

## ПОТЕНЦИАЛ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

### POTENTIAL OF THEATRE PEDAGOGY IN THE PERSONALITY DEVELOPMENT OF A FUTURE TEACHER

*V. Vartanova*

#### Annotation

The special relevance in modern pedagogical education is acquired by theoretical and practical readiness of a problem of the modern teacher training. Today the modern school needs the teacher who is personally included in a profession. This is a person with a broad outlook who has the humanistic potential of learning process. The teacher chooses methods and techniques of pedagogical interaction which have to be system-based, harmonious and have to correspond to the personality of pupils and also to his creative identity. The article proves a necessity of the reference to experience of theatrical pedagogy during the teacher training for development of his emotional culture, acquirement of techniques of actor's expressive skills, acquirement of methods of audience impact, of self-control, development of skills of an active attention, an intuition etc. The author gives the definition to the concept "theatrical pedagogy", also its purpose and tasks are defined. The author mentions social and cultural factors that cause interest in theatrical pedagogy and the realization principle of purpose and tasks of theatrical pedagogy. Finally the author gives some conclusions about the potential of theatre pedagogy in the modern teacher training.

**Keywords:** stage, theatrical pedagogy, purpose, tasks, principles and forms of theatre pedagogy.

*Вартанова Владлена Владимировна*  
К.п.н., ФГБОУ ВО  
"Удмуртский государственный  
университет"

#### Аннотация

Особую актуальность в современной педагогической практике приобретает теоретическая и практическая разработанность проблемы подготовки современного педагога. Сегодня современной школе нужен учитель, лично включенный в профессию, который обладает широким кругозором и несет в себе гуманистический потенциал образовательного процесса. Избранные учителем приемы и методы педагогического взаимодействия должны быть системны, гармоничны и должны соответствовать личности учащихся, а также творческой индивидуальности самого учителя. В статье обосновывается необходимость обращения к опыту театральной педагогики в деле совершенствования профессиональной подготовки учителя для развития его эмоциональной культуры, овладения средствами актерской выразительности, овладения приемами воздействия на аудиторию и приемами саморегуляции, развития навыков произвольного внимания, интуиции и др. В статье приводится авторское определение понятия "театральная педагогика", а также обозначаются ее цель и задачи. Автор называет социокультурные факторы, обуславливающие интерес к театральной педагогике в настоящее время, а также принципы, на основе которых реализуются цель и задачи театральной педагогики. В заключении автор приводит ряд выводов о потенциале театральной педагогики в профессиональной подготовке будущего учителя.

#### Ключевые слова:

Театральная деятельность, театральная педагогика, цель, задачи, принципы, формы театральной педагогики.

**В**недрение Федеральных Государственных образовательных стандартов нового поколения, реформа современной системы образования характеризуются тем, что в педагогике появляются тенденции, связанные с формированием творческой, свободной, самобытной личности, способной самостоятельно осуществлять профессиональный и социально-нравственный выбор.

В связи с этим возрастает роль учителя, как транслятора культуры, духовно-нравственных ценностей человека, который лично включается в профессию, обладает широким кругозором, владеет инновационными образовательными технологиями, несет в себе привлекательный для обучающихся гуманистический потенциал образовательного процесса. Поэтому проблема формирова-

ния артистичного педагога, готового и способного к созидательному диалогу со всеми участниками образовательного процесса представляется актуальной и значимой в современных условиях. В связи с этим обращение к театральной педагогике в профессиональной подготовке современного учителя своевременное, поскольку развитие творческой и выразительной сфер личности выступает как инструмент управления эмоционально-чувственным состоянием аудитории и во многом зависит от владения приемами театрального искусства [14].

В последние десятилетия многие ученые активно обращаются к театральной педагогике как эффективному средству формирования профессиональной компетентности будущего учителя. Такой интерес специалистов высшей школы к данному вопросу не случаен, поскольку

театральная педагогика накопила большой опыт в обучении и воспитании творческой личности актера: её способность к творческому мышлению, импровизации, эмоциональности, а также формирование процессов восприятия, воображения, внимания и др. [14, стр. 80].

