Тема 22. Театральное образование и воспитание детей и подростков.

Специфика театрального искусства и понятие зрительской культуры. Каждое искусство, располагая особыми средствами воздействия, может и должно внести свой вклад в общую систему эстетического воспитания школьников. Театр как никакой другой из видов искусства обладает наибольшей «емкостью». Он вбирает в себя способность литературы словом воссоздать жизнь в ее внешних и внутренних проявлениях, но слово это не повествовательное, а живо-звучащее, непосредственно действенное. При этом в отличие от литературы, театр воссоздает действительность не в сознании читателя, а как объективно существующие, расположенные в пространстве картины жизни (спектакля). И в этом отношении театр сближается с живописью. Но театральное действо находится в непрерывном движении, оно развивается во времени - и этим оно близко музыке. Погруженность в мир переживаний зрителя сродни тому состоянию, какое испытывает слушатель музыки, погруженный в свой мир субъективного восприятия звуков.

Конечно, театр никоим образом не подменяет собой другие виды искусства. Специфика театра в том, что он «свойства» литературы, живописи и музыки несет через образ живого действующего человека. Этот непосредственный человеческий материал для других видов искусства является лишь исходным моментом творчества. Для театра же «натура» служит не только материалом, но и сохраняется в своей непосредственной живости. Как отмечал философ Г. Г. Шпет: «Актер творит из себя в двояком смысле:

1) как всякий художник, из своего творческого воображения;

2) специфически имея в своем собственном лице материал, из которого создается художественный образ».

Искусство театра владеет поразительной способностью сливаться с жизнью. Сценическое представление хоть и происходит по ту сторону рампы, в моменты высшего напряжения стирает грань между искусством и жизнью и воспринимается зрителями как самая реальность. Притягательная сила театра и заключается в том, что «жизнь на сцене» свободно утверждает себя в воображении зрителя.

Такой психологический поворот происходит потому, что театр не просто наделен чертами действительности, но сам по себе являет художественно сотворенную действительность. Театральная действительность, создавая впечатление реальности, обладает своими особыми законами. Правду театра нельзя мерить критериями жизненного правдоподобия. Психологическую нагрузку, которую берет на себя герой драмы, человек в жизни вынести не может, потому что в театре происходит предельное уплотнение целых циклов событий. Свою внутреннюю жизнь герой спектакля часто переживает как сгусток страстей и высокую концентрацию мыслей. И все это воспринимается зрителями как должное. «Невероятное» по нормам объективной реальности - это вовсе не признак недостоверного в искусстве. В театре «правда» и «неправда» имеют другие критерии и определяются законом образного мышления. «Искусство переживается как реальность всей полнотой наших психических «механизмов», но одновременно оценивается в своем специфическом качестве рукотворно-игрового «невсамделишного», как говорят дети, иллюзорного удвоения реальности».

Современная педагогика также рассматривает возможности театра в качестве реального средства художественного воспитания школьников. Театр во все времена был школой талантливого зрителя. Сегодня в условиях развивающейся электронной культуры, экспансии средств массовой информации, «развлекающего ширпотреба» (З. Я. Корогодский), необходимо искать средства, которые помогут противостоять этому процессу. Конечно, многомиллионная аудитория видеопросмотров и скромная театральная

аудитория количественно несопоставимы, но именно театральный зритель, воспитанный на общении с живым искусством, как утверждают психологи, социологи и искусствоведы, наиболее образован и талантлив. Отметим также, что художественные поиски современного театра закономерно предполагают наличие грамотного зрителя, которого привлекает в театре нечто большее, чем знакомство с неизвестным сюжетом или возможность приятно провести свободное время. Дифференциация зрителей на отдельных «знатоков» и массовую «одноразовую» аудиторию заложена в проявляющемся разделении внутри самого театрального искусства на спектакли, созданные оригинальным художественным языком, и массовые шоу-зрелища, доступные любому зрителю. Современный театр, как показывает практика, становится самодостаточным творческим организмом, частью того явления, которое в истории культуры называли «искусством для искусства». В этом процессе зритель из «третьего творца спектакля» (К.С. Станиславский) превращается во второстепенный компонент, часто находящийся на периферии внимания самого театра.

