

АРТИСТИЗМ УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

*Гулистон Шамуратова,
Институт International School of Finance Technology and Science(ISFT)*

Аннотация:

В статье рассматривается применение театрального искусства для более интересного проведения урока для учащихся. Основные соприкосновения педагогической техники с актёрским мастерством. Рассматривается характеристика деятельности учителя и артистизма. Режиссёрское искусство у педагога в его творческом замысле. Психологический тренинг, помогающий настроиться на урок, на взаимодействие с учащимися с учетом их характера. Перевоплощение учителя в актёрскую деятельность.

Автор тщательно анализирует теоретико-методические предпосылки формирования профессиональной компетенции будущего учителя немецкого языка посредством видеоконтентов и выдвигает роль информационно-коммуникативных образовательных ресурсов и технологий при обучении немецкому языку.

***Ключевые слова:** театральное искусство, педагогический артистизм, актёрская и педагогическая деятельность, режиссёрское искусство, психологический тренинг, педагогический труд, перевоплощение, ресурс, анализ, теоретический, предпосылки, формирование.*

THE ARTISTIC APPROACH OF A TEACHER IN PEDAGOGICAL PROCESS

*Guliston SHAMURATOVA,
International School of Finance Technology and Science(ISFT)*

Abstract:

The article discusses the use of theatrical art for a more interesting lesson for students. The main contacts of pedagogical engineering with acting skills. It also concerns the characteristic of teacher's activity and artistry. Teacher's directing art in his creative intent. Psychological training that helps tune into the lesson to interact with students and taking into account their nature. The reincarnation of the teacher in acting. The author carefully analyzes the theoretical and methodological prerequisites for the formation of the professional competence of the future teacher of the German language through video content and puts forward the role of information and communicative educational resources and technologies in teaching German.

Key words: *theatrical art, pedagogical artistry, acting and pedagogical activities, directing, psychological training, pedagogical work, reincarnation, resource, analysis, theoretical, prerequisites, framing.*

Педагогический труд имеет много общих признаков с театральным творчеством как разновидностью художественной деятельности: представители обеих профессий работают с людьми, имеют общую цель – возбудить мысли и чувства аудитории; та и другая деятельность обучает и воспитывает, требует высокого уровня физической, психической и социальной культуры; тот и другой труд подвижен, изменчив; только в актерской и педагогической профессиях мы встречаемся с уникальным совпадением личности творца и инструмента творчества; наконец, тот и другой труд – яркое искусство самовыражения.

Основные точки соприкосновения педагогической «техники» с «техникой» актерского искусства и режиссуры – это: во-первых, опора на общие принципы деятельности. Как известно, система К.С. Станиславского [5] состоит из следующих компонентов: принципы эстетики театра, учение об этике актера и актерская техника как владение выразительностью действий. В деятельности учителя также органично сочетаются эстетика-этика-техника. Выполнение учителем своего высокого духовного назначения и гражданского долга неразрывно связано с его нравственностью и поведением, с его бережным отношением к своей душе и душам детей и с его постоянной работой над своей техникой, развитием и совершенствованием; во-вторых, употребление в педагогической сфере терминов из области театрального искусства. В драматургии урока, соединяющей законы педагогики и сцены, постигается смысл «экспозиции», «завязки», «кульминации», «интриги». Если одного из этих составляющих нет, потенциал поля напряжения на уроке падает, а с ним и интерес к уроку, в итоге – к предмету; в-третьих, использование адаптированных к учительской деятельности упражнений из области театральной педагогики для развития способности восприятия и выражения особенностей человеческого поведения и вариативности в общении.

Для более четкого представления о том, развитию каких способностей будущих педагогов может помочь изучение основ педагогического артистизма, рассмотрим существенные характеристики деятельности учителя, сближающие ее с актерской, и требования, предъявляемые учителю (табл. 1).

Таблица 1

Особенности преподавательской деятельности

<p>Деятельность учителя Триединство творца, материала и инструмента в одной личности Публичность и заданность творчества (регламентация во времени) Коллективный характер деятельности Оценивание окружающими внутренними и внешними проявлениями личности даже за пределами деятельности</p>	<p>Требования к учителю Связь внутренних и внешних проявлений личности; стабильность творческой формы Оперативность в создании творческого самочувствия; противостояние стрессу; «владение» вдохновением Необходимость сделать ученика сотворцом, соучастником урока, равноправным собеседником учителя Высокий уровень самосознания, рефлексии; физической, психической и социальной культуры. Осознание ответственности за свои действия и слова. Внутренняя готовность к ситуации постоянного контроля со стороны окружающих</p>	<p>Способности, необходимые для деятельности Способность находить резервы для поддержания творческой формы в рабочем состоянии, обладание знанием собственных потенциальных возможностей и путей их развития Быстрая реакция, развитая воля; способность к продолжительной и продуктивной деятельности в условиях эмоционального напряжения; способность к рефлексии Способность к эмпатии; заразительность, способность к перевоплощению, фасилитаторские способности (облегчение взаимодействия педагога и ученика); способность к написанию «партитуры произведения», осуществлению трансляции своего замысла, к передаче мотивационно-ценностного отношения к сообщаемому, к изменению темпоритма урока; образное мышление Способность к самосовершенствованию, непрерывному повышению квалификации, необходимым внутренним «перестройкам»; постановке и решению сверхзадачи своих действий</p>
---	---	---

