

УДК 37.04+374

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕТСКОГО ТЕАТРА

Храмцова Ольга Алексеевна

*Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Созвездие», педагог дополнительного образования, Томск, Россия
e-mail: olga.hramcova@bk.ru*

Аннотация. Статья посвящена анализу этапов театрального творческого процесса и инструментов актерской игры в детских театральных объединениях. Обсуждается значение типов темперамента для успешной работы педагога с юными актерами. Автором делается вывод о том, какие качества формируются у детей, занимающихся театральным творчеством.

Ключевые слова: детские объединения, театральное творчество, инструменты актерской игры, типы темперамента.

ARTISTIC AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF CHILDREN'S THEATRE

Khramczova Olga Alekseevna

*Municipal Autonomous educational institution of additional education
House of children's creativity the teacher of additional education «Sozvezdie», Tomsk,
Russia
e-mail: olga.hramcova@bk.ru*

Abstract. The article analyzes the stages of the theatrical creative process and tools of acting in children's theater organizations. Discusses the meaning of temperament for successful work of the teacher with the young actors. The author makes a conclusion about what qualities are formed in children involved in theatrical creation.

Keywords: children's groups, theatre, tools of acting, types of temperament.

Сцена – «место, где что-либо происходит, поприще, со всею обстановкой, особ. помост в театре. Явиться на сцену, выйти, выступить на показ; явиться на театре, играть» [1].

Мы знаем, что представляла собой сцена в древнегреческом и в древнеримском театрах, в театрах Возрождения, знаем, какой была сцена театра

Шекспира. И, конечно же, знакомы с устройством сцены современного театра, сценой-коробкой, главным признаком которой является наличие замкнутого пространства, отделенного от зрительного зала стеной, где сообщение между сценой и залом осуществляется посредством отверстия в передней стене сцены.

А что такое сцена в учебном театре, театральной студии при Доме детского творчества или Детской школе искусств? Часто эта сцена маленькая, покрытая линолеумом или ламинатом, имеющая по одной кулисе, с неработающим занавесом и плохим освещением. И эта маленькая сцена, расположенная, как и в профессиональном театре, на возвышении, и это также «место, где что-либо происходит, поприще с обстановкой, где тоже нужно «явиться, выйти, выступить на показ». Ступая на эту сцену, мальчик, девочка, учащийся, кружковец, если не понимает, то чувствует, что он (она) должен быть в эту минуту чуть выше, чем всегда, что от него ждут чуть больше, чем от других. Здесь, на этой сцене, на первых репетициях и в первых спектаклях рождаются таланты – будущие актеры, режиссеры. Именно здесь происходит воспитание и развитие личности со своим эстетическим вкусом, который необходим не только будущим служителям Мельпомены, но и зрителю. Ведь в театр приходят, чтобы найти ответы на волнующие вопросы. И именно в детском театральном коллективе воспитывается понимание этого, именно в этом состоит основная задача детского драматического коллектива.

Для театрального творческого процесса характерны два этапа – рождение замысла и его воплощение. Для первого этапа нужен материал. Его выбор имеет огромное значение в работе руководителя. Необходимо для себя решить, нужно ли учащимся данного возраста кропотливо, детально, как это принято в сценическом творчестве, разбираться во взаимоотношениях действующих лиц, по силам ли для них психологические да и физические нагрузки, необходимые для постановки (воплощения) данной пьесы. Также необходимо помнить, что

эмоциональные рассуждения и оценки, происходящие в обсуждениях пьесы, роли, у детей могут перейти в убеждения, могут влиять на формирование характера и мировоззрения, и не всегда положительно. И еще нужно учесть, что учащимся легче работать над теми пьесами и инсценировками, содержание которых соответствует их возрасту и жизненному опыту, находит отклик в их чувствах и представлениях. Но и не нужно излишне опасаться того, что при чтении произведения не все может быть понято детьми в полной мере. Позже, в более старшем возрасте, они воспримут это же произведение уже полнее и глубже.

Итак, пьеса найдена, замысел есть. Наступил этап воплощения, который строится на основе глубокого анализа (выявление темы, идеи, основного конфликта, характеров действующих лиц, жанровых особенностей пьесы и т.д.). Как правило, это застойный период. В профессиональном театре потом идут репетиции. Детский театр имеет свои особенности, но он всегда будет испытывать на себе то или иное влияние профессионального театра.

Репетиции – «повторенье, или заученье чего-либо, проба, предварительное исполнение общими силами, подготовка» [1].

