

УДК 159.923.3:316.64

ТЕАТР И ПЕДАГОГИКА

Б. Я. Табачников

Воронежский институт развития образования

Н. П. Авилова

Муниципальная средняя образовательная школа № 2 городского округа г. Воронеж

Поступила в редакцию 15 апреля 2019 г.

Аннотация: рассматриваются театральные традиции университетской жизни; взаимопроникновение и взаимодействие образования и театра, некоторые приёмы реализации театральной педагогики в учебном процессе.

Ключевые слова: театр, репетиция, урок, режиссура, мизансцена, университеты.

Abstract: the paper outlines theatrical traditions of university life, interosculation and interaction of education and theater. Some techniques of theatrical pedagogy implementation in the educational process are shown.

Key words: theater, rehearsal, lesson, stage direction, stage setting, universities.

В Год театра у каждого, пишущего на эту тему, к тому же в университетском издании, возникают свои аллюзии и собственные воспоминания. Нам, к примеру, изначально пришла на память мысль изрядно в новейшие времена подзабытого Антона Семёновича Макаренко о том, что каждый учитель должен быть немножечко артистом. Реальным воплощением этого посыла были актёрски великолепно одарённые университетские преподаватели недавнего прошлого В. Кулиничев и А. Смирнов (оба работали на факультете журналистики), В. Беляев, трудившийся на экономическом. К нашему глубокому сожалению, все трое безвременно ушли из жизни в самом расцвете своих недюжинных сил, как и совсем недавно замечательный педагог, журналист и организатор Театра миниатюр ВГУ профессор Л. Е. Кройчик. Светлая память о них – педагогах и лицедеях – живёт не только в сердцах тех, кто хорошо знал их, был с ними дружен, получал громадное удовольствие от их, к счастью, нередких выступлений на студенческой сцене в дни «университетских вёсен» или в спектаклях ставшего легендой Театра миниатюр [1]. Ещё важнее то, что десятки, а быть может, и сотни учеников этих во всех отношениях прекрасных людей идут по жизни, с любовью и благодарностью вспоминая своих разносторонне одарённых наставников, учивших не только

глубоко осмысленным СЛОВОМ, но самим обликом, манерой держаться, в которой счастливо сливались демократизм общения, естественная простота и всегда осязаемое стремление нести ДОБРО. Иными словами: чем богаче личность вузовского преподавателя, тем успешнее способен он влиять на юношескую аудиторию. Вспомним в связи с этим писательницу И. ГРЕКОВУ. Под этим псевдонимом публиковала свои повести и романы И. С. Венцель, доктор физико-математических наук, специалист в области теории вероятности. Одна из её повестей с предустановливающим названием «КАФЕДРА» содержит весьма интересную и, как нам кажется, справедливую мысль: «...не так важно, какой предмет преподаётся, и даже не столь существенно, как это делается. Самое главное, КТО в этот момент стоит на вузовской кафедре». Математически точно автор даёт понять читателю, что в прихотливом вузовском деле нет ничего важнее ЛИЧНОСТИ наставника, в которой молодёжная аудитория сразу и во все времена интуитивно чувствует уровень профессионализма в самом широком смысле этого слова. От того так и ценит учащаяся публика любого возраста раскованность, артистизм, свободу самореализации ПЕДАГОГА. И кто скажет, что эти качества не сродни театральному делу, столь же головокружительно сложному, как пестование будущих учителей, инженеров, врачей, работников науки. Скажем так: педагогика театра органично

входит в систему гуманитарной подготовки специалиста любого профессионального направления [2]. Вот почему сравнительно недавно в университете, технологическом институте, других воронежских вузах существовали самостоятельные драматические коллективы, руководимые опытными профессиональными актёрами. Как правило, серьёзный репертуар, хороший вкус, помноженный на интеллект и горячее желание молодёжи лицезреть, давали отменный результат. Студенческие спектакли становились заметным событием вузовской жизни, надолго запоминались зрителям и актёрам.

