План-конспект открытого методического мероприятия
старшего методиста Седых И.С.

Мастер-класс

Совершенствование мастерства преподавателей с помощью современных методов театральной педагогики

Цель: создание условий для совершенствования мастерства преподавателей как основы формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся с помощью современных методов театральной педагогики.

Задачи:

– совершенствование мастерства преподавателей для организации учебной и внеаудиторной работы обучающихся благодаря систематизации знаний о принципах и методах театральной педагогики;

– способствовать осознанию значимости специальной работы и использования театральных методов над проектированием и постановкой цели образовательного процесса для формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся;

– развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической культуры преподавателей.

Образовательные технологии: технология проектирования, целеполагания педагогического процесса.

Оборудование: мультимедийная установка, презентация.

Ход мероприятия

I. Организационно-мотивационный этап

Новый этап общественного развития вызывает определенные изменения в сфере образования: происходит переосмысление педагогических ценностей, возникает необходимость использования современных методов театральной педагогики для развития профессиональных компетенций обучающихся, наиболее полного раскрытия их творческого потенциала.

Исследование ситуации, анализ особенностей реализации образовательной деятельности преподавателями театрального училища.

Какие методы театральной педагогики известны? Каким образом данные методы реализуются в проектировании образовательного процесса?

II. Организационно-деятельностный этап

Профессиональная деятельность актеров имеет свои особенности, предъявляющие высокие требования не только к профессиональной подготовленности, но и к личным

качествам студентов. В образовательной практике реализация цели и задач театральной деятельности студентов осуществляется на основе следующих принципов.

1. *Принцип художественности образовательного процесса*. Театр в силу своей уникальной синтетической природы оказывает мощнейшее воздействие на развитие личности именно через проживание ситуаций. Поэтому преподавателю необходимо использовать игровые проблемные задания с использованием режиссерско-педагогического сценирования.

2. *Принцип проблемно-тематической и целевой интеграции дисциплин художественно-эстетического циклов через разнообразныеформы деятельности.*

Театральное искусство помогает познать нравственные и научные истины, учит быть самим собой и "другим", перевоплощаться в героя и проживать множество жизней и духовных коллизий. Б. Г. Ананьев, рассматривая проблемы человекознания, отмечал, что ущербом для личности обучающегося является выполнение за него действий другими людьми, и никакая игра не восполнит этого необходимого фактора для развития индивида. Именно в сенсомоторных действиях, в нервнопсихическом и физическом напряжении, в трудовых процессах вырабатывается система навыков и умений, которые лежат в основе свойств человека, определяющих его как социального субъекта.

3. *Принцип коллективного творчества. Театральное искусство - творчество коллективное*. Преподаватель выступает в роли режиссера, помогает выбрать этюд, определить идейно-художественную направленность исценическую интерпретацию, распределить роли, подготовить сцену, занавес, декорации, костюмы. Преподаватель организовывает сценическое действие, способствует развитию самостоятельности и творчества

обучаемых, регулирует нравственный фон игры, а также подводит итоги, оценивает успехи и неудачи участников. Образовательный процесс, таким образом, проходит в условиях равноправного диалога между преподавателем и студентами, и студентами друг с другом.

4. *Принцип проблемного обучения.* Преподаватель формулирует задание как некое противоречие, что погружает студентов в проблемную ситуацию. В процессе проблемного обучения Преподаватель, используя различные методы, приемы, сам создает проблемную ситуацию. В поисках ответа на вопрос и происходит развитие

субъекта или проживание им пути к порождениюзнания. Знания, полученные таким образом, переживаются как субъективное открытие, понимание - как личностная ценность. Этопозволяет развивать познавательную мотивацию обучающегося, его интерес к предмету, моделировать условия исследовательской деятельности и развития творческого мышления.

5. *Принцип учета индивидуально-возрастных особенностей.* Становление личностных черт в период студенчества проанализировано в работах Б. Г. Ананьева, И. С. Кона, В. Т. Лисовского и др. Исследователи установили, что для студентов, в отличие от других возрастных групп, характерным является резкое усиление сознательных мотивов поведения, что приводит к формированию таких качеств личности, как самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, инициативность и др. Более того, подчеркивается, что именно в этом возрасте усиливается интерес к моральным проблемам и ценностям, наиболее полно развиваются рефлексивные способности, с помощью которых человек расширяет собственную картину мира. В связи с этим, нам видится целесообразным обращение к театральной деятельности, внедрение элементов которой в учебную и внеучебную деятельность способно обеспечить максимально полное развитие качеств личности, перечисленных выше.

