

Особенности формирования личности ребенка средствами детского любительского театра

Бузук Р. Л.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Минск

Автор статьи рассматривает «театр, где играют дети» как самобытное явление. Он утверждает, что не стоит стремиться к тому, чтобы здесь «все было, как у взрослых», но предлагает поискать возможности, присущие именно детской природе, такие возможности, которых взрослый театр лишен по определению. Характерными особенностями детского театра считаются, прежде всего, искренность и азарт, являющиеся неотъемлемой частью природы здорового ребенка. Дети физически активнее взрослых актеров, они гибче и телесно, и психологически. Кроме того, они не обременены так сильно житейскими заботами, которые мешают взрослым целиком отдаваться творчеству. Все это серьезные плюсы. Главное заключается в том, чтобы найти такую форму построения праздника, спектакля, представления, в которой законы детской игры и особенности детской природы стали бы определяющими для создания художественного языка.

Ключевые слова: детский театр, личность ребенка, театральная педагогика, коллективный труд.

(Искусство и культура. — 2015. — № 2(18). — С. 124-128)

Peculiarities of Shaping Personality of the Child by Means of Children's Amateur Theater

Buzuk R. L.

Educational establishment «Belarusian State university of Culture and Arts», Minsk

The author considers «theater with children acting» as a special phenomenon. He claims that one shouldn't strive to have here «everything like in the adult theater» but suggests searching for possibilities which are typical of only children's nature, possibilities which adult theater lacks. Characteristic features of the children's theater are, first of all, sincerity and adventure which are inseparable from the nature of the healthy child. Children are physically more active than adult actors; they are more flexible both bodily and psychologically. Besides, they are not overburdened with daily concerns which prevent adults from devoting themselves fully to creativity. All these are serious pluses. Most important is finding such a form of arranging a holiday, a performance, a show in which laws of the children's play and features of children's nature would become decisive for creating artistic language.

Key words: children's theater, personality of the child, theater education, collective work.

(Art and Culture. — 2015. — № 2(18). — P. 124-128)

Прежде чем создавать детский театральный коллектив, человеку, решившему заниматься этим делом, необходимо ответить на вопрос «Чего я хочу?». Возможны, например, такие ответы: «Хочу, чтобы дети в классе подружились», «Хочу создать праздник», «Хочу, чтобы жизнь в школе была интересней». Вариантов бесчисленное множество. Но, найдя свой ответ,

вы будете точно знать, чем вы собираетесь заниматься, и это поможет избежать лишних нервных затрат. Всегда легче двигаться к цели, которую ясно представляешь.

Цель статьи – определение возможностей театра и участия в спектаклях для формирования целостной личности человека.

Театральный коллектив как приучение к совместному труду. Как правило,

Адрес для корреспонденции: e-mail: kaftheatr@buk.by – Р. Л. Бузук

в начальных классах создание детского театрального коллектива происходит в момент рождения какого-либо конкретного праздника – например, букваря или всеми любимого Нового года. В этом случае цель ясна: необходимо, чтобы было интересно и весело и как можно больше ребят принимало участие в действии.

В средней и старшей школе необходимость создать коллектив для проведения конкретного вечера сохраняется («День лица», «Масленица», «Последний звонок» и т. д.). И в этом случае задачи остаются все теми же: все участвуют и всем интересно.

Однако в средней школе нередко возникает потребность в создании постоянно действующего театрального коллектива. Постоянно действующий коллектив – это уже заявка не только на игру, но и на творчество.

Между тем пути, которые проходят создатели временного или постоянного коллектива, имеют много общего. Ответив на вопрос «Чего я хочу?», сразу же необходимо задуматься о том, как это сделать. При этом нужно ясно понимать, что как в начальной, так и в старшей школе речь идет о создании коллектива, участники которого не имеют специальной театральной подготовки.

Создавая постоянно действующий театральный коллектив, следует помнить об одной важной особенности: законы детской игры и законы сцены различны. Способность детей увлеченно играть между собой и их красочная фантазия, проявляющаяся во время такой игры, могут легко обмануть педагога, полагающего, что этого достаточно для создания интересной театральной работы. Дело в том, что играть для себя, «за закрытой дверью», и играть публично – совсем не одно и то же. Игра «для себя» психологически естественна, игра «на публику» противоречит природе. Об этом немало думал и писал К. С. Станиславский.

Законы детской игры подвижны и переменчивы (мы договорились играть так, а потом на ходу передоговорились и стали играть по-другому). А закон сцены, по которому строится художественный образ, задается художником для каждого конкретного сценического произведения единожды. В детской игре много условности, понятной

только играющим, в ней возможны любые пропуски фрагментов действия, утрированное обозначение каких-то явлений. В театре все это возможно далеко не всегда. Но при этом будет совершенно неправильно, создавая детский театральный коллектив, игнорировать законы детской игры и учить детей «играть по-взрослому». Это сразу омертвит затею, перекроет возможность творческой самореализации детей.

