Тема 8. Педагогический артистизм

1. Общность и различие актерско-режиссерской и педагогической деятельности.

2. Артистизм в структуре личности педагога.

3. Составляющие педагогического артистизма.

4. Речевой артистизм.

5. Рекомендации по развитию артистичности.

1. Общность и различие актерско-режиссерской и педагогической деятельности.

Педагогическое образование – это не только овладение системой знаний, логикой рассуждений и способами деятельности, а прежде всего погружение в культуру, выработка человеком системы ценностей и смыслов, развитие чувств и отношений, становление внутреннего мира личности.

Современный педагог – представитель культуры, духовный наставник, и чтобы справиться с этой миссией, ему необходимы: – развитое мышление, не только логическое, но и образное; – способность к продолжительной и продуктивной деятельности в условиях эмоционального напряжения; – способность к перевоплощению, сотворчеству и сопереживанию; – выразительность и экспрессивность внешней деятельности; – умение поддерживать свою творческую форму, обладать искусством самовыражения.

Успешность педагогической деятельности во многом зависит от личного обаяния педагога. В этой связи ученые В. И. Загвязинский и О. С. Булатова предлагают обратиться к резервам театральной педагогики. Они рассматривают педагогический артистизм как условие выполнения педагогом ролей сценариста будущего педагогического действия, режиссера, актера и критика одновременно. В. И. Загвязинский утверждал, что артистизм – это не только способность красиво, убедительно что-то передать, эмоционально воздействуя на воспитанника. *Подлинный артистизм – это прежде всего богатство и красота внутреннего мира педагога, умение решать задачи, проектировать будущее, представляя его в образах, используя фантазию и интуицию, гармонично сочетая логическое и эстетическое.*

В. Н. Сорока-Росинский, А. С. Макаренко, В. А. Кан-Калик, В. И. Загвязинский и др. сходны во мнении, что педагогическая деятельность воплощает в себе своеобразное единство науки и искусства, логического и эмоционального. Труд педагога по многим параметрам приближен к труду

актера и режиссера. Избранные учителем приемы и методы педагогического взаимодействия должны быть системны, гармоничны, согласованны между собой, соответствовать личности обучающихся и особенностям коллектива, а также творческой индивидуальности самого учителя. Важными составляющими педагогического артистизма являются свобода, естественность, целесообразность и гармоничность поведения, его соответствие ситуации, задаче и сверхзадаче педагога. Если сверхзадача актера состоит в том, чтобы донести образ героя до зрителя, *то сверх-задача педагога – это развитие личности воспитанника в соответствии с социальным заказом.*

Актерско-режиссерская и педагогическая деятельность имеет общие черты по следующим признакам:

1) содержательный признак – коммуникабельность, так как общей основой является взаимодействие, живое сотрудничество разных индивидуальностей;

2) инструментальный признак – личность творца и его психофизическая природа как инструмент воздействия;

3) целевой признак – воздействие человека на человека и вызов определенного переживания у партнера;

4) процессуальные характеристики (творчество осуществляется в обстановке публичности, регламентировано во времени; результат творчества динамичен; общность переживаний актера и зрителя, актера и режиссера, педагога и ученика; объект воздействия является одновременно и субъектом творчества, сотворцом; творчество носит коллективный характер);

5) структурный признак – анализ материала, определение проблем, противоречий, рождение замысла, разрешающего противоречия, воплощение, анализ результата, корректировка.

Работа над уроком и ролью происходит в трех периодах. Первый период – репетиционный у актера, доурочный – у учителя. Это период, когда в воображении, в мыслях, в ощущениях деятеля создается образ (образ героя – у актера, образ урока – у учителя). Второй период – технический, когда разумно, расчетливо выверяется материал и подчиняется собственному творческому заказу деятеля. Закрепляется на репетициях роль актера, у учителя – «репетируется» урок, уточняется его замысел, фиксируется ход и составляется план. Третий период – воплощение творческого замысла (работа актера на спектакле, учителя – в классе);

6) концептуальные признаки – самостоятельное и свободное творчество, социальная функция воспитания, интуиция, чутье, вдохновение, необходимость непрерывной внутренней работы;

7) требования к личности творца (основные способности) – развитое воображение, внимание, эмпатия, рефлексия, подвижность, заразительность, выразительные способности, обаяние.

На известное сходство актерских и педагогических способностей указывал в свое время А. С. Макаренко, а также исследователи В. Н. Гоноболин, Ю. П. Азаров, Н. В. Кузьмина, Ю. Л. Львова, В. А. Кан-Калик, К. С. Станиславский и др. Наряду с общими чертами актерско-режиссерская и педагогическая деятельность имеют и различия.

