

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Связь обучения и развития человека является одной из центральных проблем педагогической психологии. Говоря об основной цели системы образования — развитии личности обучаемого, следует прежде всего подчеркнуть одно из основных положений современной педагогической психологии, согласно которому обучение является не только условием, но и основным средством психического и в целом личностного развития человека. Обучение в своей сущности есть целенаправленный, социально и индивидуально обусловленный и педагогически организованный процесс развития личности обучаемых, происходящий на основе овладения систематизированными научными знаниями и способами деятельности, всем богатством духовной и материальной культуры человечества.

В отечественной психологии утвердилась точка зрения, сформулированная Л. С. Выготским и разделяемая большинством исследователей, согласно которой, обучение играет ведущую роль в психическом развитии ребенка, ибо «обучение идет впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем новобразования» [1].

Психическое развитие — это целостное развитие всей личности и оно происходит в контексте изменения социальной ситуации развития. По Л. С. Выготскому социальная ситуация развития «определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые свойства личности, черпая их из социальной действительности как из основного источника развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным» [2]. Приобретение школьником индивидуального опыта в социальном окружении, в специальных образовательных учреждениях, есть результат сложного взаимодействия развития и обучения, где развитие — конечная цель обучения.

Школьное театральное образование — это процесс усвоения знаний, умений, навыков, необходимых для сценической деятельности. Содержание, цели и методы театрального образования определяются социальными отношениями, ролью театра в жизни общества, уровнем развития театральной педагогики. Система методов театральной педагогики предполагает развитие у актеров специальных способностей, эмоциональной компетентности, обогащение их знаниями и умениями для успешного осуществления профессиональной деятельности, вооружение творческими методами создания произведений театрального искусства.

Основными принципами творческого развития детей в сценической деятельности являются: умение педагога выявлять и использовать природные свойства ребенка; учет общности механизмов сценической деятельности у учащихся и профессиональных деятелей театрального искусства; наличие целенаправленного руководства, при котором все средства ориентированы на творческое развитие детей.

К содержанию обучения в театральной педагогике долгое время вообще не предъявлялось требований научности. Эффективность театральной системы подготовки строилась на эмпирических наблюдениях, на таланте самого педагога. Благодаря

открытиям в психологии и физиологии, связанным прежде всего с именами И. М. Сеченова и И. П. Павлова, в театральной педагогике и педагогической психологии наметился новый этап развития. Начиная с открытий К. С. Станиславского, содержание обучения актерскому мастерству получило возможность быть научным и стало заключаться в овладении приемами «внутренней техники», то есть путями, ведущими от сознания к подсознательному, в области которого протекает на 9\10 всякий подлинный творческий процесс (3).

Поиску и раскрытию средств и методов театральной педагогики посвящены работы (А. П. Ершовой, М. А. Разбаш, Л. А. Никольского и др.). Исследователи отмечают, что нет необходимости насыщать детское театральное образование всеми формами обучающей работы. Неодходимо исходить из возрастных особенностей школьников, интересов и возможностей общеобразовательной школы и преподавателей, которые непосредственно обучают детей.

Театр, сценическое искусство — одна из наиболее наглядных форм художественного отражения жизни. Использование театральной деятельности в школьном учебном процессе имеет глубокие исторические корни. Н. И. Бахтин, обобщая опыт преподавателей, руководивших постановками любительских спектаклей в начальной и средней школе, поддерживал привлечение детей к театральному творчеству, ибо «...сценическая игра учащихся это не притворство. Она требует переживания своей роли, а дети как раз способны вживаться в образ, если им понятна логика развития действия...» [4].

Л. С. Выготский считал игру генетической основой детского театрального творчества, в которой отдельные виды искусства еще не расчленены, не специализированы. Игра является тем общим от которого образовались отдельные виды детского творчества. Игровая деятельность пробуждает креативность, способность к образному и логическому мышлению, доставляет радость от общения с другими людьми. В ролевых играх, выражая поведение, позицию персонажа ребенок учится действовать, чувствовать как другой человек, перевоплощаться в него, учиться понимать его как себя, сочувствовать ему, при этом эмоциональная отзывчивость и альтруистические установки ребенка обогащаются. В силу описанных С. Л. Выготским обстоятельств театр может стать центром эстетического воспитания, питающего нравственность интенсивным и ярким переживанием, и в этом отношении «включение искусства театра в учебно-воспитательный процесс школы может стать средством повышения эффективности педагогических усилий и результатов» [5].

Театральные школы, студии, классы являются не только начальной ступенью театрального образования, но и новой, эффективной формой общего и эстетического образования школьников. Театральное творчество полезно для детей в любом возрасте, но это не значит, что обучение театральному делу одинаково эффективно для учащихся разных возрастов.