6. *Принцип взаимосвязи творческого процесса и его результатов.* Театрально-образовательный процесс в силу своей уникальной игровой природы приобщает зрителя к тому, что происходит на сцене, делает его свидетелем и даже соучастником действия. Зритель испытывает воздействие произведения, которое лежит в основе театрального спектакля,игры актеров и всей атмосферы представления. На зрителя по законаммассового восприятия влияет общее настроение зрительного зала. В этой связи, у зрителя появляется чувство связи с другими людьми и обществом в целом, он ощущает себя частью большого коллектива, получает эстетическое наслаждение.

7. *Принцип содействия самореализации и самоутверждению субъектов образовательного процесса.* В. С. Леднев в своей монографии неотъемлемой частью организации учебно-воспитательного процесса считает занятия по выбору, которые способствуют развитию интересов, склонностей, способностей обучающихся, делают доступными наиболеецелесообразные формы осуществления практического обучения, способствуют отбору и проверке нового содержания образования. Использование театральной деятельности в учебном и воспитательном процессе позволяют расширить

сферу самостоятельной творческо-мыслительной деятельности обучающихся, способствуютформированию их общекультурных и профессиональных компетенций.

8. *Принцип личностно-ролевой организации образовательного процесса.* В процессе театральной деятельности обучающиеся выполняют разные социальные роли (режиссер, актер, зритель, сценарист, декоратор, гример и др.), что позволяет стать им активными субъектами учебно-воспитательного процесса, принять участие в целеполагании, планировании, организации, корректировке собственного образовательногомаршрута. Личностно-ролевое участие обучающихся в театральной деятельности обеспечивает интериоризацию знаний, формирование оптимальных умений и навыков коммуникации, установление гуманистических взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса.

9. *Принцип сценирования*. В театральной педагогике под сценированием понимается процесс создания актерского плана, этюда и его воплощения. Сценирование - это дискуссионный процесс доказательства или обоснования, это процесс творческого воображения, это поиск решения путем импровизации в предлагаемых обстоятельствах. В отличие от профессионального актерского этюда, в образовательной практике, важно не актерское мастерство само по себе, а способы его освоения. В дискуссионном анализе участвуют как студенты-исполнители, так и студенты-наблюдатели, которым изначально вменяется роль контролеров. Именно этот соревновательный процесс взаимообмена информацией прожитый в этюде, позволяет обучающимся осуществить рефлексивный анализ. Совершенно не важно, как отыграна ситуация с точки зрения актерской техники, важно, что увидели в этом студенты-наблюдатели. Так происходит удвоенное зеркальное взаимоотображение деятельности друг друга. То же самое можно делать сидя за столом, не выходя на игровую площадку. Этот способ можно условно назвать мыслительным или воображаемым экспериментом, что в театральной практике называется работа за столом.

10. *Принцип импровизации.* Под импровизацией (от итальянского - improwisare - быть непредвиденным) понимается процесс создания чего- либо без подготовки. Импровизация может касаться не только текста, но и сценического действия. Мы полагаем, что импровизация способствует удовлетворению потребностей обучающихся в самостоятельности, самоутверждении, самореализации, самоопределении. Так, известный отечественный Преподаватель Ю. П. Азаров писал, что предложить обучающимся импровизацию и добиться, чтобы она увлекала, -

значит мгновенно обеспечить себе условия для входа в неформальные слои общения, котороетак необходимо современному учителю.

11. *Принцип профессиональной подготовки* Преподавательская деятельность воплощает в себе единство науки и искусства, логического и эмоционального. Профессия Преподаватель во многом схожа с профессией режиссера, поскольку Преподаватель должен владеть приемами воздействия на внимание аудитории, умением ставить и решать сверхзадачу своих действий и т.д.

Многие разделяют мнение ряда специалистов (Ю. П. Азаров, В. М. Букатов, С. В. Гиппиус, П. М. Ершов, А. П. Ершова, Б. Е. Захава М. О. Кнебель и др.) и считаем, что деятельность Преподавателя-режиссера определяется его позицией, которая развивается от позиции Преподавателя- организатора в начале до соратника-консультанта на высоком уровне развития коллектива, представляя в каждый момент, определенный синтез разных позиций.