Целью заимствования элементов театральной педагогики в профессиональной подготовке учителя является воспитание не актера, а педагога с качествами актера, которые проявляются в зависимости от педагогических задач.

2. Артистизм в структуре личности педагога.

Российский исследователь О. С. Булатова отмечает, что при ранжировании качеств учителя, важных для его профессиональной деятельности, работающие и будущие педагоги на первое место зачастую ставят знание материала своего предмета, владение методикой педагогического воздействия, развитое психолого-педагогическое мышление. При этом артистизм часто не только не входит в перечень необходимых педагогу качеств, но даже называется в числе факторов, негативно влияющих на педагогическую деятельность (фальш, наигрыш). Однако в последнее время среди желательных качеств педагога наряду с обаянием и чувством юмора все больше отмечают артистизм.

Известный грузинский ученый Ш. А. Амонашвили писал: «Если я хочу, чтобы дети, сидящие за партами, смотрящие мне в глаза, ожидающие от меня чего-то важного, действительно радовались каждому школьному дню, воспитывались и обучались, чтобы нить наших деловых отношений была непрерывной и прочной... я должен набраться смелости и сыграть неповторимую роль педагога-актера. А суть этой роли заключается в том, что деловые отношения между мною и детьми не должны терять для них своей правдивости, лишать их чувства свободного выбора, чувства исключительности своего участия в деятельности на уроке».

О. С. Булатова рассматривает педагогический артистизм как личностную и профессиональную категорию, включающую:

1) черты личности учителя, их своеобразие (обаяние, способность перевоплощаться, живость, дар рассказчика, богатство жестов, интонаций, одухотворенность, способность к импровизации и др.);

2) совокупность учебных приемов, техник, заключающихся в том, что урок разыгрывается по особым законам (искусство отбора ярких примеров для смысловой и значимой информации, «техника» задавания вопросов, игровые приемы, элементы сюрпризности, искусства, приемы погружения в урок и др.);

3) концепция педагогического творчества, по которой вся окружающая действительность оказывается вовлеченной в педагогическую деятельность.

Педагогический артистизм функционирует в той или иной степени на всех стадиях процесса педагогического творчества. Педагогический артистизм как способность связан наряду со знаниями учителя и развитием его педагогического мышления также с овладением искусством самовыражения (умением воплощать мысль и переживание в образе, поведении, слове), импровизации, умением регулировать психическое состояние, конструированием «партитуры педагогического общения».

Структура педагогического артистизма:

1) внутренний артистизм – культура, эмоциональность, изящество, обаяние, игра воображения, образное видение, оригинальность мышления, способность к импровизации, внутренняя настройка на творчество, самообладание в условиях публичности и др.;

2) внешний артистизм – игровая подача, «техника» игры, особые формы выражения своего отношения к материалу, передача эмоционального отношения к деятельности, выведение учеников на игровой уровень, умелая режиссура урока.

3. Составляющие педагогического артистизма.

К составляющим педагогического артистизма относятся: перевоплощение, открытость и непосредственность, обаяние, визуальность, импровизация, мобилизация творческого самочувствия (способность саморегуляции), эмпатия и рефлексия. Перевоплощение требует актерских способностей, умения «сыграть роль», способности стать другим, оставаясь самим собой. Только оставаясь самим собой, учитель может временно надеть любую маску. Артистизм – не только игра в кого-то, это состояние души, способной на время не просто казаться кем-то, а в самом деле «быть». Педагогический артистизм предполагает открытость и непосредственность педагога, умение говорить и действовать напрямую, делиться тем, что есть внутри. При этом вопросов «А что обо мне подумают? Как я буду выглядеть?» как бы не существует. Артистичный педагог обладает также способностью заражения своими переживаниями, сомнениями, радостью других людей. В. И. Немирович-Данченко считал, что

именно в этой способности заключается талант, а К. С. Станиславский определял заразительность актера как обаяние или силу притяжения. Он писал: «Знаете ли вы таких актеров, которым стоит только появиться на сцене, и зрители их уже любят? За что? За то неуловимое свойство, которое мы называем обаяние. Это необъяснимая привлекательность всего существа актера, у которого даже недостатки превращаются в достоинства, которые копируются его поклонниками и подражателями». Обаяние привлекает к себе симпатии и уважение людей.

