

Бузук Ростислав Леонидович,

*заведующий кафедрой театрального творчества
УО «Белорусский государственный университет культуры
и искусств», кандидат искусствоведения, доцент
(г. Минск, Беларусь)*

Детский любительский театр в структуре формирования личности ребенка

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 организовывать праздники; хочу, чтобы жизнь в школе была интересней. Вариантов множество. Найдя для себя ответ, вы будете точно знать, чем собираетесь заниматься, и это поможет избежать лишних переживаний. Всегда легче двигаться к цели, которую ясно представляешь.

Как правило, в начальных классах создание детского театрального коллектива происходит во время подготовки какого-либо конкретного мероприятия, например Праздника букваря или всеми любимого Нового года. В этом случае цель ясна: нужно, чтобы было интересно и весело и как можно больше ребят принимало участие в действии.

В средней и старшей школе необходимость создания коллектива для проведения конкретного вечера (Дня лица, Масленицы, Последнего звонка и т. д.) сохраняется. И в этом случае цель остается такой же: все участвуют и всем интересно.

Однако в средней школе нередко возникает потребность организовать постоянно действующий театральный коллектив. 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 много 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, преградит путь творческой самореализации детей.

Очень важно сразу осознать, что «театр, где играют дети» — самобытное явление. Не стоит стремиться к тому, чтобы «все было как у взрослых». Лучше поискать особенности, присущие именно детской природе, которых, кстати говоря, взрослый театр может быть лишен. Как нетрудно догадаться, это 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 отдаться творчеству. Все это серьезные плюсы. Фокус 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.

Прежде всего, цели и задачи, которые педагог ставит перед детьми, должны быть реальными и выполнимыми, максимально конкретными и понятными. «Метод физических действий» К. С. Станиславского здесь неоценим. Если вы скажете маленькой девочке, играющей Золушку, что она должна испытывать тревогу, ожидая появления мачехи, ничего хорошего у «актрисы», скорее всего, не получится. Или она ничего не будет делать, или станет наигрывать и суетиться. Если же сказать ей, что, до того как мачеха появится на сцене (а это произойдет, скажем, на пятый счет), она должна успеть подмести пол и полить цветы, «актриса» легко справится с вашим заданием.

Необходимо помнить, что создание любого, пусть небольшого, театрального действия — коллективный труд. Когда ребята, независимо от возраста, почувствуют, что являются авторами и исполнителями будущего представления, любой руководитель получит кладезь неистощимых детских выдумок и фантазий. Если всю эту энергию аккуратно направить в нужное русло, то проблем с дисциплиной на таких занятиях будет значительно меньше. Ведь сами участники 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.

Формирование творческой атмосферы в группах детей разного возраста, естественно, протекает различно. При этом задачи решаются хотя не совсем одинаковые, но все-таки родственные. Уроки искусства всегда выполняют компенсаторные функции. Здесь восполняется дефицит движения, общения, личностной реализации.

В начальной школе ученику особенно трудно после вольной домашней жизни сидеть полдня за партой да еще дома делать уроки.

Очень сложно да и вредно не кричать, не бегать на переменах. А ведь в школе все это запрещается правилами поведения. Так и возникает неприятие школы, которое потом, к сожалению, часто остается до ее окончания. На театральных уроках эту проблему можно в значительной степени решить. Неуспевающий на общеобразовательных уроках ученик может оказаться незаменимым помощником на театральных занятиях, 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 раньше всех догадался, как превратить парты со стульями в горы и леса. Если же таких успехов на театральных занятиях у него будет все больше и больше, то есть надежда, что в человеке проснется интерес к другим урокам. Может, проснется не скоро и вовсе не ко всем предметам, но уже ясно: один урок в школе он точно любит, на уроках «театра» он — успевающий. Маловато, конечно, но все же кое-что.

В театре дети начинают учиться самодисциплине. Будущий руководитель должен для себя определить свод неких законов, которые, как он полагает, необходимо исполнять всем ребятам. Это те правила, без которых занятие состояться не может и которые обеспечивают технику безопасности. Например, приходиться на репетиции в рабочей одежде, во время занятий снимать украшения, не опаздывать. Очень важно с первого занятия приучать ребят к мысли, что театр — искусство коллективное. Если ты не пришел на занятие, то в следующий раз всей группе придется «топтаться» на месте, вместо того чтобы двигаться дальше, и объяснять отсутствовавшему, что было на прошлой репетиции. Если ты не пришел на спектакль, то ... но лучше, чтобы такого не происходило. Разумеется, все правила прививаются в мягкой и тактичной форме. Ребята сами должны прийти к выработке и принятию этих правил. А для этого можно устроить специальную игру — мозговой штурм, — направленную на разработку собственных законов. Диктатурой вряд ли

добьешься того, чтобы законы были приняты как свои собственные. Кроме того, если на занятиях будет интересно, многие дисциплинарные вопросы исчезнут 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, что требует терпения и такта. Цели 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 обезьянничать, стремится привлечь к себе всеобщее внимание, но есть и такие, которым это не нужно. Публичное творчество привлекает далеко не всех. Другое дело — творчество вообще. Вот тут следует согласиться: все дети творцы, одни склонны к изобразительному творчеству, другие — к конструированию, третьи — к написанию произведений, 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 посоветовать ему заниматься той работой, к которой он сам предрасположен. Но бывает и так, что творческие задатки не всегда очевидны или относятся к 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 немым, хуже других. В то же время нельзя исключать ребенка из общего дела, забывать о маленьком человеке, оставлять его в стороне. Для каждого нужно найти интересное занятие, в котором он может творчески реализоваться.

Работая над конкретным представлением, можно разделить класс на «артистов» и «группу обеспечения». Без группы обеспечения спектакль состояться не может, поэтому они такие же уважаемые участники действия, как актеры. Они помогают изготовить бутафорию, реквизит, костюмы и декорации; рисуют афиши и пригласительные билеты; проверяют готовность площадки к репетиции, меняют во время спектакля декорации, помогают артистам переодеваться и гримироваться; вовремя включают звук и свет и делают многое другое. Четкое распределение обязанностей предотвратит 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.

Занятия в любительском театре несомненно расширяют художественный и эстетический кругозор ребенка, обогащают его духовно. Проведенные нами социологические исследования подтверждают это. Они выявили, что участники театральных коллективов ориентируются на следующее:

— творческий процесс (развитие творческих способностей, участие в подготовке спектакля, выступление на сцене);

- общение по интересам (и в процессе работы над спектаклем, и во внерепетиционный период);
- увлекательный отдых, развлечение (чем содержательнее досуг, тем активнее участники, тем содержательнее творческий процесс);
- интересное общение с руководителем;
- овладение специальными знаниями в области театральной деятельности, искусства, культуры;
- 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 задействован в репетициях данного спектакля;
- воспитательный, учебный, рекреационный процессы в любительском коллективе не рассматриваются отдельно от творческого, а существуют как единый творческий педагогический процесс;
- все составляющие жизнедеятельности театра (творческая, учебная, воспитательная, рекреационная) базируются 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, реше-

нию не только чисто постановочных задач, но и воспитательных, учебных, рекреационных. Однако для этого следует помнить:

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

— чем выше по организации, по творческим устремлениям коллективная 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 — работа на будущее как всего театра, так и каждого его участника.

Процессы эстетического воспитания, формирования театральной культуры личности, создания и организации работы любительского театра многогранны и требуют дальнейшего углубленного 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.