

Лекция №2. Общность и различие актёрской, режиссёрской и педагогической деятельности.

План

1. Общность актерской, режиссерской и педагогической деятельности
2. Режиссерская функция в педагогике.
3. Педагогика и театр: общность задач
4. Основные компоненты режиссёрской функции
5. Через три кита: Мизансцена, Темпоритм и Атмосфера.

Вопросы для самоконтроля

1. Вспомните свой самый интересный урок в школе. Какие режиссёрские приемы использовал учитель?
2. Как организовать мизансцену на уроке в "обычном" классе с партами, привинченными к полу?
3. Не превращает ли такой подход обучение в "чистое шоу" в ущерб академическим знаниям?

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. Шелестова, З. А. Принципы театральной педагогики как основа обучения студентов искусству художественного (выразительного) чтения : монография / З. А. Шелестова. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2024. — 276 с. — ISBN 978-5-4263-0417-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/145743.html>

1. Общность актерской, режиссерской и педагогической деятельности.
Традиция совмещать актерскую, режиссерскую и педагогическую работу имеет глубокие корни. Многие выдающиеся деятели театра и кино, такие как

Абрам Окунчиков, Ролан Быков, Борис Бибииков, успешно реализовывали себя во всех трех ипостасях . Это не случайное совпадение, а закономерность, продиктованная самой природой этих профессий. Все они направлены на работу с человеком — его мыслями, чувствами и поведением.

На первый взгляд может показаться, что актер, существующий на сцене «здесь и сейчас», режиссер, остающийся «за кулисами», и педагог, действующий в классе, занимаются совершенно разным. Однако у них есть общая глубинная основа. Эта общность строится на нескольких ключевых принципах.

В любой из этих сфер главным и уникальным инструментом является личность самого творца. Пианист использует рояль, скульптор — глину, но актер, режиссер и педагог «настраивают» и используют самих себя: свой психофизический аппарат, темперамент, интеллект, обаяние и волю . От того, насколько развита личность, зависит глубина воздействия на зрителя или ученика. Это требует высокого уровня физической, психической и социальной культуры.

Природа деятельности — коммуникация и воздействие
Все три профессии — это деятельность субъект-субъектная, построенная на живом взаимодействии. Цель — не просто передать информацию, а возбудить ответные мысли и чувства, вызвать сопереживание и изменить состояние партнера (зрителя, ученика, актера) . Это всегда процесс сотворчества. Актер творит при отклике зрительного зала, учитель — только в диалоге с учениками. Даже режиссер, работая над пьесой, ведет диалог с автором и будущими исполнителями, а в процессе постановки — с актерами.

Публичность и работа в предлагаемых обстоятельствах
Творчество в этих сферах всегда протекает в четко заданных рамках и, как правило, публично. Актер ограничен текстом пьесы, замыслом режиссера и временем спектакля.

Учитель — школьной программой, расписанием уроков и уровнем подготовки класса.

Режиссер — бюджетом, драматургическим материалом и сроками выпуска спектакля.

Несмотря на жесткие рамки, каждый из них должен сохранять способность к импровизации, действовать органично в условиях заданных «предлагаемых обстоятельств».

Общая структура творческого процесса.

И работа над ролью, и подготовка к уроку, и создание спектакля проходят через схожие этапы:

1. Анализ материала (пьесы, учебной темы, замысла).
2. Зарождение замысла (видение образа, «зерна» урока, концепции спектакля).
3. Воплощение (репетиционный период, проведение урока, постановочный процесс).
4. Анализ результата (рефлексия, корректировка).

Необходимые личностные качества
Исследователи (К.С. Станиславский, А.С. Макаренко, В.А. Кан-Калик) выделяют схожий набор способностей, необходимых для успеха в этих профессиях:

1. Развитое воображение и внимание.
2. Эмпатия — способность понимать и чувствовать состояние другого.
3. Заразительность и обаяние.
4. Выразительные способности (речевые, пластические).
5. Рефлексия — умение анализировать свое поведение со стороны.

Ключевые различия: Педагог как «актер особого рода».

Несмотря на фундаментальную общность, различия между деятельностью актера и педагога (а также режиссера) носят принципиальный характер. Чаще всего в литературе сравнивают именно актерское и педагогическое искусство, поскольку режиссура в этом контексте выступает как «надстройка».

Цель перевоплощения. Актер перевоплощается в другого человека — сценический образ. Его задача — жить жизнью персонажа, забыв о себе. Педагог всегда остается самим собой. Его сила — в его собственной личности.