Существует даже термин фасцинация, переводимый как завораживание. *Способы фасцинации*: – особый взгляд (он должен быть прямым, лучистым, если и твердым, то теплым); – особый голос (богатый в тембровом отношении, гибкий по модуляциям); – особый ритм речи (подобный хорошему музыкальному ритму – то возбуждающий, то успокаивающий, но не наскучивающий); – особый ум (высоко импровизационный, богато оснащенный словесными конструкциями и их вариациями), обостренно ситуативный (наличие в общении точной и многоканальной связи с аудиторией). Сила обаятельного педагога в том же, в чем и сила обаятельного артиста: ученик попадает к учителю под добрую власть; он не подчиняется ему, а становится самим собой под его влиянием. Обаяние – это искренность, отсутствие фальши, искусственной наигранности в поведении, манерничания и жеманства. Эстетический компонент педагогического общения страхует от манипулятивного подхода к детям; гармония внешних и внутренних проявлений учителя стимулирует у учащихся переживание эмоционального удовлетворения, чувство прекрасного, предупреждая возникновение «эстетического барьера».

Артистизм предполагает наличие у педагога так называемой *визуальности,* т. е. внешней привлекательности. Природные данные педагога могут быть обычными, неброскими, главное – приветливое лицо, выразительные, красивые движения, культура внешних и внутренних проявлений, обаяние и естественность. А. С. Макаренко считал важным, когда в коллективе есть молодые, красивые педагоги, которые заставляли воспитанников мечтать, подтягиваться. Следующая составляющая педагогического артистизма – *импровизация.* В. А. Кан-Калик определяет *педагогическую импровизацию как способность педагога оперативно и правильно оценивать ситуации и поступки учащихся, принимать решение сразу, порой без предварительного логического рассуждения, на основе предшествующего опыта, педагогических и специальных знаний, эрудиции и интуитивного поиска, органично воплощать его в общении с детьми, продуктивно действовать в меняющихся обстоятельствах деятельности, чутко реагируя на изменения, корректируя собственную деятельность.*

Л. Ю. Берикханова выделяет три типа поведения педагогов при осуществлении импровизации:

1) учитель-«солист», который слышит только себя и импровизирует на основе возникновения ассоциаций, аналогий, воспоминаний, т. е. действует без учета влияния внешних обстоятельств, в которых протекает его деятельность. Импровизация недостаточно эффективна, так как ученики не берутся учителем в расчет в полной мере;

2) учитель-«камертон» отзывается на любые внешние изменения. В результате получается оживленный, интересный диалог, обогащающий партнеров по общению. Однако, увлеченный сиюминутным общением, педагог может терять ориентир и направить процесс обучения в русло, не соответствующее цели;

3) учитель-«импровизатор» исполняет свою педагогическую «партитуру», достигает намеченной цели урока, импровизирует в соответствии с тем, как складываются конкретные обстоятельства деятельности. Импровизация не заслоняет поставленной задачи урока, а дает возможность обогатить предварительно продуманный замысел.

Импровизированные речь и поведение учителя очень энергичны и эмоциональны; они сильнее воздействуют на учеников. Артистичные педагоги не боятся возникновения на уроке неожиданностей, а умеют их обыграть, использовать как новое обстоятельство для нахождения ярких красок урока. Так, если во время вашей речи распахнулось окно – подойдите к нему: возле него сейчас всеобщее внимание, перетяните это внимание на себя, оказавшись рядом! Пусть все случайное станет поводом для наиболее удачных, словно так и было запланировано, неожиданных и интересных ходов урока. Очень важен такой личностный, эмоциональный компонент педагогического артистизма, как мобилизация творческого самочувствия, способность саморегуляции, владения своим настроением. Артистичный педагог демонстрирует высокую коммуникативную компетентность, умеет организовать такие формы взаимодействия, которые бы удовлетворяли духовную потребность детей в соразмышлении, собеседовании, сопереживании.

Важными составляющими педагогического артистизма являются эмпатия и рефлексия. *Эмпатия* – способность к сопереживанию, возможность эмоционально, а не только рационально воспринять воспитанника, проникнуть в его внутренний мир и ответно выразить свое понимание этих чувств. *Рефлексия* – способность педагога как бы со стороны увидеть, как он воспринимается и оценивается детьми, осознание учителем своих психических состояний.

Педагогический артистизм проявляется в многообразии и частоте рефлексивных действий. Низкий уровень рефлексии проявляется в «убийственных реакциях» (термин ввели Кэнфилд и Уэллс в 1976 г.). Это – высказывания, жесты, мимика и т. п., уничтожающие творческие порывы ученика. К ним можно отнести: едва заметную брезгливую гримасу, демонстративное игнорирование активности ребенка на занятии, косой, подозрительный, настороженный, хмурый, насмешливый, безразличный взгляд и др. Любая недобрая интонация, злость и раздражительность должны быть оценены педагогом как проступок перед детьми, как поведенческое табу. И напротив, взгляд добрый, веселый, понимающий, подбадривающий, восхищенный должен быть действенным, незаменимым средством в арсенале педагога.