Педагогическое искусство часто называют театром одного актера. Поэтому для педагога важно знать принципы театрального действия и его законы. Можно сказать, что педагогический процесс состоит из двух фаз: воспитательного замысла и процесса его реализации. И на том, и на другом этапе важную роль играют именно театрально-выразительные способности педагога. Каждый конкретный урок – это своеобразная педагогическая пьеса, в которой преподаватель выступает как:

- автор сценария (выстраивает драматургию отношений),
- режиссер (управляет отношениями и определяет место каждого участника действия в воспитательном процессе),
- актер (сам играет свою роль на основе точного научно-педагогического замысла),
- импровизатор (учитывает новые реально возникающие педагогические ситуации)[1].

Если первые три функции полностью соответствуют театральному искусству, то функция импровизатора в театре востребована редко и скорее мешает общему замыслу. В педагогической же профессии она так же необходима, как и все остальные.

Режиссерское искусство заключается в творческой организации всех элементов действия (спектакля, урока) с целью создания единого гармонически-целостного произведения. Можно выделить несколько условий полноценной режиссуры урока. Первое условие режиссуры урока и создания целостного произведения – это наличие у педагога творческого замысла. Для этого нужно:

- осознание и анализ собственных общих теоретических позиций (подходов, теорий, принципов, технологий);
- учет психологических и других особенностей учащихся;
- планирование времени (темпа, ритма, отдельных частей урока);
- пространственное решение (компоновка учащихся в зависимости от целей урока и возможностей передвижения по кабинету). Парты, как и всякие барьеры,

разъединяют людей, и это будет уместно, например, при решении официальных задач. Напротив, чем теснее круг учащихся, тем неформальнее их общение; – использование наглядного и звукового оформления[2].

Второе условие – продумывание целей, которые нужно достичь с группой или отдельным учащимся. По сути, цель – это приведение всех элементов замысла к общему знаменателю, связующая идея замысла.

Третье условие – ощущение целостности происходящего и обоснование необходимости тех или иных действий. Это условие достигается наличием у педагога сверхзадачи и ощущением жизненной правды.

По Станиславскому, основа формы находится в содержании, а добиться целостности, значит ответить на два вопроса: «Чего я хочу достичь?» и «Для чего я предпринимаю эти действия?»[5]. Ответить на первый вопрос, значит, понять идею, а ответить на второй – понять сверх задачи урока. Только после ответа на эти два вопроса, можно ставить вопрос «Как?». Тогда форма будет не надуманной, а органичной и наиболее эффективной. Исходя из этой теории бесполезно заимствовать лишь внешние приемы, формы, методы. Важная составляющая педагогического таланта, которая роднит его с талантом актера – это потребность в самовыражении. Кроме этого, мастерство педагога реализуется через целый ряд элементов, задающих сходство его профессиональной деятельности с профессиональной деятельностью актера.

Первый элемент – наличие сверхзадачи. Сверхзадача для актера – это неконтролируемый сознанием уровень мыслительной активности человека в решении творческих задач. И для педагога, и для актера сверхзадача есть тот источник энергии, который определяет его поведение. Сила подсознания может быть очень большой, если идея овладевает человеком полностью (что-то сделать, иметь, найти). Тогда «вдруг» создаются благоприятные условия, находятся средства, помощники, счастливо складываются обстоятельства. Подобные ситуации можно и нужно создавать! Педагог на работе исходит не из

сиюминутной выгоды, а из направленности личности (делать людей лучше). В основе формирования и выражения сверхзадачи лежат:

- мировоззрение педагога, его жизненная позиция и собственный образ жизни;
- ранее накопленный опыт (теоретические знания, результаты рефлексии);
- способность к самовыражению, естественность поведения, отсутствие боязни допустить ошибку;
- проникновение в систему мотивов учащихся, чувство эмпатии;
- эмоциональные переживания педагога.

Второй элемент – физический и психологический тренинг. Это означает способность регулировать свое самочувствие, управлять им. Умение активизировать себя или расслабляться в зависимости от ситуации, быстро восстанавливаться после физических и эмоциональных нагрузок достигается специальными упражнениями и тренировками. Психологический тренинг помогает настроиться на урок, на взаимодействие с учащимися с учетом их характера.

Третий элемент – умение завоевать аудиторию и управлять ею. Сочетание голоса, слов, взгляда, жестов, ритмики всегда индивидуально.

