

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Солнцев Илья Сергеевич

Соискатель, ФГБНУ «Институт педагогики,
психологии и социальных проблем», Казань, Россия
allasoln@yandex.ru

THE THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL SKILLS BY MEANS OF THEATRICAL PEDAGOGY

I. Solntsev

Summary. The inclusion of theatre pedagogy in the educational process is a long and complicated history, starting with the active staging classes by supporters direct and natural method and foreign methods in the late 19th and early 20th century; the Russian student theatre performances; theatricality classroom and extra-curricular work in the period after 1917, to complete rejection of creative theatricality and the transition to hard algorithmic lessons of tradition; exemplary student, a perfect teacher. Pedagogical activity is considered as a semiotic field that requires proficiency in nonverbal components of communication. Russian pedagogical school at all times were distinguished by strict discipline and harsh system of teaching knowledge. In this regard, the development of theatrical technology in teaching is of undoubted scientific interest and is a relevant topic in the light of further development of the paradigm of humanistic pedagogy. The materials in this article reveal the role of creativity, improvisation, allowing students to observe the creation of lesson, implementation of the creative idea of the teacher.

Keywords: creative personality, creative imagination, person-oriented and contextual approaches, roleplay, psychodrama approach.

Аннотация. Включение театральной педагогики в учебный процесс имеет достаточно долгую и сложную историю, начиная с активной театрализации занятия сторонниками прямого и натурального метода и зарубежной методики, с конца 19-начала 20 века; российских студенческих театральных представлений; театрализацией классной и внеклассной работы в период после 1917 года до полного отказа от творческой театральности и перехода к жесткой алгоритмизации занятий, традиционности; образцовому ученику, идеальному учителю. Педагогическая деятельность рассматривается как семиотическое поле, требующее владения невербальными компонентами общения. Русскую педагогическую школу в любые времена отличала строгая дисциплина и суровая система преподавания знаний. В этой связи развитие театральных технологий в преподавании составляет несомненный научный интерес и является актуальной темой в свете дальнейшей разработки парадигмы гуманистической педагогики. Материалы данной статьи раскрывают роль творчества, импровизации, что позволяет студентам наблюдать создание урока, реализацию творческого замысла преподавателя.

Ключевые слова: творческая личность, творческое воображение, личностно-ориентированный и контекстный подходы, ролевая игра, психодраматический подход.

Российское образование характеризуется развитием всех отраслей науки и техники, глобальными интегративными международными процессами. Цели и задачи мирового сообщества привели к коренной перестройке отечественной системы образования. Актуализируется проблема оптимизации подготовки специалистов в области преподавания гуманитарных дисциплин. Исторический аспект проблемы свидетельствует о том, что Россия всегда стремилась быть просвещенной, заимствуя положительный опыт Запада, а изучение гуманитарных наук способствовало налаживанию контактов с соседями. Однако возникала потребность в подготовке квалифицированных педагогических кадров. Постепенно приобретался собственный положительный опыт, хотя были заимствованы значимые идеи из практики преподавания гуманитарных наук за рубежом.

Современные технологии, используемые в методике преподавания, позволяют обучать быстро и эффективно. Возникший интерес к изучению гуманитарных наук вызвал потребность в пересмотре средств подготовки учительских кадров для школ, гимназий, лицеев. К учителю нового тысячелетия предъявляются иные требования: он должен быть творческим, компетентным в области лингвистики, психологии, педагогики, методики преподавания, коммуникабельным и театральным [1, с. 19], что противостоит общепринятому и традиционно. Неоднозначно воспринимается попытка включения театральной педагогики в учебный процесс, хотя за театрализацию занятий выступали сторонники прямого и натурального метода в конце XIX — начале XX вв. История свидетельствует о том, что в педагогической практике применялись студенческие театральные представления; театрализация использовалась и во внеклассной

работе. Вместе с тем после 1917 г. был полный отказ от творчества и театральности, признавалась жесткая алгоритмизация занятий. Педагогическая «оттепель» в конце прошлого столетия и огромный интерес к театральности в учебном процессе в начале нового тысячелетия в связи с изменением обстановки внутри страны и в российском образовательном пространстве определили проблему данного исследования. Осознание педагогической деятельности учителя гуманитарных дисциплин как семиотического поля потребовало наличие способностей к невербальному общению для межличностных отношений.

Научное доказательство возможности применения театральности в сфере педагогики вызвало необходимость обращения к многочисленным цивилизованным изломам, происходящим в период монголо-татарского ига, петровской модернизации, формирования аристократии, говорящей на иностранном языке. Московско-тартуская семиотическая школа принимает семиотику за науку, объектом которой являются любые системы знаков, используемые в человеческом обществе. Считается, что текст представляется объектом удвоенной рефлексии: преподавателя и студента, открывая безграничные возможности для взаимокоррекции. Преподаватель-творец должен использовать свободный стиль, игру ассоциаций для снятия напряжения в ходе межличностного общения с учащимися. Творческий педагог не подавляет студентов, а побуждает к взаимодействию средствами театральной педагогики. Студенты становятся активными участниками действия в рамках урока-драмы, построенной на импровизации. Таким образом, сделан значительный шаг вперед в практической и теоретической реализации семиотических идей в рамках преподавания гуманитарных дисциплин. Урок с элементами драмы оказывается продуктивным, с точки зрения семиотики, по ряду причин: урок с элементами драмы отличается семиотическим многоязычием; урок коммуникативен, так как состоит из совокупности коммуникативных процессов (учитель-режиссер — студент-актер; учитель-декоратор, художник по костюмам — студент с тем же набором функций; учитель-актер — студент-зритель и т.д.); все участники данной коммуникации создают ситуации, которые используют эффект двойного отражения: драма представляется не только вымышленным сюжетом, но и реальностью, взятой из жизни, а взаимодействие учителя и обучаемых наполняется субъективной ментальностью его участников [1].

