

Тэматычны модуль для падрыхтоўкі педсаветаў, арганізацыі метадычнай работы, самаадукацыі, вучэбнай і выхаваўчай дзейнасці

Прасія
заснаваны
ў 2010 г.

ПАСЯДЖЭННЕ 89. ЗАКУЛІССЕ ШКОЛЬНАГА ТЭАТРА

«Уздзеянне сцэнічнага мастацтва на дзіця сапраўды ўніверсальнае: яно развівае ўражлівасць і ўяўленне, фарміруе мысленне і маральнасць. Мастацтва драматычнага тэатра, уносячы такія спецыфічныя рысы, як канкрэтная вобразнасць, маляўнічая яркасць сцэнаграфіі, у шмат разоў узмацняе свой уплыў, найбольш поўна пашыраючы эмацыянальную сферу дзіцяці», – сцвярджае Расціслаў Леанідавіч Бузук, загадчык кафедры тэатральной творчасці Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, доктар мастацтвазнаўства. Артыкулам гэтага аўтарытэтнага навукоўца мы адкрываем нашу «тэатральную» размову ў чарговым выпуску «Педагагічнай асамблеі».

На што трэба звярнуць увагу, калі вы збіраецеся стварыць дзіцячы тэатральны калектыў? Як правільна арганізаваць яго работу з улікам узросту дзяцей і іх індывідуальных здольнасцей? У чым асаблівасці дзіцячых паводзін на сцэне? Якія канкрэтныя метады, прыёмы, формы работы найбольш прыдатныя для заняткаў са школьнікамі рознага ўзросту на ўроках тэатра? На гэтыя і іншыя пытанні вам дапамогуць знайсці адказы вучоныя і педагогі – удзельнікі «Педагагічнай асамблеі».

Театр, где играют дети

Создание детского театрального коллектива и формирование личности ребенка средствами театрального искусства

Р. Л. Бузук,

заведующий кафедрой театрального творчества
Белорусского государственного университета культуры и искусств,
доктор искусствоведения, доцент

Значительная роль в социальной ориентации личности и передаче новым поколениям культурных ценностей и традиций, норм и образцов поведения отводится искусству, и в частности театру. Обладая огромной силой нравственно-эстетического воздействия на ребенка, театр является действенным средством формирования его воли, характера, личности в целом. Воспитание театром имеет не только эмоциональное, но и всестороннее воздействие – на интеллект, на мышление и на то, что называется «логическим чувством».

✎ **Личность ребенка и театральное искусство**

Социологи отмечают, что устойчивый интерес к театру присущ прежде всего тем людям, приобщение которых к театральному искусству началось в детстве. Детям легче преодолеть противоречие между жизнеподобностью актера и условностью остальных элементов театрального языка, ибо условность обозначения места действия привычна им по игровой стихии. Ребенок без всякого дискомфорта воспринимает и другие условности театра.

Значительное место в формировании личности ребенка, его нравственном, эстетическом воспитании, помимо посещения им спектаклей театров кукол, детских постановок драматических и музыкальных театров, занимает и его непосредственное участие в работе кружков, студий, детских театральных коллективов.

Прежде чем создавать детский театральный коллектив, педагогу необходимо ответить на вопрос: «С какой целью я это делаю?». Возможны, например, такие ответы: хочу, чтобы дети в классе подружились; хочу создать праздник; хочу, чтобы жизнь в школе была интересней. Вариантов множество. Но, найдя свой ответ, вы будете точно знать, чем собираетесь заниматься, и это поможет избежать лишних затрат: всегда легче двигаться к цели, которую ясно представляешь.

Как правило, в начальных классах создание детского театрального коллектива происходит в ходе подготовки какого-либо конкретного праздника. В этом случае цель ясна: необходимо, чтобы было интересно и весело и чтобы как можно больше ребят принимало участие в действии. В средней и старшей школе необходимость создать коллектив для проведения конкретного мероприятия сохраняется, и в этом случае задачи остаются все теми же. 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. При этом нужно ясно понимать, что участники такого коллектива 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 и их яркая фантазия, проявляющаяся во

время 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, а игра «на публику» противоречит природе, о чем немало 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 допустимы пропуски любых фрагментов действия, утрированное обозначение каких-то явлений. В театре все это возможно далеко не всегда. Но будет совершенно неправильно, создавая детский театральный коллектив, игнорировать законы детской игры и учить детей «играть по-взрослому». Это сразу омертвит идею, перекроет возможность творческой самореализации детей.

