

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2015 ГОД

Методика и педагогическая практика

Добрынина Луиза Владимировна

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Республики Татарстан

"Набережночелнинский колледж искусств"

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ В КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ

«История мировой культуры» - учебная дисциплина, важность и необходимость которой, наверное, ни у кого не вызывает сомнения. На уроках ИМК учащиеся знакомятся с достижениями мирового искусства, тем самым приобщаясь к наследию мировой культуры, становясь органической частью культурного процесса человечества. Само значение термина «культура», происходящее от латинского слова – «возделывание», по своей сути определяет ее предназначение, которое выражается в формировании души человека, его личности и мировоззрения, системы жизненных ценностей, уважительного отношения к людям и окружающему миру в целом. Важной задачей учебного процесса является создание условий, мотивирующих учащегося на учебную деятельность. Мотивация является одной из наиболее актуальных проблем, решение которой дает возможность повысить эффективность учебной деятельности, выработать устойчивый интерес учащегося к предмету. В современных условиях учитель должен искать новые формы преподавания, осваивать новые методы и приемы организации общения учащихся с искусством. Одна из форм такого общения – это театральная деятельность, органично включенная в образовательный процесс. Театр может стать универсальным средством для развития личностных способностей человека, так как театр – искусство синтетическое, в котором органично и неразрывно

сочетаются и взаимодействуют история, литература, музыка, хореография, изобразительное искусство. Театральная деятельность во многом способствует приобретению общих и профессиональных компетенций, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования для дисциплины «ИМК», таких как проявление устойчивого интереса к будущей профессии, организация собственной деятельности, осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, овладение культурой устной и письменной речи и др.

Основой мотивации учащихся являются личное участие в творческом процессе и личная заинтересованность в результате своей деятельности. Это способствует развитию серьезного ответственного отношения к работе, приобретению опыта общения в коллективе. Создание студенческого спектакля дает широкие возможности для творчества, так как учащиеся непосредственно участвуют во всем процессе подготовки, пробуют себя в качестве режиссеров, актеров, декораторов, костюмеров и т.д.

В современной педагогике этот вид учебной деятельности широко известен как жанр и плодотворно используется в учебной практике школ, средних специальных учебных заведений и ВУЗов, как средство воспитания личности ученика и студента с помощью театрального искусства. Именно в процессе обучения происходит становление личностного самосознания учащегося, формируется культура чувств, способность к общению, воспитывается чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере деятельности. Известно, что школьный театр имеет давнюю историю и плодотворно развивается, начиная с эпохи Средневековья. Школьный театр всегда в первую очередь был театром пользы и дела и только потом – театром удовольствия и развлечения, он способствовал решению целого ряда учебных

задач, в том числе – ознакомление с классическим наследием мировой литературы, с классическим литературным языком, обучение живой разговорной речи, приобретение навыков общения, овладения собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, выступления перед аудиторией и т.д. Таким образом, театр одновременно может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху. Он помогает в практике диалога усваивать общечеловеческие нравственные истины, учит перевоплощаться в героя и проживать множество жизней и духовных коллизий.

В России традиции школьного театра начали складываться в первой половине XVII века. В середине XVIII века сама императрица Елизавета Петровна принимала личное участие в постановке ученических спектаклей, в том числе – заботилась о костюмах актеров. Во второй половине XVIII века Екатерина II, увлеченная идеями Просветительства, мечтала вырастить «новую породу людей, свободных от жестоких нравов общества», поэтому театр играл огромную роль в системе образовательных заведений. Так, например, театр очень ревностно пропагандировался в Смольном институте (Институте благородных девиц), где театральное искусство было внесено в программу обучения. Что касается Петербургской Академии художеств, то интересно заметить, что инициатива создания ученического театра принадлежала самим ученикам: в 1764г. они обратились к начальству с просьбой разрешить им играть комедии и трагедии. В ответ на это президент Академии художеств И.И.Бецкой писал в ордере: «Для отвращения мыслей ученических во время праздное от скуки причиняющей угрюмость и для недопущения их до самых не дозволяемых шалостей, по желанию их дозволить играть комедии и трагедии при Академии художеств, чего ради небольшой театр приказать сделать в удобном месте». Педагогическая практика показала, что не только можно, но и полезно позволять детям и студентам играть на публичной сцене. О значении школьного театра наряду с педагогами говорили и деятели профессионального

театра, так, например, А. А. Островский отмечал большую пользу спектаклей классического репертуара в учебных заведениях, которые способствуют эстетическому и нравственному воспитанию детей.

