(cc) BY

Груздев Михаил Александрович
аспирант, учитель
МБОУ «СОШ №13»
г. Мытищи, Московская область

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 13-16 ЛЕТ

***Аннотация**: в статье автор делится опытом работы педагогом-режиссером в театральной студии с детьми и подростками 13-16 лет. Определена структура и этапы постановки спектакля со студийцами-подростками с учетом персонифицированного подхода в рамках театральной деятельности. Обосновывается важность воспитательного и обучающего влияния театра на подростка.*

***Ключевые слова**: персонифицированный подход, персонализированное образование, театральная деятельность детей и подростков.*

Выражаю благодарность за помощь в составлении статьи кандидату искусствоведения, профессору Петру Глебовичу Попову, а также методисту, руководителю городского методического объединения учителей художественно-эстетического цикла МБУ ДПО «УМОЦ» г. о. Королёв Людмиле Васильевне Любезновой.

Борис Пастернак. *«Быть знаменитым некрасиво…»*

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца. (1956)

Все это творчество – искусство. И об искусстве в рамках персонифицированного подхода и пойдет речь в статье.

Персонализированное образование (или персонализированный подход в образовании) – способ проектирования и реализации образовательного процесса, в котором учащийся выступает субъектом учебной деятельности. Персонализированный подход базируется на положении, что человек учится и развивается лучше, если он мотивирован, активен и если учитываются его индивидуальные особенности.

Цель исследования – формирование творческого интереса актеров-подростков из сформированной театральной студии «МАГиЯ» (13–16 лет) в процессе поэтапной разработки постановочного решения спектакля «Тринадцатая

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

звезда». Главный результат любого театра – это спектакль. Нами была выбрана пьеса В.И. Ольшанского «Тринадцатая звезда».

В этой пьесе звучит один из самых сложных вопросов человечества. Вопрос с выбором. Как правило, все мы знаем правильный ответ, однако, как показывает практика, человек действует согласно противоположному суждению. А вопрос звучит так: «Голодная свобода или сытое рабство?»

Также я выдвигаю рабочую гипотезу: идея свободы может быть убедительно выражена через притчевую драматургию при конкретизации режиссерского замысла, адаптированного к психологическим особенностям актеров-подростков.

При самой реализации цели необходимо донести до участников (студийцев) особенность и смысл всей работы: показать, что главный герой пьесы пытается вырваться не столько из клетки, сколько из обстоятельств, превращающих его жизнь в бесконечный забег, гонку по кругу. За видимой простотой образа кроликов скрывается аллюзия на людей, кролики здесь ничем не отличаются от человека, также как люди ничем не отличаются от кроликов, запертых в своих клетках. По ходу действия мы понимаем, что те самые кролики становятся гораздо человечнее самих людей.

Также стоит заметить, что нельзя обойтись без следующих методов: действенного анализа пьесы (по М.О. Кнебель и по Г.А. Товстоногову), физических действий (по К.С. Станиславскому), а также без метода поиска мизансценического рисунка (по С.М. Эйзенштейну).

При постановке спектакля режиссер (педагог) должен опираться в основном на природные способности студийцев, учитывая неповторимую и еще не полностью сформированную индивидуальность каждого исполнителя. Стадия перевода драматургии пьесы на язык сценического действия становится более ответственной, так как режиссеру-педагогу необходимо донести особенности «взрослой» жизни людей (исторический момент).

Отсюда следует и дальнейший немаловажный этап, о котором писал Г.А. Товстоногов по отношению к профессионалам, однако и по отношению

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

к актерам-подросткам последующее суждение является крайне актуальным, – это распределение ролей: «Важное значение имеет верное распределение ролей. На этом этапе искусство режиссера состоит в том, чтобы угадать среди актеров потенциального лидера импровизационного поиска. Именно актер-лидер способен практически задать верный тон репетиционному процессу».

