

Лекция №3. Представление об актёрском и режиссёрском мастерстве в деятельности педагога

План

1. Педагогическое искусство
2. Формирование умений коллективной творческой деятельности.

Литература

Латынникова, И. Н. Актёрское мастерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21156-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559471>

1. Педагогическое искусство — театр одного актёра, поэтому педагогу необходимо знать принципы театрального действия, его законы. Система Станиславского — наука об актёрском творчестве, способ развития и обогащения творческих способностей. В ее основе лежит следующий принцип: в работе необходимо отталкиваться не от самочувствия, не от психического состояния, мало подвластных воле и сознанию, а от логики физических действий, которая при верном ее осуществлении способна рефлексивно вызывать соответствующие чувства, воздействовать на психику с ее подсознанием. Следовательно, педагогу необходимо тренировать прежде всего органы восприятия, с которого начинается любое органическое действие, в том числе и педагогическое. Нарушение этого закона выключает человека из процесса взаимодействия с аудиторией.

Педагогический талант — это комбинация следующих творческих способностей человека:

- заразительность;
- личное обаяние;
- правильность интуиции;

- дикция;
- пластичность и красота жестов;
- способность к характерности;
- любовь к делу, вкус;
- наблюдательность;
- впечатлительность;
- воображение;
- искренность;
- непосредственность;
- самообладание;
- находчивость и т.д.

Заразительность – самое главное из качеств, т.к. именно благодаря ей срабатывает основной закон межличностного общения – совместимость общающихся.

Совместимость включает в себя 3 компонента:

- познавательный (овладение педагогом системой навыков и умений правильного познания личностных особенностей и оценки других людей);
- эстетический (внешний и внутренний облик участника общения вызывает определенное к себе отношение);
- поведенческий (слова и дела, адресуемые участниками общения друг другу).

Одним из важных условий, обуславливающих педагогическую совместимость, является сила чувств и переживаний, их яркость и многообразие, способность воспринимать действительность всегда как бы впервые.

Станиславский выделял следующие стадии органического процесса общения (они целиком применимы к педагогической деятельности):

- выход на сцену, рассматривание всех присутствующих, ориентирование и выбор объекта общения;

- привлечение на себя внимания выбранного объекта;
- «зондирование души объекта щупальцами глаз»;
- передача своих мыслей и видений объекту;
- отклик объекта и обоюдный обмен информацией и душевными токами.

Существует несколько методов завоевания внимания аудитории, крайними из которых являются пассивный и агрессивный. Пассивный заключается в том, что педагог фокусирует внимание аудитории на своей личности посредством последовательного, логически стройного размышления и умеренной чувственности. Агрессивный заключается в том, что педагог приковывает к себе внимание слушателей мощным потоком своих чувств и волеизлучения, идущих через интеллект. Он как бы гипнотизирует аудиторию. Это путь сильных, умных, креативных педагогов.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие принципы педагогического мастерства.

Жизненная правда. Недопустимость нарочитого, ложного, фальшивого.

Сверхзадача. То, к чему стремиться. По отношению к различным стадиям педагогического процесса сверхзадача может иметь три уровня:

- общая: отражает отношение педагога к деятельности;
- этапная: сверхзадача отдельного урока или курса;
- ситуативная: возникают в различных ситуациях и условиях деятельности.

Принцип активности и действия. Нельзя играть образы и страсти, надо действовать в образах и страстях. Действие – волевой акт человеческого поведения, направленный к определенной цели и объединяющий в себе физическое и психическое.

В современной науке выделяют 4 типа педагогов.

Инициативный. Воображение работает неустанно, самостоятельно, без особых усилий. Обычно у учителей этого типа содержание излагаемого материала резко отличается от изложения материала учебником.

Без инициативный, но легко схватывает то, что подсказывают и самостоятельно развивает. Роль такой подсказки могут сыграть и материалы учебника, и методическая разработка и т.д. Детям интересно также как и с учителем первого типа, т.к. для них в тайне остается поиск учителя, они лишь соучастники увлекательного процесса познания.

Схватывает подсказку, но не развивает ее, т.к. нет способностей. Учитель работает неровно, уроки то удаются, то нет. То же происходит и у детей с интересом к учебе.