Таким образом, если на сегодняшний день театр в своей творческой деятельности практически отказался от воспитывающей функции, то заботу о развитии интереса к искусству, о противостоянии бездуховности и массовой культуре взяла на себя современная школа. Именно школа стала включать театр в самые разнообразные формы учебной и внеучебной деятельности. Не только специализированные школы с гуманитарным или эстетическим направлениями (гимназии и лицеи), но и обычные общеобразовательные школы стали вводить в свою программу не только театральные кружки и факультативы, но и уроки театра (при всей сложности представлений о том, что такое урок театра в школе). Появилось большое количество программ, в первую очередь авторских, которые чаще всего рассматривают знакомство школьников с театральным искусством в адаптированном варианте профессионального театрального образования.

Неотъемлемой частью и урока театра, и факультатива, и театрализации как средства развития личности ребенка стал компонент театральной культуры, который по представлению педагогов, занимающихся этой работой заключается чаще всего в знакомстве школьников с театром как видом искусства, в изучении истории отечественного и зарубежного театра, в освоении элементов актерского мастерства и постановке спектаклей, в которых играют дети.

Формы театральной работы со школьниками разного возраста. Жизнь театрального искусства в школе (урок театра, факультатив по театральной культуре или любительский театральный коллектив) - это всегда основание для межличностного общения учеников, возможность размышлений об искусстве и жизни, это творческий процесс знакомства с искусством и постижения законов театра, усвоения определенных знаний о нем. Театральное образование и воспитание в школе, как правило направлено на:

- воспитание основ зрительской культуры;
- развитие навыков театрально-исполнительской деятельности;
- накопление учащимися знаний об искусстве театра.

В конкретном обращении к школьнику эти три направления переплетаются и дополняют друг друга. Театральная терминология усваивается лучше, если опирается на зрительский опыт или на опыт собственной исполнительской деятельности.

Исполнительское же творчество, в свою очередь оценивается по критериям, освоенным в процессе накопления зрительской культуры. Организация театрально-творческой деятельности школьников в каждом классе реализует указанные направления работы в той степени, которая соответствует возрастным интересам и возможностям детей. Каждое из направлений может развиваться следующим образом.
В области воспитания основ зрительской культуры:

* формирование представления о “составляющих” художественного образа в театральном искусстве;

* формирование представления о характере человека (героя, персонажа) как об особенном поведении;

* формирование представления о творческой интерпретации пьесы при ее постановке на сцене;

* формирование представления о мизансцене как языке театрального спектакля.

В области развития навыков театрально-исполнительской деятельности:

* организация произвольного внимания (зрительного, слухового);

* знакомство с элементами исполнительской деятельности;

* освоение средств выразительности театрального искусства;

* навыки коллективной работы при подготовке театрального спектакля.

В области накопления знаний об искусстве театра:

* освоение терминов и понятий театрального искусства;

* знания о разных театральных профессиях;

* формирование представления о разных видах и жанрах театра;

* знакомство с драматургией как особым родом литературы, предназначенным для сцены.

Театральная работа с детьми в начальной школе.

Поступление ребенка в школу создает объективные условия для целенаправленного приобщения детей к театру. Важно, чтобы с первого класса началось накопление того минимума театральных впечатлений, который бы явился основой для эстетического развития и последующего систематического художественного образования ребенка. Однако, как отмечают специалисты, знакомство детей 6-9-летнего возраста с профессиональным театральным искусством не является критически необходимым. Эта встреча может произойти и чуть позже. Самым существенным представляется вопрос о качестве первых увиденных детьми спектаклей. Именно первые впечатления ребенка становятся тем основным

фундаментом, на базе которого происходит в дальнейшем формирование потребностей, вкуса, а, в конечном счете, и мировоззрения школьников.