Перевоплощение педагога — это внутренний процесс: он должен смотреть на мир глазами ученика, заново, как впервые, переживать известный материал, чтобы заразить им детей. Педагог не играет роль «строгого учителя», а использует грани своей личности для решения учебных задач.

Характер взаимодействия с аудиторией. Актер и зритель: Зритель — это наблюдатель и соучастник, но он не влияет напрямую на ход спектакля. Актер выходит на сцену с готовым, «обкатанным» на репетициях рисунком роли. Реакция зала важна, но актер не может остановить спектакль или изменить его финал по требованию публики.

Учитель и ученик: На уроке нет «зрителей» — все являются участниками. Учитель вынужден постоянно корректировать свой план в зависимости от реакции детей. Если класс не понял тему, педагог обязан изменить темп, найти новые примеры, вернуться к пройденному. Он действует в режиме диалога и сиюминутного отклика. Следовательно, рамки педагогического творчества шире, чем актерского, но и ответственность — выше, так как нет права на «дубль».

Отношение к материалу и рамки свободы. Актер исполняет чужой замысел (драматурга и режиссера). Его творчество вторично, он — часть большой постановочной команды. Учитель сам является и «автором сценария» (плана урока), и «режиссером», и исполнителем. Он обладает большей свободой в выборе средств для достижения цели, хотя и ограничен учебной программой.

Режиссер же, напротив, выступает в роли главного интерпретатора. Он — автор спектакля, но его творчество реализуется не напрямую, а через других людей (актеров, художников), что требует особого дара — умения заразить своей идеей команду.

2. Режиссерская функция в педагогике.

Если актерская деятельность учителя — это его умение владеть своим голосом, телом и эмоциональным состоянием (техника), то режиссура — это композиция урока.

Режиссерское мышление педагога проявляется в умении:

Выстроить драматургию урока: определить его «экспозицию» (оргмомент), «завязку» (постановка проблемы), «кульминацию» (момент наивысшего познавательного напряжения) и «развязку» (закрепление, выводы).

Управлять темпоритмом: чередовать напряжение и разрядку, менять темп речи и деятельности, выдерживать «психологические паузы».

Организовать взаимодействие: создать мизансцены в классе, организовать групповую работу, наладить диалог между учениками.

Цель лекции: Раскрыть сущность режиссёрской функции педагога, показать её связь с театральной педагогикой и научить применять эти принципы для повышения эффективности образовательного процесса.

Традиционно учителя воспринимают как источник знаний: он объясняет, проверяет, спрашивает. Однако в современной реальности, где информация доступна по первому клику, функция «транслятора» устаревает. На смену приходит иная роль — роль Режиссёра урока. Что это значит?

Режиссёр в театре не играет роль сам (хотя иногда выходит на сцену), он организует пространство, время и действия актеров так, чтобы зритель пережил катарсис (очищение) и понял главную мысль спектакля. Так и педагог-режиссёр организует деятельность учеников так, чтобы они не просто услышали правило, а прожили ситуацию его открытия.

Ключевая мысль: Режиссёрская функция — это способность педагога проектировать и воплощать на практике целостное образовательное событие.

3. Педагогика и театр: общность задач

Связь педагогики и театра не нова. Еще К.С. Станиславский говорил, что «школа — это театр, где зрители и актеры — одни и те же лица». Общие черты театрального и педагогического процессов:

Наличие сценария (плана урока): Есть завязка (оргмомент), кульминация (открытие нового знания) и развязка (рефлексия).

Сценическая площадка (класс): Организация пространства влияет на восприятие.

Актеры (ученики): Каждый из них — личность с определенной ролью в коллективе. Сверхзадача: Не просто отсидеть 45 минут, а достичь образовательной цели.

Режиссёрская функция заключается в умении согласовать все эти компоненты в единое, динамичное целое.

4. Основные компоненты режиссёрской функции

Рассмотрим структуру режиссёрской деятельности педагога. Она состоит из трех блоков:

1. Проектировочный (Работа с «текстом»): Педагог трансформирует «сухой» текст параграфа в увлекательный сюжет.

Вопрос: Как преподнести теорему Пифагора не как факт, а как детективную историю о тайне прямоугольного треугольника?

2. Организационный (Работа с «актерами»):

Распределение «ролей»: кто сегодня будет «генератором идей», «критиком», «экспертом»?