Таким образом, театральные методики преподавания могут рассматриваться как метаискусство, поскольку при моделировании подобных уроков учитель транслирует новый язык (код) преподавания [10]. Урок с элементами драмы представляется игрой, в которой доминирует творческая личность учителя, который

не возвышается над аудиторией «негнущимся монументом», а всеми средствами вербальной и невербальной коммуникации сам порождает события, имитирующие реальные языковые ситуации.

Театральности в преподавании свойственна особая динамика, созданная набором семиотических коммуникаций. В ходе урока происходит в полной мере деперсонализация: действие становится коллективным, теряется связь с лицом, создавшим новую ситуацию. Обучаемые, вовлеченные в активное действие, сами становятся создателями-творцами. Драма в итоге оказывается не только новой методикой, но и новым миропониманием. Эпоха определенного слома прошлых ценностей, не удовлетворив формально-логическому, рациональному подходам к преподаванию гуманитарных дисциплин, потребовала нового метода в виде психодрамы, игры, формирующей творческую личность учителя нового тысячелетия.

В условиях интеграции в международное образовательное пространство усиливается значимость обучения гуманитарным наукам, что усложняет требования к учителю, владеющего особой технологией обучения, что востребует такие качества, как коммуникабельность, имеющая особое значение при создании искусственных ситуаций общения на уроке, эмпатия, способность к импровизации. Особую значимость приобретают технологии театральной педагогики. В итоге театральность доминирует в профессионально-педагогическом пространстве и выступает как «желание преображения, стремления «стать другим»... Это всеобщая жизненная творческая основа» [1, с. 6].

Анализ исследований в области театральной педагогики подтверждает, что профессиональная деятельность преподавателя, как результат длительного исторического развития, всегда отличалась особым педагогическим мастерством. Педагоги-новаторы в 80–90-е гг. прошлого столетия доказали возможность успешного обучения различным учебным предметам при наличии у обучаемых высокой мотивации, которая достигается рождением особого вида урока-спектакля. Произведением театрального искусства является спектакль, а производением педагогического искусства является урок. В отличие от изобразительного, словесного, музыкального искусства, произведения которых на долгое время сохраняются в качестве памятников, произведения театрального и педагогического искусства являются неповторимыми и предполагают наличие способностей у учителя к созданию учебных сценариев.

В ходе профессиональной подготовки учителя мы обратились к наследию К.С. Станиславского (1863–1938), к работам его учеников и последователей (Н.М. Горчаков, Б.Е. Захава, М.Н. Кедров, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи,

В.О. Топорков). Будущий учитель, знакомясь с этими материалами, открывает для себя новый и полезный в практической педагогической работе «язык» выразительности действий, о котором мечтал А.С. Макаренко: педагогом можно стать лишь тогда, когда научишься двадцатью шестью способами говорить «подойди сюда». И так, выразительность действий достигается переносом законов театра на имитируемые жизненные межкультурные ситуации, в которых стимулируется инстинкт театральности, изначально присущий человеку.

По мнению Н.Н. Евреинова, театральность является двигателем бытия, универсалией культуры личности, так как в ней происходит утверждение личности и движение истории вообще [5]. В отличие от него К.С. Станиславский создает «грамматику» актерского искусства с первых лет деятельности Московского Художественного театра, организованного совместно с В.И. Немировичем-Данченко в 1898 г. и называвшегося Художественно-общедоступным театром. К.С. Станиславский утверждал, что не написано ничего, что было бы практически необходимым и значимым для артиста в процессе его творчества, что может быть руководством для преподавателя в ходе его общения с учениками [9]. В ходе профессиональной подготовки учителей гуманитарных дисциплин мы обращаемся к «грамматике» актерского искусства, разработанной К.С. Станиславским, что обогащает методику преподавания и способствует становлению творческой личности учителя. Педагогическая практика подтверждает правомерность обращения к философии театра Н.Н. Евреинова, которая объясняет мир через инстинкт театральности и выделяет театр как уникальную художественную форму. Он «под театральностью» понимает эстетическую демонстрацию тенденциозного характера, которая вдали от здания театра, одним жестом, красиво протонированным словом создает декорации и освобождает нас от оков действительности. И в этом заключается эстетическая ценность театральности [1].

