

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

О.М.Климов

г.Елец, Липецкая область, режиссёр народного молодёжного театра «Проект»

Сегодня говорить о кризисе или исчезновении любительского художественно творчества, в частности театрального, уже не актуально. И тому есть практическое подтверждение. За последнее время отмечается количественный и качественный рост любительских театров. Российские коллективы успешно представляют своё творчество на престижных международных форумах, проводимых под эгидой ЮНЕСКО, АИТА, МИТ и т. д. Хочется отметить повышенное внимание к Российскому национальному центру АИТА как главному представителю Российского любительского театрального движения на Всемирных конгрессах Международной Ассоциации любительских театров и пленарных заседаниях Центрально-европейского комитета АИТА со стороны других стран, участвующий культурный обмен творческими коллективами.

Сам уровень российских фестивалей различного формата заметно вырос, а фестивальное движение стало намного разнообразнее. Помимо непосредственного показа, в фестивальном формате, наряду с такими формами как конкурс, лаборатория, чаще стали включать платформу, мастер-класс, «золотые лекции», конференции, круглые столы и т. д. Тематика круглых столов становится более определённой и продуктивной, например: «Ваш собственный опыт открытий и заблуждений в работе в детском театре» (6-й Всероссийский фестиваль детско-юношеских театров «Волшебство сказки», г.Сочи), «Студенческий любительский театр сегодня» (Всероссийский фестиваль студенческих театров «Новый взгляд», г.Санкт-Петербург), «Любительское театральное движение-феномен или неотъемлемая составляющая театральной культуры» (Международный фестиваль «Авангард и традиции» г. Гатчина) и т.д.

Безусловно, во-первых, это связано с тем, что в России выросла целая плеяда режиссёров любительских театров владеющих навыками театральной педагогики, некоторые из которых пришли из профессиональных учреждений, во-вторых - изменилась мотивация творческой деятельности в коллективе, в третьих – развивается интеграция театров, творческий и инновационный обмен.

Конечно же, никто не списывает со счетов проблемы и трудности в развитии любительского театрального движения, к которым прежде всего следует отнести крайне скудное финансирование, многократное расширение в последние годы фестивалей и фестивального движения, которое не всегда способно обеспечить необходимые качественные параметры организации. Возникает недостаточная координация усилий, информации, творческого

обмена. И существовать в этом фестивальном потоке любительскому театру совсем непросто. Назрела необходимость классификации фестивалей, ранжирования их по целям и задачам, а следовательно, - по форматам. Это приведет к потенциальному объединению схожих форумов с последующим расширением творческих и исследовательских проблем. Важнейшей задачей становится определение оценочных критериев, а также определение приоритетных путей развития любительского театрального искусства. По этим проблемам ведутся конструктивные по своему характеру дискуссии и обсуждения в Совете Российского национального центра АИТА, в который входят педагоги театральных, творческих ВУЗов, в частности РАТИ – ГИТИС, ведущие артисты, режиссёры и педагоги со всей страны.

Настоящее время диктует новые модели формирования и развития художественной культуры, развитие педагогических исканий и определений.

Естественно, формирование творчески активной личности происходит с малых лет: в дошкольном и общеобразовательном учреждениях. Здесь для приобщения ребёнка к художественной культуре, творчеству качественным стимулятором может выступить театральное творчество. Необходимо отметить, что детский и юношеский интерес к искусствам незначителен: специфическая ментальность этих возрастных категорий, связанная с развитием современного общества, глобализационные процессы, на местном уровне - невнимание административных структур, загруженность учебного процесса и т.д. В то же время развитие современных глобальных процессов делает актуальным креативное развитие ребёнка. Театр, как нельзя лучше подходит для этой роли, в первую очередь посредством реализации своей функции- синтеза многих видов искусств. Это даёт логичное и целенаправленное развитие у участника коллектива представлений о разных видах искусств, об их роли в постановке, об их взаимосвязи, а также формирование практических навыков в смежных с театром искусствах, помогающих развитию способностей непосредственно в них самих, так и в театральном искусстве. Музыка способствует развитию слуха, темпо-ритма, ассоциативного видения, литература- знакомству с особенностями драматургии, языковыми, стилевыми, жанровыми особенностями, живопись и скульптура – развитию навыков мизансценирования, пластического выражения и т.д.

Важная особенность театра - демократичность и доступность творческой деятельности. Если у ребёнка нет выдающихся сценических способностей, но есть художественные, то он может стать прекрасным костюмером или попробовать себя постановщиком. А здесь большую роль играют этические устои педагога – режиссёра. Необходимо, на ранних стадиях формирования коллектива установить правила общей и художественной этики. Путём психологической настройки, игровых и специальных упражнений тренинга установить творческий продуктивный микроклимат в коллективе. Важно донести до участников коллектива главный постулат системы К.С.Станиславского – театр- искусство коллективное. Именно из партнёрского отношения друг к другу

складывается составляющие успеха, признания и развития любительского театра. Тогда будет в коллективе уважительное отношение и к исполнителям главных ролей и к статистам и к монтировщикам. Конечно, каждый растущий коллектив поджидают «болезни роста». Успешного юного талантливого исполнителя ждёт испытание признанием. Многие педагоги боясь «звёздной» болезни, загодя проводят «профилактические» меры: начинают демонстративно сухо общаться с исполнителем, чаще делать ему критические замечания и т.д. Как правило, неискушённый юный артист при таком обращении, не понимая, почему изменилось поведение педагога - режиссёра по отношению к нему, теряет в своём творческом поиске, и начинает меньше доверять руководителю коллектива, постановщику, естественно, оба остаются в проигрыше.