Создание ситуации «публичного одиночества» (по Станиславскому), когда ученик, выходя к доске, чувствует поддержку, а не страх.

3. Исполнительский (Личное обаяние):

Это инструменты самого педагога: голос, жест, мимика, взгляд.

Учитель является частью декораций и действия одновременно.

4. Композиция урока как драматургическое действие

Любой хороший урок строится по законам драматургии. Давайте посмотрим, как это выглядит в сравнении с пьесой.

Элемент композиции В театре На уроке (пример).

1. Экспозиция Представление места действия, героев. Учитель здоровается, проверяет готовность, создает тишину.

2.Завязка Событие, которое запускает конфликт. Проблемная ситуация или удивительный факт. (Например: "Как вы думаете, можно ли измерить высоту здания с помощью обычной лужи?")

3.Развитие действия Серия событий, нарастание сложности. Актуализация знаний, решение промежуточных задач.

Кульминация. Пик переживаний, точка наивысшего напряжения. Момент открытия нового знания ("Эврика!"). Самая сложная задача, дискуссия.

Развязка. Разрешение конфликта. Формулировка вывода, правила.

Финал Итог, мораль. Рефлексия, осознание: "Чему я научился?"

Режиссёрская функция учителя здесь — точно рассчитать время, чтобы кульминация наступила не за 5 минут до звонка (когда все устали) и не в самом начале, а вовремя.

5. Практические инструменты режиссуры урока

5.Через три кита: Мизансцена, Темпоритм и Атмосфера. Как же технически реализуется эта функция? Через три кита: Мизансцена, Темпоритм и Атмосфера. А. Мизансцена (Организация пространства). Это расположение участников на сцене в каждый момент времени.

Классика: Все сидят лицом к доске. (Режим: "Я слушаю монолог").

Круг: Все видят друг друга. (Режим: "Мы обсуждаем важное").

Группы: Работа в командах. (Режим: "Мы создаем проект").

Режиссёрское решение: Если учитель во время опроса стоит в дальнем углу класса — это плохая мизансцена (потеря контроля). Если учитель подходит к парте ученика и садится на корточки, чтобы общаться с ним на одном уровне — это мощный педагогический жест.

Б. Темпоритм (Энергия действия).

Ритм — это частота шагов, дыхания, действий.

Темп — это скорость (быстро/медленно).

Ошибка молодого педагога — держать урок в одном темпе.

Монотонный темп усыпляет.

Слишком быстрый утомляет.

Режиссёрский ход: Чередование. 5 минут напряженной мозговой атаки -> 3 минуты спокойного чтения -> 1 минута динамичной физкультминутки.

В. Атмосфера (Эмоциональный фон).

Атмосфера — это душа урока. Она может быть разной: "таинственная лаборатория", "строгий экзамен", "дружеская беседа у камина".

Как создается? Интонацией, светом (можно пригнуть шторы, выключить часть ламп), тишиной или музыкой.

Учитель — камертон атмосферы. Если он раздражен — в классе атмосфера "грозы". Если он заинтригован — класс замирает в ожидании чуда.

Итак, режиссёрская функция в педагогике — это не внешняя театральщина и не желание понравиться любой ценой. Это глубинное мастерство управления вниманием.

1. Режиссёр (учитель) знает, ради чего ставится спектакль (урок).
2. Он делает зрителей (учеников) соучастниками действия.
3. Он владеет инструментами композиции, пространства и ритма.

Освоив эту функцию, педагог перестает быть просто человеком с указкой, стоящим над душой. Он становится проводником в мир знания, делая процесс учения ярким, живым и незабываемым. Актерская, режиссерская и педагогическая деятельности находятся в сложном диалектическом единстве. Они базируются на общей природе — искусстве живого общения и воздействия на человека. Однако каждая имеет свою специфику.

Истинное мастерство в любой из этих сфер приходит тогда, когда человек способен к синтезу. Актер, понимающий режиссуру, становится полноценным творцом своей роли. Режиссер, владеющий педагогикой, умеет бережно и точно работать с актером, раскрывая его талант. Педагог, владеющий актерской техникой и режиссерским видением, превращает урок из скучной обязанности в увлекательное совместное исследование, становясь не просто транслятором знаний, а проводником в мире культуры и человеческих отношений.

Как точно подметил актер и педагог Андрей Бутрин, эти профессии основаны на силе личности, притяжении и магии человеческого общения . А умение создать условия для раскрытия души другого человека — будь то зритель, ученик или партнер по сцене — и есть высший пилотаж профессии.