Постановка спектаклей в Набережночелнинском колледже искусств проходит как внеклассная работа в рамках учебной дисциплины «История мировой культуры» со студентами II – III курсов отделения «Дизайн», возраст ребят 16-18 лет. Репертуар наших спектаклей классический: «Царь Эдип» (по трагедии Софокла – великого трагика Древней Греции V в. до н.э.), «Женитьба Фигаро» (по комедии Бомарше – французского драматурга XVIII века), «Женитьба» (по комедии Н. В. Гоголя – русского писателя XIX века), «Мещанин во дворянстве» (по комедии Мольера – французского комедиографа XVII в.), «Визит старой дамы» (по пьесе Фридриха Дюрренматта – швейцарского прозаика и драматурга XX в.), «Укрощение строптивого» (по комедии У. Шекспира – английского поэта и драматурга XVI в.), «Антигона» (по трагедии Софокла), «Беда от нежного сердца» (по водевилю В. А. Соллогуба – русского писателя XIX в.).

Процесс создания спектакля – трудный, но интересный и полезный. Это совместная работа преподавателя и студентов. На начальном этапе проводится большая подготовительная работа с текстом пьесы. Как правило, студенческий спектакль рассчитывается примерно на один час по времени, поэтому оригинальный текст несколько сокращается, адаптируется к той или иной ситуации. В ходе работы над текстом мы допускаем некоторые творческие переработки, изменения и дополнения, но в целом сохраняется общая сюжетная канва и смысловое содержание произведения. Знакомясь с текстом пьесы, мы обычно просматриваем спектакли и художественные фильмы по этой теме, чтобы лучше узнать героев, особенности их характеров, манеры поведения и окунуться в историческую атмосферу того или иного времени. Распределив роли, мы читаем текст пьесы по ролям, обсуждаем героев, их характеры,

психологические состояния и настроения, взаимоотношения между собой, содержание и смысл литературного произведения в целом.

Самый длительный и самый интересный процесс в подготовке будущего спектакля – это репетиции. Это увлекательное коллективное творчество, в котором совместными усилиями придумываются и продумываются все составляющие спектакля. Так же мы продумываем музыкальное оформление наших спектаклей, подбираем индивидуально музыку для выхода главных героев, и для отдельных сцен спектакля, чтобы внести разнообразие и определенное эмоциональное звучание – романтическое, веселое, комическое или драматически-напряженное. Для нас создание спектакля является не самоцелью, не подражанием профессиональному театру, а своеобразной игрой, школой постижения и приобретения тех навыков и умений, которые в нас не были развиты в достаточной степени, школой преодоления своего характера, стеснительности и робости, страха перед публикой. В процессе репетиций происходят порой удивительные вещи, некоторые ребята раскрываются с неожиданной для них стороны, они раскрепощаются, проявляют актерские способности, прекрасно владеют речью, речевыми интонациями, своим телом и т.д.

Параллельно с репетициями мы, конечно же, думаем о костюмах и оформлении сцены. Для этого мы предварительно изучаем исторический костюм, прически, а так же стилевые особенности убранства интерьеров эпохи, в которой разворачиваются события пьесы. Это тоже неплохой теоретический и практический опыт для будущих дизайнеров. И наконец, премьера! Конечно, это самый долгожданный, волнительный и ответственный для нас день. В приятной предпраздничной суете проходит несколько часов, мы готовимся к выступлению, устанавливаем декорации, надеваем костюмы, делаем прически, макияж. С нетерпением ждем зрителей. Очень волнуемся. После выступления мы с ребятами обсуждаем спектакль, делимся своими впечатлениями и

эмоциями. Вместе с чувством усталости, приходит чувство удовлетворения и радости. Каждый из нас прожил на сцене маленькую жизнь своего героя. Кто-то преодолел свой страх и робость перед публикой, кто-то открыл в себе актерские способности, кто-то получил важные уроки коллективной работы, в которой надо уметь приспосабливаться и прислушиваться к другим, ставить общественные интересы выше личных. Практически для всех ребят, задействованных в спектакле – это первый опыт подобной работы, который по их отзывам, был для них не только очень интересным, но и очень познавательным и полезным. Была проделана огромная работа, потрачено много усилий и времени. Но все это стоит того! Пройдет время, но для всех ребят спектакль, созданный собственными силами, останется надолго в памяти, как одна из ярких страниц их студенческой жизни.

Спектакль «Визит старой дамы». 2010 год

Список использованной литературы:

1. Антонова О.А. Школьная театральная педагогика как социально-культурный феномен/ диссертация, 2006.
2. Никитина А. Б., Тюханова Е. И. История про театр. Учебно-методическое пособие для преподавателей интегративного курса «Театр» «Авангард», М. – 1995.
3. Никитина А. Школьная театральная педагогика в контексте современного российского образования/ «УГ Москва», №50 от 11 декабря 2012 г. - www.ug.ru/archive/49031
4. Никитин С. В. Роль театральной педагогики в становлении и развитие личности учащегося [Текст] / С. В. Никитин, Е. В. Кузнецов // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. I. — Челябинск: Два комсомольца, 2011.

