

РОЛЬ НАБЛЮДЕНИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Демин В.А., Чеботарев С.А.

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

theatrped@yandex.ru

В профессиональной театральной практике основной деятельностью считается постановка спектакля. Вся подготовительная работа оказывается вне поля зрения и будет ли она столь же важной как постановочная, зависит от того, насколько студентов настроят на нее в образовательном процессе в учебном заведении. Одной из таких сфер воспитания профессионального человека искусства является развитие его наблюдательности.

Еще театральный педагог XIX века В. Н. Давыдов писал, что актер должен постоянно наблюдать и как «губка впитывать» [1-168]. К.С.Станиславский утверждал: «Если бы артисты с такой же наблюдательностью всегда вникали в то, что происходит вокруг них, в реальной жизни! Как бы мы были богаты творческим материалом! [2-143]

Театральный педагог Б.М.Фильштинский писал: «Есть два пути работы над ролью. Можно идти от себя, а можно от “наблюдения”. Должен получиться живой образ, а он все равно смесь моей души и моего наблюдения над другим человеком. Я к наблюдению прибавлю свою душу и свои нервы».[3-143]

Безусловно, есть люди, которые от природы обладают наблюдательностью. Великие актеры не чурались заниматься самосовершенствованием через наблюдения. «М. Чехов в своей актерской практике ежедневно анализировал наблюдения прошедшего дня — внешний вид человека, походку, голос, движения рук и т. и., воспроизводил их в своем воображении. [4] По воспоминаниям М.О.Кнебель, актеру Н.П. Хмелеву нужно было все знать о том человеке, образ которого ему предстояло воплотить на сцене: как он ходит, как разговаривает, какие у него жесты, манеры, какая улыбка, как мнется у него воротник рубашки, какой величины у него суставы на пальцах. Хмелев не мог репетировать, пока не знал всего о человеке, которого играл, вплоть до запаха его кожи и тембра голоса. «Они, помимо воли, подмечают и крепко запечатлевают в памяти все, что происходит вокруг», - как отмечал К.С.Станиславский. [2-141] Но практика показывает, что сознательная нацеленность современных студентов на наблюдение окружающей жизни, скорее, исключение, чем правило.

Самой очевидной целью наблюдения является поиск характерности роли. Действительно, что лучше, чем наблюдения помогут подглядеть из окружающей жизни внешнюю индивидуальность персонажа, его национальные, возрастные особенности, речевые и пластические краски, профессиональные навыки. Но это лишь малый сектор, за который отвечают наблюдения в образовательном процессе в сфере культуры и искусств.

Что же такое «наблюдение»? В учебнике психологии этот процесс описывается так: «Наблюдение - описательный исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта». [5] То есть эта формулировка уже значительно расширяет границы использования метода наблюдений. Наблюдения – это изучение окружающей нас жизни во всем ее многообразии. Причем с обязательной фиксацией этого многообразия короткими текстовыми заметками. Г.В.Кристи вспоминал, что Станиславский настойчиво рекомендовал актерам записывать логику поведения человека в разных жизненных обстоятельствах и состояниях. Он считал, что эти записи составят впоследствии неоценимый материал для творчества.[6-30] В актере постоянно, как ориентир, как маяк, как звоночек-индикатор должно жить чувство ПРАВДЫ: «Я видел это – это существует и выглядит в жизни ТАК!». То есть актер должен настраивать в себе такой своеобразный магнит наблюдений, выявляя новое и неожиданное в, казалось бы, обычном и банальном. А фиксация этих наблюдений в бумажном или электронном текстовом виде позволит научиться отбирать наиболее важные предлагаемые обстоятельства.

Каковы же источники наблюдений для студента-актера? Современный мир настолько богат в своем многообразии, что черпать можно буквально из всего. Конечно, в первую очередь – это сама жизнь со своей выразительной непредсказуемостью. Люди, звери, предметы, звуки – все может послужить поводом для выделения в них каких-то характерных черт, необычности звука, познания характера даже у предмета. И простая математика показывает, что даже если в неделю набирать всего по 10-20 ценных, неформальных наблюдений, то к концу учебы может накопиться до 10 тыс. живых образов.

Наблюдения позволяют раздробить окружающий мир на отдельные составные и изучать его. «Элемент *внимание* рассматривается теперь не только как противоположность рассеянности, как умение сосредоточиться на заданном объекте, но прежде всего как активный познавательный процесс», - утверждал Г.В. Кристи. [6-50] Более того, оказывается, что этот процесс еще и приятен. Ученые Дании открыли, что познание — это мощнейшее удовольствие. Познание нового является одним из самых сильных процессов с точки зрения выработки организмом дофамина. (Дофамин — нейромедиатор, который вырабатывается нашим организмом в гипоталамусе и является важной частью «системы поощрения», вызывая чувство удовольствия и удовлетворения)[7].

