Тема 4. Основные компоненты профессионального педагогического искусства.

План

1. Понятие профессионального педагогического искусства.

2. Функции любительского театра

1. Понятие профессионального педагогического искусства.

В становлении личности важнейшее значение имеет образование. Оно обеспечивает не только познание мира, но и развитие индивидуальности человека, его самобытности.

Современный рынок труда предъявляет высокие требования, как к профессиональным знаниям, так и к общей гуманитарной подготовке педагогов.

Профессиональная подготовка современного специалиста включает в себя фундаментальные общеобразовательные, психолого-педагогические и специальные знания, изучение современных педагогических технологий, формирование установки на инновации и творчество. В связи с этим важнейшей стороной профессионального становления педагога является постижение им педагогического мастерства.

Педагогическое мастерство имеет огромное значение для становления специалиста, формирования его коммуникативных и управленческих умений и навыков.

Только человек, осознающий себя носителем определённых профессиональных, культурных и иных ценностей, способен адекватно выбирать глобальные цели своей деятельности и, проявляя необходимую гибкость, диктуемую конкретными обстоятельствами, неуклонно продвигаться к их осуществлению. Но, для того чтобы в процессе общего образования и информативного развития личность человека сформировалась, необходимо, чтобы рядом был педагог.

Сегодня обществу нужен педагог компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся примером человеколюбия, порядочности, педагог, владеющий педагогическим мастерством.

Меняется мир, меняется образовательное пространство.

Стандарт образования, не только расширяет образовательные свободы и услуги, но и требует постоянного повышение профессионализма в создании образовательной среды для развития личности, а именно:

-умение оперативно и адекватно реагировать на происходящие изменения в образовании;

-умение работать в команде единомышленников;

-грамотно и качественно работать с родителями;

-осуществлять отбор содержания, реализовать его.

Во многих источниках педагогическое мастерство определяется как система многочисленных профессиональных умений: оптимального планирования, организации процесса обучения и воспитания, оптимальной реализации намеченных планов, анализа достижений и недостатков по соответствующим критериям.

Педагогическое мастерство – это высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития человека. Педагогическое творчество рассматривается как состояние педагогической деятельности, при котором происходит создание принципиально нового в организации учебно-воспитательного процесса, в решении научно-практических проблем.

Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с личностью педагога, с комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого уровня самоорганизации профессиональной деятельности. Набор качеств педагога-профессионала, помогающий ему обеспечивать учебно-воспитательный процесс на высоком творческом уровне, достаточно обширен. Важнейшими из них являются:

- гражданственность и патриотизм,
- гуманизм и интеллигентность,
- высокая духовная культура и ответственность,
- трудолюбие и работоспособность.

Главные качества педагога-мастера – человеколюбие и умение общаться с людьми.

Важнейшей частью педагогического мастерства также являются профессиональные знания и умения.

Театральное искусство синтетическое по своей природе. Театр – это и литература, и история, и музыка, и поэзия, и изобразительное, и пластическое искусство. Сценическое творчество развивает самый широкий спектр способностей человека: эмоциональность, интуицию, коммуникабельность, аналитичность суждений, фантазию, эстетическое чувство, самоконтроль, социальную активность, гражданскую сознательность. Актёрская деятельность развивает речь, дикцию, пластику, чувство ритма, способность сопереживанию, эмпатии. Занятие театральным творчеством развивает эстетический вкус, расширяет круг познавательных интересов, развивает пытливость ума.

Серьёзная и очень сложная сфера театрального творчества требует серьёзной и сложной профессиональной подготовки. Обучение профессии должно быть активным со стороны обучающегося. Не случайно многие театральные педагоги часто повторяют фразу: «Научить быть актёром нельзя, научиться – можно». Многие, из пытающихся стать актёрами, в своей наивности не подозревают, что труд актёра –это так же, как и всякий другой род полезной деятельности, прежде всего работа.

Перед руководителями любительского театрального коллектива стоит первостепенная задача: научить самостоятельно мыслить.

Многие считают, что занятие театральным творчеством само по себе несёт воспитательное значение, значит, необходимости в специальной целенаправленной психолого-педагогической деятельности по организации процесса воспитания нет.

Не редки случаи, когда участники, научившись петь, играть на музыкальном инструменте, танцевать, держать себя на сцене, остаются художественно не образованными или нравственно-эстетически не воспитанными людьми. Их знания в области искусства носят по сути формальный, умозрительный характер, они не оказывают заметного влияния на эмоционально-духовную сферу и поведение. Это значит, что художественная самодеятельность не выполняет в полной мере поставленные перед ней задачи.

2. Функции любительского театра

Среди разнообразия функций любительского театра можно выделить основные функции. К ним относятся:

- социально-педагогическая,
- художественно-творческая.

Первая функция реализуется посредством второй.

