Тема 14. Педагогические методики в преподавании дисциплин театрального воспитания детей и подростков

Театральная педагогика предлагает ряд методов, способствующих эффективному формированию таких качеств, как творческое воображение, избирательность восприятия, способность к анализу и синтезу воспринимаемой информации, выражению эмпатии и идентификации, к самоорганизации психических проявлений и самокоррекции поведения. Так, основополагающим методом в театральной педагогике является метод физических действий.

Данный метод основан на анализе пьесы, последующие действия которой выстраиваются в логическую цепь, образуя сквозное действие. При исполнении роли сквозное действие всегда остается неизменным, помогая актеру становиться образом, жить его жизнью как своей. В свою очередь действия актера приобретают различный характер, обусловленный его самочувствием в момент творчества, предполагая формирование и проявление таких чувств, как искренность, открытость, убежденность.

Для педагогической профессии данный метод интересен тем, что предполагает развитие свойств познавательных психических процессов личности школьника, определяющих выразительность ее экспрессивных проявлений, а также способность к самокоррекции, гармоничности поведения. Метод исторических параллелей, особенностью которого является эмоционально логическое сравнение представлений, свойственных различным исторических эпохам и периодам развития общества. Такое сравнение способствует эффективному решению поставленных задач как при усвоении теоретических знаний по предмету, так и через обеспечение глубокого понимания коммуникативной стороны учебного процесса. Реализация данного метода может происходить тремя способами: рассказ учителя, коллективное обсуждение наиболее известных фактов и событий, а также анализ профессиональных качеств личности школьника с опорой на

текстовой материал художественного произведения, раскрывающего сущность данного вопроса или проблемы. Поэтому для использования данного метода в процессе обучения необходимо обращаться к высокохудожественным, созданным на реалистической основе, литературным произведениям.

Метод действенного анализа – это способ научить навыкам волевого поведения, называемым «сценическим». Согласно этому методу, логика действий становится как бы партитурой артиста. К.С. Станиславский сравнивает действия актера с нотами, а логику действий с мелодией, которую они образуют. От пропуска в логической цепочке одного действующего лица могут быть неверно поняты поступки нескольких других действующих лиц, что влечет за собой изменения смысла сценического произведения.

В педагогической профессии использование этого метода необходимо при построении логики урока, с целью формирования коммуникативной культуры школьника. Метод ролевого действия основан на заранее установленном подтексте, дающий возможность разрабатывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, а также осуществлять контроль за качеством подготовки каждого школьника. В ходе использования этого метода акцентируется внимание на умении использовать те или иные элементы техники речи в зависимости от количества слушателей в классе, где осуществляется общение. Использование этого метода в процессе формирования коммуникативной культуры школьника способствует оптимизации выработки умений и навыков его устной монологической диалогической речи.

Этюдный метод – это творческое исследование, изучение умом и телом какого-либо жизненного действия, человеческого поступка или события в предлагаемых обстоятельствах спектакля. В учебной практике выделяют различные виды этюдов.

Среди них такие, как:

- одиночный этюд, нацеленный на освоение простейшей жизненной ситуации в тот момент, когда возникает необходимость освоения логики и последовательности физических действий в их непрерывной цепочке; одиночный этюд, нацеленный на эмоциональные воспоминания, на физическое самочувствие;
- парный этюд на действие с воображаемыми предметами для формирования чувства непрерывности логически развивающегося действия; этюды типа «цирк», развивающие артистическую смелость;
- групповые этюды, воспитывающие импровизационное самочувствие;
- этюд на освоение способов словесного воздействия.

В работе учителя над педагогическими этюдами формируется у школьника умение логично выстраивать и высказывать свою точку зрения. Более того, для достижения результата каждый метод дополняется такими приемами, помогающими более детально овладеть техникой перевоплощения и освоить коммуникативную культуру, как: выработки «мышечного контроля» - снятие физического напряжения, оправдание позы на основе анализа ощущений и чувств;

- Оправдания внимания к объекту – интонационные модуляции и пантономические приспособления, концентрирующие внимание на действии с объектом;
- Активизации эмоциональной памяти – рекомбинация прежних впечатлений и установление их соответствия действительности вторично;
- «если бы» - действия в воображаемых предлагаемых обстоятельствах;
- «действия с окраской»- образное воспроизведение эмоционального состояния посредством движения или интонации;