Подготовку детей к восприятию театрального спектакля, возможно, осуществлять непосредственно в процессе их собственной деятельности на уроках (при условии, что у детей формируется критерий оценки этой деятельности). Но педагогу необходимо создать определенные условия для такой работы: использовать на занятиях с детьми элементы театрального костюма, реквизита, декораций, а также воспроизводящую аппаратуру или музыкальные инструменты.

Практики, которые включают элементы театра в уроки в начальной школе, особенно подчеркивают, что театр позволяет создать психологически комфортную атмосферу занятий. Театральные упражнения, которые дети выполняют на уроках, направлены на реализацию следующих целей:

• погружают детей в присущую этому возрасту стихию игры, сглаживая рамки урока;

• развивают у детей внимание, воображение, мышление, волю, память (так необходимее ребенку для дальнейшего успешного обучения и искусства);

• развивают и поддерживают познавательные потребности ребенка;

• создают для ребенка привычную игровую атмосферу, позволяющую ему плавно перейти от одной ведущей деятельности (игры) к другой (учебной).

Включение театральных методик в урок театра не должно сводиться к подготовке выступлений, хотя такая форма работы может быть возможна и даже в некоторых случаях полезна. У учащихся 9-10-ти лет возможно воспитание более осознанного эстетического отношения к окружающий действительности и произведениям искусства.

В этом возрасте у школьников появляется более устойчивый интерес к отдельным видам искусства, ярче проявляются способности к определенному

роду творчества. Дети в состоянии предъявлять более осознанные требования к качеству своей художественной деятельности.

Более серьезная работа в студии (или кружках) может начинаться с 12 лет, когда у подростка возникает способность к абстрактному, понятийному мышлению. Подросток может думать и рассуждать об абстрактных понятиях (свободе, любви, справедливости и т.д.), строить умозаключения и гипотезы, обобщать и анализировать свой опыт.

В младшем школьном возрасте занятия театром помогают развитию: - Внимания, поскольку в этом возрасте происходит интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. Театральная педагогика выступает в роли незаменимого корректора, предлагая развивающие театральные игры, упражнения на внимание. Например, задания, в которых нужно точно повторить или дополнить исполнение этюда, показанного товарищем; игры или задания, в которых каждый должен выступить только в свое время и на своем месте; послушать звуки улицы, дома, комнаты и поделиться с ребятами услышанным (большой, средний, малый круг внимания); упражнения со стульями и т.д.

Представляется целесообразным выполнение упражнений в сопровождении музыки. Последовательность их выполнения предполагает движение от простых упражнений, направленных, прежде всего на развитие у детей чувства ритма, к упражнениям образно-игровым (поезд, мотылек, бабочка) и упражнениям, в музыкальной основе которых содержатся образы абстрактные (огонь, солнечные блики, снег).

Развивая у школьников такие умения, как способность ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах, во времени и пространстве, умение быстро овладевать новым движением, темпом, ритмом, упражнения способствуют формированию внутренней собранности, готовности активно включиться в творческий процесс.

Следует учитывать, что выполнение заданий под музыку помогает организовывать работу, заставляет детей слушать музыку, но снимает внимание детей друг к другу. Поэтому постоянно пользоваться музыкальным сопровождением нельзя. Можно использовать музыку как образное задание или как увертюру к любому уроку и упражнению.

В младшем школьном возрасте начинает формироваться рефлексия, поэтому так важны на театральных занятиях выполнение действий контроля и оценки. Осознание ребенком смысла и содержания собственных действий становится возможным только тогда, когда он умеет самостоятельно рассказать о своем действии, подробно объяснить, что и для чего он делает. Следует отметить качественное своеобразие мышления ребенка в младшем школьном возрасте. Примерно до 10 лет у детей активизируется преимущественно правое полушарие и первая сигнальная система, поэтому подавляющее большинство младших школьников относятся не к мыслительному, а к художественному типу. Поэтому целенаправленное развитие теоретического мышления детей следует сочетать с не менее целенаправленным совершенствованием мышления образного. Обобщая зрительский опыт и собственную практику игр-выступлений учеников, возможно постепенное и последовательное знакомство детей со слагаемыми сценического образа. Для этого в театральных заданиях конструируются разные сочетания: те же слова и другое поведение, то же поведение и другие слова, меняется (или не меняется) костюм, меняется (или не меняется) место действия и предлагаемые обстоятельства.