Богатейший университетский опыт, накопленный в минувшие десятилетия и отразивший такую многогранно-насыщенную академическую жизнь, – ярчайшее свидетельство могущества театральной институции во всех её разнообразных проявлениях. Иными словами: театр по самой своей сути именно то специфическое социокультурное пространство, которое делает человека соучастником общественно-культурной жизни. Театральное действие в силу своей природы синкретично, потому как комплексно воздействует на различные стороны психоэмоциональной сферы личности. Тем более, что современные, в высшей степени множественные, театральные формы предполагают непосредственный интерактивный контакт со зрителем. Таким образом искусство театра, включающее драматургию, режиссуру, актёрскую игру и сценографию, позволяет оказывать сильное художественно-эстетическое, социально-идеологическое и психотерапевтическое влияние на человека [3]. В этом смысле театральное дело во всей своей целокупности может быть трактовано нами как очевидный источник удовлетворения весьма разнообразных духовных потребностей личности, ибо по способам взаимодействия с психоэмоциональной сферой человека оно удивительным образом совпадает с пониманием ОБРАЗОВАНИЯ как сложнейшего процесса становления и развития личности во всём её уникальном многообразии.

Сегодня всё ощутимее становится проблема технократизации образования, что в общем-то вполне понятно в условиях мощного технологического обновления, охватившего мир на стыке тысячелетий. Однако процесс этот, к нашему глубокому сожалению, ведёт к отторжению уникальной эмоциональной составляющей личности учителя от не менее уникальной личности ученика. Налицо разрыв неповторимых, хотя и невидимых, связей, активизирующих не только интеллектуальную сферу обучающихся, но и заставляющих их активно сопереживать процессу обучения через бесценный дар прямого человеческого общения. Глу-

хое непонимание важности этой проблемы может привести к тяжёлым последствиям, проявления которых уже очевидны. Проблема, к нашему удивлению, замечена. Свидетельство тому – поиски вернуть в образовательный процесс гуманитарно-эмоциональную составляющую во всём её психолого-педагогическом многообразии. Именно с этим в последнее десятилетие связано распространение в педагогической среде не только театральной терминологии, но и соответствующих ей педагогических технологий. Это во многом способствует формированию нового подхода к переосмыслению уже имеющегося педагогического опыта и значительно разнообразит представление о современном школьном уроке и занятии в вузе, причём не только гуманитарно-художественного цикла. Таким образом создаются благоприятные условия для субъектного освоения и творческого применения преподавателями разных профилей тонкостей гуманистической психодидактики.

Хотим подчеркнуть: театральные технологии позволяют гуманистической педагогике обрести внешнюю выраженность в повседневном поведении преподавателя школы и вуза. Для начала мы предлагаем уйти от довольно примитивного восприятия театральной педагогики как обязательного разыгрывания сценок на уроке в пользу расширения спектра применения инструментов театрального действия. Это позволит нам выйти на более глубокие уровни реализации таких инструментов в повседневной педагогической практике.

Сформулируем два аспекта использования театральных технологий в современной школе.

Во-первых, учительский аспект. Становление личности человека, в нашем случае учителя, происходит в соответствии с нормами поведения, которые окружали его в детстве. Все мы имели какой-то круг чтения, круг особых неразрешимых проблем, и каждый чему-то научился, накопил определённый психоэмоциональный и нравственный опыт. Всё это сформировало уникальный образ мыслей и личных представлений, а также нашу индивидуальность: особенности речи, мимики, жестов. Театральные технологии позволяют преподавателю открыть в своем поведении особые профессионально-смысловые звучания, дают возможность использовать свою индивидуальность, свои личностные традиции для выбора полезных поведенческих закономерностей, что позволяет выработать собственную педагогическую стратегию. Необходимое условие этого – постоянное совершенствование стиля общения, умение «читать» своё поведение, овладение сложным театрально-технологическим языком жестов и интонаций.

Таким образом, режиссёрско-актёрские навыки в выработке параметров поведения выводят на первый план личную интуицию преподавателя и его жизненный опыт, расширяют круг компетенций в непростых вопросах психодидактики, позволяют выбирать более убедительные способы реализации особых гуманистических целей.