Итак – повторение, тренировка, заученье, общими силами! В профессиональном театре бытует мнение, что репетиции для артиста важнее, чем сам спектакль, его премьера. Наши юные артисты чаще считают иначе. Они рвутся «выступить» уже после первой репетиции, еще не запомнив толком мизансцены, текст и порядок выходов. А постоянные «повторенья», «заученья» их раздражают: «Зачем это повторять, я уже все знаю?» - «Для Саши (Маши, Олеси)» - постоянные диалоги детских репетиций.

И если удастся репетиционный процесс сделать интересным, понятным, увлекательным, если удастся добиться того, чтобы репетиции вызывали у детей удовольствие, то начинается «Его Величество Творчество»! Творчество – это

поиск, это труд, который приводит к созданию нового в большом, общечеловеческом смысле. Ведь в творческом процессе начинает проявляться личность человека. Именно в творчестве приходит внезапная догадка, озарение, вдохновение, приходит неожиданно, но всегда верно.

Кроме всего вышесказанного, необходимо применить пять основных инструментов актерской игры, не забыть про важнейшие понятия: предлагаемые обстоятельства, событие, действие, оценки (ох уж эти часто забываемые, пробрасываемые оценки!), конфликт и темпо-ритм, которые так или иначе были освоены и теоретически, и практически (в упражнениях, этюдах, сценках). И если эта работа будет успешной, если у юных актеров есть эмоциональное отношение к ней, то их воображение начинает активно существовать. М. Чехов пишет о воображении следующее: «Продукты творческого воображения художника начинают действовать перед вашим зачарованным взором ... ваши собственные представления становятся бледнее и бледнее. Ваши новые воображения более занимают вас, чем факты. Эти чарующие гости, которые появились здесь, теперь живут своими собственными жизнями и будят ваши ответные чувства. Они требуют, чтобы вы смеялись и плакали с ними. Подобно волшебникам, они вызывают в вас непобедимое желание стать одним из них. От пассивного состояния ума воображение поднимает вас к творческому» [цит. по 3].

В театральном понимании творческий акт – длительный процесс, происходящий и на репетициях, и на прогонах, и при показе спектакля зрителям, и во время послепремьерной доработки спектакля.

Делая этюды, юные артисты развиваются интеллектуально. Делая первый шаг на пути к роли, ставя себя в предлагаемые обстоятельства, принимая мотивы героев, они начинают сопереживать, рождается чувство веры, которое связано с подсознанием, что, в свою очередь, побуждает к действию.

Как писал К.С. Станиславский, «при их вторжении в душу и тело артиста некоторые элементы роли и ее будущего исполнителя находят общую родственную связь, взаимную симпатию, сходство и близость по аналогии или по смежности. «Элементы» артиста и изображаемого им действующего лица частично или полностью сближаются друг с другом, постепенно перерождаются друг в друга и в своем новом качестве перестают быть просто линиями самого артиста или его роли, а превращаются в линии стремлений артисто-роли» [цит. по 3].

Для успешной и плодотворной работы на всех этапах творческого процесса следует обратиться к понятию темперамента личности вообще и ребенка в частности. «Понятие темперамента охватывает ту сферу личности, которая обнаруживается в инстинктивных, эмоциональных, рефлекторных реакциях. Во всей той части нашего поведения, которая обычно признается произвольной и наследственной, господствующим понятием является темперамент» [2]. Педагогу необходимо учитывать наличие того или иного темперамента в творческом процессе.

Традиционно известны четыре типа темперамента человека (свидетельства об этом ведут к Гиппократу, который и дал им названия): сангвинический (от слова «сангва» - кровь) – здоровый, жизнерадостный; холерический (от слова «холе» – желчь) – раздражительный, возбудимый; флегматический (от слова «флегма» – лимфа) – спокойный, уравновешенный; меланхолический (от слов «малайна холе» – черная желчь) – возбудимый, впечатлительный. Типы нервной системы по И.П. Павлову, соответствующие четырем темпераментам, определяют следующим образом: холерик – сильная, неуравновешенная; сангвиник – сильная, уравновешенная, подвижная; флегматик – сильная, уравновешенная, инертная; меланхолик – слабая [4]. Знание особенностей

темперамента позволяет предвидеть успешность деятельности, направлять личность на определенный стиль работы.

Таким образом, сделаны следующие выводы, которыми рекомендуется воспользоваться и педагогу: меланхолики более других успешно и быстро справляются с первым этапом творческой деятельности (т.е. с анализом). Их переживания происходят внутри. В актерской практике такому человеку трудно входить в следующий творческий этап, и режиссеру-педагогу нужно быть терпеливым и тактичным с таким актером. Актерские способности меланхолика проявляются не сразу: ему трудно выполнять задания типа «я в предлагаемых обстоятельствах». Поэтому травмировать его грубыми оценками категорически нельзя.