Чтобы урок прошел успешно, подготовка к уроку должна включать в себя следующие аспекты:

- знакомство с учебным материалом;
- возбуждение у себя желания творить;
- искание в себе самом – «что об этом знаю, что по-новому могу осветить»;
- поиски вне себя духовного материала (книги, журналы, фильмы, выставки);
- видение класса, каждого ученика, осмысление своих действий и действий учащихся;
- деление урока на части, объединенные общей задачей, «манкость» (притягательность) этой задачи;
- управление мышцами, тренировка кругов внимания.

Приведем для примера некоторые упражнения на формирование необходимых для педагога умений.

2.Формирование умений коллективной творческой деятельности.

Упражнение 1. «Смена обстановки». Тихо перейти с места на место, сесть в полукруг, в два ряда, поменяться местами вместе со стульями, проделать то же самое с закрытыми глазами. Сесть всем одновременно: сначала по хлопку, затем молча, наблюдая друг за другом.

Упражнение 2. «Пишущая машинка». За каждым участником закрепляется определенная буква, цифра или знак препинания. При чтении заданного отрывка учащиеся встают в соответствии с присвоенной им буквой. Постепенно темп чтения увеличивается.

Варианты игры:

А) каждая пятая или седьмая буква произносится вслух и т.д.;

Б) каждому предлагается про себя петь любую песню. По одному сигналу петь ее вслух, по другому опять про себя. Задача – не сбиться со своей мелодии в тот момент, когда поют все вместе;

В) одна и та же песня поется хором, затем по сигналу про себя, затем вслух несколькими голосами и т.д.

Упражнения на развитие восприятия и наблюдательности, смелости и непосредственности.

Упражнение 1. «Переключение внимания». Педагог подает команды: дверь, стол, дом за окном, ткань своей одежды, звуки улицы, карандаш, конфета во рту, пуговица на одежде, звук трамвая, запах мимозы. Пробегите бегом до автобусной остановки. Сядьте в вагон метро. Составьте букет из полевых цветов. Вспомните какого-нибудь литературного героя. Походите по Третьяковской галерее. Роза, ее цвет и запах. Посмотрите, что лежит у меня на столе. Послушайте, что происходит на улице. Вспомните звук виолончели. Как выглядит наш актовый зал. Послушайте голоса в коридоре. Что я убрала со стола? Запах ацетона. Вспомните летний пейзаж. Вспомните басню И.А.Крылова. Какие изъяны есть в вашей обуви?

Упражнение 2. «Оправдание действия».

По сигналу педагога все мгновенно принимают необычную для самих себя позу. Каждый должен дать для нее убедительное оправдание в области физических действий, а не психического состояния. Например, замахнулся, держа топор в руке.

«Скульптура». Все делятся на пары. Каждый как бы лепит из своего визави скульптуру. Руки, голову, ноги, торс ставит так, как ему заблагорассудится.

«Скульптура» не должна протестовать. Потом она должна оправдать свою позу. Очень важно: оправдание должно идти изнутри: «Что бы я стал делать, окажись в таком положении?».

К человеческому характеру надо двигаться постепенно. Его зерно – это самая суть человека, которая проявляется в манере восприятия мира, в манере мышления, поведения, взгляде, это душевная типичность, характерность внутреннего образа. Не познав этой сути, мы не сможем развить, обучить и воспитать творческую личность.

Факт педагогического взаимодействия в процессе образовательной деятельности определяет одну из дидактических закономерностей: эффективность урока сильно зависит от степени взаимного реагирования учителя и учеников друг на друга. Ничего не меняя в содержании урока, учитель может своим поведением либо "усыпить", либо "завести" класс. Конечно, "заведенный" класс уже не позволит расслабиться, но работать с ним гораздо приятнее, чем с безразлично-сонным.

В определенном смысле большинство проблем, возникающих на уроках, сводятся к двум: либо нас, учителей, школьники не хотят или не могут слушать, либо они старательно слушают нас, но не понимают. Отчужденность и непонимание можно преодолевать методом проб и ошибок, а можно обратиться к опыту представителей "смежной" профессии. Если учитель, так и не научившийся находить оптимальный контакт с классом, может спокойно доработать до пенсии, то театр, не имеющий контакта со зрителями, существовать не может. Для актеров и режиссеров умение "завести" зрителя – вопрос выживания. Поэтому использование школьным учителем и преподавателем вуза проверенных практикой театральных приемов резко повышает эффективность занятий, способствует профессиональному совершенствованию педагога.

К сожалению, многие учебные занятия оказываются на самом деле лишь ритуалом, когда учитель делает вид, что учит, а смирные дети делают вид, что

учатся. При этом отсутствует общение, взаимное реагирование; оно воспринимается как возмутительное нарушение ритуала.