- оперирования образами – комбинация отдельных образов, добавление к ним элементов, отсечение элементов;
- повтора – темпо-ритмическая организация физического действия,• обеспечивающая динамику напряжения действия; «монологическая пауза» - выражение отношения к объекту посредством внутреннего монолога;
- «качелей» - неоднократное прерывание намерения совершить ожидаемое физическое действие посредством увлечения словесным действием;
- противопоставления – ассоциативная импровизация действия противоположного действию партнера по темпу-ритму, смыслу, образу;
- координации движений и речи – смысловая координация движений и речи в групповой деятельности;
- фиксирования, не «А» - выражение парадоксального поступка, неожиданного• для зрителей, но возможного варианта разрешения конкретной ситуации;
- сатирического гротеска – разрешение противоречий в стиле острой• карикатуры, сознательное нарушение жизненных форм и пропорций для отражения двойственности явлений;
- зеркального решения – оправдание персонажем комментариев о происходящем на сцене за его спиной;
- нарушение сценической иллюзии – непосредственное обращение актера к зрителю, перенос сценического действия в зрительный зал, изменение декораций на виду у зрителя;
- расслабления – нацелен на освобождение мышц от излишнего физического напряжения, которое свидетельствует о существовании психического напряжения личности и реализуется в

упражнениях на релаксацию и на выработку в себе «мышечного контролера»;

- сосредоточения – связан с развитием волевой сферы личности, основанный на концентрации всех видов чувственного внимания на конкретном объекте в реальной или воображаемой плоскости.

Вышеперечисленные приемы помогают раскрыть в каждом обучающемся такие качества, как эмоциональность, креативность, высокая координация движений, волеизъявление, ассоциативная импровизация и т.д., являющиеся проявлением коммуникативной культуры. Таким образом, использование методов и приемов театральной педагогики в ходе обучения, способствует эффективному общению и взаимодействию с участниками образовательного процесса, т.е. формированию коммуникативной культуры школьника.

Каждый из вышеперечисленных методов и приемов находит свое выражение в разнообразных формах обучения. К наиболее распространенным формам относят:

- ***театрализованное представление***
- ***игровое театрализованное представление***
- ***игровая пьеса***
- ***имитационно-игровая театрализация***

Рассмотрим перечисленные формы обучения театральной педагогики более детально. Так, заслуживает интереса форма - театрализованное представление. Театрализованное представление – это сценическое театральное действие, объединенное единым авторским замыслом, способствующее соединению различных видов и жанров литературы. Признаками театрализованного представления являются:

- ***зрелищность***
- ***синтетичность***

- ***экспрессивность***
- ***идейно-художественная целостность***

Такая форма театральной педагогики способствует эстетическому воспитанию. Сильный воспитательный эффект определяется тем, что личность, сопереживая положительным персонажам, самостоятельно выбирает образец для подражания, приходит к какому-либо выводу, избирает ориентиры собственного поведения, которые нередко проявляются в его реальной жизни и деятельности. Так же, одной из наиболее популярных форм театральной педагогики является игровое театрализованное представление.

Игровое театрализованное представление предполагает использование организованных действий, способствующих развитию основной идеи. Данная форма не предлагает конкретных временных и пространственных ограничений. Важнейшим элементом действия здесь является игра в силу ее особого языка и возможностей. Она заключается в привлечении к активному сотворчеству зрителей, как в создании сюжета, драматической коллизии, так и в развитии действия.

Игровая пьеса - это пьеса, включающая игры или игровые эпизоды со зрителями. Данная форма предполагает диалоги персонажей со зрителями, выступающими в роли коллективного положительного персонажа. В отличие от игрового театрализованного представления, игровая пьеса наиболее разнообразна художественно-образным языком с использованием игры. Игра помогает противодействующим персонажам вовлекать в действие, создавая сложную захватывающую интригу, обогащая сюжет и обостряя конфликт.

В последнее время широко распространена театральная форма – имитационно-игровая театрализация. Особенность данной формы заключается в том, что представление создается как будто бы тот час самими зрителями, а ведущие лишь определяют контуры сюжета. Такая организация работы в процессе обучения требует предварительной активизации фантазии школьника, без существенной организационной и методической подготовки.

