

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Аннотация

В методической разработке «Мастерская будущего» рассматривается актуальный вопрос о необходимости развития учебно-театральной деятельности учащихся в школе искусств. Изложен практический опыт, накопленный автором за сорок лет работы в качестве актрисы профессионального театра, и опыт преподавателя театральных дисциплин. В основу разработки положены факты успешности обучения детей театральному искусству, направленные на развитие творческого потенциала учащихся и заключённые автором в формулу из трёх слагаемых актёрского мастерства.

Данная статья имеет информационно-обучающий характер и может найти применение в работе руководителей театральных коллективов в сфере дополнительного образования.

Мастерская будущего

*С.Г. Жукова, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств № 3»
г. Энгельса 2017 год.*

Каждый ребёнок способен к успешному и полноценному художественному развитию, если только наметить наиболее близкую ему область искусства и наиболее соответствующие индивидуальным особенностям пути подхода его к этому искусству.

(Б.М.Теплов)

«Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и более чистых нравов, чем театр». Этот афоризм принадлежит французскому философу Дени Дидро. Театр – это целая система воздействия на человека, благодаря которой в совокупности с другими факторами формируется всесторонняя и гармоническая личность. Начну с того, что под словами театральной педагогика я, прежде всего, понимаю преподавание искусства театра.

Больше всего мне нравится «быть» на сцене и учить «быть» на ней своих учеников. Работа в театре помогла проявиться моим умениям в преподавательской деятельности в школе искусств. Преподавание искусства театра имеет достаточно богатую историю, а опыт говорит о том, что можно играть на сцене, не пройдя никакой школы, не получив никакой педагогической помощи. Можно участвовать в спектакле и быть прекрасным актером просто благодаря таланту, случаю, коих единицы. Тем не менее, много детей хотят и занимаются обучением искусству театра.

Детская школа искусств призвана обучать детей и подростков различным видам искусства и развивать индивидуальные способности каждого ребёнка. Я полностью согласна с мнением ученого-психолога Л.С. Выготского: «Не следует забывать, что основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе. Важно не то, что создадут дети, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении».

Желание рассказать и поделиться своими размышлениями в сфере театральной педагогики у меня возникло сразу после первого успеха «Учебного театра «ЛИЦЕДЕИ», когда на Всероссийском фестивале театрального искусства «Волшебный мир» в г. Москве весной 2010 года был осуществлён проект «Птицы в синей вышине», и мои ученики получили диплом лауреата I степени, специальный приз в номинации «Лучший сценарий» и Гран При фестиваля. Были ли победители 13-16 лет театрально одарёнными сейчас сказать трудно, наверное, да, ведь пятеро из шести по окончании школы искусств выбрали театральный ВУЗ. В своей студенческой жизни мои выпускники становятся лидерами, их все знают, они умеют жить с некоторым куражом – утончённым, без снобизма и высокомерия, что является ощущением настоящей личной свободы.

На театральном отделении школы искусств формируются развитие эмоциональности, интеллекта, коммуникативных особенностей детей, способности к творческому мышлению и реализации своего «Я» через образы и роли средствами театрализованной деятельности.

Построение занятий основано на комплексном подходе, который выражается в изучении тем, связанных с актёрским мастерством, историей театра, сценической речью, сценическим движением, импровизацией, драматизацией. Это даёт возможность организовать режим учебных занятий с учётом динамики умственной и физической работоспособности, в чередовании высоких и низких нагрузок на познавательную, эмоциональную сферу учащихся в течение всего урока.

Школьная программа не оставляет времени на постановочную часть театральной науки, поэтому приходится заниматься в неурочное время. Создание учебного театра было неслучайным. Дети хотят играть спектакли, участвовать в концертах, одним словом «выступить». На занятиях в учебном театре происходит не только приобщение к миру искусства, но и выявление, и воспитание творчески одарённых и способных детей и их потенциала.

Опираясь на сорокалетний опыт пребывания на профессиональной сцене и пятый год в системе дополнительного образования, могу обозначить факты успешности обучения детей театральному искусству формулой: одаренность + обаяние + труд = успех. Все это неразрывные грани актерского мастерства, удивительного явления в жизни, в искусстве, ни на что не похожего, живущего по своим трудноуловимым законам.

Рассмотрим грани актерского мастерства, как факты успешности.

➤ Творческая одаренность:

Венгерский психолог Геза Ревеш писал: «...Таланты будущих поколений могут быть охраняемы только путём развития и воспитания юных талантов; для этого же необходимо их раннее узнавание».

Существует точка зрения, что одарённость, если она действительно есть, сама обязательно проявится, не заметить её будет просто невозможно. Следовательно, никаких специальных усилий и действий для её выявления не нужно осуществлять. А когда она проявится, даст о себе знать, заранее никто сказать не может. Это тайна природы. Значит, нужно только набраться терпения и ждать. Как показывает опыт – детская одарённость неоднозначна по своим проявлениям, и никакая диагностика не позволяет построить точный прогноз относительно достижений в дальнейшей жизни.

Глубокая мысль выражена в лаконичной форме афоризма знаменитого французского писателя-моралиста Ж. де Лабрюйера: «У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим». А именно то, что происходит сейчас, сегодня – вот предмет их радости и огорчений. И чтобы радости от познания мира было больше, нужно помочь ребёнку реализовать себя и проявить эту одаренность. Чтобы ростки дарований не погибли, не ослабли важно вовремя их заметить, поддержать и развить. Подготовить учащегося к смелому, уверенному входу в общество и будущую самостоятельную жизнь, помочь приобрести уверенность в себе, в свои силы, что увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде деятельности.