Прежде всего цели и задачи, которые педагог ставит перед детьми, должны быть реальны и выполнимы. А это значит, что они должны быть максимально конкретны и понятны. «Метод физических действий» К. С. Станиславского здесь не оценим. Если вы скажете маленькой девочке, играющей Золушку, что она должна тревожиться, ожидая появления мачехи, скорее всего ничего хорошего у «актрисы» не получится. Или она ничего не будет делать, или станет наигрывать и суетиться. Но если вы скажете ей, что до того, как мачеха появится на сцене (а это произойдет, скажем, на пятый счет), она должна успеть вымести пол и полить цветочки, «актриса» легко справится с вашим заданием.

Необходимо помнить, что создание любого, пусть небольшого, театрального действия – коллективный труд. Если ребята, независимо от возраста, почувствуют, что сами являются авторами и исполнителями будущего действия, то любой руководитель получит целый клад выдумок и фантазий, на которые неистощимы наши дети. Если всю эту энергию аккуратно направить в нужное русло, то проблем с дисциплиной на таких занятиях будет значительно меньше. Ведь сами участники действия будут стремиться как можно скорее увидеть результаты своих «придумок» и потом продемонстрировать их зрителю. Создание доброжелательной, доверительной и деловой атмосферы на занятиях «театром» впоследствии даст возможность решать многие творческие задачи.

Создание творческой атмосферы в группах детей разного возраста, естественно, протекает различно. И задачи при этом решаются тоже не совсем одинаковые, и все-таки родственные. Уроки искусства всегда выполняют компенсаторные функции.

Здесь восполняется дефицит движения, общения, личностной реализации.

В начальной школе маленькому человеку особенно трудно после вольной домашней жизни сидеть полдня за партой да еще дома делать уроки. Очень тяжело да и вредно не кричать, не бегать на переменах. А ведь в школе все это запрещается правилами поведения. Потому и возникает проблема неприятия школы, которая потом, к сожалению, часто остается до ее окончания. На театральных уроках эту проблему можно в значительной степени решить. Неуспевающий на общеобразовательных уроках человек может оказаться незаменимым помощником на театральные занятия, и это повысит уровень его самооценки, примирит с товарищами и со школой в целом. Это он, «неуспевающий», быстрее всех готовит кабинет к занятиям. Он уже почти выучил свою роль: в нужное время тихо переставлять стул с одного места на другое. Разве это не достойно похвалы? Это он, «шалун», раньше всех догадался, как превратить парты со стульями в горы и леса. А если таких успехов на театральные занятия у него будет все больше и больше, то есть надежда, что в этом человеке проснется интерес к другим урокам. Может, проснется не скоро и вовсе не ко всем предметам. Но уже ясно, что один урок в школе он точно любит, на уроках «театра» он – успевающий. Мало-мало, конечно, но все же кое-что.

В театре дети начинают учиться дисциплине. Будущий руководитель должен для себя определить свод неких законов, которые, как он полагает, необходимо исполнять всем ребятам. Это те законы, без следования которым занятие состояться не может, а также те, которые обеспечивают технику безопасности. Например: приходиться на репетиции в рабочей одежде, во время занятий снимать украшения, не опаздывать. Очень важно с первого занятия приучить ребят к мысли, что театр – искусство коллективное. Если ты не пришел на занятие, то в следующий раз всей группе придется «топтать» на месте вместо того, чтобы двигать дальше, и объяснять отсутствовавшему, что было в прошлый раз. Если ты не пришел на спектакль, то... Но лучше, чтобы такого не происходило. Разумеется, все пра-

вила прививаются в мягкой и тактичной форме. Ребята сами должны прийти к выработке и принятию этих правил. А для этого можно устроить специальную игру – мозговую штурм, направленный на выработку собственных законов. Диктатурой вряд ли добьешься того, чтобы законы были приняты как свои собственные. И, кроме того, если на занятиях будет интересно, многие дисциплинарные вопросы отпадут сами собой. Но об основных правилах поведения необходимо сказать на самом первом занятии и со временем добиться их выполнения. Если это получится, если возникнет «костяк» театрального кружка, добровольно подчиняющийся этим правилам, то до окончания школы у вас будет много концертов, спектаклей и других театральных затей.

Средняя школа имеет свою специфику. В 5–7-м классах начинать театральные занятия и проще и сложнее одновременно. Проще потому, что это уже достаточно взрослые люди, и сложнее по этой же причине. Малыши, играя, почти никогда не думают о том, как они выглядят со стороны и что о них подумают окружающие. Подростки же думают об этом постоянно, потому что меняется их тело, голос, мысли и чувства. Они сами не знают, как отнестись к новому в себе. Если в начальной школе привычные негативные реакции, как правило, еще не сложились и театральные занятия помогают предотвратить их, то в средней школе дело обстоит иначе.

Здесь много сил нужно потратить на преодоление уже сложившихся предрассудков. Это требует огромного терпения и такта. Методы все те же – помочь ребенку найти себя в каком-то виде деятельности, помочь поверить в успех. Но путь преодоления, как известно, длиннее и труднее. Загвоздка состоит еще и в том, что подростки стесняются «детского» в себе и в «детские игры» они играть уже не хотят.