Во-вторых, ученический аспект. Мы уже говорили о том, что театр, во всей многогранности этого вида искусства, есть ещё и особая форма общения, выраженная, как минимум, в трёх составляющих: общение зрителей и актёров, зрителей в зале между собой и взаимодействие актёров на сцене. Безусловно, это позволяет использовать театрально-технологическое моделирование для организации пространственно-деятельностной среды на занятии, причём независимо от содержания предмета, это может быть и литература, и химия, и математика [4]. Наша задача – изучив существующие наработки в этой области, сформулировать некие общие установки (можно даже назвать их режиссёрскими), которые могли бы стать основой для моделирования основных дидактических ситуаций, а выработка своего индивидуального опыта с учётом специфики отдельных дисциплин – задача конкретного педагога. Ниже приводим, на наш взгляд, составляющие так называемого театрального базового спектра.

1. Общение.

Безусловно, театральный спектакль является, если использовать современный информационный язык, одним из видов коммуникации. Если разложить его на составляющие, то мы увидим: источник информации (автор сценария), сама информация (спектакль), психоэмоциональные сигналы (игра актёров, сценография, музыкальное оформление), принимающая сторона (публика) [5]. Есть много общего с процессом обучения, но если мы используем особенности театрального действия, то вместо принятого чётко регламентированного «ритуала» здесь должна быть импровизация. Причём импровизировать может не только преподаватель, но и ученики: тогда интерес к происходящему значительно усиливается. Те, кто, как правило, являются пассивным элементом (зрителями), сначала сопереживают, а затем и активно участвуют в таком общении. В результате усваивается гораздо больший объём информации.

2. Действенная роль.

Преподаватель должен решить: хочет ли он видеть перед собой пассивный «зрительный зал», либо организовать совместный поиск каждым учащимся своей действенной роли. Представим занятие в виде репетиции, когда каждый пытается примерить на себя различные образы и роли. Сначала они неясны, но в ходе «репетиции», ког-

да каждый прислушивается к своим внутренним побуждениям и демонстрирует их окружающим, которые естественным образом корректируют выбранный им образ (роль), возникает понимание мотивов и возможностей каждого, и как следствие этого желание эти возможности развивать!

3. Мизансцена.

Выстроить мизансцену – значит придать скрытым отношениям их выпуклый и яркий, доступный для восприятия характер: поставить парты иначе, поместить фигуру учителя не вне, а внутри группы, класса и т. д. [6]. Однообразие, как правило, предполагает некую заданность, ритуальность общения. Тогда как каждая возникающая ситуация должна быть как-то размещена в пространстве. Учитель должен чётко улавливать необходимость как изменения в одних случаях, так и сохранения обучающего пространства в других.

Осмыслив сказанное, мы приходим к главной цели использования театральных технологий. Это, безусловно, гармонизация процесса обучения. Этот процесс, к сожалению, всё больше отталкивает учеников своей повседневностью, механистичностью. Как ни печально, но большинство школьников делит свою каждодневную жизнь на школьную и внешкольную. То есть теряется гармоничная целостность личной жизни. Это опасно ещё и тем, что и человеческую культуру они разделяют на собственную слабо развитую, но жизненно необходимую (то, что нужно в практической, обыденной жизни), и культуру чужую «безжизненную», непрактичную (она не пригодится).

Театральные технологии нацеливают на сопряжение этих двух «культур», их взаимопроникновение и взаимовлияние, на очеловечивание информации и основных понятийных блоков различных учебных дисциплин. Эти технологии, кроме того, индивидуализируют понимание учебного материала через оживление психоэмоциональной сферы восприятия сложных вопросов, что делает их попросту более понятными. Нужно уметь выработать у ученика подход к изучению любого предмета как к разговору о жизни, а не как к части школьной программы. Тогда ему непременно захочется и вне урока читать книги, ходить в музеи и театры.

Использование составляющих театральной деятельности помогает ребёнку осознать и развить свои способности, почувствовать себя более успешным. Различные методы театральной педагогики предполагают не просто «включение головы», но, что очень важно, проживание материала через вовлечённость в действие здесь и сейчас, в процессе которого принимается и личное решение какой-то проблемы, и постановка себя на место участников её, и многое другое, что позво-

ляет пережить материал через собственный опыт. Вспомним всеми нами любимый фильм «Доживём до понедельника». В одном из эпизодов учитель (герой Вячеслава Тихонова) просто рассказывает историю лейтенанта Шмидта. Здесь нет никаких глобальных исторических сцен или ролевых игр, но урок построен таким образом, что ученики сами через восприятие парадоксальной ситуации, мастерски срежиссированной учителем, интонационный окрас, приглашение к психоэмоциональному действию: «Представь, что это не к Шмидту, а к ТЕБЕ пришли матросы, как Ты поступишь...»), – открывают для себя побудительные мотивы исторической личности, основания нравственного выбора.

