

УДК 371:792.036

Яковлюк С.М.

*Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт*

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ XXI В.

S. Yakovlyuk

Moscow State Regional Socially-Humanitarian Institute

METHODS AND DEVICES OF ACTING TECHNIQUES IN TRAINING TEACHERS OF THE XXI CENTURY

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования системы подготовки актеров в театральных вузах при обучении будущих учителей. В основе лежит анализ «системы Станиславского», а также наиболее эффективных ее методов и приемов, через призму которых возможна профессиональная подготовка педагога для общеобразовательной школы. По результатам исследования делается вывод о том, что для подготовки современного учителя нужна особая технология профессионального обучения, способствующая развитию не только его познавательной сферы, но и эмоциональных чувств, творческих способностей. В создании такой технологии во многом может помочь театральная педагогика, главные черты которой – глубокая индивидуализация, творческий характер деятельности и стремление проникнуть в природу выразительности человеческих чувств, так как учитель XXI в. должен быть не только носителем теоретических знаний, но и специалистом высокого мастерства, умеющим убедительно, интересно и творчески подходить к решению педагогических задач. В связи с этим методы и приемы актерского мастерства являются теоретической основой и практическим инструментом в процессе формирования профессионально значимых качеств современного учителя.

Ключевые слова: актерское мастерство, «система Станиславского», творчество, креативность, учитель, театральная педагогика.

Abstract. The article explores some peculiarities of using the drama schools' actors training system for a modern teacher training. The author examines them basing on the analysis of "Stanislavski system," as well as its most effective methods and techniques that contribute to professional training of teachers for comprehensive schools. The research results allow the author to conclude that special techniques of vocational preparation are required for training of modern teachers. They are supposed to assist in developing of not only cognitive sphere, but also emotional sphere and creative activities. Theater pedagogics can help to develop such a technology. Its main features are deep individualization, creativity and desire to fathom the nature of the expressiveness of human feelings. The XXI century teacher should possess not only theoretical knowledge, but also be a true professional who can find convincing, interesting and creative approaches to solve educational problems. In this connection, the methods and devices of acting techniques are considered to be a theoretical basis and practical tool for developing professionally significant skills and qualities of a modern teacher.

Key words: acting techniques, "Stanislavski system," creative work, creativity, teacher, theater pedagogics.

Профессиональная деятельность современного учителя требует повышения эффективности и качества педагогической подготовки студентов-выпускников, поскольку демократизация и гуманизация общества выдвигают в качестве важнейшей задачу создания условий, способствующих полной реализации творческого потенциала каждой личности. Требования, предъявляемые современным обществом к педагогической профессии, сводятся к тому, что учитель должен быть как носителем достоверных научных знаний и общечеловеческих

ценностей, так и обладателем высокого мастерства, способным не только преподнести научную истину, но и пробудить у учеников стремление к познанию. Поэтому успешное решение данной проблемы во многом определяется профессиональным мастерством учителя, его эрудицией, культурой, высоким уровнем общения с учащимися.

Профессиональная деятельность учителя и актера, имея сходные моменты, заключается в следующем:

- в реализации одной и той же функции – функции воспитания;
- в творческом характере деятельности, предполагающем элементы работы, не поддающихся автоматизации (присутствие интуиции, вдохновения, такта и др.);
- в условиях протекания творческого процесса, включающего постоянное самосовершенствование личности с целью повышения как интеллектуального уровня, так и психологической готовности к квалифицированному выполнению определенных действий в экстремальных условиях публичной деятельности и др.

Театральная педагогика предлагает ряд методов, способствующих эффективному формированию у актеров таких профессионально значимых качеств, как творческое воображение, избирательность восприятия, способность к анализу и синтезу воспринимаемой информации, выражению эмпатии и идентификации, к самоорганизации психических проявлений и самокоррекции поведения, совпадающих с педагогической профессией.

Так, основополагающим методом в «системе Станиславского» 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 будут приобретать 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, определяющих выразительность ее экспрессивных проявлений, а также способность к самокоррекции, гармоничности поведения.

Метод исторических параллелей, особенностью которого является эмоционально-логическое сравнение представлений, свойственных различным историческим эпохам и периодам развития общества. Такое сравнение способствует эффективному решению поставленных задач как при усвоении теоретических знаний по педагогике, так и через обеспечение глубокого понимания нравственно-эстетической стороны учительской профессии. Реализация данного метода может происходить тремя способами: рассказ учителя, коллективное обсуждение наиболее известных фактов и событий, а также анализ профессиональных качеств педагога с опорой на текстовый материал художественного произведения, раскрывающего сущность данного вопроса или проблемы. Поэтому для использования данного метода при подготовке студентов-выпускников необходимо обращаться к высокохудожественным, созданным на реалистической основе, литературным произведениям.

Метод действенного анализа – это способ научения навыкам волевого поведения, называемым, по Станиславскому, «сценическим». Согласно методу, логика действий становится как бы партитурой артиста. К.С. Станиславский сравнивает действия с нотами, а логике 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 применение этого метода также необходимо при построении логики урока.

