

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

О. Н. Бельмач,

преподаватель кафедры педагогики социально-культурной
деятельности Белорусского государственного
университета культуры и искусств

Существуют три основных вида театральной деятельности: приобретение навыков исполнительской деятельности, восприятие спектаклей и получение знаний по основам истории и теории театра. Каждому периоду развития личности школьника соответствует ведущий на данном этапе тип художественной деятельности. В старших классах театральное обучение должно строиться на взаимодействии всех трех видов.

Первой рассмотрим исполнительскую деятельность старшекласников. Актерское мастерство в любительском коллективе само по себе не развивает его участников. Педагогу стоит направлять свои усилия не столько на совершенствование исполнительских способностей старших школьников, сколько на развитие их личности в целом. Однако в подавляющем большинстве случаев работу театральных коллективов и специалисты, и обыватели оценивают по формальному показателю – демонстрации сценического продукта. В этой связи возникает вопрос репертуара для любительского коллектива. Оптимальным решением может стать творческий показ на основе актерских упражнений и этюдов старших школьников. Такая постановка помогает тому, чтобы проводимая работа по освоению театрального искусства старшекласниками не оставалась «за закрытой дверью», а превращалась, пусть в спектакль «одного показа», но все-таки спектакль. Как бы хорошо ни работали участники любительского коллектива в учебной аудитории, пока они не попробовали свои возможности «на публике», они не ощутили особенности сценического искусства.

Помимо этого в показе на основе актерских упражнений и этюдов старших школьников демонстрируются творческие замыслы и находки участников любительского коллектива, а не его руководителя. Это особенно важно для того, чтобы развивать у старшекласников качества, необходимые им для восприятия

театральных постановок. Ведь собственный сценический поиск рождает интерес к творческим решениям другого человека. А возможность участников любительского коллектива самостоятельно отбирать лучшие этюды для итогового показа, учит старших школьников анализировать и оценивать сценические работы по законам театрального искусства.

Второй вид художественной деятельности, который мы рассмотрим – восприятие сценического искусства. Предварять этот процесс должна предкоммуникативная фаза. Руководитель любительского коллектива, во-первых, пополняет знания, необходимые старшеклассникам для понимания происходящего на сцене, активизирует их мыслительную деятельность и внимание, во-вторых, эмоционально настраивает старших школьников на более глубокое проникновение в сценическое произведение, стимулировать сопереживания героям.

Помимо предкоммуникативной фазы освоения искусства выделяют коммуникативную (восприятие художественного произведения) и посткоммуникативную (оценка искусства) фазы. Во время театрального представления взаимодействие происходит не только на сцене между действующими персонажами, но и между актерами и зрителями. Молодые люди, находящиеся в зале, являются активными участниками сценического процесса, сотворчество которых проявляется, главным образом, в чувственном отклике на происходящие на сцене события. Умение старшеклассников сопереживать во время просмотра театральной постановки имеет непосредственное отношение к проблеме взаимосвязи искусства и его воспитательного воздействия. Ведь понимание нравственных аспектов у старших школьников формируется на основе эмоций.

Специалисты утверждают, что процессу сопереживания в старшем школьном возрасте часто мешает наметившийся познавательный интерес к художественному произведению. Поэтому руководитель любительского коллектива должен помочь молодым людям не только «понять сценическую постановку головой», но и «почувствовать ее сердцем». Для этого на занятиях по актерскому мастерству педагог может сконцентрироваться на развитии чувств и эмоций учащихся, обратив их особое внимание на внешнее проявление внутренних переживаний человека.

В то же время, то обстоятельство, что юноши и девушки проявляют интерес к теоретическим вопросам, можно использовать

для осмысления ими театрального произведения в его историческом и стилистическом аспектах. Благодаря этому свойству старшеклассников просмотр сценических постановок можно направлять на получение, закрепление и расширение знаний по мировой истории и истории театра в частности. В свою очередь, историко-искусствоведческие дисциплины могут содействовать пониманию сценических произведений, которые не всегда доступны старшим школьникам в силу их небольшого жизненного опыта и низкого уровня знаний.

Сочетание эмоционального восприятия и рационального разбора театральной постановки – ключевой методический принцип для посткоммуникативной фазы освоения спектакля старшеклассниками. Анализ не должен преждевременно прерывать чувственное воздействие произведения на учащегося, его словесная оценка должна иметь под собой прочную эмоциональную основу. При этом анализ спектакля – важный и обязательный этап в работе со старшими школьниками. Отсутствие собственного мнения о театральной постановке у них быстро компенсируется готовыми модными схемами, широко бытующими вкусами, общепринятыми идеалами и установившимися канонами в сценическом искусстве.