Предполагается (по моему мнению), что пьесу «Тринадцатая звезда» более точно могут сыграть именно подростки с их пониманием происходящих вокруг событий, чтобы было можно точнее понять мысль и идею автора, чья драматургия направлена на детей-подростков.

В тенденциях нашего времени становится более понятно, что человеку проще находиться в «золотой клетке», чем на свободе в прямом смысле этого слова, – правильно ли это? Да и кто способен предоставить человеку эту самую свободу в чистом виде? И попутно формируется еще один вопрос: а где этот самый человек? Физическое обличие – очевидно, но внутренние качества – это совсем иной аспект. Размышления на эту тему и вопросы без ответов, которые возникали все чаще, и определили выбор темы данного исследования.

Важнейшая деталь, без которой не сможет сложиться спектакль, – это, разумеется, актерская работа. Это самая интересная и ответственная работа со студийцами сформированной театральной студии. Для всех ребят (возраст – 13–16 лет) это первый шаг, без лишней скромности, в театральное искусство, так как студия была сформирована в сентябре 2020 года, а уже в мае мы сыграли спектакль.

На первом этапе задача состояла в том, чтобы как можно скорее сформировать из ребят целостный коллектив. Это было непросто, но путем совместных театральных игр и упражнений, общих мероприятий (чаепития, чтецкие вечера и др.) нам в целом это удалось.

Этап, в котором закладывается 50% успешности спектакля, – это распределение ролей. Среди сорока человек произошел довольно строгий и субъективный отбор восьми действующих участников.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

При распределении важно учитывать желание подростков, какую роль они хотели бы исполнить. Даже после первого прочтения стоит дать будущим исполнителям время поразмышлять над образами. Как правило, молодой актер не останавливается на одном персонаже. Актер продумывает двух-трех персонажей и «прикидывает», какую роль он смог бы исполнить лучше. Уже после второго, более внимательного, прочтения пьесы стоит выслушать мнения актеров по персонажам и соответственно распределить роли. Иногда может случиться так, что молодой начинающий актер-подросток имеет настолько огромный потенциал, что сам того не подозревает. Для режиссера важно понять это при проведении сценических упражнений, направленных на постановку.

На третьем этапе началось знакомство с пьесой и первая читка, которая, к моему удивлению, не оттолкнула молодых студийцев, а наоборот, побудила их на дальнейшие действия. Должен обратить внимание, что важным элементом является мотивация студийцев. Это не работа (как трудовая деятельность) и не какая-то обязанность, это прежде всего работа над собой, на которую ребята шли и совершенствовались из раза в раз, делая большие шаги в познании сути актерского ремесла.

Во время репетиций, буквально за месяц до премьерного спектакля, мною была проведена беседа с участниками спектакля, в которой были заданы три вопроса в формате интервью:

1. Почему я пришел в театральную студию? (Найти новых друзей, интерес, личность педагога, желание поступить в театральный, у меня возникла идея пойти учиться на режиссера).

2. Как я изменился внутренне и изменился ли? («Я стал смелее». «Я был зажат». «Раньше я считала, что я очень уверенный в себе человек и очень хорошо себя знаю. Возможно, потому что мне это часто говорили, но, когда я пришла в студию, я поняла, что вообще себя не знаю и я до жути стеснительный человек. И еще я поняла, что ужасно боюсь нарушения личного пространства, что я боюсь показывать себя. Я поняла, что мне есть куда расти и в какую сторону совершенствоваться»).

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

3. Что-то приобрели для себя? (Больше не от самого спектакля, как ни странно, а от личных бесед с руководителем).

4. Что я могу рассказать о своем персонаже? («Я испытал шок. А в голове была мысль: «А давайте попробуем»).

Очень важно, чтобы актер, работая над характером своего героя, понимал мотивацию его поступков и как адвокат «оправдывал» их. Важно объяснить студийцам, что «показная игра» ни к чему не приведет. Важно доказать, что спектакль – единый живой организм и если «хромает» одна его часть, то хромает и весь организм. Ребята в силу своего возраста как могли эти задачи поняли и сыграли (именно сыграли и играют) спектакль без «вранья» и с позиции своего понимания.