Очень важно попытаться сразу осознать, что **театр, где играют дети, – самобытное явление**. Не стоит стремиться к тому, чтобы все было «как у взрослых». Лучше использовать возможности, присущие именно детской природе, которых, кстати говоря, взрослый театр может быть лишен. 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 житейскими заботами, которые мешают взрослым целиком отдаваться творчеству. Задача 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 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, девочка 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 кладезь выдумок и фантазий, на которые способны наши дети. Важно всю эту энергию направить в нужное русло, и проблем с дисциплиной на таких занятиях будет значительно меньше. Ведь сами участники действия будут стремиться как можно скорее увидеть результаты своих «придумок» и продемонстрировать их зрителю. Доброжелательная, доверительная и деловая атмосфера на занятиях «театром» дает возможность решать многие творческие задачи.

В театре дети начинают учиться самодисциплине. Руководитель должен для себя определить свод законов, которые необходимо исполнять всем ребятам. Это те законы, без следования которым занятие состояться не может, а также те, которые обеспечивают технику безопасности, например: не опаздывать, приходиться на репетиции в рабочей одежде, во время занятий снимать украшения. Очень важно с первого занятия донести до ребят мысль, что театр – искусство коллективное. Если ты не пришел на занятие, то в следующий раз всей группе придется топтаться на месте и объяснять отсутствовавшему, что было в прошлый раз, вместо того чтобы двигаться дальше. Если ты не пришел на спектакль, то...

Разумеется, все правила прививаются в мягкой и тактичной форме. Ребята сами должны прийти к их выработке и принятию, для этого можно устроить мозговой штурм. 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.

Создание творческой атмосферы в группах детей разного возраста, естественно, протекает различно. И задачи при этом решаются тоже не совсем одинаковые, но все-таки родственные:

уроки искусства всегда выполняют компенсаторные функции, здесь восполняется дефицит движения, общения, личностной реализации.

Ученику начальной школы непросто высидеть полдня за партой, не кричать, не бегать на переменах, да еще дома делать уроки. Потому и возникает проблема неприятия школы, которая, к сожалению, часто остается до ее окончания. На театральных уроках эту проблему можно решить.

Неуспевающий ученик может оказаться незаменимым помощником на театральных занятиях, 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 переставляет 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 театральных занятиях у него будет все больше и больше, то есть надежда, что в этом ребенке проснется интерес к другим предметам.

Средняя школа имеет свою специфику. В 5–7 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 задумываются о том, как они выглядят со стороны, подростки же думают об этом постоянно, потому что меняется их внешность, мысли и чувства и 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. Цели все те же – помочь ребенку найти себя в каком-то виде деятельности, помочь поверить в успех, но путь к ним длиннее и труднее. Проблема состоит еще и в том, что подростки стесняются «детского» в себе, и в «детские игры» они играть уже не хотят.

Правила и принципы организации детского театра

Существует устойчивое мнение, что все маленькие дети – 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 определить, когда детские способности и предпочтения в творчестве ярко выражены, когда сам ребенок их в какой-то степени осознает. Но бывает и так, что творческие задатки глубоко спрятаны или лежат в такой сфере деятельности, где их никто не догадался искать (например, ребенок любит и умеет возиться со столярным инструментом 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. Но в то же время нельзя исключать ребенка из общего дела, 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 которой спектакль состояться никак не может. Эта группа помогает изготовить бутафорию, реквизит, костюмы и декорации; рисует афиши и пригласительные билеты; проверяет готовность площадки к репетиции, меняет во время спектакля декорации, помогает артистам переодеваться и гримироваться; вовремя включает звук и свет и делает многое другое – все, что нужно для данного спектакля. Разумеется, со временем роли могут 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 детском театральном коллективе, несомненно, расширяют художественный и эстетический кругозор ребенка, обогащают его духовно. Проведенные нами социологические

исследования 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 (чем содержательнее досуг, тем активней участники и содержательней 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 таких театрах.