Холерик же отличается сильной эмоциональной реакцией, высокой степенью возбудимости. Но это мешает ему управлять своим поведением. В творческом процессе он наиболее успешно проявляется в репетициях, правда, действует там методом проб и ошибок. В работе с актером холерического темперамента его необходимо сдерживать, научить его самостоятельно анализировать свои действия. Холерики больше других близки к актерской деятельности, но им необходимо чередовать этапы активности и отдыха.

Флегматик способен к трезвому анализу. Он работает не спеша, готовится обстоятельно, ничего не упускает из виду. Все этапы творческого процесса он «проходит» упорно и настойчиво. Но его нельзя подгонять, его можно «ускорить» одобрением. Оценкой его действий является качество сделанного.

Сангвиник – жизнерадостный тип, он отлично ладит со всеми в коллективе. Для него характерно работать ради достижения цели. Но ему присуща природная склонность к смене впечатлений, которая мешает достижению этой цели. Новое впечатление заставляет его отказаться от

первоначальной цели и переключиться на новую, которую он тоже не доводит до конца, если появилась еще одна новая цель. И эта его черта оказывает влияние на все этапы творческого процесса. Сангвиники нуждаются в постоянном руководстве для того, чтобы их деятельность была продуктивной. Им необходимо ставить новые цели. Это не простой темперамент для режиссера-педагога, потому что требует на каждой репетиции постановки увлекательных задач для такого актера в работе над ролью.

Такой беглый анализ темпераментов позволяет задуматься о методике работы режиссера с актером, диктует необходимость поиска методов работы с участниками театрального коллектива, учитывающими их типологические особенности.

Подводя итог, следует сказать, что занятия театральным творчеством создают условия для многостороннего развития личности.

Репетируя, работая над ролью, для воплощения ее на сцене перед зрителем («напоказ») у юного исполнителя: 1) формируется умение действовать в различных предлагаемых обстоятельствах; 2) рождаются новые состояния, характерные для исполняемого персонажа; 3) перестраиваются процессы восприятия, памяти, воображения (играя роль, юный артист чувствует и мыслит иначе, чем в жизни); 4) изменяется отношение ко всему, что окружает на сцене: к партнеру по общению, к людям вообще, к миру вокруг и к самому себе [3].

И не так уж важно, будут ли наши юные исполнители в будущем артистами, посвятят ли себя театральному творчеству, развитие того спектра способностей, что дает сцена, открывает перед ними возможность полного проявления себя в самых различных видах деятельности. И поэтому здесь и сейчас, репетируя роль, играя ее на маленькой сцене, ребенок преображается сценой. Закончить хочется словами актера, режиссера, современного

театрального деятеля Константина Райкина из интервью журналу «Театрал»: «Артистом быть прекрасно и полезно. Полезно выходить к залу, заполненному зрителями, чувствовать, что он тебе подчинен. Это власть через искусство. Самая высокая, божественная власть над людьми, которая возникает не от страха перед физической и политической силой, а от их любви, восторга, интереса, вдохновения. Театр обладает уникальной способностью объединения людей и при этом дает им не ощущение одинаковости, а острое чувство высокого духовного родства».

Список литературы

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля. СПб. ; М.: Тип. М.О. Вольфа, 1880–1882.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 325 с.
3. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества. СПб.: Питер, 1995. 272 с.
4. Сотникова Н.Н., Грехова Л.И., Бабёнышева Л.Ф., Голубева И.А. Готовимся к государственной аттестации: курс обзорных лекций : учебное пособие. Часть 1. Ставрополь: Изд-во СФ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014. 400 с.

References

1. Dal V.I. Tolkovyy slovar zhivogo velikorussskogo yazyka V.Dalya. SPb. ; M.:Tip. M.O. Volfa, 1880–1882.
2. Vygotskiy L.S. Pedagogicheskaya psikhologiya. M.: Pedagogika, 1991. S. 325.
3. Rozhdestvenskaya N.V. Psikhologiya khudozhestvennogo tvorchestva. SPb., 1995. S. 165–181.
4. Sotnikova N.N., Grekhova L.I., Babyonysheva L.F., Golubeva I.A. Gotovimsya k gosudarstvennoy attestacii: kurs obzornykh lekciy: Uchebnoe posobie. Chast 1. Stavropol: Izd-vo SF MGGU im. M.A. Sholokhova, 2014. 400 s.