Понятие о предлагаемых обстоятельствах хорошо закрепляются в процессе работы с учащимися над «вежливыми действиями». Вежливое поведение тренируется в разных обстоятельствах: надо вежливо позвать человека, надо вежливо спросить, вежливо ответить, сделать замечание, обсудить и т.п. Очень полезно сочинять и проигрывать разные жизненные ситуации и истории, где выполняются «вежливые действия». Учениками

должно быть практически освоено понимание того, что поведение, действие являются выразительным языком актера.

Если в начальной школе возникает опыт просмотра театрального спектакля, то полезно второй раз посмотреть знакомый уже спектакль. Это дает возможность детям заметить все различное и одинаковое. Этюды на «вежливого», хорошего зрителя и зрителя плохого позволяют вводить эстетический критерий их оценки. Например, «плохое» поведение зрителя сыграно исполнителем хорошо, а «хорошее» - плохо. Так качество исполнения («как» играет актер) начинает вычленяться от содержания этюда («что» играет актер).

Особое внимание следует уделять театральным занятиям, которые формируют у детей представления об образе героя в театре. Наблюдения в окружающей действительности (на улице, в транспорте, в школе, в магазине и т.д.) позволяют обратить внимание учеников характерность и особенности в отличиях поведения разных людей.

На театральных занятиях детям интересно предложить сыграть разных героев сказок, отличающихся острой характерностью. Например, таких как Баба Яга, Бармалей или Царевна-Несмеяна и т. п.

В начальной школе очень полезны игры-драматизации по сказкам, рассказам, стихам, басням Л. Толстого, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто и других авторов, которые приближаются по своему типу к творческим играм. Это небольшие этюды, сценки, в которых импровизация имеет первостепенное значение, так как в них уже заключаются элементы обучения детей умению действовать в предлагаемых обстоятельствах. Задача данного этапа познания ребенком театрального искусства - воспитание у младших школьников способности «улавливать и эмоционально воспринимать смысл поступков героев в произведении, взятом для драматизации, видеть (воссоздавать) в воображении то, о чем говорится в тексте» (Ю. И. Рубина).

Театрально-творческая работа с детьми подросткового возраста. Подростковый возраст требует особого к себе внимания. Это ответственный

период становления личности, интенсивного роста внутренних творческих сил и возможностей подрастающего человека. Противоречивость, свойственная в той или иной мере каждому возрастному этапу, в подростковом возрасте составляет самую его суть.

Повсеместно отмечаемый факт ускорения развития современных детей не только не отменяет характерных для подросткового возраста противоречий, но даже, наоборот, углубляет некоторые из них. Увеличение потока информации, крен в сторону изучения точных наук в школе во многом содействует ускорению умственного развития современных подростков. Это ускорение подчас приобретает односторонний характер и ведет к ослаблению эмоциональной сферы ребенка. Эмоциональная сфера, как известно, теснейшим образом связана с областью нравственных и эстетических чувств. Именно неразвитость сферы чувств нередко сопутствует серьезным нарушениям подростками этических норм.

В своем большинстве подростки очень активные и непосредственные зрители. Именно поэтому они многое в спектакле воспринимают даже острей и ярче, чем взрослые, порой они запоминают множество подробностей, на которые взрослые почти не обращают внимания. Остро переживая происходящее с героями, подросток вместе с ними ищет выход из трудного положения, т.е. активно мыслит, чувствует, дополняет своим воображением то, что видит на сцене.

