI век. — 2015. — № 1. — С. 47–53.
36. Ядровская Е.Р. Литературное развитие как ключевой концепт методики преподавания литературы / Е.Р. Ядровская // Образование XXI века: формирование условий для создания успеха учителя и ученика в общеобразовательном учреждении. — Санкт-Петербург, 2012. — С. 31–36.
37. Belliveau G. Research-based theatre: An Artistic methodology / G. Belliveau, G.W. Lea // University of Chicago Press. — 2016.
38. Carter C. Unification; applications of drama pedagogy to support diversity and inclusion in tertiary contexts / C. Carter, R. Sallis // JEDA. — 2019. — № 25. — Art. 2.
39. Kiprianos P. Theater in education as an innovative pedagogical tool / P. Kiprianos, M. Spyropoulou // Journal of Innovation in Education — Edukasiana, 2025. — Vol. 4. — Iss. 2. — P. 203–210. — DOI: 10.56916/ejip.v4i2.1151.

40. Sallis R. Research-Based Theater in Schools: Ethical Challenges, Conundrums, and Choices / R. Sallis // *Qualitative Inquiry*. — 2022. — DOI: 10.1177/1077800422109.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Antonova O.A. Igrovoe prostranstvo obrazovaniya: shkolnaya teatralnaya pedagogika [Educational Play space: school theater pedagogy] / O.A. Antonova // *Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena* [Proceedings of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen]. — 2005. — Vol. 5. — № 12. — P. 335–344. [in Russian]
2. Arkhipovskaya Ye.P. Protsess vospitaniya v sovremennoi obrazovatelnoi srede [The process of education in a modern educational environment] / Ye.P. Arkhipovskaya, A.A. Shaltikova // *Sinopsis sovremenno obrazovaniya* [Synopsis of modern education]. — Ulyanovsk: Zebra, 2025. — P. 25–29. [in Russian]
3. Balina I. Teatr u klassnoj doski [Theater at the blackboard] / I. Balina // *Art at school*. — 2025. — № 1. — P. 54–56. [in Russian]
4. Batarshin R.R. Fenomen cifrovizacii dramaticheskogo teatra: Digital kak novejsij opy't BDT im. G. A. Tovstonogova [The phenomenon of digitalization of the drama theater: Digital as the latest experience of the Tovstonogov BDT] / R.R. Batarshin // *Philosophy and Culture*. — 2023. — № 5. — P. 11–24. [in Russian]
5. Berezhnaya M.S. Kul'turologicheskaya bezopasnost' shkol'nikov: napravleniya formirovaniya duhovno-nravstvennykh cennostej [Cultural safety of schoolchildren: directions of formation of spiritual and moral values] / M.S. Berezhnaya // *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya* [Theory and practice of social development]. — 2024. — № 8. — P. 18–24. [in Russian]
6. Berezhnaya M.S. Teatr kak «stupenka k tvorchestvu» v uchebnoi deyatel'nosti sovremenno shkol'nika (na primere uchebnogo literaturno-teatralnogo proekta «Bulgakov: nachalo puti») [Theater as a "stepping stone to creativity" in the educational activity of a modern schoolboy (on the example of the educational literary and theatrical project "Bulgakov: the beginning of the path")] / M.S. Berezhnaya, O.Yu. Dimkovskaya // *Moskovskii Khudozhestvennii teatr v kontekste mirovoi kulturi i obrazovaniya* [Moscow Art Theater in the Context of World Culture and Education]. — Moscow: IKhOiK RAO, 2021. — P. 79–93. [in Russian]
7. Bolee milliona uchastnikov Dvizheniya Pervikh budut vovlecheni v proekt «Shkolnaya klassika» do 2028 goda [More than a million participants of the First Movement will be involved in the School Classics project until 2028]. — URL: <https://edu.gov.ru/press/9596/bolee-milliona-uchastnikov-dvizheniya-pervyh-budut-vovlecheny-v-proekt-shkolnaya-klassika-do-2028-goda> (accessed: 15.01.2026). [in Russian]
