

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ С ОВЗ: ОПЫТ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТРУППЫ КИТАЯ

Кондрашкина Е.В., Шаршов И.А.

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

alena7kondra@gmail.com

silans@mail.ru

Аннотация. Анализируются возможности театра в раскрытии творческого потенциала, формировании социальной компетентности, эмоциональной устойчивости и адаптации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделено опыту китайской инклюзивной труппы *Mu Dream*, где используются инновационные подходы, объединяющие музыку, танец и драматическое искусство.

Ключевые слова: театральное искусство, инклюзия, подростки с ОВЗ, творческое саморазвитие, социальная интеграция, инклюзивная труппа.

Актуальность исследования театрального искусства как средства творческого саморазвития подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обусловлена несколькими факторами. В современном обществе наблюдается растущий интерес к инклюзии и созданию условий для полноценной самореализации молодых людей с особенностями развития. Театр, как форма искусства, предоставляет уникальные возможности для развития и саморазвития не только художественных способностей, но и социальных, эмоциональных и коммуникативных навыков.

Исследования показывают, что театральные практики, включающие элементы хореографии и вокала, могут значительно улучшить моторные навыки и речевую активность подростков. Опыт инклюзивной труппы из Китая, в частности, демонстрирует успешное применение театрального искусства как инструмента для интеграции и самовыражения.

Каждый этап развития личности включает в себя задачу сформировать социальную компетентность, которая соответствует его возрастным характеристикам и текущим потребностям. Социальная компетентность выступает важным фактором не только в реализации личностного потенциала, но и в процессе интеграции молодого человека в общество, давая ему возможность занимать активную и самостоятельную позицию в социальных взаимодействиях.

Развитие социальной компетентности предоставляет подростку с ОВЗ необходимые инструменты для преодоления ограничений, вызванных отсутствием опыта коммуникации и внешними факторами. Поэтапное принятие новых поведенческих моделей и расширение способностей к самовыражению способствуют укреплению уверенности и самостоятельности, что способствует позитивным изменениям в жизни подростка с ограниченными возможностями здоровья. «Человеку с особенностями развития абсолютно невозможно самовыразиться в одиночку в чуждой ему культуре. Лишь в контексте поддерживающей его субкультуры, искусственно созданной для этого, он может участвовать в создании коллективных произведений искусства» [1].

Искусство и творческая деятельность открывают уникальные пути для преодоления препятствий, связанных с физическими ограничениями, предлагая подросткам новые средства для выражения себя и общения. Участие в театральных коллективах предоставляет молодым людям с особыми потребностями ценный опыт социального взаимодействия, который способствует освоению социальных установок, укреплению коммуникативных умений и развитию эмоциональной устойчивости.

Творческие инклюзивные практики, нацеленные на саморазвитие подростков с ОВЗ, базируются на идее развития личности через взаимодействие с другими членами коллектива и через регулирование телесных и эмоциональных реакций. Основная роль в реализации таких практик принадлежит театральной деятельности, которая выступает как платформа для культурной интеграции и общения. В театральном коллективе создаются условия для развития способности к выразительным движениям подростка с ОВЗ, что представляет собой ключевую стадию в развитии сознания. Работа с выразительным движением способствуют формированию базовых навыков саморегуляции, эмоциональной стабильности и координации движений, что крайне важно для подростков с интеллектуальными или физическими нарушениями.

Театральные постановки дают возможность молодым людям с особенностями развития выражать свои чувства, работать с травмами и постепенно осваивать более сложные формы коммуникации. На занятиях в инклюзивном театральном коллективе акцентируется внимание не на коррекции недостатков, а на раскрытии индивидуального потенциала каждого участника. Инклюзия здесь рассматривается как процесс интенсивного телесного и эмоционального взаимодействия.

Театральные занятия для подростков с особыми потребностями здоровья выступают в роли многофункционального инструмента, который интегрирует образовательные, развивающие и социализирующие функции.

В раннем возрасте применение таких форм, как кукольный театр и драматические игры, помогает заинтересовать детей и упрощает усвоение образовательного материала. Создаваемые в рамках театральной деятельности образы и сюжеты способствуют развитию воображения и учебной мотивации. Интерактивная

работа с персонажами и сюжетными линиями позволяет детям глубже погрузиться в образовательный процесс, осваивать новые способы коммуникации и выражения своих чувств.