Существует устойчивое мнение, что маленькие дети – все артисты. Точно можно сказать: не ВСЕ. Кто-то, и таких большинство, хочет и любит пообезьянничать, стремится привлечь к себе всеобщее внимание, но есть и такие, кто не хочет этого. Публичное творчество привлекает далеко не всех. Другое дело – творчество вообще. Вот тут следует

согласиться: все дети творцы. Но одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к сочинительству, а четвертые – к чему-то еще.

Легко и удобно, когда детские способности и предпочтения в творчестве ярко выражены, когда сам ребенок их в какой-то степени осознает. Тогда можно предложить ему заниматься той работой, к которой он сам склоняется. Но бывает и так, что творческие задатки глубоко спрятаны или лежат в такой сфере деятельности, где их никому не приходит на ум искать (например, человек любит и умеет возиться со столярными инструментами или с электрическими приборами). Тут от педагога требуются наблюдательность, внимание и такт.

Нельзя неволить неокрепшую творческую природу ребенка, заставлять его быть на виду, если он не хочет этого. Нельзя ставить его в ситуацию, где он почувствует себя смешным и нелепым, хуже других. Но в то же время нельзя исключать ребенка из общего дела, забывать о маленьком человеке, оставлять его в стороне. Для каждого нужно найти интересное ему занятие – то, в котором он может творчески реализоваться.

Работая над конкретным представлением, можно разделить класс на «артистов» и «группу обеспечения». Без группы обеспечения спектакль состояться никак не может, поэтому они такие же уважаемые участники действия, как актеры. Они помогают изготовить бутафорию, реквизит, костюмы и декорации; рисуют афиши и пригласительные билеты; они проверяют готовность площадки к репетиции, меняют во время спектакля декорации, помогают артистам переодеваться и гримироваться; они вовремя включают звук и свет и делают многое другое – все, что нужно для данного спектакля. Ясное распределение обязанностей снимет лишние обиды. Разумеется, со временем распределение ролей будет меняться. Тот, кто сегодня не мог и не хотел выходить на площадку, завтра проявит небывалую активность. И наоборот, кто-то устанет играть в «артиста» и захочет попробовать себя в чем-то другом.

Духовное и художественное обогащение. Занятия в любительском театре несомненно расширяют художественный и эсте-

тический кругозор ребенка, обогащают его духовно. Проведенные нами социологические исследования подтверждают это. Они выявили следующие ориентации участников театральных коллективов:

- на творческий процесс (развитие творческих способностей, участие в подготовке спектакля, выступление на сцене);
- на общение с близкими по интересам людьми (и в процессе работы над спектаклем и во внерепетиционный период);
- на увлекательный отдых, развлечение (причем, чем содержательнее досуг, тем участники активней, тем содержательней и творческий процесс);
- на интересное общение с руководителем;
- на овладение специальными знаниями в области театральной деятельности, искусства, культуры;
- на овладение исполнительскими навыками для поступления в театральные вузы.

Опираясь на опыт работы ведущих детских театральных коллективов республики, можно сделать вывод о необходимости соблюдения определенных принципов организации педагогического процесса в любительском театре, которые сводятся к следующему:

- в педагогический процесс вовлекаются все участники коллектива, а не только те, кто непосредственно участвует в репетициях данного спектакля;
- воспитательный, учебный, рекреационный процессы в любительском коллективе не рассматриваются отдельно от творческого, а существует единый творческий педагогический процесс;
- осуществление всех сфер жизнедеятельности театра (творческой, учебной, воспитательной, рекреационной) происходит на конкретном драматургическом материале, сочетающем в себе духовные и художественные качества. Репертуар, таким образом, становится «сквозным действием», содержанием всего педагогического процесса;

– в организации деятельности любительского театра используются исторический опыт и современные тенденции развития, а также новые экономические возможности функционирования любительского театра.

Современная социокультурная обстановка является стимулирующим фактором

для развития любительства в сфере театрального искусства, способствует раскрепощению творческой энергии, решению не только чисто постановочных задач, но и воспитательных, учебных, рекреационных. Однако для этого следует помнить, что:

– воспитательные механизмы возникают и действуют только тогда, когда есть коллективная и тщательно организованная деятельность;

– чем выше по организации, по творческим устремлениям эта деятельность, тем активнее ее формирующее воздействие на самих участников процесса и зрителей;

– чем содержательнее деятельность (или процесс), тем выше результат (по художественным и нравственным показателям);

– ориентация коллектива и его руководителя на результат деятельности

дает сиюминутную выгоду, ориентация на процесс – это работа на будущее как всего театра, так и каждого его участника.

Заключение. Процессы эстетического воспитания, формирования театральной культуры личности, создания и организации работы любительского театра многогранны и требуют дальнейшего изучения. Однако уже сейчас можно предположить, что его развитие во многом определится тем, какое место будет занимать сценическое искусство в иерархии потребностей и ценностных ориентаций молодого человека, какую роль сможет играть любительский театр в социальной и духовной жизни нашего современника.

Поступила в редакцию 04.01.2014 г.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