4. Речевой артистизм.

Особое воздействие на обучающихся оказывает речевой артистизм педагога. *Речевой артистизм – это яркая проявленность в речи личности педагога, умение творить в речи, вызывая у детей эмоциональный отклик*. Компоненты речевого артистизма:

– энергетика речи – единство манеры поведения и произнесения речи (убедительность, эмоциональность, уверенность);

– интенсивность речи – изменение темпа подачи информации педагогом. Не медленный и не слишком быстрый темп речи – умеренный – облегчает восприятие. Педагогу следует искать «золотую середину», не зацикливаясь на одном темпе, взятом в начале урока;

– ассоциативность речи связана с вызовом сопереживаний и размышлений у слушателей путем обращения к их эмоциональной и рациональной памяти. В итоге они не только получают удовольствие от общения с педагогом, но и испытывают взлет собственной мысли. Происходит мощная стимуляция душевных и интеллектуальных резервов детей. Для вызова соответствующих ассоциаций используются такие приемы, как аналогия, примеры, привлечение музыки, живописи, видеоклипов;

– выразительность речи – это способность придавать массу оттенков мысли, отсутствие словесных штампов, художественная образность, богатство интонаций. Так, об одном явлении можно сказать по-разному. Вместо слов «Над горами больше не дует ветер» Гете предпочел написать: «Горные вершины спят во тьме ночной»;

– образность речи – средство общения, специфическая форма отражения действительности, когда абстрактная идея переводится в сферу чувственного восприятия. Действительность и условность соединяются в образе вместе, в

то время как жесткая апелляция к факту или акцент наиндивидуальном субъективном состоянии разрушают его. *Образ – чувственное воспроизведение мысли, которое может быть выражено в примере, метафоре, сравнении, аналогии, символе.* Образ цветка находим и у известного ученого Ш. А. Амонашвили. Педагог пишет, что когда в страшную жару августа в Тбилиси возвращаются с отдыха дети, чтобы пойти в школу, «за 2–3 дня горящий под солнцем город уподобляется огромному распускающемуся цветку, многоцветному, красивому»;

– интонационное разнообразие речи – палитра голосовых оттенков (диапазон речи, ударение, паузы);

– голосовая тональность. Установлено, что психологическое доверие к низким голосам гораздо больше, чем к высоким. Учитывая эту закономерность, педагогу следует позаботиться о постановке своего голоса, и в этом ему могут помочь специальные упражнения по актерской и педагогической технике. Для работы над интонацией полезно чтение вслух пьес по ролям, рассказывание историй разным слушателям с разной интонацией;

– экспрессивность речи находит свое выражение в эмоционально напряженной речи выступающего, его мимике, жестах и позе, свидетельствующих о полной самоотдаче. *Формы экспрессивности – страстность, неподдельная радость или грусть, сострадание*.

Важную роль в овладении речевым артистизмом играет использование учителем коммуникационных эффектов «риторического инструментария». *Эффект визуального имиджа* опосредуется на основе впечатления о внешнем виде педагога, который имеет существенное значение для приятия или неприятия его детьми. Привлекательный внешний вид, элегантная манера общения, доброжелательный открытый взгляд – все это имеет позитивное значение для обучающихся еще до того, как педагог начал говорить.

Эффект первых фраз призван закрепить или скорректировать первоначальное впечатление обучающихся от стоящего перед ними педагога. Главным критерием эффекта первых фраз является заключенная в них интересная информация. Она может быть и не абсолютно новой, но поданной в новой интерпретации, сопровождаемой оригинальными примерами.

Эффект квантового выброса информации основан на заранее продуманном распределении по всему речевому полю новых мыслей и аргументов, а также периодической интерпретации сказанного ранее. «Кванты» свежей информации в виде оригинального суждения, яркой

цитаты, риторического вопроса заставляют детей активизировать внимание, настраивают на «охотничий азарт» в погоне за мыслью педагога.

Эффект релаксации для снятия эмоциональной напряженности. Благодаря юмору, создается естественная пауза для отдыха интеллекта, что помогает перезарядить его новой эмоциональной энергией.

