

Лекция №1. Предмет «Театральной педагогики», её цель, задачи. Связь дисциплины с другими науками

План

- 1. Два лица термина**
- 2. Основные принципы**
- 3. Педагогическая деятельность: искусство взращивания личности**

Вопросы для самоконтроля:

1. Как вы думаете, можно ли применять методы театральной педагогики в преподавании точных наук (физики, математики)?
2. Где проходит грань между «воспитанием личности» и «манипуляцией» в театральном тренинге?

Литература

1. Сазонова, В. А. Театральная педагогика Ю. А. Завадского : учебное пособие / В. А. Сазонова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2025. — 176 с. — ISBN 978-5-507-52938-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/465692>
2. Григорьева, О. А. Школьная театральная педагогика : учебное пособие / О. А. Григорьева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1897-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/61369>

1. Два лица термина. В современном контексте термин «Театральная педагогика» имеет два основных значения, которые важно различать:

1. Педагогика актерского мастерства (Профессиональная): Это система подготовки будущих режиссеров и актеров для сцены. Это то, что делал К.С. Станиславский, создавая свою знаменитую систему. Цель здесь — дать инструмент для создания роли и существования в спектакле.
2. Театральная педагогика общего действия (Прикладная / Развивающая): Это использование театральных методов и приемов для развития личности вне зависимости от профессии. Это происходит в школе, в детском саду, в бизнес-тренингах. Здесь важен не результат в виде премьеры, а процесс проживания, познания себя и мира через игру.

На лекции мы будем говорить именно о втором, более широком понимании. Театральная педагогика в этом смысле — это способ гармоничного развития человека через искусство перевоплощения и взаимодействия.

Глобальная цель театральной педагогики — формирование и развитие творческой, свободной, коммуникабельной личности, способной к эмпатии и эффективному взаимодействию с миром. Это «возвращение человека к самому себе» через развитие внимания, воображения и телесной свободы.

Для достижения этой цели решается целый комплекс задач. Их можно разделить на три блока:

А. Воспитательные:

Формирование нравственных ориентиров (через анализ поступков героев). Воспитание толерантности и умения работать в команде (ведь театр — искусство коллективное). Развитие эмпатии — способности чувствовать состояние другого.

Б. Обучающие:

Овладение техникой речи и постановка голоса.
Развитие пластики и чувства ритма (владение телом).
Накопление знаний о драматургии, литературе и мировой культуре.

В. Развивающие:

Развитие внимания: Умение концентрироваться на объекте, слышать партнера — основа не только сцены, но и жизни.
Развитие воображения и фантазии: Базовые инструменты для создания нового.
Снятие зажимов (психофизических): Освобождение от страха публичных выступлений, скованности.

2. Основные принципы. Прежде чем говорить о связях с другими науками, выделим ключевые принципы, на которых строится театральная педагогика:

1. Принцип действенного познания: «Узнаю, когда сделаю». Знание не заучивается, а проживается в действии.
2. Принцип события: Любое упражнение — это маленькое событие, имеющее начало, развитие и конец.

3. Принцип ансамбля: Внимание к партнеру. «Театр — это искусство общения» (Мейерхольд).

4. Принцип игровой природы: Игра — ведущий метод обучения, особенно в младшем возрасте.

Связь театральной педагогики с другими науками

Театральная педагогика — это синтетическая область знаний. Она впитала в себя методы и теории множества дисциплин.

Психология (Самая тесная связь)

Здесь связь двусторонняя и глубочайшая.

Общая психология: Театральная педагогика использует учение о высших психических функциях (внимание, память, мышление). Упражнения на «круги внимания» Станиславского — это чистая прикладная психология.

Социальная психология: Законы взаимодействия в группе, ролевое поведение, лидерство — все это отыгрывается в этюдах.

Психология творчества: Изучение механизмов вдохновения, интуиции и креативности. Театральная педагогика создает условия, при которых творческий процесс становится управляемым (система Станиславского как раз об этом — «путь к сверхсознанию через сознательное»).

Психотерапия: Здесь возникло целое направление — Психодрама (Якоб Морено). Метод, где пациенты проигрывают свои жизненные ситуации, чтобы осознать и решить проблемы. Театральная педагогика часто граничит с арт-терапией.

Физиология и анатомия

Работа актера требует совершенного владения телом. Театральная педагогика опирается на знания о:

Мышечной системе (снятие зажимов по методу Ф.М. Александера или М. Чехова).

Дыхательной системе (постановка фонационного дыхания).

Биомеханике (Вс. Мейерхольд строил тренинг на основе законов движения человеческого тела в пространстве).

Философия и Эстетика

Театральная педагогика отвечает на вопросы: «Зачем человек выходит на сцену?», «Что есть правда в искусстве?». Она формирует мировоззрение ученика, его отношение к прекрасному и безобразному. Без философского фундамента воспитание актера превращается в дрессировку.

Социология

Изучая драматургию и играя роли, ученик исследует модели социального поведения. Театр всегда был моделью общества. Социология помогает педагогу понять, какие темы важны для современной молодежи и как строить диалог с разными социальными группами.

Педагогика (Общая и специальная). Это база. Театральная педагогика берет у классической дидактики:

1. Принципы наглядности и доступности.
2. Методы воспитания (убеждение, упражнение, поощрение).
3. Знания возрастной психологии (чтобы понимать, какие упражнения давать в 7 лет, а какие — в 16).

Театральная педагогика — это не просто уроки актерского мастерства. Это мощнейший междисциплинарный инструмент, который использует искусство для развития личности. Она стоит на трех китах: Психология (понимание внутреннего мира), Физиология (владение телом) и Философия (осмысление жизни).