Настоящий преподаватель стремится осуществить в первую очередь неритуальный, эффективный урок: учебный процесс на основе общения. Реальная цена урока определяется характером общения учителя и учеников. При конструировании урока-общения желательно забыть формулировки типа: "Учащиеся должны усвоить, запомнить, выполнить, сказать, понять...". При таком планировании, когда только учитель знает, что "нужно", "хорошо", "интересно", неизбежна позиционная борьба (т.е. выяснение отношений) вместо делового общения, удаление из класса "непослушных" учеников. Реальная подготовка урока реже всего проходит по схеме: определение цели $\Rightarrow$ постановка задач $\Rightarrow$ выбор методов $\Rightarrow$ подбор заданий и упражнений. Этой дидактической цепочкой лучше проверять уже интуитивно сложившийся в уме урок. Замысел урока включает следующие элементы.

Представление о том, на что будет направлено главное усилие учителя, в каком задании оно проявится в наибольшей степени и возможно вызовет необходимый поворот в понимании темы учениками, на что будут прямо или косвенно работать все задания урока. Это близко к определению цели, но менее формально. Представление о том, какая работа необходима перед главным заданием, чтобы оно выполнялось учениками с интересом. Какие задания потребуются учителю для развития нового интереса, с которым столкнутся ученики. Признак удавшегося урока - деловое ощущение учеников, что они научились чему-то новому для себя. Эти положительные эмоции совсем не обязательно должны быть словесно сформулированы.

После удачного урока у школьника складывается "образ" нового чувства: "Я раньше не мог (не знал), а теперь могу (знаю)".

Предположим, что интересный урок подготовлен. Осталось этот урок интересно провести. Тот интерес, с которым урок подготовлен, обязательно должен проявиться в поведении самого учителя. В класс входит сильный,

уверенный в себе учитель. Он сильный, потому что обладает богатством, которым может поделиться с учениками. Он может спокойно ходить или сидеть, распоряжаться пространством класса. Если педагог потратил минуту на то, чтобы, не смущаясь присутствия учеников, спокойно выбрать, откуда ему начать говорить, "взвесил" и оценил, что здесь было до его прихода и что надо изменить, чтобы ученикам было удобно работать с материалом его предмета, то это обычно читается, как деятельность явно уверенного человека по приспособливанию условий к себе, а не себя к условиям.

Учитель знает, что он "принес" в класс интересный урок, и готов помочь ученикам получить новые знания. "Помочь кому-то трудиться зачастую гораздо труднее, чем все сделать самому. Именно труд помощника и требуется от учителя, вставшего на позиции педагогики доверия".

Интрига начинается с первых слов учителя. При этом реальная цель может резко расходиться с произносимым текстом. "Речь учителя становится интересной, когда смысл слов умышленно не соответствует способу словесного действия, которым он пользуется, произнося слова." ("Ой, как мне скучно без журнала" (ученики легко расшифровывают, что его нужно принести); "А сейчас будет жуткая и страшная контрольная!" и т.п.)

В ситуации, когда ученики решают трудную задачу, учитель может существенно облегчить их поиски, включая в свою речь обертоны действия ободрять (оно противоположно действию одобрять). В оттенках этого действия просвечивает то, что люди называют добротой. Добрые глаза - это ободряющие глаза. Не одобряющие, а ободряющие, то есть ждущие чего-то хорошего, правильного от того, к кому обращены. Добрый голос - это голос поддержки, которая начинает ощущаться, когда звучание речи с более низких нот переходит к более высоким, а губы слегка "вытягиваются в трубочку". Такое звучание голоса всегда свидетельствует, что в состав подтекста речи входит либо само воздействие ободрять, либо его оттенок.

Известный американский проповедник, священник и психолог Джон Пауэлл предостерегает от "игры в положительного героя": "Самое печальное

следствие жизни под маской заключается... в том, что мы лишаем самих себя настоящего, подлинного контакта с реальным миром и с другими людьми, в руках которых находятся ключи к достижению нами большей зрелости и полноты жизни. Когда человек в жизни прибегает к исполнению какой-то сложной роли или надевает ту или иную маску, он тем самым лишает себя возможности возрастания как личности. Мы просто перестаем быть теми, кто мы есть, и лишаем себя атмосферы, необходимой для роста. Мы просто исполняем некую роль на сцене. И когда занавес опускается после очередного данного нами представления, становится очевидно, что мы ничуть не стали взрослее, а остались такими же, какими были в начале действия."