8. Bulgakovskaya Moskva glazami shkol'nikov: v poiskakh khudozhestvennykh otkritii [Bulgakov's Moscow through the eyes of schoolchildren: in search of artistic discoveries]. — URL: <https://art-inschool.ru/news/bulgakovskaya-moskva-glazami-shkol'nikov-v-poiskah-khudozhestvennykh-otkrytiy> (accessed: 15.01.2026). [in Russian]
9. Valerii Gergieev, Bolshoi i Mariinskii teatri prodolzhayut masshtabnii festival «Genii mesta» [Valery Gergieev, the Bolshoi and Mariinsky Theaters continue the large-scale Genius of the Place festival]. — URL: <https://www.classicalmusicnews.ru/anons/valerij-gergieev-bolshoj-i-mariinskij-teatry-prodolzhayut-masshtabnyj-festival-genij-mesta/> (accessed: 17.01.2026). [in Russian]
10. Vinokurov A. Rol shkol'nogo teatra v khudozhestvenno-esteticheskom razvitii podrastayushchego pokoleniya [The role of school theater in the artistic and aesthetic development of the younger generation] / A. Vinokurov, V. Vinokurova // *Iskusstvo v shkole* [Art at school]. — 2025. — № 1. — P. 57–59. [in Russian]
11. Gromova L.A. Sotsialnoe partnerstvo shkoli i teatra v vospitanii starsheklassnikov [Social partnership of school and theater in the education of high school students] / L.A. Gromova, M.V. Yeroma // *Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena* [Proceedings of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen]. — 2021. — № 199. — P. 67–72. [in Russian]
12. Domanskii V.A. Kulturologicheskaya shkola: smena obrazovatelnoi paradigmi [Cultural studies school: changing the educational paradigm] / V.A. Domanskii // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Tomsk State University]. — 2004. — № 282. — P. 155–162. [in Russian]
13. Dimkovskaya O.Yu. Uchenicheskii monospektakl kak tvorcheskaya laboratoriya pedagoga-slovesnika i učenika [Student's solo performance as a creative laboratory of a teacher of literature and a student] / O.Yu. Dimkovskaya, T.P. Skvortsova // *Rol prepodavatelya (uchitelya) slovesnosti v filologicheskom i obshchegumanitarnom razvitii i obuchenii podrastayushchego pokoleniya* [The role of a teacher of literature in the philological and general humanitarian development and education of the younger generation]. — Smolensk: SmolSU, 2023. — P. 18–24. [in Russian]
14. Zamyatin D.N. Genii i mesto: Iskusstvo metageografii [Genius and Place: The Art of Metageography] / D.N. Zamyatin // «Genii mesta» v russkom iskusstve [“The Genius of place” in Russian art]. — Volgograd: Panorama, 2016. — P. 8–21. [in Russian]
15. Interpretatsiya tekstov kulturi: dialogi s iskusstvom [Interpretation of cultural texts: dialogues with art]. — Saint Petersburg: Svoe izdatel'stvo, 2017. — 424 p. [in Russian]
16. Kireeva Ye.V. Russkaya klassicheskaya literatura na dramaticheskoi stsene v khudozhestvenno-obrazovatel'nom prostranstve podrastayushchego pokoleniya: dukhovno-nravstvennii aspekt [Russian classical literature on the dramatic stage in the artistic and educational space of the younger generation: a spiritual and moral aspect] / Ye.V. Kireeva, P.V. Afonchenkova // *Obrazovatel'noe prostranstvo v informatsionnyu epokhu* [Educational Space in the Information Age]. — Moscow: RAO, 2025. — P. 856–864. [in Russian]
17. Komandysheko E.F. Model povsheniya urovnya kulturologicheskogo obrazovaniya shkol'nikov v usloviyakh realizatsii kulturno-poznavatel'nykh programm [Model of increasing the level of cultural education of schoolchildren in the

context of the implementation of cultural and educational programs] / E.F. Komandyshko // *Pedagogika iskusstva* [Pedagogy of art]. — 2019. — № 4. — P. 25–32. [in Russian]