Актуальные сегодня такие методы театральной педагогики, как:

- *игра-моделирование, создание и исследование воображаемой реальности;*
- *ролевая игра;*
- *игры с предметом;*
- *модель сочетания индивидуального и коллективного творчества, сосвоей строгой организацией и саморегуляцией;*
- *модель развертывания процесса от замысла до реализации;*
- *взаимодействие замыслов (или версий) и рождение на их основенового;*
- *рассмотрение замысла с разных сторон - из разных языковых пространств (применительно к театру - это литература, музыка, архитектура, живопись, хореография; применительно к школе - этопринцип изучения одного явления сквозь призму различных учебных предметов);*
- *актуализация незнакомого;*
- *воздействие на чувства зрителя и вовлечение его в процесс игры.*

Формулу метода можно развернуть в несколько ключевых принципов:

- *действие — язык театрального искусства;*
- *внимание, воображение, свобода и действие — важнейшие ивзаимообусловленные элементы «системы»;*
- *действие всегда целенаправленно и результативно;*

- *действие — единый психофизический процесс, следовательно, действие — путь к чувству;*

- *действие может совершаться только здесь, сейчас и впервые;*

- *овладение логикой действий героя — путь к перевоплощению;*

- *личностный характер действия — также путь к перевоплощению;*

- *творчество артиста возможно только в предлагаемыхобстоятельствах и только в сфере воображения.*

Только реализация всех этих принципов единовременно в любом упражнении и любой законченной работе приведет к подлинности творчества. Они являются как бы миниатюрной моделью всего метода физических действий.

Эти упражнения тренируют в актере качества, необходимые при работепо этому методу:

- умение переводить решение актерской задачи в непрерывную линию действия;

- умение выстраивать и реально осуществлять ее на сцене;

- умение не пропускать ни одного звена в цепочке логических действий; умение менять логику поведения в зависимости от изменения предлагаемых обстоятельств;

- умение выстраивать сквозное действие, направленное к сверхзадаче; умение подлинно, сиюминутно действовать на сцене и т. д.

Метод физических действий, идущий от того самого актерского «Я», которое стоит первым в формуле системы: «я действую в предлагаемых обстоятельствах», — Станиславский сформулировал в конце творческого пути. Этот ход таит в себе много открытий. Он насыщает первое естественное стремление молодого человека, пришедшего учиться театру, сразу выразить себя в творчестве, открывает ему всю сложность и необъятность этого мира, перестраивает его индивидуальный склад мышления на театральный лад, что очень важно и трудно именно на первых порах. Этот метод идет за учеником, его естественными потребностями, природой,

Основой метода физических действий стало осознание Станиславским психофизического единства действия. Психическое и физическое существуют в человеке в неразрывном единстве, и такое единство лежит в основе человеческой природы. Проявление человека в объективном мире осуществляется посредством воздействий его на этот мир. Следовательно, все человеческие действия эмоционально окрашены. Подлинно действуя, человек (актер) подлинно чувствует. Действие оказалось опосредованнымпутем к чувству.

Стили саморегуляции студентов театрального училища имеют свои особенности, которые могут быть оптимизированы посредством упражнений актерского тренинга. При этом мы исходим из следующих допущений:

1. Особенности стилей саморегуляции студентов театрального училища могут проявляться в различных уровнях сформированности отдельных звеньев саморегуляции, зависящих от показателей общего уровня саморегуляции личности и от личностных характеристик самоорганизации студентов в процессе учебной деятельности.

2. Целенаправленная программа, включающая специальные практические упражнения в тренинг актерской психотехники, способствует оптимизации стилей саморегуляции студентов театрального училища и эффективности процесса обучения и воспитания.

Тренинг является важнейшим методом в формировании навыков психической саморегуляции, дает импульс к творчеству и тем самым способствует личностному и профессиональному развитию студентов. Сознательное переключение внимания с себя на окружающих тренирует у студентов способность лучше понимать и чувствовать других людей, а сознание того, что выбранная деятельность обеспечит удовлетворение потребности в успехе, включает волевые качества, заставляет преодолевать лень и усталость.

Основными задачами актерского тренинга С.В. Гиппиус считает:

1. Развитие органов чувств и совершенствование механизмов восприятия.
2. Совершенствование образной памяти и освоение механизмов мышления и речи.
3. Освоение механизма жизненного взаимодействия.

III. Практическое задание: предлагается привести конкретные примеры использования методов театральной педагогики в планировании образовательного процесса.

- Постановка, формулировка целей учебной деятельности при использовании конкретных театральных методов;
- Составление плана деятельности с использованием театральных методов;
- Прогноз ожидаемых результатов;
- Оценка полученных результатов;
- Корректировка выявленных ошибок и неточностей.

IV. Оценочно-рефлексивный этап

Выбор эффективных методов и средств театральной педагогики для достижения ожидаемых результатов образовательной деятельности.