Первичное обучение детей основам сценического искусства должно обязывать педагога распределять характер усилий так, чтобы духовная сущность театральной деятельности становилась для учеников мерилем ежедневных и вполне конкретных усилий, а не пустыми разговорами вокруг беспомощных опытов. К такому труду в области театрального искусства способны старшеклассники. В этом возрасте проявляется критическое отношение к своим художественным работам; способность к волевым усилиям в процессе преодоления трудностей, возникающих в творческой деятельности;

сознательное стремление к техническому совершенству своих произведений; дальнейшее расширение жизненного опыта и опыта переживаний, необходимого для создания сценического образа.

Отличие театрального образования от сценической самодеятельности, театрального класса от театрального кружка заключается в том, что занятия, направленные на овладение основами актерского мастерства, происходят целенаправленно и систематично, в соответствии с образовательной программой обучения. В ней указано, что учебно-воспитательный процесс осуществляется на основе усвоения содержания системы учебных предметов; каждый учебный предмет представляет собой своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы общественного сознания (науки, искусства и т. д.) в плоскость усвоения; стержнем учебного предмета служит его программа, т. е. систематическое и иерархическое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению; программа фиксирует содержание учебного предмета, определяет... методы преподавания, сроки обучения... проектирует тот тип мышления, который формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого материала [6]. В театральном кружке развитие творческих способностей происходит спонтанно, а срок пребывания в коллективе любого участника во многом определяется им самим, в театральной школе педагог на протяжении трех лет должен обеспечить поступательное развитие всех принятых для обучения старшеклассников.

Детское сценическое образование обычно состоит из трех этапов и связано с возрастными особенностями учащихся. Первый этап школьного обучения (младшие классы) — театральные занятия детей на уроках (театральные этюды) и во внеклассной работе. Второй этап (средние классы) — театральная самодеятельность. Третий этап (старшие классы) — теория и история театра, самостоятельная театральная деятельность, постановка спектаклей.

Школьное театральное образование на всех этапах включает в себя: знакомство с произведениями искусства, их образное эмоциональное восприятие; приобретение знаний об искусстве, художественном творчестве и собственно художественное творчество детей, на основе полученных в процессе обучения знаний и умений. Обучение сценическому мастерству включает следующие формы работы: углубленная работа с текстами драматургических произведений на уроках литературы, факультатив «Основы театральной культуры», школьный театр, просмотр и обсуждение спектаклей учащимися в школе, знакомство с журналами, альбомами по театру [7].

Говоря об эффективности включения обучения основам сценической деятельности в общеобразовательный процесс, раскроем содержание школьного театрального образования [8]. Оно включает в себя следующие предметы театрального цикла: «Основы актерского мастерства», «Основы сценического движения», «Основы сценической речи», «Хореография» и «Вокальное искусство» и рассчитано на преподавание в 9—11 классах.

Теоретической основой материала, изучаемого старшеклассниками в школах с театральным уклоном, служит учение К. С. Станиславского и интерпретация его идей П. М. Ершовым. Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в течении первого года обучения ученики открывали для себя ДЕЙСТВИЕ

(поведение) как основной материал актерского мастерства, в течении второго года — **ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ** и **ЯРКОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ** как основу выступления актера перед зрителем и технологию создания «ХАРАКТЕРА» на сцене. В последний третий год ученики заняты проблемами СВЕРХЗАДАЧИ и содержанием работы актера МЕЖДУ показами спектаклей.

Предмет «Основы мастерства актера» является центральным в системе учебных дисциплин театрального образования. Цель обучения основам мастерства актера — это развитие творческих качеств личности учащихся и выявление их творческой индивидуальности средствами театра. Основными содержательными линиями курса являются:

- художественное творчество как процесс, движущийся от эмоционального впечатления к рациональному осмыслению и вновь на уровне воплощения — к эмоционально заразительному образу;
- психофизический аппарат актера как основной материал для создания сценического образа;
- творческая индивидуальность исполнителя, не всегда совпадающая с его бытовой индивидуальностью, проблема соответствия или несоответствия внешних и внутренних данных старшеклассника;
- публичность театрального творчества, предъявляющая определенные требования к эмоциональной и волевой сферам исполнителя.