Объектами внимания актера может стать буквально все: как люди волнуются, как люди пристраиваются друг к другу в ситуациях физически и психологически, как люди разговаривают сами с собой, как типично звонят, не понимая, что их слышат все окружающие, как зевают, чихают, охают, просто молчат, особенно, как «вешают» паузы. Тем более, что паузы – это самая большая сложность начинающих для студентов-актеров, паузы студенты боятся больше чем огромных объемов текста. Интересны наблюдения за парадоксальными ситуациями (например, прием общения у людей за счет отказа от общения ради общения, т.е. такая своеобразная форма привлечения к себе внимания, например, в споре).

Невозможно жить в постоянном напряжении процесса наблюдения за окружающей жизнью и собой. Здесь поможет организационное выделение времени, постановка узкой задачи: смотреть сегодня только за физическими проявлениями и их реакциями. Например, задать себе определенный вопрос и искать на него ответа: как влияет большой живот на поведение и выразительность человека? Постепенно пластичный душевный механизм актера сам научиться отбирать и обращать внимание только на самые выдающиеся или, наоборот, типические факты жизни.

Еще один из тренингов актера во время наблюдений: выявление главных предлагаемых обстоятельств. В записи (чем хороши именно дневники наблюдений и записи в них – это фиксацией предлагаемых обстоятельств) студент невольно сжато записывает весь спектр предлагаемых обстоятельств: главное действующее лицо этой записи, кто и что его окружает, когда это происходит. Причем, еще полезное свойство первичной записи перед воплощением наблюдения в этюде: актер, экономя силы и время, учится отбирать наиболее важные предлагаемые обстоятельства, которые необходимы для рассказа этой микро-истории, передачи этого микро-сюжета и фабулы.

Раньше записи в блокноты привлекали всеобщее внимание. Можно вспомнить, как в пьесе Чехова «Чайка» беллетрист Тригорин записывает что-то в книжку, и тут же Нина спрашивает его: «Что это вы пишете?» [8-32]. Сейчас технологии позволяют делать записи в телефонах и смартфонах незаметно, ввод текста в смартфонах в общественном месте сейчас никого не удивит. Это облегчает сам процесс наблюдений и позволяет оставаться сосредоточенным на объекте внимания.

Театральные педагоги всегда придавали огромное значение воспитательному аспекту, специально организованному и заранее подготовленному. Во время наблюдений с последующей фиксацией идет постоянный воспитательный тренинг, причем ненавязчивый, с возникновением гражданского и творческого НЕРАВНОДУШИЯ студента-актера. Каждое наблюдение и его запись – это, по сути, постоянный воспитательный тренинг, своеобразное занятие жизненной позиции, того, что будет реализовываться затем в ролях, то что будет

-
находить непосредственный нравственный отклик в зрителе. Наблюдение, его фиксация и последующий этюд «на тему» – это лучший тренажер для актера.

Сама профессия наделяет актера званием «Homodiscendum» - человек наблюдающий. Актер, ежедневно работая, изучая мир, копит те тысячи кирпичиков, из которых затем будет строить здания образов, объемные и рельефные, которое перенесет исследованное многообразие жизни на сцену и вернется снова в реальность преобразованной и более совершенной.

Список использованной литературы

1. Давыдов В.Н. Рассказ о прошлом. Москва-Ленинград: Akademia, 1931.
2. Станиславский К.С. Работа актера над собой, часть 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. Москва: «Искусство», 1985.
3. Фильштинский В.М. Открытая педагогика. СПб.: Балтийские сезоны, 2006.
4. Бочкарева Н.В. Актерское наблюдение в контексте современных профессиональных требований: вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. СПб, 2011: URL: artsjournal.spbu.ru (дата обращения: 18.06.2020).
5. Козлов Н.И. Наблюдение: метод исследования в психологии: сайт «Энциклопедия практической психологии», 2015.URL: <https://www.psychologos.ru/articles/view/nablyudenie-dvoe-zn--metod-issledovaniya-v-psihologii> (дата обращения: 20.06.2020).
6. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства. Техника актера. Москва: Советская Россия, 1970.
7. Барникова М.А. Дофамин: сайт Мозг.ме, 2020.URL: <https://mozg.me/nejromediator/dofamin.html> (дата обращения: 21.06.2020)
8. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах, том13, пьесы 1895-1904. Москва: Наука, 1974.