На первых этапах проведения репетиций необходимо сначала дать понять актеру, что режиссер – это помощник, соратник и друг. После того, как режиссер-педагог понимает, что юный студиец принял и понял позицию своего руководителя, следует методично вводить в репетиционный процесс «зрителя», которым могут являться сами студийцы или сторонние люди. Все это для того, чтобы юный актер начал преодолевать себя на пути становления уверенности в себе и сценической свободы.

Конечно, в процессе создания постановки ребята меняли свое мнение, суждение и даже местами миропонимание в совокупности. Наблюдать за процессом становления гармонично развитой личности – великое счастье.

Не стоит забывать и о существенном воспитательном и обучающем влиянии театра на подростка и тем более на начинающего свой творческий путь артиста.

Формирование основных нравственных, эстетических, идейных качеств личности закладывается в подростковом периоде развития. Воспитание и развитие этих качеств личности определяют дальнейшее отношение ребенка к общечеловеческим ценностям: доброте, гуманности, справедливости, любви, патриотизму, гражданственности, ответственности и другим.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Быть педагогом очень ответственно. Каждый раз надо обновлять свою встречу и со зрителем, и, конечно, с актером. В этом проявляется схожесть профессий. Честно говоря, прихожу к выводу о том, что режиссер – это педагог, а педагог – режиссер. Мысль, уверен, давно известная, но не всегда очевидная. Именно через театральное искусство я расширяю кругозор своих воспитанников. Все мы играем, как писал У. Шекспир:

Весь мир – театр.
В нём женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.

Взрослые люди, в отличие от детей, носят «маски», и это ни для кого не секрет. У подростков со временем проявляется подсознательный интерес к актерам, лицедейству. А что за этими масками? Вот что интересно вдвойне. А раскрыть «маленького» человека тоже интересно. Через театр ребята больше смогут понимать этот мир и больше смогут увидеть за маской.

Научить актерскому мастерству нельзя. Можно научить технике. Однако актерскому мастерству можно научиться. Важно понимать, что театральное искусство – это дело коллективное. При современных тенденциях понятие «коллектив» отходит в сторону.

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:

1. Главное – дать ученикам-подросткам свободу фантазии, возможность расслабиться (предоставить и сподвигнуть к так называемой сценической свободе) и дать необходимое количество времени для концентрации.

2. Работать на идею, не нарушать атмосферу и делиться энергией сотворчества.

3. Важно на первых этапах не торопить события и методично вводить новые правила и уточнения.

4. Необходимо дозированно предоставлять информацию и доводить до юного актера основные законы на уровне его понимания, чтобы не возникло чувства отторжения.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

5. Важно учитывать психические и физические нагрузки, которые потребуются для сценического воспроизведения данной пьесы.

Данная работа – это бесценный опыт, где счастье заключается в поиске и нахождении истины, стремящейся к объективности.

Без детальной проработки текста и основательного анализа было бы просто невозможно продолжать продуктивную работу, так как есть особая специфика при работе с актерами, а если точнее – при работе со студийцами из недавно сформированной труппы.

В результате проделанного исследования сформированная цель достигнута, а заявленная рабочая гипотеза подтверждена, а также определена четкая структура постановки спектакля со студийцами-подростками с учетом персонифицированного подхода в рамках театральной деятельности детей и подростков 13–16 лет.

Список литературы

1. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли / М.О. Кнебель. – СПб.: Лань, 2017. – 204 с. – ISBN 978-5-8114-2371-2.

2. Попов П.Г. Режиссура. О методе / П.Г. Попов. – М.: ГИТР, 2015. – 64 с.

3. Фромм Э. Бегство от свободы (пер. с англ. А.В. Александровой) / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2019. – 288 с. ISBN 978-5-17-091681-8.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)