Однако, воспринимая спектакль очень непосредственно и эмоционально, подросток порой не успевает охватить общий смысл и логику развития того или иного события, характера, отделить главное от второстепенного. В других случаях из-за активно развивающейся способности к абстрактному мышлению подросток, наоборот, довольствуется тем, что «ухватывает» в спектакле лишь схему событий, пропуская психологические оттенки, подтекст в речи и действиях героев, не обращая должного внимания на своеобразие художественного изображения того или иного факта.

Таким образом, у подростков имеются потенциальные возможности для полноценного восприятия театрального спектакля как целостного художественного произведения. Но эти возможности необходимо развивать и направлять.

Если существует реальная возможность посещения «живого» театра, то для подросткового зрителя очень полезно организовать два-четыре просмотра хорошего театрального спектакля (любого жанра - драматического, музыкального). Если же такая возможность отсутствует, то целесообразно выстраивать работу по обогащению зрительского опыта учеников на материале видеопросмотров. Учителю предоставляется возможность по своему выбору составить театральную образовательную программу по телевизионным или видеоверсиям театральных спектаклей. Спектакль «дозревает» дома, – говорил В. И. Немирович-Данченко. Когда речь идет о юном зрителе, то проблема «дозревания» спектакля приобретает особое значение. Отсутствие потребности осмысливать свои художественные впечатления пагубно сказывается и на общем, и на эстетическом развитии школьника. Воспитание у подростков способности воспринимать и оценивать показанное на сцене как художественное отражение жизни - важнейшая педагогическая задача.

Особенно существенны после просмотров спектаклей выполнения творческих заданий. Они помогают учащимся воссоздать в эмоциональной памяти конкретные сценические образы, эпизоды, оставившие наибольший след. При этом важно привлекать внимание учащихся к специфически средствам сценической выразительности, помогать осмысливать значение пластического, ритмического и пространственного решения спектакля. Выполнение творческих заданий по спектаклю позволяет учителю решать многообразные воспитательные задачи: развивать образное мышление учащихся, их воображение и творческую фантазию, расширять круг ассоциаций, уточнять моральные и эстетические оценки явлений действительности.

Подобная работа в свою очередь помогает подросткам глубже и полнее воспринимать доступные им произведения не только театрального искусства, но и литературы, и кино.

Возраст 11-14-ти лет – это сензитивный период для развития творческого мышления. У подростков усиливаются индивидуальные различия, связанные с развитием самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода к решению задач. В подростковый период происходит бурное и плодотворное развитие познавательных процессов. Период от 11 до 15 лет характеризуется становлением избирательности, целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и логической памяти. В данный период активно формируются теоретическое, абстрактное мышление, опирающееся на понятия, не связанные с конкретными представлениями, развиваются гипотетико-дедуктивные процессы, появляется возможность строить сложные умозаключения, выдвигать гипотезы и проверять их.

Занятия театров подростковом возрасте направлены на: - помощь в становлении самосознания подростка. В данном случае театральная педагогика может сочетаться с элементами психодрамы (Дж. Л. Морено). Через тренинг различных способов поведения в предлагаемых обстоятельствах (этюды «Я» в предлагаемых обстоятельствах; задания на оправдание того или иного поведения, действия и т.д.) возможно не только тренировать актерскую технику, но и выявлять и корректировать психодраматическими способами личностные проблемы подростка;

• освоение пластических возможностей подростка (введение в театральные занятия элементов сценического движения, пантомимы, танца);

• знакомство с основами сценической речи: артикуляционные упражнения, упражнения на правильное дыхание, логику речи;

• развитие творческого мышления подростка и закрепление театральных технологических элементов в актерском мастерстве («оценка факта», «вес», «мобилизация» и т.д.);

• знакомство с драматургией как видом искусства;

• участие в эпизодических и небольших ролях студийного спектакля школы.

Постижение языка театрального искусства наиболее плодотворно в сочетании восприятия театрального спектакля со знакомством с искусством, так сказать, «изнутри», через собственное творчество. Большую роль здесь играет участие в любом виде самодеятельности, но не только.