Под театральной педагогикой мы понимаем междисциплинарное направление в педагогике, театрально-эстетическую деятельность, органично включенную в образовательный процесс, способствующую обучению, воспитанию и развитию обучающихся средствами театрального искусства и формирующая личностное становление самосознания, культуру чувств, способность к общению, владение собственным телом, голосом, пластической выразительностью, воспитывающая чувство меры и вкус, необходимые для перспективного успеха в любой области [5].

По нашему мнению, сегодня интерес к театральной педагогике обусловлен рядом социокультурных факторов. Во-первых, – это потребность личности в культуротворческой деятельности. В вузе у студентов формируется культура чувств, воспитывается чувство меры и вкус, происходит развитие самосознания, формируется владение собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, необходимые для успеха в будущей профессиональной деятельности. Именно поэтому, театральная деятельность, органично включенная в образовательный процесс, является универсальным средством развития личностного потенциала человека, поскольку театральное искусство выявляет и подчеркивает индивидуальность, неповторимость человеческой личности, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры [5].

Второй фактор, который способствует повышению интереса к театральной педагогике, – становление нового педагогического подхода, при котором доминирующим оказывается принцип личностно-ориентированного обучения, способствующий становлению и профессиональному росту личности в меняющихся условиях [9, 13]. Театральная деятельность способствует раскрепощению психофизического аппарата обучающегося, выстраивает взаимоотношения таким образом, чтобы создать максимальные условия для предельно свободного эмоционального контакта, взаимного доверия и творческой атмосферы.

Третий фактор, обуславливающий интерес к театральной педагогике, – это педагогический артистизм, которому в настоящее время достаточно сложно дать однозначное определение. Многие авторы определяют "педагогический артистизм" как: способность педагога красноречиво излагать учебный материал; личностное качество человека; высокое мастерство, эмоциональная выразительность и вдохновение. Другие исследователи, на-

пример, С. М. Яковлюк, рассматривают педагогический артистизм как ключевую компетенцию, включающую в себя "знания, умения, способы взаимодействия с окружающими, навыки работы с группой, коллективом, свободное владение различными социальными ролями на высоком профессиональном уровне" [14].

О.С. Булатова под педагогическим артистизмом понимает совокупность учебных приемов, "техник", заключающихся в "разыгрывании" урока особым образом. Автор отмечает, что педагогический артистизм – это искусство отбора наиболее эстетически яркой смысловой информации; "техника" задавания вопросов, втягивающих всех в урок-игру и позволяющих уроку запомниться. Использование приемов искусства, поиск органичных выходов к теме, выстраивание учительского поведения в соответствии с определенными педагогическими задачами" [4, стр.48].

Таким образом, мы определяем педагогический артистизм как черту личности учителя с одной стороны, его культуру, эмоциональность, воображение, ассоциативное видение, внутреннюю "настройку" на творчество и др., и совокупность "техник", учебных приемов, способствующих передаче эмоционального отношения к профессиональной деятельности, владение умением самопрезентации, умелая режиссура урока, с другой.

Обобщая вышеизложенное, мы называем целью театральной педагогики в подготовке будущих учителей – создание воспитательного пространства, направленного на обучение, воспитание, развитие личности студента – будущего учителя методами и формами театрального искусства [5].

*Задачи театральной педагогики, по нашему мнению, состоят в:*

1. обеспечении активной, познавательной позиции каждого студента;
2. содействии расширения общего и художественного кругозора студентов, формировании и развитии их зрительской культуры;
3. выявлении творческих задатков и развитии творческих способностей студентов;
4. выстраивании системы взаимоотношений "студент-педагог" и "студент-студент", направленной на создание предельно свободных эмоциональных контактов, взаимного доверия и творческой атмосферы [5].

*В образовательной практике реализация цели и задач театральной деятельности студентов осуществляется на основе следующих принципов [5].*

1. Принцип художественности образовательного процесса. Театр в силу своей уникальной синтетической природы оказывает мощнейшее воздействие на развитие личности именно через проживание ею духовных

культурных образцов человечества. Поэтому педагогу необходимо использовать игровые проблемные задания с использованием режиссерско-педагогического сценирования.