Рассмотрим третий вид художественной деятельности – получение знаний по основам теории и истории театра. В этом процессе стоит стремиться к согласованности между знаниями и чувствами. Решение этой задачи кроется, на наш взгляд, в освоении этого вида театральной деятельности в рамках занятий по актерскому мастерству. Это открывает новые возможности. Они достигаются с помощью нетрадиционных форм организации учебного процесса. Отнесем к таковым уроки с применением игровых методик и, в первую очередь, синтез социоигрового стиля обучения и метода воссоздания реальной исторической ситуации. Данные методики решают многие задачи при формировании театральной культуры старшеклассников в любительском коллективе. Во-первых, на начальном этапе работы можно сделать плавный переход от занятий непосредственно актерского мастерства к новому искусствоведческому предмету, отобрав уже знакомые старшеклассникам сценические упражнения, которые интерпретируются и наполняются новым смыслом. Таким образом теоретическое познание превращается в увлекательный творческий поиск, сохраняется игровой подход и атмосфера свободы, азарта. Во-вторых, педагогика творчества имеет дело не с

формальными знаниями, а с образами. У молодых людей воображение часто еще связано с моторикой, поэтому им порой бывает сложно воображать «про себя». Данные методы формируют у старшеклассников умение представлять текстовую информацию и творчески преобразовывать теоретический материал, развивают у них образное мышление. В третьих, практическое применение теоретической информации способствует более глубокому пониманию истории театра, приобретенные знания лучше запоминаются и значительно дольше сохраняются в памяти старших школьников.

На общем фоне использования относительно распространенных в системе образования технологий хотелось бы предложить инновационную, которая для театральной педагогики является новой – мультимедиа. Однако, проектируя процесс обучения по теории и истории театра на занятиях актерского мастерства, руководителю любительского коллектива стоит использовать дидактические средства в качестве интенсификации учебного процесса и катализатора творчества, следить, чтобы игровой компонент не преобладал над познавательным. Для этого участникам любительского коллектива можно предлагать разнообразные задания эвристического характера, ставить проблемы, на которые невозможно дать однозначный ответ, поощрять высказывания оригинальных идей, проявлять личный пример в использовании творческого подхода к решению проблем, демонстрировать другие позитивные образцы креативности.

Таким образом, только соблюдение социокультурных условий позволит организовать эффективный процесс формирования театральной культуры старшеклассников в любительском коллективе. Одним из основных условий освоения старшими школьниками сценического искусства является тесное взаимодействие трех видов художественной деятельности: собственного творчества молодых людей, восприятия ими спектаклей, накопления участниками любительского коллектива знаний о театре. При этом каждый из этих видов деятельности выдвигает свои социокультурные условия:

1. Исполнительская деятельность старшеклассников применяется не столько для совершенствования их актерских способностей, сколько для развития личности старших школьников в целом, а репертуарный вопрос решается в строгом соответствии с теми знаниями, умениями и навыками, которые участники коллектива

получили на занятиях.

2. Восприятие спектакля организовывается для старших школьников в три этапа: предкоммуникативная фаза освоения сценической постановки или предварительная подготовка к ее просмотру – заключается в культурной подготовке индивида и его эмоциональной настройке на восприятие спектакля; коммуникативная фаза или непосредственно восприятие театрального произведения – предполагает умение старших школьников сопереживать происходящим на сцене событиям; посткоммуникативная фаза или последующий анализ спектакля – подразумевает эстетическую оценку театрального действия, которая складывается из единства содержания и формы сценического произведения, а также единства его художественно-эстетической ценности и морально-нравственной значимости.

3. Процесс освоения старшеклассниками теории и истории театра строится на согласованности знаний и чувств, для чего возможно использование синтеза: социоигрового стиля обучения – организация познавательной деятельности старших школьников на основе коллективной игры; метода исторической реконструкции – погружение в театральной форме в культурно-исторические эпохи; мультимедиа – информационной технологии, позволяющей развивать как понятийное, так и образное мышление.

Отмеченные как наиболее значимые социокультурные условия формирования театральной культуры старшеклассников в педагогической деятельности руководителя любительского коллектива предполагают тесное взаимодействие друг с другом.