В течении первого года обучения у учащихся происходит: развитие творческого воображения, формирование представления о социальной ценности театральной деятельности, развитие эмоциональной сферы, формирование представления об эмоциональном богатстве личности как о профессионально значимой ценности, развитие эстетического вкуса, развитие произвольного внимания на учебной сценической площадке, обучение умению сознательно контролировать свое физическое и эмоциональное состояние на учебной площадке и постепенное продвижение в развитии своего психофизического аппарата и эмоциональной сферы, ознакомление с понятием «сценическая выразительность», первоначальное знакомство с приемами воплощения образов, фантазии в сценической форме, формирование навыков самоконтроля на сценической площадке и вне ее. На протяжении первого года обучения старшеклассники усваивают ситуацию публичного одиночества — естественность пребывания на учебной площадке в присутствии зрителя.

Процесс обучения и подбор упражнений на начальном этапе строится по направлениям, определенным традициями школы К. С. Станиславского и современными установками театральной педагогики: внимание, освобождение мышц, воображение, развитие эмоциональной сферы, рефлексии в сфере эмоционального и физического самочувствия и т. д. Примерно в такой же логической последовательности выстраивается учебный материал. В него включены: упражнения на развитие «внутримышечного контролера»; упражнения и этюды на определение задач элементарных действий («вхожу в комнату», «встаю» и др.); упражнения и простейшие этюды на беспредметное действие, непременно знакомое ученику в его обыденной жизни; одиночные и групповые этюды направленные на развитие эмоциональной сферы. По окончании учебного года проводится зачет.

Основная содержательная линия второго года обучения — овладение началами словестного действия. Учащиеся усваивают основы сценического общения. Усложняется система предлагаемых обстоятельств и связанных с ними пристроек, оправданий, оценок. Происходит увеличение объектов внимания (в них опосредованно включается и зритель). От ситуации работы в присутствии зрителя старшеклассники переходят к работе для зрителя. Учебный материал года включает в себя: этюды и упражнения на взаимодействие с партнером; упражнения, развивающие способность чувствовать партнера и его сценический персонаж; задания на действия в обстоятельствах, заметно изменяющих темпоритм жизни; этюды и упражнения на «рождение слова». После первого полугодия проводится зачет, а после второго экзамен.

На третьем году обучения старшеклассники знакомятся с различными формами и жанрами театрального искусства; ставят учебные отрывки из драматических и прозаических произведений; работают над выпускным спектаклем, монологами из различных произведений отечественной и зарубежной драматургии; овладевают простейшими приемами психологического взаимодействия с партнером. На занятиях каждый учащийся знакомится с сущностью исполнительского театрального искусства с существованием «языка» действий, с выразительностью и содержательностью этого языка, с достижениями в пользовании им — познает свои возможности в творчестве.

В конце обучения школьники сдают экзамен, который включает в себя: выпускной спектакль и наиболее удачные работы, подготовленные за весь период обучения.

Программа обучения по «Основам сценической речи» главной своей задачей ставит — развить у учащихся любовь к выразительному слову, воспитать в них чувство ответственности за свою речевую культуру, помочь созданию и развитию личности в самых разнообразных ее проявлениях. Данный учебный предмет очень тесно связан с использованием произведений художественной литературы, обладающих безупречными возможностями для выражения чувств, мыслей и ощущений человека. Учебный материал также рассчитан на три года и изучается в 9—11 классах средней общеобразовательной школы.

Занятия по речи в каждом классе складываются по принципу от простого к сложному. Основные разделы курса: «Сценическая речь»: «Работа над текстом», «Орфография», «Дикционная выразительность», «Постановка речевого голоса» — служат развитию достоверного, яркого, выразительного, образного и заразительного слова. К знаниям и умениям старшеклассников предъявляются следующие требования: овладение речевым этикетом, правильным дыханием, применение законов логики при работе с текстом, при чтении стихов не нарушать стихотворной формы, сочетать повествовательную и оценочно-эмоциональную манеру чтения, умение осознанно пользоваться выразительными средствами устной речи.

Программа по хореографии включает в себя обучение школьников основам танцевального искусства. Обучение танцу предполагает не только приобретение учащимися навыков и знаний в области хореографии, но и осознание ими того, что умение свободно двигаться, танцевать не самоцель, а средство актерской выразительности, позволяющее реализовать внутреннее чувство, настроение, переживание во внешне проявляющемся. Программа по танцу включает в себя следующие разделы: классический экзерсис,

партерную гимнастику, танцы народов мира, историко-бытовые танцы, танцы европейской программы, латиноамериканские танцы, танцы в современных ритмах. Учащиеся должны научиться выполнять сложные танцевальные элементы координированно, с хорошим балансом, на полной амплитуде; изменять манеру исполнения, в зависимости от характера музыкального материала, музыкально грамотно акцентировать сложные композиции.