2. Принцип проблемно-тематической и целевой интеграции дисциплин художественно-эстетического циклов через разнообразные формы деятельности. Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Театральное искусство помогает познать нравственные и научные истины, учит быть самим собой и "другим", перевоплощаться в героя и проживать множество жизней и духовных коллизий. Б. Г. Ананьев, рассматривая проблемы человекознания, отмечал, что ущербом для личности обучающегося является выполнение за него действий другими людьми, и никакая игра не восполнит этого необходимого фактора для развития индивида. Именно в сенсомоторных действиях, в нервно-психическом и физическом напряжении, в трудовых процессах вырабатывается система навыков и умений, которые лежат в основе свойств человека, определяющих его как социального субъекта [2, с. 177–178].

3. Принцип коллективного творчества. Театральное искусство – творчество коллективное. Педагог выступает в роли режиссера, помогает выбрать этюд, определить идейно-художественную направленность и сценическую интерпретацию, распределить роли, подготовить сцену, занавес, декорации, костюмы. Педагог организует сценическое действие, способствует развитию самостоятельности и творчества обучаемых, регулирует нравственный фон игры, а также подводит итоги, оценивает успехи и неудачи участников. Образовательный процесс, таким образом, проходит в условиях равноправного диалога между педагогом и студентами, и студентами друг с другом.

4. Принцип проблемного обучения. Педагог формулирует задание как некое противоречие, что погружает студентов в проблемную ситуацию. В процессе проблемного обучения педагог, используя различные методы, приемы, сам создает проблемную ситуацию [6, с. 43]. В поисках ответа на вопрос и происходит развитие субъекта или проживание им пути к порождению знания. Знания, полученные таким образом, переживаются как субъективное открытие, понимание – как личностная ценность. Это позволяет развивать познавательную мотивацию обучающегося, его интерес к предмету, моделировать условия исследовательской деятельности и развития творческого мышления.

5. Принцип учета индивидуально-возрастных особенностей. Становление личностных черт в период студенчества проанализировано в работах Б. Г. Ананьева, И. С. Кона, В. Т. Лисовского и др. Исследователи установили, что для студентов, в отличие от других возрастных групп, характерным является резкое усиление сознательных мотивов поведения, что приводит к формированию таких качеств личности, как самостоятельность, настойчи-

вость, целеустремленность, инициативность и др. Более того, подчеркивается, что именно в этом возрасте усиливается интерес к моральным проблемам и ценностям, наиболее полно развиваются рефлексивные способности, с помощью которых человек расширяет собственную картину мира. В связи с этим, нам видится целесообразным обращение к театральной деятельности, внедрение элементов которой в учебную и внеучебную деятельность вуза способно обеспечить максимально полное развитие качеств личности, перечисленных выше.

6. Принцип взаимосвязи творческого процесса и его результатов. Театрально-образовательный процесс в силу своей уникальной игровой природы приобщает зрителя к тому, что происходит на сцене, делает его свидетелем и даже соучастником действия. Зритель испытывает воздействие произведения, которое лежит в основе театрального спектакля, игры актеров и всей атмосферы представления. На зрителя по законам массового восприятия влияет общее настроение зрительного зала. В этой связи, у зрителя появляется чувство связи с другими людьми и обществом в целом, он ощущает себя частью большого коллектива, получает эстетическое наслаждение.

7. Принцип содействия самореализации и самоутверждению субъектов образовательного процесса. В. С. Леднев в своей монографии неотъемлемой частью организации учебно-воспитательного процесса считает занятия по выбору, которые способствуют развитию интересов, склонностей, способностей обучающихся, делают доступными наиболее целесообразные формы осуществления практического обучения, способствуют отбору и проверке нового содержания образования [11, с. 115]. По нашему мнению, использование театральной деятельности в учебном и воспитательном процессе позволяют расширить сферу самостоятельной творческо-мыслительной деятельности обучающихся, способствуют формированию их общекультурных и профессиональных компетенций.

8. Принцип личностно-ролевой организации образовательного процесса. В процессе театральной деятельности обучающиеся выполняют разные социальные роли (режиссер, актер, зритель, сценарист, декоратор, гример и др.), что позволяет стать им активными субъектами учебно-воспитательного процесса, принять участие в целеполагании, планировании, организации, корректировке собственного образовательного маршрута. Личностно-ролевое участие обучающихся в театральной деятельности обеспечивает интериоризацию знаний, формирование оптимальных умений и навыков коммуникации, установление гуманистических взаимоотношений между всеми участниками педагогического процесса.