Эффект дискуссии. Назначение этого эффекта – поставить проблему, интересную для детей, наладить обмен мнениями и умело дирижировать выступлениями. Создается два образа – образ сотрудничества и образ собеседования. Каждое последующее высказывание учителя как ведущего партнера по взаимодействию должно учитывать реакцию ученика или класса в целом и стимулировать своей поддержкой того, кто вносит наибольший вклад в поиск истины.

Эффект воображения. Перед педагогом всегда стоит задача стимулировать мыслительную активность своих воспитанников. Воображение активно стимулируется при отсутствии должной полноты информации, но при испытании человеком желания восполнить ее недостаточность собственными мыслительными усилиями. Эти усилия выражаются в виде предположения, догадки, фантазии, мечты.

5. Рекомендации по развитию артистичности.

На основе исследований К. С. Станиславского, В. А. Кан-Калика, Н. В. Кузьминой, Ш. А. Амонашвили, В. И. Загвязинского, О. С. Булатовой и др. разработаны *рекомендации по развитию артистичности у педагогов.*

Больше общайтесь.

Активно поддерживайте разговор, если к вам обратились.

Начинайте разговор сами.

Заставьте себя вступать в максимальное количество контактов.

Попадая в компанию, где находится много незнакомых людей, попытайтесь первые несколько минут удержать на себе внимание присутствующих, но не за счет значимой информации, сверхмодной одежды или экстравагантных манер. Определив для себя артистичного человека (без специального театрального образования), осознайте приемы, которые приводят к впечатлению о нем как артистичном человеке. Выберите какую-нибудь сложную эмоцию (неосознанная радость, внутренняя тревога) и попытайтесь беседовать с хорошо знакомым человеком именно в этом эмоциональном ключе. Затем проверьте, спросив у собеседника, что и как вам удалось, что – нет, и определите почему.

Воспитывайте в себе детское, игровое начало. Вспоминайте, на что это похоже – быть ребенком.

Три минуты в день смейтесь без всякого повода. Чаще играйте роль массовика-затейника. Играйте разные роли. Изображайте самых разных людей, ваших знакомых и друзей. Учитесь подражать мимике и интонациям других людей, старайтесь скопировать выражение их лица.

Учитесь быть спонтанным.

Учитесь расслабляться, снимать напряжение.

В плохом настроении ведите себя так, чтобы этого не заметили. Следите за своим лицом. Основное, фоновое выражение – спокойная доброжелательность и готовность к улыбке.

Разрешите себе полюбить себя – просто примите себя таким, какой вы есть. Создавайте позитивный и спокойно-сильный внутренний образ самого себя. Развивайте вашу физическую выразительность. Держите прямую осанку. Развивайте пластику и координацию движений.

Иногда поиграйте холерика, на все реагируйте живо и импульсивно. Учитесь говорить красиво и следите за образностью, яркостью речи.

Критически осмотрите свой гардероб. Найдите свой собственный стиль в одежде (в рамках дресс-кода) и поведении. Займитесь аутотренингом. Учитесь управлять своим настроением. Радуйтесь своей непохожести на других. Не сравнивайте себя с другими, а наслаждайтесь тем, что составляет вашу неповторимую индивидуальность. Примите участие в телеинтервью. В общении с приятелями испытайте свое умение подурачиться. Например, вам предлагают пойти в театр, а вы, напустив на себя важный вид, отвечаете: «Это надо всесторонне обдумать. Зайдите завтра». Это маленькое актерство приучает вас владеть ситуацией и выигрывать небольшую паузу перед своим ответом. Испытайте свое умение шутить в напряженной обстановке. Тому, кто в транспорте наваливается на вас, скажите с улыбкой: «Я смотрю, автобусы какие-то тесные стали делать». Если взят верный тон, то шутку подхватят. О. С. Булатова выявила, что более успешно овладевают артистизмом педагоги, обладающие следующими характеристиками: эмоциональностью, образностью мышления, открытостью в восприятии мира, увлеченностью работой, экстраверсией, высокой подвижностью процессов возбуждения и торможения, чувством юмора. Важны также уверенность в себе, самообладание, способность к саморегуляции, к умению свободно и целесообразно действовать в публичной обстановке. Таким образом, педагогический артистизм может быть определен как способность к

органичному существованию и эффективному действию в условиях образовательного процесса.

Вопросы для самоконтроля

1. Какова сверхзадача педагога?

2. Приведите примеры общности актерско-режиссерской и педагогической деятельности.

3. Что такое педагогический артистизм? Какое место он занимает в структуре личности педагога учреждения дошкольного образования?

4. Охарактеризуйте составляющие педагогического артистизма.

5. Назовите компоненты речевого артистизма педагога.