Четвертый элемент – правда жизни. В творчестве нельзя допускать ничего ложного, фальшивого, приблизительного.

Пятый элемент – способность перевоплотиться в образ учащегося, чувствовать, переживать, эмоционально воздействовать. Для этого надо уметь анализировать логику простых физических действий. Важную роль в этом процессе играет развитие восприятия у педагога. А.С.Макаренко писал: «Не может быть хорошим воспитатель, который не владеет мимикой, не может придать своему лицу необходимое выражение. Убежден, что в будущем в педагогических вузах обязательно будет преподаваться и постановка голоса, и поза, и владение своим организмом, и своим лицом».

А.С. Макаренко подчеркивал эстетическую направленность актерского труда: «В театре мы получаем эстетическое наслаждение от игры актера, а в

педагогике тот же живой организм, но не играющий, а воспитывающий». Заимствовать элементы театральной педагогики для подготовки преподавателя и воспитателя – не значит, что из педагогов надо делать актеров. Нужно стремиться воспитать педагога с качествами актера, которые будут проявляться в зависимости от возникающих педагогических задач[3].

Суммируя сказанное, выделим основные признаки, черты, сближающие педагогическую и актерско-режиссерскую деятельность, а также характеристики, показывающие специфику каждого труда. Рассмотрим основные черты, характеризующие педагогическую и актерско-режиссерскую деятельность.

Общие черты театрального и педагогического действия:

1. Содержательный признак – коммуникативность; ибо 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; наблюдается 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: репетиционный – у актера, до урочный – у учителя. Это период, когда в воображении, в мыслях, в ощущениях деятеля создается образ. Образ героя – у актера, образ урока – у учителя; технический. Период, когда разумно, расчетливо выверяется материал и подчиняется собственному творческому заказу деятеля. Закрепляется, «обкатывается» на репетициях роль актера. У учителя

«репетируется» урок, уточняется его замысел, фиксируется его ход, составляется план; период воплощения творческого замысла. Работа актера на спектакле, учителя – в классе.

6. Концептуальные признаки: наличие элементов работы, не поддающихся автоматизации, самостоятельного и свободного творчества; осуществление социальной функции – функции воспитания; присутствие интуиции, чутья, вдохновения; специфические профессиональные эмоции; необходимость непрерывной внутренней работы (тренировочной и «над предметом»).

7. Требования к личности творца. Основные способности, необходимые и для творчества актера, и для продуктивного творчества педагога таковы: развитое воображение, внимание, эмпатия, рефлексия, подвижность, заразительность, выразительные способности, обаяние.

Названные черты, показывающие различия педагогической и актерской деятельности, безусловно, не перечеркивают отмеченные ранее сближающие их признаки, а лишь позволяют обратить внимание на то, что актерская и педагогическая деятельность не простые разновидности одного и того же, и необходимо осознавать специфичность каждого вида труда, в частности, эстетическую направленность актерской деятельности. Будущим учителям необходимо не только развить умение предьявлять себя, но и умение видеть и оценивать себя и других, что в первую очередь предполагает развитие эмпатии и рефлексии. Важно осознать то, что целью заимствования элементов театральной педагогики в профессиональной подготовке учителя является не воспитание актера, но педагога с качествами актера, которые проявляются в зависимости от педагогических задач.

Список использованной литературы:

1. Булатова О.С. Педагогический артистизм: учеб. пособие / О.С. Булатова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 240 с.

2. Бутенко Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика / Э.В. Бутенко. – М.: ВЦХТ, 2007. – 160 с.

3. Занина Л.В. Основы педагогического мастерства / Л.В. Занина, Н.П. Меньшикова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 288 с.

4. Гусоев В.И. Проблема педагогического такта в концепции Макаренко А.С. Педагогика, психология, социальная работа. №3. 2007. С.27-28.

Найденко М. К. Система К. С. Станиславского: социокультурные основы и культурологические основания. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора культурологи. –Краснодар, 2005.

5. Абдурахманов Ф.И., Рахимова И.И. Психологическая характеристика компьютерной игры, как вида игровой деятельности. Сборник материалов научно-практической конференции УзГУМЯ. Ташкент, 2014.

6. Акишина А.А. Игры на уроках русского языка. –М.: Русский язык, 1990.

7. Grätz Ronald: Vom Spielen, Leben, Lernen. In: Fremdsprache Deutsch: Spielen – Denken –Handeln, Heft 25.2001.

8. Кенжабоев А. Педагогик технологиялар - дарс самарадорлигининг мухим омили. –Т.: «Наврўз», 2012.

9. Кенжабоев А. Педагогик маҳорат асослари. –Т.: «Наврўз», 2012.

10. Ангелова М. М. "Концепт" в современной лингвокультурологии. Сборник научных трудов. Выпуск 3. М.: 2004.

11. Майбауэр Йорг: Введение в германскую лингвистику. Штуттгарт: Метцлер 2007.