
ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНО-ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РЕЖИССУРЕ СКД

В. Ф. САВИНА,

кандидат педагогических наук, доцент

Белорусского государственного университета культуры и искусств

Специалисты, работающие в сфере досуга, который может считаться общественным достоянием лишь тогда, когда он используется во благо человека, в интересах его духовного, всестороннего развития, умножают материальное и духовное богатство общества в целом.

Велика роль специалистов сферы досуга в современных условиях. Появились новое информационное поле, множество различных высокоэффективных методов новых общественных организаций, имеющих реальную возможность воздействовать на человека, его жизнедеятельность. Это побуждает педагогов вуза,

готовящего кадры для сферы досуга, учитывать наметившиеся тенденции, изменяющиеся и во многом уже изменившиеся социальные условия, чтобы использовать их в будущей работе специалистов.

В связи с этим задача специалистов учреждений культуры усложняется. Она требует не только освоения культуры, но и привлечения личности к активному участию в создании ценностей культуры.

Глубокое воздействие искусства на человека происходит при его непосредственном участии в творческом процессе, широкую возможность для которого даёт художественная самодеятельность. Она включает в себе очень важные функции и в сфере свободного времени человека, расширяет его кругозор, удовлетворяет нереализованные потребности и интересы, развивает способности и эстетические вкусы. Необходимость формирования духовной, социально активной творческой личности, по существу, требует усиления духовного воздействия искусства на каждого человека, раскрытия своего творческого потенциала. Данные задачи сводятся к совершенствованию подготовки специалиста с учётом современных тенденций и требований времени.

Опираясь на опыт великих режиссёров и педагогов К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, М. О. Кнебель, Д. А. Попова, Г. А. Товстоногова и других, а также на многолетний опыт участия в самодеятельности нами разработана методика коллективно-индивидуального творчества.

Анализ практического педагогического и режиссёрского опыта позволил увидеть одну интересную особенность студенческих учебных творческих показов, которая заключается в жанровом и тематическом многообразии и неистощимости фантазии. Практически каждый показ творческих студенческих работ имеет новизну, чего подчас не хватает профессиональным сценическим коллективам. Одна из причин — коллективность творческого акта, коллективность созидания.

Подготовка организаторов культурно-досуговых программ и театрализованных представлений основывается на школе воспитания актёра и режиссёра К. С. Станиславского, поэтому необходимо раскрыть некоторые особенности организации коллективного художественного творчества, пути развития творческих способностей студентов в условиях учебной группы на занятиях по режиссуре при подготовке будущих специалистов.

Для организации коллективного художественного творчества на занятиях по режиссуре необходимо соблюдать некоторые педагогические условия.

Первое условие — предмет необходимо вести при наибольшем приближении деятельности учеб-

ной группы к работе самодеятельного художественного коллектива, что делает возможной организацию коллективно-индивидуального художественного творчества.

При организации любого коллектива необходимо определить цели и задачи, пути и методы их решения, поэтому уже с первых занятий студенческой учебной группы, как и самодеятельного коллектива, формирование общего представления об их будущем происходит путём организации коллективного художественного творчества.

Для выполнения этой задачи студентам предлагается идея организации группы по принципу самодеятельного коллектива. При этом обязательно следует отметить, что каждое семестровое задание должно изменить характер коллектива, его цель и задачи (агиттеатр, поэтический театр театрализованного представления, театр массового действия и т. д.).

На этапе формирования будущего театра, творческого коллектива руководителю очень важно добиться того, чтобы от членов коллектива поступило как можно больше предложений. Именно в это время начинается коллективное творчество.

Вторым условием организации коллективного художественного творчества является то, что все художественные и педагогические задачи должны решаться в тесном единстве: создание этюда, номера, эпизода, представления, спектакля, праздничного массового действия — всегда необходимо стремиться к тому, чтобы сделать их художественными, а в художественном стараться рассмотреть методику, т. е. увидеть учебные задачи.

Третье условие заключается в том, что коллективное художественное творчество возможно лишь в атмосфере доброжелательности, требовательности, принципиальной оценки различных жизненных явлений, фактов, событий. Сперва эту задачу полностью выполняет педагог, так как эти качества ещё не присущи группе студентов I курса или только что организовавшемуся самодеятельному коллективу. Им предстоит только стать коллективом и совместно вырабатывать эти необходимые для коллективного творчества качества. Поэтому данное условие следует учитывать педагогам курса, а в самодеятельном коллективе — его руководителю.