Любое действие, по Станиславскому, начинается с четкого представления «чего я хочу», которое в последствии порождает задачу, реализуемую деятельностью. Поэтому характер сценического действия, как единицы поведения актера, зависит от потребности, процессов внимания, восприятия, воображения, эмоционального отношения к объекту внимания, мыслительной деятельности, способствующей преднастройки эффектов и выражение действия посредством физического движения. Одним из центральных понятий системы К.С. Станиславского является «сверхзадача».

Сверхзадача – это высокообобщенное, относительно устойчивое и постоянное отношение сознания художника к определенным сторонам объективной действительности. Сверхзадача определяется мотивом деятельности личности и зависит от уровня ее профессионально-педагогической направленности, аккумулируя в себе ценностные ориентации, предметные знания и способы их самовыражения. Развитие данной потребности обеспечивает целенаправленное поведение, согласно системе Станиславского, определяется понятиями «сверхзадача» и «сквозное действие». Сверхзадача - это выражение идеи автора, заложенное в произведении, включающее субъективное отношение личности. Это конечная цель актера в процессе создания художественного образа.

Сквозное действие – это общая линия поведения, которая объединяет как задачи актера, так и его действия на сцене для реализации сверхзадачи. Вышеперечисленные понятия в работе актера столь же необходимы и в процессе формирования коммуникативной культуры школьника. Мотивированные сверхзадачей деятельности действия положительно влияют на динамику их развития, стимулируют взаимодействие, обеспечивая тем самым эстетически целесообразную композицию всех составляющих содержания образования. С целью создания художественной реальности, в театральной педагогике используются такие определения, как «художественная правда» и «художественный образ». Художественная

правда - это образное отражение объективной действительности, основанное на обобщении свойств реальных объектов.

Художественный образ - специфическая для искусства форма отражения действительности и выражения мыслей и чувств художника, объединяя свое эмоциональное и интеллектуальное отношение к миру, характеризующееся чувственной конкретностью и обобщенностью одновременно. Деятельность учителя представляет собой процесс создания художественного замысла урока, предполагающий разработку сюжетной основы совместной деятельности и отраженный в подробном плане-конспекте. В связи с этим, можно подчеркнуть, что успешность деятельности учителя зависит от режиссерской интерпретации его предметных знаний.

Режиссерская интерпретация в творчестве учителя включает:

- отбор предлагаемых обстоятельств, в которых будет совершаться педагогическое действие посредством выделения событийного ряда или основных сюжетных моментов урока, обеспечивающих организацию совместных действий учителя и школьника адекватно логике изложения материала, раскрывающей тему, идею, сверхзадачу его конкретной деятельности;
- выбор средств эстетического воздействия для организации взаимодействия, к которым относятся приемы интонационной и пластической выразительности учителя, образные сравнения, музыкальные и видеофрагменты и т.д.;
- определение стилевого приема «режиссерского хода», объединяющего все моменты конкретной деятельности в единую форму, способствующую созданию художественной реальности.

В рамках исследования необходимо указать на понятие «мизансцены». Мизансцена – это размещение актеров и сценической обстановки в разные моменты исполнения пьесы, предполагающее создание смысловой композиции сценического произведения в пространстве и во времени. В театре мизансцена является целенаправленным средством воздействия на

зрителя, способствуя развитию чувства сценического равновесия. Рассматривая в контексте исследования, мизансцена выступает как средство воздействия и взаимодействия на школьника, распределяя внимание учителя на весь класс в целом. Учет мизансцены учителем при подготовке урока способствует успешному воплощению его деятельности и создание благоприятных условий учащимся для творческого решения поставленных педагогических задач, общению, т.е. формированию коммуникативной культуры. Сценическое действие – это творчество актера, позволяющее ему действовать на сцене естественно, органично. Активное сценическое действие предполагает преодоление препятствий на пути к достижению цели, разрешению педагогических противоречий, конфликта, столкновения.

- Сценическое общение – это активное взаимодействие актеров друг с другом и с окружающей средой. К.С. Станиславский, определяя сценическое общение как проявление к объекту, разделял процесс его организации на пять основных этапов:
  - выбор объекта;
  - привлечение к себе внимания;
  - подготовка объекта к восприятию информации;
  - передача информации;
  - ответная реакция объекта.

Последовательность данных этапов составляет технику взаимодействия актера, условиями которой являются:

- материал для общения;
- объект общения;
- средства общения;
- формы общения.