В подростковом возрасте плодотворно знакомство со спецификой драматургии как разновидностью литературы и особого жанра, предназначенного для воплощения на сцене.

Подростки:

• усваивают, что материалом драматургии являются высказывания людей, прямая речь, раскрывающая их характеры, стремления, мотивы, способ реакции на разные события, особенности поведения в конфликтных ситуациях;

• осваивают представление о том, что тема, конфликт, события, характеры составляют стержень драмы, отличают ее от других видов искусства и одну драму от другой;

• понимают, что конфликт становится источником драмы, если он затрагивает интересы действующих лиц и приводит их к борьбе, обнажает их стремления;

• усваивают критерий драмы – жизненность отраженной действительности в достоверности человеческих переживаний, устремлений, мотивов.

Эти знания складываются при изучении творчества различных драматургов: Софокла, Еврипида, Шекспира, Лопе де Вега, Мольера, Гольдони, Пушкина, Островского (по выбору учителя).

В театральной работе с подростками большое место занимают литературно-драматические композиции. Использование литературно-драматических композиций позволяет значительно расширить репертуар,

необходимый для данной возрастной группы. Подготовка сценического отрывка, который является органической частью большой композиции, повышает интерес к занятиям, ответственность, развивает чувство коллектива. Вместе с тем использование литературно-драматических композиций имеет большое значение и потому, что дает возможность специально заниматься с учащимися художественным чтением. Особое место в театральных занятиях с подростками занимает работа с баснями как драматургическим и чтецким материалом. Для расширения диапазона выразительных средств можно предложить ученикам читать басню от лица каждого из действующих в ней персонажей. Для обучающей и творческой работы над инсценированием басен театральные педагоги используют вариативность трактовки и оформления басни в разных жанрах: трагедия, комедия, драма, мелодрама, фантастика, реализм, аллегория и.п. Так перед учениками возникают и осваиваются первоначальные понятия о жанре, а главное - решаются вопросы о герое в комедии, трагедии, драме. Формируется представление о конфликте, событии, поступке в их конкретном, исполнительском значении. Работа над текстом басни позволяет выявить понимание конфликта как двигателя действия в театральном спектакле.

Хотим обратить внимание на особое место радиотеатра в театральном образовании подростков. У радиотеатра имеются специфические выразительные средства, которые накладывают определенные обязательства и на драматургический материал, и на технику исполнителей, и на техническое оформление спектакля. С другой стороны, жанр радиотеатра позволяет скрыть от зрителя резкий разрыв между внешним развитием девочек и мальчиков, свойственный подростковому возрасту. Учащиеся, упражняясь в записи диалогов, монологов, ремарок на магнитную пленку, осваивают особый стиль коллективной работы перед микрофоном, а также получают возможность прослушать, оценить, исправить свою работу. В радиотеатре существуют повествовательные и описательные фрагменты,

при исполнении которых школьники осваивают новую ступень художественного чтения.

Этой же задаче служит работа в роли ведущего, от лица автора или героя, при этом прием чтения басни от лица персонажа обогащается серьезным пафосом спектакля. Навык видеть за словом картину обогащается стремлением работать с текстом так, чтобы активизировать воображение слушателей. В работе над радиоспектаклем у подростков формируется стремление говорить красивым голосом и уметь слышать голосовые характеристики.

В теоретическом и познавательном плане школьникам подросткового возраста необходимо знать специфику разных видов театра: кукольного, драматического, музыкального, иметь представление о театральной критике как особом литературном жанре, а также познакомиться с историей творчества наиболее крупных драматургов (Мольер, Шекспир, Островский).

Литература:

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.:Просвещение, 1973 г.

2. Кнебель М. О. Поэзия педагогики,1984 г.

3. О технике актера / М. А. Чехов; предисл. О. А. Радищевой., Артист. Режиссер. Театр, 2010