Как это ни покажется странным, учителю всегда есть чему поучиться у своих учеников. Поэтому на уроке важно оставаться живо чувствующим аудиторию режиссером, но не посредственным актером в маске "хорошего учителя".

К сожалению, "актерско-концертный" стиль ведения урока провоцируется всевозможными проверяющими, которые присутствуют на уроке в качестве зрителей, но не учеников. «Учитель, возвышающий себя, умело демонстрирующий свои достоинства, создает впечатление необыкновенно интересных, "блестящих" уроков. Он наслаждается всеобщим вниманием присутствующих. Для того, чтобы покорить аудиторию, он должен и уверенно ориентироваться в излагаемом материале, и подавать его с выдумкой, неординарно. Такими уроками и учителями, как правило, гордится школа, район, область. Этот педагогический стиль ведения занятий можно назвать "концертно-солирующим". Бесспорно, что ученикам гораздо приятнее и полезнее присутствовать на уроках учителя, работающего в этом стиле, чем на уроках учителя, непрерывно всех "ставящего на место". На самом же деле "сольный концерт" учителя на уроке, как и авторитарное стремление всех "поставить на место", является способом увеличения дистанции между собой и учениками - разница состоит в том, что учитель не унижает учеников, а возвышает себя. Именно учителя-солисты чаще всего становятся по итогам показательных уроков-концертов "учителями года". Такое впечатление

сложилось у меня в результате работы на финале конкурса "Учитель года" в качестве члена жюри. Пропаганда подобного стиля работы органами образования подчеркивает дистанцию между учителями "рядовыми" и избранными администрацией на роль "образцовых". Проверяющим нравится поведение учителя, и они автоматически переносят его на учеников. Но школьники на уроках-концертах тоже обычно присутствуют в качестве зрителей, а не учащихся, т.е. учащихся себя. Что нужно делать учителю, чтобы стать обаятельным положительным героем? Герой всегда в чем-то заинтересован, о чем окружающие легко догадываются по его мобилизованности. Один его сосредоточенный, собранный вид уже дает ученикам ощущение ценности времени и важности выполняемой работы. Подчеркнуто спокойный до равнодушия персонаж не бывает положительным героем. Традиционная ошибка . мобилизация лишь для наведения порядка и тишины, и ведение самого занятия в расслабленном состоянии. Мобилизация к наведению дисциплины в сочетании с равнодушием к ходу урока обычно воспринимается комедийно (по законам сценического искусства). Вспомним типичный сюжет клоунады: клоун долго и тщательно устанавливает пирамиду из всевозможных предметов, расслабленно отворачивается от нее и тут же оказывается заваленным деталями рухнувшего сооружения. Мобилизованность учителя убеждает учеников, что именно они интересны ему. Учитель демонстрирует пристройки к классу в целом и к отдельным ученикам. Внимание к ученику и радость от общения выражается легким весом учителя. Это понятие достаточно очевидно . человек "взлетает" от радости и "тяжелеет" от огорчения или мысли о предстоящем скучном труде. Из театральной теории действий следует, что наименее эффективным типом урока является лекция (учитель говорит, ученики молча сидят и записывают). Даже старшие подростки и юноши не способны усваивать что-либо, просто слушая. Ритуал лекции легко выполняют лишь те ученики, которые уже научились делать вид, что они слушают и записывают. Лекция хорошо сочетается с последующими контрольными и экзаменами, если все они имеют

чисто ритуальную, но не обучающую цель (избавление от нелюбимого предмета: прослушал - сдал). Лекция обладает реальным обучающим эффектом только в том случае, когда на ней обобщается материал, знакомый слушателям. Древняя китайская мудрость гласит: "Услышал-забыл. Увидел-запомнил. Сделал-понял".

В каждом классе есть примерно треть учеников, которые будут учиться хорошо почти независимо от методов работы учителя; плохие оценки они чаще получают за независимое поведение, а не за малые знания. Даже из авторитарной школы они могут выйти духовно здоровыми. Зато остальные 2/3 учеников нуждаются в хорошем учителе. И только от учителя зависит, получатся ли из них забитые исполнители-винтики или способные к творческому саморазвитию личности. Театральные приемы в педагогике дают великолепные результаты, если при их использовании постоянно включено чувство меры. Если же педагог переигрывает или играет для себя, то урок из красивого спектакля превращается в мыльную оперу.