1. В педагогический процесс вовлекаются все участники коллектива, а не только те, кто непосредственно участвует в репетициях конкретного спектакля.

2. Воспитательный, учебный, рекреационный процессы в коллективе не рассматриваются отдельно от творческого, а существуют как единый творческий педагогический процесс.

3. 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.

4. В организации деятельности детского театрального коллектива используются исторический опыт и современные тенденции развития, а также новые экономические возможности функционирования любительского театра.

Современная социокультурная обстановка является стимулирующим фактором для развития детского творчества в сфере театрального искусства, способствует раскрепощению творческой энергии, решению не только чисто постановочных задач, но и воспитательных, учебных,

рекреационных. Однако следует помнить, что, во-первых, воспитательные механизмы возникают и действуют только тогда, когда есть коллективная и тщательно организованная деятельность; во-вторых, чем выше по уровню организации, по творческим устремлениям эта деятельность, тем активнее ее формирующее воздействие на самих участников процесса и зрителей; в-третьих, чем содержательнее деятельность, тем выше результат (по художественным и нравственным показателям); в-четвертых, ориентация детского театрального коллектива и его руководителя на результат деятельности дает лишь сиюминутную выгоду, а ориентация на процесс – это работа на будущее как всего театра, так и каждого его участника.

Нередко можно слышать мнение некоторых режиссеров и педагогов о том, что цели искусства и педагогики в детских театральных коллективах несовместимы. Однако практика часто опровергает самую убедительную теорию. Детские театральные коллективы, идущие совершенно разными путями, снова и снова пытаются совместить решение педагогических и эстетических задач и не желают их разграничивать.

Можно на этом основании упрекать детское театральное движение в излишней амбициозности и отсутствии адекватной самооценки. И эти упреки во многих случаях не будут безосновательными. Но можно вспомнить также эстетическую теорию игры, разрабатывавшуюся И. Кантом, Ф. Шиллером, Й. Хейзингой и их последователями. Не углубляясь в серьезные философские исследования, скажем только, что здесь смыкаются понятия «игра» и «прекрасное», «игра» и «смеховая культура», «игра» и «свобода», «игра» и «творчество». Именно в таком слиянии теории и практики театральной культуры видят залог ее жизнеспособности и саморазвития. Стоит ли говорить, что все явления, охватываемые этими понятиями, естественным образом, органически слиты в театре, где играют дети. Однако слиты в потенции, в замысле, в природе явления, но отнюдь не в его общей и повседневной практике. Они заданы как тот самый абсолютный идеал, достижение которого в принципе невозможно, но который указывает направление достижения, стремление к которому является определяющим для развития такого театра.

Резюме автора

История театра, где играют дети, непрерывна. Но в ней есть особенно яркие взлеты. Они всегда приходятся на переломные эпохи, на то время, когда становится особенно важным реализовать две взаимообусловленные идеи. Первая заключается в том, чтобы передать молодому поколению культурные ценности прошлого в наиболее яркой, незабываемой форме, передать так, чтобы они вошли в плоть и кровь, стали лично значимыми. Вторая – в воспитании поколения свободных творцов, способных генерировать принципиально новые художественные идеи. Одно без другого, как показывает исторический опыт, невозможно.

Процессы эстетического воспитания, формирования театральной культуры личности, создания и организации работы театра, где играют дети, 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 такой театр в социальной и духовной жизни нашего современника.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакланова, Т. И. Педагогика художественной самодеятельности: учеб. пособие / Т. И. Бакланова. – М.: МГИК, 1992. – 160 с.
2. Буткевич, М. К игровому театру / М. Буткевич. – М.: ГИТИС, 2002. – 288 с.
3. Горчаков, Н. М. Работа руководителя театрального коллектива с исполнителями / Н. М. Горчаков. – М.: Искусство, 1963. – 85 с.
4. Киселев, Н. В. Основы системы Станиславского: учеб. пособие / Н. В. Киселев, В. А. Фролов. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 128 с.
5. Крыжицкий, К. Г. О системе Станиславского / К. Г. Крыжицкий. – М.: ГИКПЛ, 1955. – 188 с.