9. Принцип сценирования. В театральной педагогике под сценированием понимается процесс создания актерского плана, этюда и его воплощения. Сценирование – это дискуссионный процесс доказательства или обоснования, это процесс творческого воображения, это поиск

решения путем импровизации в предлагаемых обстоятельствах. В отличие от профессионального актерского этюда, в образовательной практике, важно не актерское мастерство само по себе, а способы его освоения. В дискуссионном анализе участвуют как студенты-исполнители, так и студенты-наблюдатели, которым изначально вменяется роль контролеров. Именно этот соревновательный процесс обмена информацией прожитый в этюде, позволяет обучающимся осуществить рефлексивный анализ. Совершенно не важно, как отыграна ситуация с точки зрения актерской техники, важно, что увидели в этом студенты-наблюдатели. Так происходит удвоенное зеркальное взаимоотображение деятельности друг друга. То же самое можно делать сидя за столом, не выходя на игровую площадку. Этот способ можно условно назвать мыслительным или воображаемым экспериментом, что в театральной практике называется "работа за столом" [12].

10. Принцип импровизации. Под импровизацией (от итальянского – *improvvisare* – быть непредвиденным) понимается процесс создания чего-либо без подготовки [15, с. 538]. Импровизация может касаться не только текста, но и сценического действия. Мы полагаем, что импровизация способствует удовлетворению потребностей обучающихся в самостоятельности, самоутверждении, самореализации, самоопределении. Так, известный отечественный педагог Ю. П. Азаров писал, что предложить обучающимся импровизацию и добиться, чтобы она увлекала, – значит мгновенно обеспечить себе условия для входа в неформальные слои общения [1, с. 201], которое так необходимо современному учителю.

11. Принцип профессиональной подготовки педагогов-режиссеров. Педагогическая деятельность воплощает в себе единство науки и искусства, логического и эмоционального. Профессия педагога во многом схожа с профессией режиссера, поскольку педагог должен владеть приемами воздействия на внимание аудитории, умением ставить и решать сверхзадачу своих действий и т.д. Известны примеры включения театральных приемов в педагогическое образование в российской и зарубежной образовательных практиках. Так, выпускники Литовской государственной консерватории (театрально-педагогический факультет, г. Клайпеда, Европа), имели театрально-педагогическую специализацию. Интересен опыт Полтавского педагогического института (Украина), в котором программа обучения студентов включает элементы актерского и режиссерского мастерства, педагогическую технику, занятия по речи. Активное обращение к театральной педагогике как форме организации учебно-воспитательного процесса позволила кафедре эстетики и этики РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Россия) разработать новый профессионально-образовательный профиль "Школьная театральная педагогика", который осуществляет подготовку учителя, способного организовать образовательное театрально-игровое действие в школе и оптимизировать освоение ценностей отечест-

венной и мировой культуры. Мы разделяем мнение ряда специалистов (Ю. П. Азаров, В. М. Букатов, С. В. Гиппиус, П. М. Ершов, А. П. Ершова, Б. Е. Захава М. О. Кнебель и др.) и считаем, что деятельность педагога-режиссера определяется его позицией, которая развивается от позиции педагога-организатора в начале до соратника-консультанта на высоком уровне развития коллектива, представляя в каждый момент, определенный синтез разных позиций [1, 3, 7, 8, 10].

*В образовательной практике театральная педагогика может быть реализована в разных формах [5]:*

1. Адресованное обучающимся профессиональное искусство (организация экскурсий в профессиональные театры, просмотр театральных постановок с дальнейшим компонентно-постановочным анализом спектаклей, посещение театральных музеев для получения яркого эстетического, эмоционального опыта, приобщения к культуре и истории и др.).

2. Организация профильных театральных студенческих групп, которые позволяют использовать театральное искусство в подготовке будущего учителя и применять актерский тренинг в целях формирования и развития личности будущего учителя (приглашение в этих целях профессиональных актёров, театральных специалистов и др.).

3. Деятельность театральной студии в рамках внеучебной деятельности. Это – интересная форма дополнительного образования, самостоятельный художественный организм, в котором участвуют интересующиеся театром обучающиеся. Репертуар театра произволен, определяется вкусом руководителя, потребностями студентов-актеров.

4. Использование методов театральной педагогики на учебном занятии для стимулирования, мотивации образовательной деятельности, более успешного усвоения учебной информации: участие в театральных постановках и театрализованных праздниках, приуроченных к юбилейной дате, например, и т.д.