Для детей старшего возраста театр предоставляет пространство для более сложного творческого самовыражения. Методы, такие как плейбэк-театр, или «театра воспроизведения, разработанного Джонатаном Фоксом и Джо Саласом для поддержки обучающихся, перенесших психическое расстройство» [2], психодрама и техники управляемого воображения, позволяют исследовать личные жизненные истории и трансформировать их в сценарии с насыщенным эмоциональным и социальным содержанием. Такой подход способствует снижению внутреннего напряжения и развитию способностей к более эффективному взаимодействию с окружающими.

Театральная деятельность также способствует развитию навыков коллективной работы, планирования и несения ответственности за конечный результат. Активное вовлечение в совместную работу учит подростков уважать чужое мнение и ценить вклад каждого участника. Театр – коллективный вид деятельности и, значит, школа общения. Работа с партнером – это возможность освоения новых вариантов взаимодействия, побуждающих молодого человека с ОВЗ к самостоятельному, целенаправленному действию, что, в свою очередь, становится одним из важнейших направлений саморазвития.

Современные тенденции развития инклюзивных практик свидетельствуют о том, что театральное искусство не только предоставляет платформу для самовыражения, но и служит важным инструментом социализации, который позволяет его участникам с различными физическими и психологическими ограничениями быть интегрированными в общественную жизнь.

Примером эффективной работы являются инклюзивные театральные коллективы, применяющие комплексные интегративные методы, сочетающие элементы музыки, танца и драматургии. Изучение опыта таких коллективов дает возможность освоения уникальных методов репетиционной работы и постановочного процесса, учитывающих индивидуальные особенности участников.

Китайская инклюзивная труппа My Dream выступает ярким примером того, как сценическая деятельность способствует творческому саморазвитию молодых людей с особенностями развития. Этот коллектив, состоящий из артистов с физическими и сенсорными ограничениями, демонстрирует возможность преодоления различных барьеров через искусство. Основанная более тридцати лет назад, труппа собрала талантливых танцоров, актеров и режиссеров, акцентируя внимание на принципах равенства и инклюзивности.

Сценическая деятельность артистов труппы базируется на сочетании элементов традиционного китайского театра с современными хореографическими методиками. Интеграция музыки, движения и визуальных компонентов позволяет создавать уникальные представления, где каждый участник вносит личный вклад в коллективное творчество. Например, танцы, исполняемые глухими артистами, строятся на восприятии вибраций и визуальных сигналов, в то время как слепые артисты опираются на тактильные и аудиовизуальные ориентиры для создания сценических образов. Такой подход не только помогает преодолевать физические ограничения, но и открывает новые пути взаимодействия с миром.

Отличительной особенностью в этом коллективе является поддержка друг друга между артистами с различными ограничениями. Глухие артисты помогают слепым коллегам ориентироваться в пространстве сцены, а те, в свою очередь, делятся впечатлениями о визуальных аспектах представлений. Этот синергетический процесс создает эмоциональную связь между участниками. Такие танцы, как "Тысяча рук Гуань Инь" или "Душа павлина", символизируют гармонию и красоту, вдохновляя зрителей по всему миру.

Большое внимание в труппе отводится образованию. Артисты регулярно совмещают репетиции и выступления с академическим образованием, подчеркивая важность интеграции искусства в образовательный процесс. Такой подход разрушает стереотипы, меняя общественные представления о возможностях людей с инвалидностью.

Деятельность инклюзивной труппы My Dream из Китая вдохновляет миллионы молодых людей с инвалидностью на преодоление внешних и внутренних барьеров, позволяет по-новому посмотреть на возможности человеческого потенциала через призму искусства и взаимоподдержки. «По мере развития личности растет и ее активность, ориентированная на управление собственным саморазвитием, на осмысление своей жизни как целостного процесса» [3].

Литература

1. Афонин А.Б. «Особый театр» как жизненный путь. М., 2017.
2. Вартанова В.В. Театральная деятельность в условиях инклюзивного иноязычного образования // Дискуссия. 2017. № 7(81). С. 84-89.
3. Макарова Л.Н., Козодаев П.И. Педагогический потенциал функций любительского театрального искусства // Искусство и образование. 2008. № 3 (53). С. 117-126.