Эти наиболее важные психолого-педагогические условия организации коллективного художественного творчества, соблюдение которых видится в ежедневной работе, заданиях, подходах, имеющие конкретные цели и задачи, на всю пёструю картину повседневной жизни студента и преподавателя. Данные условия необходимы также и в творческих вопросах, при формировании художественного замысла и его

воплощения в этюд, номер, театрализованное представление, спектакль, праздник и т. д., так как в процессе их создания студент осваивает профессию режиссёра. В этом творческом акте формируется важное условие — создание своеобразного курса — театра, в наибольшей степени приближающегося к деятельности самодеятельного коллектива по его цели и задачам.

Необходимо рассмотреть практическое воплощение предложенных условий на примере одного из эпизодов театрализованного представления «Жди меня», созданного на материалах событий военных лет. Методика работы над этим эпизодом будет полезна для руководителей театральных студий, любительских объединений, коллективов центров внешкольной работы и клубных учреждений.

Студентам, современным молодым людям, не знавшим войны, не имеющим достаточного опыта и информированности о событиях войны, пришлось многое узнать и потрудиться, чтобы иметь право играть тех, кто прошёл войну, был её непосредственным участником. Им надо было многое понять: что такое война и что за люди воевали с фашизмом, каков же был дух людей военного времени, благодаря которому они смогли выстоять в этой страшной войне и победить.

С точки зрения коллективного поиска интересен и эпизод «Мадонны» (режиссура студентки Елены Х.). Она выбрала для постановки этот эпизод сразу и он сопрягся в её памяти с собственными эмоциональными впечатлениями о войне. Будучи ученицей VIII класса, во время туристической поездки она увидела в концлагере Заксенхаузен немца, который водил туристов по лагерю и рассказывал, что здесь происходило. Он был его узником и свидетелем страшных злодеяний. Грудь и спина этого человека были пластмассовые, он давал постучать в них и говорил: «Я не уйду отсюда, пока не достучусь до каждого сердца». Главной целью эпизода мы определили то, что война прервала не только 26 млн жизней, она прервала нити, цепочки жизней, разрушила связи. Она убила матерей, отцов и даже детей. Убила наше наследие. Так родился эпизод: на сцене пять кубов. На них в ночных белых рубашках сидят женщины в разных позах. Они спят. Лунный свет освещает их лица. В центре — женщина, которая не спит. Она шепчет не то слова молитвы, не то слова колыбельной, гладит свой живот, прислушивается, улыбается, и вдруг боль заставляет её встать, вытянуться. Она понимает, что рожает. Крик ребёнка... Все просыпаются, и роженица сворачивает белую простынку так, что в её руках она превращается в ребёнка, которого тут же подхватывает одна из женщин и заворачивает

его ещё в одну, свою пелёнку, затем ребёнка продолжают пеленать другие женщины, бережно передавая его из рук в руки. Каждая из них мать, она по-своему его принимает, пеленает... Все радуются рождению младенца. Создаётся впечатление, что появлению ребёнка рады все матери мира. Затем они отдают его матери, и из двух белых простынок над её головой выстраивают колыбель (шатёр), который порождает ассоциацию светлой и чистой мадонны с младенцем на руках. И в эту чистоту, красоту жизни, в это святое счастье и покой врывается страшный рокот войны: на роддом, прямо на этих женщин, на их детей идут танки. Женщины бросаются к своим младенцам, берут их на руки и отступают назад (уходят за ширмы, которые стоят с двух сторон сцены). Создаётся впечатление, будто их загоняют в барак. На мгновение гасится свет, за это время на ширмах появляются два немецких автомата, две фашистские повязки, две пары белых перчаток и два фартука мясников. Зажигается свет... Из зала на сцену медленно идут два фашиста, которые подходят к ширмам, снимают повязки, надевают их на рукав, затем одевают фартуки, белые перчатки и идут к проёму двери между ширмами, куда только что ушли женщины. Какая-то неведомая сила поочередно выбрасывает женщин в полосатых робах в дверной проём, на сцену. Роддом превращён в концлагерь. Солдаты в белых перчатках спокойно, равнодушно, безжалостно, со знанием дела, словно мясники, поочередно расправляются с каждой узницей, используя самые жестокие, садистские методы, после чего всех расстреливают. В живых остаётся женщина, родившая ребёнка в первой сцене. Один из фашистов, видя, как она прячет дитя, с улыбкой подходит к ней, забирает его у неё, подбрасывает вверх. В это время другой расстреливает его. Ребёнок падает на руки обезумевшей матери. Она, держа ребёнка на вытянутых руках, медленно, словно обращаясь к людям всей планеты, идёт к зрителю. Затем также медленно поднимает дитя над своей головой. Вдруг расстрелянные, замученные, затоптанные фашистскими сапогами женщины начинают «оживать».словно мать-земля зашевелилась под ними и восстала против такого злодеяния. В руках у этих женщин неродившиеся младенцы, они качают, убаюкивают детей, которых должны были по своему природному предназначению родить, и страшное чудовище — война — лишила их самой высокой миссии. Фашисты, замерев, начинают отступать перед ними.