Сценическое внимание - активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, слух, обоняние, осязание, необходимое для органического действия актера. К.С. Станиславский выделяет три круга внимания: большой, средний, малый.

Каждый из этих кругов представляет собой пространство, состоящее из множества отдельных объектов. Умение ограничивать круги внимания от большого круга до объекта-точки и наоборот помогает сосредоточению актера на действии, исключая «помехи», мешающие актеру находиться в творческом самочувствии.

Память на ощущение – это способность к мысленному воспроизведению образов действительности. С ней неразрывно связаны действия с воображаемыми предметами, необходимые для создания «правдивого образа». Сценическое воображение - это психическая деятельность человека, в процессе которой создаются новые мыслительные образы.

Согласно театральной педагогике, синтез, реализуемый в процессе воображения, осуществляется в различных формах, таких, как:

- агглютинация или «склеивание» разнообразных частей и качеств;
- гиперболизация или увеличение отдельных частей;
- схематизация или подчеркивание сходства частей;
- типизация или выделение существенного;
- заострение или подчеркивание отдельных признаков.

Творческое воображение, являясь одним из механизмов творческого мышления, может быть пассивным (сновидения), активным-воссоздающим (созидание образа предмета по его описанию) и активным-творческим (специальный отбор материала в соответствии с замыслом).

Таким образом, творческое воображение, чувственное внимание являются ведущими способностями актерского творчества, способствующие определить интонационную направленность личности в конкретных условиях. Для формирования у школьника коммуникативной культуры в ходе освоения театральной педагогики, готовности к самовыражению и саморегуляции своего психического состояния важную роль играет понятие «если бы».

«Магическое «если бы» - предполагает концентрированное внимание на вымышленных обстоятельствах действия, восприятия их как реальности и постепенного введения новых предлагаемых обстоятельств, обеспечивающих логическую последовательность действий. Это понятие является основополагающим в процессе возбуждения творческого воображения, при котором формируются психофизиологические элементы, лежащие в основе таких свойств личности, как избирательность восприятия, объемность эмоциональной памяти, активность воображения, многоплановость внимания, метафоричность образного мышления.

Целенаправленное педагогическое действие, аналогично театральному, должно активировать личность и коллектив. В связи с этим необходима предварительная продуманность педагогических действий, выраженных в детальном плане-сценарии урока, который включает:

- сюжетно-драматическую канву (последовательное логичное изложение материала);
- схематичное представление эмоциональной «кривой» урока – «заготовка художественных деталей» (интересных фактов, ярких вопросов, предполагающих активную реакцию на содержание занятия);
- внешние атрибуты (наглядность, светозвуковые эффекты, способствующие созданию определенной атмосферы).

Поэтому, планируя занятия, учителю необходимо четко сформулировать сверхзадачу на данный период, а также помнить о воздействии трех факторов в соответствии «с тремя правдами», предложенными В.И. Немировичем-Данченко: содержание, современность, коллектив.

Перечисленные основные приемы театральной педагогики определяют основные действия, направленные на совершенствование художественного восприятия действительности, включающие психологические, этические и эстетические аспекты творчества в целом.

Учитывая требования, предъявляемые системе образования, необходимо развивать у школьника умение чувствовать свое внутреннее состояние, ощущать свои переживания. Умение погрузиться в свой эмоциональный мир позволяет конкретизировать и скорректировать свое воздействие на него. Более того, благодаря мышечно-эмоциональной релаксации стабилизируется настроение самого школьника, снимается психическая напряженность, вследствие чего повышается возможность самоуправления мимикой. Предлагаемые методы, приемы театральной педагогики сохраняют творческую педагогическую форму, помогая сформировать умения и готовности к самовыражению и импровизации, к саморегуляции своего психического состояния и сопереживания, речевой выразительности и пластической экспрессии школьника.

Благодаря системе Станиславского решается проблема сознательного овладения подсознательными творческими процессами, что поможет учителю добиться взаимопонимания со школьником на уроке, достигая оптимальное сочетание рационального и чувственного, логического и эмоционального, т.е. сформированности коммуникативной культуры.

Таким образом, активное использование методов и приемов театральной педагогики в процессе формирования коммуникативной культуры детей способствует выражению таких качеств, как артистичность, экспрессивность, свобода мысли и действия, творческое самочувствие и импровизационность.