*Включение элементов театральной педагогики в профессиональную подготовку будущих педагогов возможно при условии, если она будет:*

- ◆ ориентирована на общекультурные ценности. Эмоциональное насыщение учебного материала активизирует эмпатийное понимание, интуитивное мышление обучающихся, обеспечивает возможность открывать личностную значимость знаний, духовных ценностей.

- ◆ нацелена на гуманистические взаимоотношения педагога с обучающимися как равноправными субъектами образовательного процесса.

- ◆ включать лично-ориентированный подход в образовательной практике, суть которого заключается в участии будущих учителей, как субъектов педагогического процесса, в целеполагании, планировании, организации, корректировке собственного образования, выполне-

нии некоторых социальных ролей под руководством педагога.

*Итак, на основе вышеизложенного, нам представляется возможным сделать несколько выводов о включении театральной педагогики в профессиональную подготовку будущего учителя.*

*Во-первых, эффективность применения форм и методов театральной педагогики зависит от материальных условий структурного подразделения, нравственно-психологического климата в коллективе, профессиональной компетентности педагога.*

*Во-вторых, использование театральной деятельности в профессиональном становлении учителя:*

1. способствует установлению диалектической взаимосвязи обучения, воспитания, развития в едином учебно-воспитательном процессе. В данном контексте, обучение выступает в роли одного из средств воспитания, а

воспитание – в роли одного из мотивационных факторов обучения;

2. обеспечивает приоритет деятельностного развития обучающихся посредством их личностно-ролевого участия в образовательном процессе;

3. способствует демократизации учебно-методической работы, развивающей инициативу и творчество будущих педагогов;

4. способствует формированию мотивационно-ценностного отношения студентов к содержанию образования;

5. обеспечивает владение широким арсеналом новой педагогической технологии для более целостного восприятия педагогической деятельности и развития комплекса личностных качеств и способностей (целесообразность и гармоничность поведения, образность и гибкость мышления, управление своим психофизическим аппаратом и творческим самочувствием, речевое искусство, умения в области невербальной коммуникации).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Кн. для учителя. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 448 с.
2. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2 т. / А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов. – М.: Педагогика, 1980. – Т.1. – 230 с.
3. Букатов В. М. Театральная режиссура и организация дидактической игры на уроке // Педагогика искусства в творческом поиске: Материалы Всероссийского совещ.-семинара "Проблемы и перспект. эстетич. образования в общеобразов. учреждениях" (Самара, 3-6 дек. 1996 г.) /ИЦЭВ РАО, Самарск. ИПК работн. обр.– М., Самара, 1996.– С.254–255.
4. Булатова О. С. Педагогический артистизм: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2001. – 240 с.
5. Вартанова В. В. Формирование профессиональной компетентности студентов – будущих учителей в контексте театральной деятельности: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 Ижевск, 2007. – 196 с.
6. Ведерникова Л. В. Формирование ценностных установок студента на творческую самореализацию // Педагогика, 2003. – № 8. – С. 47–53.
7. Ершов П. М., Ершова А. П., Букатов, В. М. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. – 336с.
8. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1973. – 320 с.
9. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. – М.: Изд-во Моск. псих.-соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2003. – 480 с.
10. Кнебель М. О. Поэзия педагогики / Н.А.Крымов. – 2-е изд. – М.: Всерос. театр. о-во, 1984. – 526 с.
11. Леднев В. С. Содержание образования: Сущность, структура, перспектива. – М.: Высш. шк., 1991. – 224 с.
12. Станиславский К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. О технике актера / М. А. Чехов; предисл. О. А. Радищевой. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2002. – 490 с.
13. Трофимова Г. С. Структура педагогической коммуникативной компетентности (Методологический аспект): Монография. 2-е изд., испр. и доп. – Ижевск: "Купол", 2000. – 90с.
14. Яковлюк С. М. Педагогическая система формирования педагогического артистизма современного учителя: монография / С. М. Яковлюк. – М.: ИИУ МГОУ, 2016. – 278 с.
15. Le Petit Larousse illustre : dictionnaire encyclopedique. – Paris, 1994. – 1784 p.

© В.В. Вартанова, ( paris\_madrid@mail.ru ), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ**

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Реклама

*Традиции. Инновации. Успех!*

**И И Б И О**