Очень долго мы размышляли над тем, как в этом эпизоде показать войну, сколько нужно сюда ввести немцев. По рассказу их много, но в группе у нас было всего четыре мальчика. Сложность поиска не в

этом, а в образном решении. Важно провести мысль о страшной, равнодушной, безжалостной, жестокой машине войны, которая никого не щадит. Было много предложений, режиссёр даже пробовала увеличить количество мужчин за счёт ребят с других курсов, но нужного эффекта не достигали. Тогда поиски были направлены в русло концентрированной образности мысли. Ограничили количество фашистов, стали искать образ войны и пытаться его воплотить через фашистов. Постепенно мы пришли к мысли, что с этой задачей справятся два человека, что дело не в количестве участников, а в том, как они это будут делать. Для них искали специальную манеру поведения, специальную пластику, которые помогут выразить их внутреннюю сущность. В книге, в рассказах героинь, описывается жестокость, с которой фашисты расправлялись с людьми. Мы много думали над решением этих сцен. Надо ли показывать их жестокость? В последние годы мы слышим, а иногда и читаем о том, что этого делать не нужно, пора это всё забыть. Но когда у студентов был накоплен огромный материал (изучено множество документов, фотографий, писем, картин и т. д.), были выслушаны рассказы очевидцев, просмотрены кинофильмы, когда каждый из них окунулся в страшную бездну фашистских злодеяний на нашей земле (это было и с их родными, близкими, знакомыми), все, как один, решили, что мы не имеем права забывать о войне. Пока мы помним о ней, её не должно быть. Нам надо ненавидеть войну, фашизм и сделать так, чтобы поколение, которое не знало войны, как можно глубже понимало, что такое война. Поэтому в этом эпизоде мы показывали не выдуманную, а реальную сущность фашистов, которые не щадили не только солдат, но и женщин, стариков и детей. Ради памяти будущего поколения, непреходящей ценности жизни человека мы сделали постановку этой страшной сцены расправы, основываясь на документальном материале и рассказах очевидцев. Надо сказать, что нелегко она давалась нам, особенно ребятам, которые играли фашистов. Именно им надо было отразить те качества и эмоции, которые присущи образам фашистов. В результате долгой работы студенты сыграли свои роли с большой убедительностью. Задуманная нами мысль приобрела общечеловеческое звучание.

Мы рассмотрели творческую работу всего лишь над одним эпизодом, который вошёл в спектакль. Можно сказать, что и другие эпизоды спектакля были решены путём организации коллективного творчества. Очень важным нам представляется объединение всех эпизодов единым режиссёрским замыслом, т. е. превращение отдельных эпизодов в единое целое —

в спектакль. Мы хотели донести мысль о нашей памяти, о том, что мы знаем и помним то, что пришлось пережить женщине в годы войны. Мы хотели поклониться ей до земли и восславить женщину — мадонну, мать, жену, любимую. Именно с этой целью мы выбрали образный язык, в котором раскрывали судьбу женщины на войне, — язык метафоры и аллегории.

Подводя итоги поиска, можно выделить некоторые пути и приёмы, с помощью которых происходит формирование и воплощение замысла методом организации коллективного художественного творчества, и проследить их преимущества. Поиск проблемы происходит коллективно, при этом проявляется заинтересованность большинства участников этого процесса, и на глазах у всех рождается идея будущей постановки. Каждый выступает в роли сотворца, а не исполнителя воли режиссёра и педагога. Значительно повышается мера участия, мера эмоциональной и мыслительной активности каждого члена коллектива, а следовательно, и всего коллектива в целом.

Анализ данной работы позволяет выделить некоторые пути и приёмы организации совместного творческого поиска:

- 1) направление участников на поиск и решение конкретной проблемы;
- 2) поиск решений различными путями, в том числе и мозговой атакой;
- 3) оценка постановочной работы, корректировка замысла, его доработка, т. е. референтная функция коллектива;
- 4) педагогические приёмы, методы управления коллективным и индивидуальным творческим процессом: незаметное подведение студента к необходимому решению, корреляция, поощрение, педагогическая оценка и формирование новых установок при коллективном обсуждении конкретных задач и др.

Следует сказать, что данная методика применима при наличии в творческом коллективе определённых психолого-педагогических условий. Особенно эффективна она в решении сложных творческих задач при создании и постановке произведений крупной формы, а также культурно-досуговой программы и театрализованного представления.

Мы затронули лишь некоторые условия и пути методики организации коллективного и индивидуального творчества. Она многогранна и многоаспектна. Овладение этой методикой необходимо социальным педагогам — специалистам социокультурной сферы, и её рассмотрение может быть темой дальнейших публикаций.