Психолого-педагогические знания очень важны для руководителя любительского коллектива. И дело не только в том, что сама по себе режиссёрская профессия тесно связана и с педагогикой, и с психологией, а в том, что подчас в любительский коллектив приходят люди не только для того, чтобы реализовать свои потребности в театральном творчестве, хотя это в первую очередь, но и чтобы решить свои психологические проблемы (например, преодоление страха публичного выступления или общения в коллективе).

Между любительским и профессиональным коллективом есть достаточно существенная разница (разные цели участия), поэтому руководитель должен понимать исконные причины прихода того или иного участника в коллектив и не избавляться от них в силу профнепригодности, а, напротив, используя свой психолого-педагогический потенциал, всячески помогать каждому войти в коллектив и так или иначе приобщить к общему делу.

Руководитель театрального коллектива должен уметь найти индивидуальный подход к каждому участнику, способствовать его духовно-нравственному развитию в процессе коллективного творчества. Особое внимание нужно уделять социально-психологическому климату в коллективе. Понятие «климат в коллективе» вовсе не является образным выражением. В частности «под социально-психологическим климатом подразумевается преобладающая и относительно устойчивая духовная

атмосфера, или психический настрой коллектива, проявляющийся как в отношениях людей друг к другу, так и в их отношении к общему делу».

Социально-психологический климат аккумулирует в себе и общий эмоциональный настрой, и отношения в системе руководства и подчинения, и межличностные отношения, и самочувствие отдельной личности в коллективе. Отношения могут быть деловыми и неделовыми, личными или безличными, но социально-психологический климат вовсе не исчерпывается отношением людей друг к другу и общему делу, а «неизбежно сказывается и на отношениях людей к миру в целом, на их мироощущении и мировосприятии». Более того, социально-психологический климат коллектива оказывает мощное влияние на самооценку личности, на её самосознание и самоотношение в процессе общественной жизни.

Первостепенную роль в формировании морально-психологического климата в творческом коллективе играет его руководитель, который задаёт тон общения, определяет цели совместной деятельности и организует весь учебно-творческий процесс.

У каждого режиссёра-педагога есть свой индивидуальный стиль работы, своя харизма. «Влюблённость» в педагога-режиссёра чуть ли не обязательное условие для формирования театрального коллектива, тем более любительского, в деятельности которого принимают участие «по любви», где не получают зарплату, а только удовлетворяют свои насущные потребности в художественном творчестве, самовыражении, в общении. Личное общение с педагогом в любительском коллективе очень важно для его участника, это и общение с мастером, и с другом, и с наставником. Это общение часто происходит во время индивидуальных репетиций с исполнителем роли. «Индивидуальная репетиция, – писал З.Я. Корогодский, – это, по существу, разговор с актёром по душам». Такое общение оставляет, как правило, глубокий след на всю жизнь, поскольку окрашено эмоционально-позитивными воспоминаниями (без получения позитивных эмоций человек покинет самодеятельный коллектив).

Руководитель должен постоянно вести беседы, которые выходят за тематические рамки репетиционного процесса. Вызывать на непосредственный диалог-обсуждение произведений искусства, актуальных проблем современности, нравственных тем повседневной жизни. А здесь немаловажную роль играет собственное мировоззрение педагога. Он всегда должен помнить, что его взгляд на мир, порядок вещей влияет на мнение учащегося. Именно педагог формирует мировоззрение. Однако не он один. Часто, «влюбившись» в педагога-режиссера (в его харизму, взгляд на мир), ученик может принести его мнение в семью, где встретит противоречие в лице родителей, возникнет конфликт, что само по себе является неприемлемой ситуацией. Поэтому педагог обязан быть внимательным по отношению к своим высказываниям, быть постоянно в контакте с родителями, даже с теми, кто не идет на контакт (а встречаются и такие), поскольку воспитание (формирование) личности (творческой) происходит с

нескольких сторон. Педагог должен знать, в какой среде живет его воспитанник, с какими проблемами он сталкивается в жизни, чтобы выработать индивидуальный подход к нему, чтобы, как говорят врачи, «не навредить».

Педагог должен постоянно изучать современную культурную ситуацию, быть в курсе (и не только поверхностно, но и знать основную суть) появления и развития молодежных субкультур, способов и приемов творческой выразительности нового поколения. Речь идет не о том, что он должен стать приверженцем той или иной субкультуры, отнюдь. Но он должен, что называется, «быть на волне», он должен быть современен молодому поколению. И в то же время четко понимать морально-нравственную подоплеку того или иного направления развития молодежной субкультуры, чтобы иметь возможность научить «видеть» и «слышать», понимать позитивное и негативное влияние того или иного пути культурного, социального, художественного самовыражения личности.