Метод ролевого действия основан на заранее установленном подтексте, дающий

возможность развивать индивидуальные особенности каждого обучающегося, а также осуществлять индивидуальный контроль качества подготовки студентов. В ходе этого метода акцентируется внимание на умении использовать те или иные элементы техники речи в зависимости от количества слушателей в аудитории, где осуществляется общение, осуществляется оптимизация выработки умений и навыков устной монологической и диалогической речи педагогов.

Этюдный метод – это творческое исследование, изучение умом и телом какого-либо жизненного действия, человеческого поступка или события в предлагаемых обстоятельствах спектакля [2, с. 32-33].

В учебной практике можно выделить различные виды этюдов:

- 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 будущего учителя над педагогическими этюдами формируется не только внутренняя драматургическая линия педагогической ситуации, но и умение выразить ее сущность убедительными средствами.

Таким образом, театральная педагогика предлагает для подготовки творчески активного современного учителя пять наиболее эффективных методов, способствующих формированию таких профессиональных качеств педагога, как артистичность, экспрессивность, свобода мысли и действия, твор-

ческое самочувствие, импровизационность и др.

Каждый метод дополняется такими приемами, помогающими более детально освоить актерское мастерство и овладеть техникой перевоплощения, как:

- выработка *«мышечного контроля»* – снятие физического напряжения, оправдание позы на основе анализа ощущений и чувств;
- *оправдание внимания к объекту* – интонационные модуляции и пантомимические приспособления, концентрирующие внимание на действии с объектом;
- *активизация 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;
- *оперирование образами* – комбинация отдельных образов, добавление к ним элементов, отсечение элементов;
- *повтор* – темпо-ритмическая организация физического действия, обеспечивающая динамику напряжения действия;
- *«монологическая пауза»* – выражение отношения к объекту посредством внутреннего монолога;
- *«качели»* – неоднократное прерывание намерения совершить ожидаемое физическое действие посредством увлечения словесным действием;
- *противопоставление* – ассоциативная импровизация действия противоположного действию партнера по темпу-ритму, смыслу, образу;
- *координация движений и речи* – смысловая координация движений и речи в групповой деятельности;
- *фиксирование, не «А»* – выражение парадоксального поступка, неожиданного для зрителей, но возможного варианта разрешения конкретной ситуации;
- *сатирический гротеск* – разрешение противоречий в стиле острой карикатуры,

сознательное нарушение жизненных форм и пропорций для отражения двойственности явлений;

– *зеркальное решение* – 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 [3, с. 24-28];

– *расслабление* – 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»;

– *сосредоточение* – 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 характерной особенностью проявления педагогического артистизма.

Таким образом, использование методов и приемов актерского мастерства в ходе подготовки учителя XXI в. способствует эффективности общения и воздействия на учеников в процессе будущей педагогической деятельности.

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 утверждать, 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 событий-

ного ряда или основных сюжетных моментов урока, обеспечивающих организацию совместных действий учителя и учащегося адекватно логике изложения материала, раскрывающей тему, идею, сверхзадачу конкретной деятельности учителя;

– 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 [3, с. 11].

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:

– 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) [1, с. 24-28].

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.

Предлагаемые выше методы, приемы театральной педагогики сохраняют творческую педагогическую форму, помогая развить и обогатить профессионально-творческие способности учителя. Благодаря театральной педагогике решается проблема сознательного овладения подсознательными творческими процессами, что помогает учителю добиться

совместимости со своими учениками на уроке, достигая оптимального сочетания рационального и чувственного, логического и эмоционального.

Таким образом, знакомство, изучение и освоение будущими учителями вышеперечисленных методов и приемов даст возможность:

– развить эстетическое начало личности, ее образное мышление и память;

– осознать себя не только как «инструмент» подачи информации и взаимодействия с учащимися, но и как человека, передающего духовные ценности;

– рассмотреть школьную практику в категориях, указывающих особенности поведения (сила – слабость, добро – зло, дружелюбность – враждебность и др.);

– совершенствовать умение «читать» поведение ученика, «расшифровывать» его переживания, определять признаки рабочей атмосферы по мимике и пантомимике ученика, ритму его речевого взаимодействия;

– делать представление учителя о поведении учеников и своем собственном более

конкретным и подробным;

– овладеть начальными приемами педагогической техники и основами педагогического мастерства для решения важнейших педагогических задач с целью оперативного действия в сложившихся ситуациях;

– постепенно прийти к педагогически целесообразным действиям и поведению, творческому рабочему самочувствию.

Все вышеперечисленные характеристики являются проявлением профессионально-творческих значимых в педагогической профессии способностей, характерных для учителя XXI в.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Актерские способности в деятельности учителя / Под ред. Н.В. Сергеевой. – Магнитогорск, 1998. – 45 с.
2. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. – М.: АО «Аспект Пресс», 1993. – 127 с.
3. Средства театрального искусства педагогической деятельности: Методические рекомендации / Под ред. Н.В. Сергеевой. – Магнитогорск: МаГУ, 2000. – 45 с.