Программа «Основы сценического движения» ставит своей основной задачей привить учащимся понимание того, что в процессе обучения он познает свое тело с точки зрения актерской профессии, где всякое создаваемое внутри чувство, настроение, переживание отражается внешней техникой. Данная программа включает следующие разделы: культурологические основы физического воспитания, подготовка психофизического аппарата к решению актерских задач, осознание самоценности сценического искусства и рассчитана на три года обучения. В процессе обучения учащиеся должны овладеть движением как внешним проявлением внутреннего состояния.

Одной из учебных дисциплин театрального цикла является вокал. Занятия вокалом призваны развивать музыкальные способности учащихся, совершенствовать эмоциональную сферу старшеклассников, воспитывать эстетический вкус, любовь и интерес к высокохудожественным музыкальным произведениям. Учащиеся старших классов должны научиться правильно раскрывать эмоциональное содержание исполняемого произведения и овладеть сценической культурой вокалиста.

Необходимым условием обучения является создание оптимальных педагогических условий для формирования личности будущего артиста-художника. Эта задача решается в театральных школах, студиях, классах, которые в союзе с общеобразовательной школой, при поддержке семьи и общественности призваны обеспечить каждому ученику условия для широкого всестороннего развития, так и для узкого специального образования.

Так как в процессе обучения участвуют и ученик и учитель то мы считаем необходимым отметить, что преподаватель в школьном театральном образовании должен быть компетентным, авторитетным и увлеченным предметом, который он преподает. В художественной педагогике руководящей роли учителя всегда отводилось основное место. Социо-игровой стиль обучения, снимая с педагога роль верховного оракула и восстанавливая живой процесс общения через взаимодействие ученика с учеником в работе малых групп, позволяет педагогу избежать навязывания своего, жизненного и сценического опыта ученикам. В школьном театральном образовании не допустим «диктаторский» стиль преподавания, педагог по сценическому мастерству должен всячески стимулировать самостоятельную творческую деятельность учащихся.

Проанализировав особенности программ школьного театрального обучения, можно сделать выводы, что при отборе содержания изучаемого материала в школьном театральном образовании соблюдены следующие принципы обучения:

- развивающего и воспитывающего (знания выступают, не целью, а материалом строительства личности старшеклассника, его становления);
- фундаментальности образования и его профессиональной направленности;
- социокультурного соответствия;
- научности и связи теории с практикой;

- систематичности и системности;
- сознательности и активности учащихся в обучении;
- наглядности;
- доступности;
- положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата обучения;
- сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения, системно-комплексный подход к процессу обучения в целях последовательного художественно-творческого развития учеников.

Основным направлением в обучении детей театральной деятельности является развитие определенного уровня эмоциональной компетентности (без точного понимания своеобразия предложенных автором пьесы характеров и без ощущения атмосферы драматического произведения сыграть сценический образ невозможно). Практика сценического воплощения драматической основы учит рефлексировать любой художественный текст не только на информативном, но и на эмоциональном нравственно-оценочном уровне.

В процессе обучения навыкам сценической деятельности тренируются и формируются следующие навыки: коллективность в выполнении заданий, управление своим вниманием (гибкость и активность), умение активизировать свою фантазию, умение видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах, начальные умения фиксировать и осмысливать особенности поведения людей и театральных персонажей.

Основы театрального образования позволяют учащимся приобщиться к разным видам и родам искусства. В совокупности своего воздействия они значительно превосходят позитивно социализирующий потенциал каждого искусства в отдельности.

Содержание современного школьного театрального образования в Республике Беларусь способствует расширению творческого диапазона ученика и оберегает его от узкого театрального амплуа и сценических штампов.

Повышение уровня грамотности старшеклассников в освоении актерской техники содержит возможность влияния на случайность сценического успеха или не успеха и является показателем художественного творческого роста ученика.

В школьном театральном образовании развивается личность ребенка, во всей своей сложности и многообразии: сенсомоторный интеллект и речемыслительная деятельность; эмоциональная сфера личности старшеклассника; обогащается эмоциональный опыт; развивается способность регулировать и контролировать свои эмоции; стимулируется формирование и проявление смысловых образований личности; формируются способы социальной перцепции.

Литература

1. Выготский Л. С. Речь и мышление. М., 1991. С. 14.
2. Там же. С. 7.
3. Станиславский К. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1954. С. 535.
4. Бахтин Н. И. Специфика искусства. М., 1983. С. 27.
5. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 2001. С. 107.
6. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. С. 163.

7. Театр и образование. Саратов, 1992. С. 8.
8. Основы маастцтва. Мн., 1997. Вып. 7. С. 12—29.
9. Ершова А. П., Букатов В. М. Театральный класс как форма начального профессионального образования // Современные проблемы театрально-творческого развития школьников. М., 1989

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