При разработке сценариев уроков на основе принципа театральности обращаемся к основному атрибуту театра — маске, которая в качестве приема актерского преобразования употреблялась в восточном, европейском и античном театре, хотя она известна и европейскому средневековью. Так, в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» Пигва уговаривает ремесленника Дудку исполнять женскую роль, приговаривая при этом: «Ничего не значит: можешь играть в маске». Мы обращаемся к функциям маски в театре, в карнавальном искусстве, в телевизионных проектах, в психодраме, как одной из классических форм психотерапии XX века: маска представляет собой творческий акт, необходимый для приспособления к действительности [6], так как она позволяет обратиться к глубинам души, дать выход эмоциям, что значимо при изучении иностранных языков на основе контекстного

подхода, который погружает в другую культуру и заставляет строить общение с учетом эмоционального мира другого. Н.Н. Евреинов полагает, что в театре существует два типа «масок»: психологическая, требующая личностного преобразования и прагматическая, предполагающая сохранение адекватности себе [1].

Маска в учебном процессе позволяет обрести определенную свободу в общении, снимает речевые зажимы, способствуя эмоциональности, выразительности и игривости. В практике маску надевает учитель, входя в класс, импровизируя. Он исполняет самые разные роли в течение одного урока, которые становятся наглядными средствами обучения, вызывающими прогнозируемую эмоцию и передающими определенную настрой обучаемым. Секрет актерской техники заключается в том, что она вызывает соответствующие стимулы у обучаемых [7]. Изучение передового педагогического опыта свидетельствует о том, что театральность свойственна лучшим учителям-предметникам, использующим функции маски для организации соответствующей ситуации общения. Быть конгруэнтным педагогическому процессу позволяет театральное искусство, которое является собирательным, и в этом его сила: театр использует одновременно несколько искусств: литературу, живопись, архитектуру, музыку, танец [8]. В связи с такой многогранностью театального искусства, которое позволяет создать педагогическое пространство, превращая урок в спектакль, а класс — в театральную сцену. Театр — это искусство действия, поэтому средства театальной педагогики в совокупности рожают новую методику преподавания гуманитарных дисциплин, в которой приемам физических действий, перевоплощению, драматизации уделяется значительное внимание. Происходит образное отражение действительности на уроке, так как обучаемые наделяются ролями, что позволяет, преобразаясь, перевоплощаться адекватно предлагаемой учителем ситуации общения. В процессе изучения предмета учитель театральными средствами активизирует психофизические данные обучаемых. Таким образом, психодраматический подход к подготовке учителя предполагает овладение актерской техникой, техникой создания сценического образа. В профессиональной деятельности учителя перевоплощение занимает особое место. Маски роли меняются на уроке мгновенно: вводится новая лексика — преподаватель изображает предметы и действия, чтобы обеспечить произвольное запоминание материала учащимися. Отрабатывается грамматический материал — учитель, используя пантомиму, наглядно демонстрирует функцию того или иного грамматического явления. Актерское и педагогическое искусство есть искусство перевоплощения. В итоге преподаватель теряет грань между тем, где настоящие и где роли, которые они играют. Вот это и есть настоящее искусство (сценическое и педагогическое): методика не столько наука, сколько искусство, о том, как быть ярким и рациональным [4].

Методика

преподавания с использованием театральных технологий позволяет произвольно запоминать лексический и грамматический материал. Одновременно выраба-

тываются навыки продуктивного общения, появляется выразительность действий, транслируются эмоции, которые, по мнению Мауэра, являются ключевыми и незаменимыми факторами изменений поведения или его результатов, что называется «научением» [3].

ЛИТЕРАТУРА

1. Евреинов Н. Н. Демон театральности / сост., общ. ред. и коммент. А. Зубкова, В. Максимова. — СПб.: Летний Сад, 2002. — 535 с.
2. Зон Б. В. Встречи с К. С. Станиславским // К. С. Станиславский. Материалы. Письма. Исследования. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 491 с.
3. Изард Кэррол Е. Психология эмоций: пер. с англ. — СПб.: Питер, 2004. — 460 с.
4. Ильин Е. Н. Рождение урока. — М.: Педагогика, 1986. — 175 с.
5. Казанский Б. В. Метод театра: (анализ системы Н. Н. Евреинова). Л.: Academia, 1925. — 172 с.
6. Масленникова В. Ш. К вопросу современных проблем воспитания в системе профессионального образования // Вестник ЧГУ, 2006. № 5. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-sovremennyh-problem-vozpitanija-v-sisteme-professionalnogo-obrazovaniya>.
7. Рубина Ю. И. Роль театра в учебно-воспитательной работе школы: метод. рекомендации. — М., 1975. — 82 с.
8. Солнцев И. С. Синтез зрелищных искусств на эстраде и в цирке второй половины XX века в России [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/sintez-zrelischnyh-iskusstv-na-estrade-i-v-cirke-vtoroy-poloviny-hh-veka-v>
9. Станиславский К. С. Работа актера над собой. — М.: Гослитиздат. — 576 с.
10. Хлебников В. Творения / подгот. текста и коммент. В. П. Григорьева, А. Е. Парниса. — М.: Директ Медиа, 2016. — 1533 с.

© Солнцев Илья Сергеевич (allasoln@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Г. Казань