Вследствие этого крайне сложно оценить меру устойчивости одаренности, проявляемой данным ребёнком на определенном отрезке времени. Кроме того, возникают трудности относительно прогноза превращения одарённого ребёнка в одарённого взрослого. Творческая одарённость проявляется в нестандартном видении мира и в нешаблонном мышлении. Но до достижения поставленных целей они часто не дотягивают и слывут «неудачниками». Такие дети всех раздражают уже в детстве в семье и в школе. Они страдают от эмоциональной неустойчивости, от неумения понимать окружающих, правильно выстраивать взаимоотношения.

Очень важно научиться распознавать детей с задатками театральной одарённости. Важно заметить этого ребёнка и вовремя ему помочь. У большинства из них высокая самооценка, и следует преодолевать барьер «зазнайства».

Есть и другая точка зрения на одарённость, о которой говорил академик, кораблестроитель Н.А.Крылов: «Неодарённых детей не бывает, все воспитанники – одаренные! Но в условиях неправильного воспитания одарённость может вообще не открыться или утратиться».

➤ **Обаяние:**

В книге К.С. Станиславского «Работа актёра над собой» есть строки: «Знаете ли вы таких актёров, которым стоит только появиться на сцене, и зрители их уже любят? За красоту? Но очень часто её нет. За голос? И он нередко отсутствует. За талант? Он не всегда заслуживает восхищения. За что же? За то неуловимое свойство, которое мы называем обаянием».

Обаяние – это необъяснимая привлекательность всего существа человека, у которого даже недостатки превращаются в достоинства. Обаяние свойственно актёрам всех театральных жанров. Оно проявляется в любых ролях: молодых и старых, трагедийных и комических, положительных и отрицательных. Искусство построено на положительных эмоциях. Обаяние

может проявиться и в одобрительной улыбке, огоньке в глазах, юморе, мягких жестах, и в чуткости, и во внимании, искренности... Обаяние глубоко индивидуально. Главное в обаянии то, что человек приятен.

Можно ли научиться обаянию? Я почти уверена, что да, обаянию можно научиться, вырастить в себе или сохранить с детства. Своих воспитанников я учу быть улыбчивыми, находчивыми, позитивными, приятными в общении, то есть обаятельными.

➤ Труд:

Успешно развивать театральное отделение в школе искусств - задача не из лёгких. Работа же с детьми требует большого труда, терпения и знания детской возрастной психологии. Учащиеся отделения всегда на виду, на сцене, это настоящие личности, которые уже знают цену успеха, где аплодисменты только вершины айсберга, а кропотливый совместный труд преподавателя и воспитанников – ежедневная, незаметная зрителю работа. Они понимают, как важно уметь свободно общаться, принимать собственное решение, правильно и красиво говорить, нестандартно мыслить, стать способным к спонтанным и импровизационным действиям на сцене, в игре, в жизни. Всё это требует каждодневного совместного труда, где преподавателю нужно проявить упорство и настойчивость, разбудить спящую органику и раскрыть грани возможностей каждого ребёнка. Орудием труда учащегося являются: голос, фантазия, темперамент, тренинг и «муштра», направленные на освоение актёрской техники.

➤ Успех:

Говоря об успехе в нашем случае – это всё то, что нельзя потрогать руками и измерить деньгами. Слагаемые успеха – одаренность, обаяние и труд – эта формула неразрывного триединства действует безотказно в профессиональной подготовке учащихся только тогда, когда все компоненты присутствуют.

Театральная деятельность моих подопечных – это путь в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям. Любой ученик хочет быть услышанным, увиденным, оценённым и признанным! Современная жизнь школы искусств насыщена конкурсной жизнью. Лучшим показателем уровня обучения в школе считается участие, а вернее, победа в конкурсах, естественно, чем выше ранг конкурса и завоеванное место, тем лучше. Но количество учащихся, способных участвовать в международных конкурсах, не всегда зависит от педагогического мастерства преподавателя. Талант не приходит в процессе обучения, он дан свыше. Получается, что к участию в престижных для школы конкурсах способны единицы. Однако, состязательность заложена в каждом ребёнке изначально, почти все любят и хотят соревноваться, получая при этом еще и жизненный опыт, они учатся преодолевать страх и неуверенность, учатся понимать, что труд – основа успеха. Несомненно, надо думать, прежде всего, о детях, а не только о ранге школы, а значит необходимо создавать условия каждому ученику для того, чтобы его жизнь в школе была яркой, запоминающейся, интересной. Совершенно очевидно, что школа существует не для лауреатов, а для всех детей, и показатель уровня работы и педагогического мастерства преподавателя ещё и в том, что дети хотят учиться именно у него.

В заключении мне хотелось бы сказать, что я счастлива тем, что мои ученики учатся правильно говорить, думать, понимать искусство, ценить красоту, хорошо адаптируются в обществе и, я уверена, станут успешными в жизни. Перефразируя известное выражение о человеке, лишенном музыкального слуха, скажу следующее: «я могу научить медведя, лишь бы медведь хотел».