В современном мире, где ценятся soft skills (гибкие навыки), методы театральной педагогики становятся востребованными далеко за пределами сцены — в образовании, бизнесе и даже в медицине. Сущность актёрского творчества заключается в парадоксе, сформулированном ещё Дени Дидро: актёр должен «чувствовать» и «не чувствовать» одновременно. Он одновременно и субъект творчества (творец), и его объект (инструмент), и результат (художественное произведение). Главная задача: Перевоплощение (внешнее и внутреннее) в образ. Инструмент: Собственная психофизика (тело,

голос, темперамент, нервная система). Вектор внимания: От себя — к роли.

Актёр исследует персонажа и пропускает его через себя.

Актёр находится внутри материала. Для него характерна эмоциональная вовлеченность в процесс «здесь и сейчас». Его деятельность сиюминутна и неповторима — сегодня спектакль будет сыгран чуть иначе, чем вчера.

Режиссёрская деятельность: искусство создания гармонии.

Режиссёр — сравнительно молодая профессия (ей чуть более 100 лет), но именно он стал центральной фигурой современного театра.

Сущность режиссуры — в построении целостного художественного образа спектакля. Если актёр мыслит своей ролью, то режиссёр мыслит всем спектаклем.

Главная задача: Организация сценического действия, интерпретация пьесы, создание ансамбля.

Инструмент: Актёр, сцена, свет, звук, темпоритм.

Вектор внимания: От замысла (идеи) — к его воплощению в пространстве и в актёрах.

Режиссёр — это архитектор и стратег. Он смотрит на спектакль со стороны, из зрительного зала. Его деятельность требует аналитического склада ума, воли и способности видеть конечный результат задолго до премьеры. Режиссёр, работая с актёром, неизбежно становится для него учителем, даже если сам этого не осознаёт.

3. Педагогическая деятельность: искусство взращивания личности.

Театральная педагогика стоит особняком, но именно она обеспечивает преемственность поколений. Сущность педагогики (особенно в творческом вузе) — не просто научить «правильно играть», а раскрыть индивидуальность ученика, снять с него внутренние зажимы, воспитать личность, способную к творчеству. Главная задача: Развитие природных данных ученика, формирование школы, передача этических и профессиональных норм. Педагог, в отличие от режиссёра, имеет дело не с готовым произведением, а с

«глиной», из которой только предстоит слепить художника. Его работа длиннее во времени и интимнее по контакту. Несмотря на кажущуюся разницу, эти три профессии имеют общий фундамент. Что же их объединяет?

1. Общий предмет труда — Человек. И актёр (работающий над собой), и режиссёр (работающий с актёрами), и педагог (работающий с учениками) имеют дело с человеческой природой. Они все — «человековеды».

2. Психологическая основа. Все трое должны быть тонкими психологами. Актёр анализирует психологию персонажа, режиссёр — психологию зрителя и актёра, педагог — психологию ученика. Без понимания мотивов, эмоций и реакций человека их работа невозможна.

3. Владение методом. И режиссёр на репетиции, и педагог на уроке пользуются одним и тем же инструментарием (например, методом действенного анализа). Они должны уметь показать, как нужно сделать, то есть владеть актёрскими навыками. Плох тот режиссёр, который не может сыграть, и плох тот педагог, который не был (или не мог бы быть) актёром.

4. Наличие сверхзадачи. У К.С. Станиславского есть понятие «сверхзадача» — главная цель, ради которой создается искусство. Эта категория едина для всех троих: пробудить чувства, изменить сознание, передать истину.

5. Коллективная природа. Даже педагог, работающий индивидуально, в конечном счете готовит ученика для взаимодействия в ансамбле. Все трое существуют в парадигме диалога.

Принципиальные различия. Если общность — в материале и инструментах, то различие — в позиции по отношению к этому материалу.

Позиция «внутри» и «снаружи».

Актёр находится внутри процесса. Он — материал и исполнитель. Его ракурс — субъективный («я в предлагаемых обстоятельствах»).

Режиссёр находится вне процесса. Он — создатель конструкции. Его ракурс — объективный, рассматривающий произведение целиком («как это выглядит из зала»).

Педагог находится над процессом. Он смотрит на ученика в ретроспективе и перспективе («что в нём заложено и что из этого вырастет»). · Актёр отвечает за свою роль (часть целого). Его ответственность — сиюминутная, каждый вечер.

Режиссёр отвечает за спектакль в целом. Его ответственность — стратегическая.

Педагог отвечает за будущее театра. Он формирует не конкретный спектакль, а художника, который будет создавать спектакли через 10-20 лет.

Природа действия.

Актёрское действие — это существование.

Режиссёрское действие — это организация.

Педагогическое действие — это возвращение.

В реальной жизни эти грани часто стираются. Мейерхольд был великим режиссёром и блестящим педагогом, создавшим «биомеханику». Михаил Чехов был гениальным актёром и уникальным педагогом. А многие современные режиссёры, работая над спектаклем, выполняют педагогическую функцию, воспитывая труппу. Понимание общности и различия этих трёх ипостасей позволяет нам увидеть театр как живой, дышащий организм. Режиссёр даёт форму, актёр — душу, а педагог — ту питательную среду, без которой душа не сможет раскрыться, а форма останется пустой. Истинный мастер театра — это всегда немного актёр, режиссёр и педагог в одном лице. Он чувствует (актёр), строит (режиссёр) и передаёт знание (педагог).