18. Komleva V.V. Konkurs uchenicheskikh monospektaklei «Okrilenie» kak primer sozdaniya vospitivayushchei kulturnoi sredi [Competition of student solo performances "Winging" as an example of creating an educational cultural environment] / V.V. Komleva, L.G. Zorina // *Problema odarennosti v sovremennom nauchno-gumanitarnom znanii i obrazovatelnom prostranstve* [The problem of giftedness in modern scientific and humanitarian knowledge and educational space]. — Moscow: IHOiK RAO, 2021. — P. 82–91. [in Russian]

19. Kondratenko A.P. Sintez nauki i iskusstva v sovremennom obrazovatelnom prostranstve: mezhdistsiplinarii podkhod [Synthesis of science and art in the modern educational space: an interdisciplinary approach] / A.P. Kondratenko // *Mir kulturi: iskusstvo, nauka, obrazovanie* [The world of culture: art, science, education]. — Chelyabinsk, 2024. — P. 127–130. [in Russian]

20. Mezhdunarodnii nauchno-prakticheskii klaster «Problema odarennosti v sovremennom nauchno-gumanitarnom znanii i obrazovatelnom prostranstve» [International scientific and practical cluster "The problem of giftedness in modern scientific and humanitarian knowledge and educational space"]. — URL: <https://art-inschool.ru/news/v-mezhdunarodnyy-nauchno-prakticheskii-klaster-problema-odarennosti-v-sovremennom-nauchno-gumanitarnom-znanii-i-obrazovatelnom-prostranstve-0> (accessed: 17.01.2026). [in Russian]

21. Melik-Pashaev A.A. Proyavlenie odarennosti kak norma razvitiya [Manifestation of giftedness as a norm of development] / A.A. Melik-Pashaev // *Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie* [Psychological science and education]. — 2014. — Vol. 19. — № 4. — P. 15–21. [in Russian]

22. Nikitin A.A. Fenomen ischezayushchei odarennosti [The phenomenon of disappearing giftedness] / A.A. Nikitin // *Novoe v psikhologo-pedagogicheskikh issledovaniyakh* [New in psychological and pedagogical research]. — 2022. — № 2 (65). — P. 28–32. [in Russian]

23. Nikitina A.B. Obrazovatelnie praktiki Moskovskikh teatrov [Educational practices of Moscow theaters] / A.B. Nikitina // *Tendentsii razvitiya obrazovaniya 2025* [Trends in the development of education 2025]. — Moscow: Moscow Higher School of Social and Economic Sciences, 2025. — P. 415–436. [in Russian]

24. Nikitina A.B. Shkolnii teatr kak obrazovatelnyy instrument [School theater as an educational tool] / A.B. Nikitina // *Upravlenie kulturoi* [Cultural management]. — 2024. — № 2 (10). — P. 17–24. [in Russian]

25. Pelikh I.D. Teatr v kontekste vospitaniya «cheloveka kulturi» [Theater in the context of educating a "cultural person"] / I.D. Pelikh, Ya.Ya. Pyankova // *Moskovskii Khudozhestvennii teatr v kontekste mirovoi kulturi i obrazovaniya* [Moscow Art Theater in the Context of World Culture and Education]. — Moscow: IKhOiK RAO, 2021. — P. 100–106. [in Russian]

26. Petrova T.S. «Teatr u klassnoi doski» na uroke literaturi v kontekste tvorcheskogo chteniya uchashchegosya ["Theater at the blackboard" in a literature lesson in the context of a student's creative reading] / T.S. Petrova // *Tvorcheskoe chtenie v sovremennom khudozhestvennom obrazovanii: teoriya i praktika* [Creative reading in modern art education: theory and practice]. — Moscow: IKhOiK RAO, 2018. — P. 67–71. [in Russian]

27. Podrugina I.A. Tsennostnie orientiri i produktivnie tekhnologii sovremennogo filologicheskogo obrazovaniya: dialog professionalov [Value orientations and productive technologies of modern philological education: a dialogue of professionals] / I.A. Podrugina, Ye.I. Belousova // *Literatura v shkole* [Literature at school]. — 2024. — № 6. — P. 115–122. [in Russian]