Безусловно, всё, о чём мы говорили выше, важно и может быть использовано в качестве общего подхода к отбору и применению театральных технологий в практике школьного обучения. Но хотелось бы обратить внимание и на роль театра как такового (школьного театра) в формировании образовательной среды учебного заведения. Образовательная среда – понятие сложное и многогранное. Школьный театр, безусловно, один из важнейших факторов формирования этой среды. Это, прежде всего, пространство неформального искреннего общения, наполненного эмоциональными общечеловеческими смыслами. Таких пространств у современных детей всё меньше и меньше. Ребёнок должен быть подготовлен к встрече с искусством. И здесь роль и руководителя школьного театра, и педагогов, использующих театральные технологии, заключается в умении разговаривать с учениками о том, что он увидит в театре, музее или картинной галерее; умении обсуждать вместе с ними их чувства, эмоции и переживания.

Таким образом, можно сказать, что теория и практика отечественной педагогики предполагает успешное применение театрально-технологического моделирования для решения различных задач на различных ступенях обучения. Театральные технологии позволяют моделировать, «режиссировать» учебное занятие, основываясь на «теории действий» и «параметрах взаимодействий»,

выработанных ещё системой К. С. Станиславского. Они исключают тенденции техногенного решения педагогических проблем и способствуют индивидуальному, творческому подходу к обучению и воспитанию в их повседневном проявлении.

Театральные технологии не волшебная палочка, взмахнув которой, можно решить все проблемы: повысить мотивацию, разнообразить эмоциональную среду, сподвигнуть учащихся на проявление творческой инициативы. Вряд ли это будет так легко. Но систематическое и разумное обращение к театральным методам, использование импровизации как стиля общения, создание художественного образа как альтернативы механического восприятия содержания предмета помогут превращению школьной рутины в пространство интеллектуальных и эмоциональных открытий. Год театра служит хорошим импульсом для того, чтобы педагогически осмыслить эти проблемы, эффективней включить театральные технологии в образовательный процесс.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Анчиполовский З. А.* Воронежская легенда. Театр миниатюр ВГУ (1960–1980-е годы) / З. А. Анчиполовский. – Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 2005. – 189 с.
2. *Ендовицкий Д. А.* Гуманитарная составляющая подготовки специалиста / Д. А. Ендовицкий // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Проблемы высшего образования. – 2016. – № 1. – С. 7.
3. *Амонашвили Ш. А.* Размышления о гуманной педагогике / Ш. А. Амонашвили. – М. : Издат. дом Ш. Амонашвили, 1996. – 494 с.
4. *Антопольская Т. А.* Социально-психологические факторы детерминации генезиса малой группы : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Т. А. Антопольская. – М., 1995. – 21 с.
5. *Вескер А. Б.* театральная педагогика в работе учителя, классного руководителя / А. Б. Вескер. – М., 2000.
6. *Букатов В. М.* Нескучные уроки : обстоятельное изложение социо-игровых технологий обучения / В. М. Букатов, А. П. Ершова. – СПб. : Школьная лига, 2013. – 240 с.

*Воронежский институт развития образования
Табачников Б. Я., кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и методики гуманитарного образования
Тел.: 8 (473) 235-20-15*

*Муниципальная средняя образовательная школа № 2 городского округа г. Воронеж
Авилова Н. П., заместитель директора
Тел.: 8 (473) 268-68-46*

*Voronezh Institute of Education Development
Tabachnikov B. Ya., PhD in History, Professor,
Head of the Pedagogy and Methodics of Humanitarian Education Department
Tel.: 8 (473) 235-20-15*

*Municipal Secondary School № 2 (Voronezh)
Avilova N. P., Deputy Director
Tel.: 8 (473) 268-68-46*