Провоцирование педагогом внутрисемейного или социального конфликтов категорически неприемлемо. Одна из важнейших задач педагога любительского театрального коллектива – посредством искусства театра (а не каким-либо другим) формирования здорового психологического климата в семье, воспитание личности, умеющей предвидеть и решать гуманными способами любые конфликты (ведь, если разобраться, именно желание уметь решать жизненные (внешние), личностные (внутренние) конфликты лежит в основе причин, побуждающих людей идти в театр, выходить на сцену). Театр и драматургия в настоящий момент имеют огромное количество материала для решения данной задачи.

Педагог должен быть лидером, примером для своих воспитанников, должен иметь свой «стержень» (харизму), который притягивает, увлекает. Воспитанники должны чувствовать, что этот человек (педагог) откроет для них новый мир, научит смотреть на старый по-новому, воспитанникам должно быть интересно с педагогом и друг с другом. Это означает, что еще один немало важный навык для режиссёра самодеятельного театра – умение организовать коллективное творчество, разбудить инициативу, включить в работу всех участников, каждому найти дело, «завлечь» людей в коллективную игру.

Руководитель самодеятельного коллектива, как опытный психолог, должен находить разные манки, чтобы поддерживать в труппе «температуру горения». Есть множество способов для этого, но принцип один: коллектив должен верить, что сегодня, сейчас он создаёт нечто **истинное, высокое, своё**.

Возможность самовыражения, осознания себя творцом – один из критериев выбора того или иного вида деятельности человека.

Если говорить о конкретных (с практической точки зрения) этических нормах, нравственных положениях и принципах, которых должен

придерживаться каждый педагогов своей повседневной практике, то их четко сформулировал А.С.Каргин.

Итак, педагог должен:

• не повторять критические замечания участнику о допущенных промахах, которые он исправил;

• без нужды не вмешиваться в действия участников, предоставлять им возможность проявить себя, самостоятельность в решении задач коллектива;

• соблюдать в разговоре, объяснениях краткость, не подавлять своими знаниями и опытом, чаще говорить «мы», нежели «я», «наше», чем «моё»;

• согласовывать интересы каждого и всех, сегодняшнее и на отдалённую перспективу;

• не игнорировать знания о жизни, интересах отдельного участника, но не выставлять их на показ и не использовать в личных интересах;

• помнить о том, что изъяны, несовершенство руководителя отражаются на участниках. Заметив в них недостатки, посмотреть, не проявление ли это твоего влияния;

• уметь выслушивать, говорить;

• воспитывать в себе терпение и терпимость к слабостям и несовершенству человека;

• быть всегда ровным, дружелюбным;

• руководитель не имеет права обижаться, обижать, пользоваться преимуществом своего положения;

• научиться благодарить участников не только за хорошую работу, но и за хорошее отношение к занятиям, за желание выполнить порученное, не забывая, что для этого они тратят личное время;

• уметь поощрить, убеждать, помогать, наказывать;

• помнить: чтобы участник оставался в коллективе, есть одно средство – уважать его; чтобы он покинул коллектив – сотни причин».

Роль художественного руководителя коллектива в процессе формирования коллектива огромна. Он должен прежде всего установить атмосферу взаимного уважения и доверия, то есть совместный с коллективом способ существования. Он должен воспитать уважение к слову, к точному смыслу сказанного. Это одно из самых важных условий для создания атмосферы взаимного доверия и уважения. Уважение к слову в жизни переходит в отношение к слову на сцене, то есть к словесному действию. Свойство слова-действия – одно из коренных свойств природы актерского искусства. Он должен обеспечить индивидуальный подход к каждому и вместе с тем равенство всех перед художественным руководителем, перед искусством.

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что руководитель творческого коллектива должен быть всесторонне (в первую очередь в области культуры и искусства) развитым, интересующимся всеми видами жизнедеятельности общества человеком, стремящимся к изучению, познанию окружающего мира, быть психологом (уметь предвидеть и

нивелировать конфликты), обладать лидерскими качествами и организаторскими способностями, быть честным и открытым (в общении с воспитанниками и их родителями), «человеком слова», вселять уверенность и вызывать уважение (воспитанников и родителей).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Буров А. Г. Режиссура и педагогика. МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» // 1987. Режим доступа: https://gigabaza.ru/doc/85105-p12.html
2. Гершов К.В. О педагогике в студенческом театре. Рукопись из архива диссертанта.
3. Горшунова А. С. Любительский театр: профессионализм и любительство. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2016, Том 7, № 1. Режим доступа: https://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_17.pdf
4. Театр, в котором играют дети. Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов / Под ред. А.Б. Никитиной. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 288 с
5. Театр детей. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. Под редакцией Никитиной А. Б. Режим доступа: https://prolog-vesna.ru/wp-content/uploads/2017/08/Teatr-gde-igrayut-deti.pdf
6. Технология создания коллектива самодеятельного творчества. Режим доступа: https://otherreferats.allbest.ru/culture/00829894_0.html