28. Prazdnikov G.A. Pedagogika iskusstva v smislovom prostranstve gumanitarnogo obrazovaniya [Pedagogy of art in the semantic space of humanitarian education] / G.A. Prazdnikov // *Problemi teatralnoi pedagogiki. Traditsii i novatsii shkoli Z.Ya. Korogodskogo* [Problems of theatrical pedagogy. Traditions and innovations of the Z.Ya. Korogodsky school]. — Saint Petersburg, 2023. — P. 19–23. [in Russian]

29. Savenkova L.G. Teatr v shkole — uslovie razvitiya bazovikh sotsialnykh i kulturnykh kompetentsii formiruyushcheyasya lichnosti [Theater in school — a condition for the development of basic social and cultural competencies of a developing personality] / L.G. Savenkova // *Russkaya klassicheskaya literatura na stsene i v kino: sotsiokulturnii i obrazovatelnyy aspekti* [Russian Classical Literature on stage and in Cinema: socio-cultural and educational aspects]. — Moscow: IKhOiK RAO, 2021. — P. 60–73. [in Russian]

30. Serikov V.V. Razvitie lichnosti v obrazovatelnom protsesse [Personality development in the educational process] / V.V. Serikov. — Moscow: Logos, 2012. — 448 p. [in Russian]

31. Teatr: Kul'tura.RF [Theater: Culture.RF]. — URL: <https://www.culture.ru/theaters> (accessed: 02.28.2026). [in Russian]

32. Teatr v kino [Theater in cinema]: TheatrHD. — URL: <https://vk.com/theatrehd> (accessed: 02.28.2026). [in Russian]

33. Teatr i shkola: prostranstvo tvorchestva i dialoga [Theater and school: a space of creativity and dialogue]. — URL: <https://art-inschool.ru/news/teatr-i-shkola-prostranstvo-tvorchestva-i-dialoga> (accessed: 15.01.2026). [in Russian]

34. Sheblovinskaya I.V. Khudozhestvenno-esteticheskoe obrazovanie podrastayushchego pokoleniya v kontekste problemi preemstvennosti «shkola — vuz» [Artistic and aesthetic education of the younger generation in the context of the problem of school-university continuity] / I.V. Sheblovinskaya, A.A. Mironyuk, O.I. Mishurova // *Obraz deistviya* [Modus operandi]. — 2024. — Iss. 3. Artistic and aesthetic education (best practices). — P. 233–247. [in Russian]

35. Shelkovnikova L.F. K voprosu o znaniyevoi paradigme v obrazovanii [On the issue of the knowledge paradigm in education] / L.F. Shelkovnikova // *Prepodavatel KhKhI vek* [Teacher of the XXI century]. — 2015. — № 1. — P. 47–53. [in Russian]

36. Yadrovskaya Ye.R. Literaturnoe razvitie kak klyuchevoi kontsept metodiki prepodavaniya literaturi [Literary development as a key concept of the methodology of teaching literature] / Ye.R. Yadrovskaya // *Obrazovanie XXI veka: formirovanie uslovii dlya sozdaniya uspekha uchitelya i uchениka v obshcheobrazovatelnom uchrezhdenii* [Education of the

XXI century: the formation of conditions for creating success for teachers and students in a general education institution]. — Saint Petersburg, 2012. — P. 31–36. [in Russian]

37. Belliveau G. Research-based theatre: An Artistic methodology / G. Belliveau, G.W. Lea // University of Chicago Press. — 2016.

38. Carter C. Unification; applications of drama pedagogy to support diversity and inclusion in tertiary contexts / C. Carter, R. Sallis // JEDA. — 2019. — № 25. — Art. 2.

39. Kiprianos P. Theater in education as an innovative pedagogical tool / P. Kiprianos, M. Spyropoulou // Journal of Innovation in Education — Edukasiana, 2025. — Vol. 4. — Iss. 2. — P. 203–210. — DOI: 10.56916/ejip.v4i2.1151.

40. Sallis R. Research-Based Theater in Schools: Ethical Challenges, Conundrums, and Choices / R. Sallis // Qualitative Inquiry. — 2022. — DOI: 10.1177/1077800422109.