Избежать этих болезней в коллективе не удастся, к сожалению, неизбежно отчуждение от прим, более успешных актёров. Даже если руководитель максимально оградит свой коллектив от таких проявлений, то публика (друзья, родители, педагоги и др.) своими пристрастиями внесёт свои коррективы в жизнь творческого объединения. Поэтому ещё раз, хочется подчеркнуть важную роль психологической настройки коллектива, привитие этических правил, проведение комплекса подготовительных, тренинговых упражнений на психологическую адаптацию и разгрузку. Это поможет смикшировать и избежать многих трудностей в творческом процессе.

В дошкольном и младшем школьном возрасте необходимо чётко осознавать особенности психологического развития в эти периоды. Специфика развития памяти, творческого воображения, фантазии, их взаимодействие, ещё несформированная комбинирующая фантазия, преобладающая линия сценического поиска воплощения от подсознательного к сознательному. «Взрослые» манеры, правила, приёмы (от сознательного к подсознательному; сначала анализ, а затем воплощение) в данном случае не годятся. Важно сохранить органику юного артиста, помочь ему опираться на свой, пусть пока небольшой, но ценный жизненный опыт, не ломая моторику ребёнка, способствовать её темпо – ритмическому выражению, способствовать первоначальному формированию сценических навыков через развитие наблюдательности, подражания, попыткам передачи увиденного и услышанного, психологической адаптации к творческому процессу и его участникам, развитию физических качеств, речи и т.д.

А вот по достижению детьми переходного подросткового возраста, когда резко возрастает внутреннее стремление к творчеству, к его сознательному практическому воплощению, нужно широко применять методики и принципы искусства переживания. Здесь в полной мере необходимо развивать заложенные ранее такие сценические компоненты, как понимание юными артистами природы психофизического действия, навыки сценического общения, навыки логики поведения, освобождение от внутренних и внешних зажимов, развитие речевого и телесного аппарата воплощения, активность действия, представление о расположении на сцене

(мизансценирование) и т.д., развивая путём упражнений и этюдов элементы внутренней и внешней актёрской техники.

Особенно чуткое отношение педагога-режиссёра должно быть к сценической импровизации. Важно тонко «подталкивать» исполнителя к сценической импровизации в поиске приспособлений, творческого и сценического самочувствия, но не стоит забывать о психологической неустойчивости юного исполнителя. Импровизационное выступление перед публикой может вызвать ступор у артиста или привести его к наигранности, жиму, «клише», штамповке. Подобные примеры описаны М.О.Кнебель в книге «Поэзии педагогики». Верная, органичная импровизация, как важное искомое в театральном творческом процессе, должна опираться на точный рисунок роли, подробную канву спектакля.

Одной из основных проблем любительского театрального подросткового коллектива – выбор репертуара. К сожалению, особенно в школьных театрах до сих пор царствуют литературно-музыкальные композиции, доморощенные инсценировки сказок. Практика показывает, что такой репертуар не становится базой для развития, не способствует постижению основ театрального творчества. Наоборот, качественная драматургия, обладающая хорошо развитым идейным содержанием, нравственным конфликтом, выписанными характерами, чёткой композицией, жанровым решением, продуктивно влияет на рост исполнителей, так как есть материал, на котором можно учиться.

Необходимо помнить, что педагог-режиссёр в любительском коллективе такой же лидер, как и режиссёр-постановщик в театре. Лидер – человек- магнит, к которому все притягиваются, человек- аккумулятор идей, к мнению которого все прислушиваются, конечно же, профессионал своего дела. При этом очень важно найти разумную середину в работе с детьми. Нельзя быть только педагогом – деспотом или педагогом – демократом. Потому что вседозволенность или прессинг в работе с детьми не дадут положительных результатов. Но ребёнок начнёт любить театральное творчество, да и любое другое, тогда когда ему будет интересна личность педагога – режиссёра, его заразительность, внутренний мир. Польский педагог и писатель Януш Корчак об этом сказал очень кратко и точно: «Взрослый, которого не уважают дети, не имеет права их воспитывать».

Значимость любительского художественного творчества, театральной культуры заметно возрастает в наше время. Многие детские и юношеские объединения несут важную функцию знакомства с региональной, отечественной, мировой художественной культурой, народным творчеством, видами искусств, тем самым прививают вкус, развивают кругозор, передают традиции молодым поколениям. Воспитывают зрительскую аудиторию, занимаются начальной подготовкой кадров для учебной, профессиональной творческой деятельности. Любительские творческие объединения в нашей стране, особенно на периферии, в маленьких городках и районных центрах, занимают важное место в культурном пространстве. В такой местности они, зачастую, выполняют многофункциональную роль, в том числе и по

художественному краеведению, и по туризму, являются основными выразителями социально-культурной деятельности.

Список литературы

- 1.Климов О.М. Проблемы развития организационно-педагогических условий оптимизации фестивального любительского театрального движения // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 7. 0.7 п.л.
- 2.Климов О.М. Основные тенденции педагогического моделирования развития творческой деятельности учебно-творческого коллектива в рамках фестивального движения // Жизнь и традиции в диалоге времён: мат-лы науч.-практ. конф. молодых учёных по гуманитарным наукам / ред. Ю.Ю. Савина. Елец: ЕГУ им И.А. Бунина, 2010. 0.2 п.л.
- 3.Климов О.М. Организационные, методические условия моделирования театрального фестивального формата // Духовно-эстетическое воспитание студентов средствами сценических искусств. Вып. 5: сб. науч. ст. / отв. ред. В.А. Сазонова. Тамбов: Першина, 2011. 0.6 п.л.