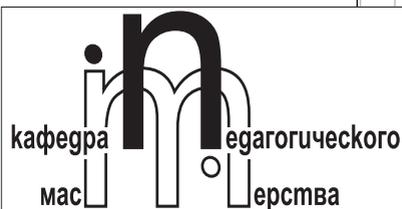

ТЕАТР КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГИКИ

*О ТОМ, ПОЧЕМУ ВАЖНО И ПОЛЕЗНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКЕ В ШКОЛЕ*

Первое и наиболее распространённое – это «любительский» вариант использования профессионального театра. В разных учебных заведениях издавна существует *любительский театр*. Уже одно то, что популярность этой формы связи театра и школы не угасает независимо от политической и экономической ситуации в стране, говорит о её плодотворности.

Любительский театр практически является сколком, отражением, образом профессионального театра. Нередко те процессы, которые происходят в профессиональном театре, отражаются и в любительском. Правда, не напрямую: случается так, что в любительском театре зарождается нечто, что потом осваивается и развивается театром профессиональным. А иногда то, что уже умерло в профессиональном театре, на любительских школьных подмостках живёт и процветает. Так же, как все переживают первую любовь и она остается незабываемой, так и первая попытка сыграть «Недоросля» или Островского оставляет уникальный след, незабываемые впечатления. Профессиональный актёр уже не сыграет «Недоросля» как ребёнок, выход которого на сцену вызывает свежую и яркую реакцию зрительного зала, полного сверстников.

АЛЕКСАНДРА ЕРШОВА,
*кандидат пед.наук, доцент МИОО,
эксперт нашего журнала*

Выражение «театральное воспитание и образование» можно трактовать по-разному. Содержание, которое вкладывается в эти слова, зависит от того, ЧТО именно из сферы профессионального театра педагоги хотят перенести в школу и ЧЕГО они стремятся этим достичь.

Если школьный театр делает человек одарённый, то, при всей бедности находящихся в его распоряжении выразительных средств и исполнительских возможностей, он ухитряется достигать иногда очень тонких образных решений. Поэтому профессионалам бывает приятно, вспоминая о любительском школьном театре, припоминать не только свою театральную молодость, но и свои первые театральные впечатления.

Хорошо, когда в школе есть любительский театр, но чаще всё-таки его не бывает. Либо – он то умирает, то вновь возрождается в зависимости от множества причин. И вовлекается в него активно лишь небольшая часть учеников. А остальные, большинство? Может ли театр и им как-то помочь в жизни, в нелёгком деле формирования и развития личности? И что именно в огромном космосе театра может помочь педагогу обрести надёжный и универсальный рабочий инструмент? На наш взгляд – взгляд сотрудников лаборатории театра – самое ценное, что нужно и можно перенести в общеобразовательную школу – это основные элементы начального этапа специального *театрального образования*, потому что именно они позволяют раскрепостить ребёнка, привести его в состояние творческой активности. Решение этой задачи может идти по трём направлениям. Во-первых, путём повышения квалификации учителя, когда ему

даются элементы театрального образования. Второе – это когда учитель использует усвоенные им элементы театра на своих уроках. И, наконец, третье – это специальный урок театра как самостоятельный предмет.

* * *

Чтобы пояснить важность и полезность использования театральных технологий на уроке в общеобразовательной школе (любом уроке!), обратимся к тем повседневным проблемам, которые решаются каждым учителем на каждом уроке, какой бы предмет он ни вёл. Во-первых, в классе должна происходить коллективная работа, во-вторых, необходимо, чтобы соблюдался порядок, царил дисциплина, и, в-третьих, каждый ученик должен проявлять самостоятельность или даже смелость в индивидуальном творчестве. И многие учителя пытаются осуществить эти задачи по-своему.

Однако все решения этих проблем имеют и внешнее, действенное или, говоря по-театральному, *мизансценическое* выражение. Почему ребёнок сидит тихо и спокойно на уроке? Просто потому, что испуган, полуубит нашими педагогическими стараниями? Или он тупо ждёт звонка? Или он боится помешать коллективной работе? Почему он молчит? Не знает, что сказать, или ему просто скучно? Человек, знакомый с театральной

выразительностью действия, легко разгадает подоплеку такого «порядка», царящего на уроке.

Коллективная работа. С точки зрения театра всегда понятно, действительно ли происходит коллективная работа, или дети просто механически повторяют слова друг за другом или за учителем. Если работа действительно коллективная, то всегда видна взаимозависимость участвующих в ней: один делает что-то потому, что отвечает на конкретное действие другого – как партнёры в хорошем реалистическом театре.

И главное – это собственно творчество ребёнка на уроке. Даёт ли ученик правильный ответ просто потому, что угадал, чего ждёт от него учитель? Или он самостоятельно искал и нашёл решение? Или он ищет способ понравиться тете-учительнице? Или боится получить плохую отметку? Вообще, как выглядит человек, который ищет решение творческой задачи? Ведь творящий человек отличается в своём поведении от нетворящего. Он и сидит по-особому, и руку поднимает по-особому, – и, с точки зрения театра, это видно.

Когда театральная школа занимается профессиональной подготовкой актёров, то она решает эти же задачи: **коллективная работа, дисциплина, индивидуальное творчество**. И вот эти начальные этапы театрального образования могли бы стать ценным элементом всеобщего обра-

зования и воспитания людей – настолько они универсальны. Ведь известно, что система Станиславского – это универсальная система пробуждения индивидуального творчества. Она помогает актёру обретать непринужденность в ассоциативном мышлении и способность воплощать в действии свои замыслы. Причём, действуя, он обязательно считается с поведением партнёра и, кроме того, не забывает о том, что есть ещё и зрители. Таково поведение профессионального актёра – творчество в строго определённых рамках. Участие в профессиональной деятельности ставит человека в особую театральную позицию, которая, с нашей точки зрения, наиболее полезна и перспективна как для учеников, так и для учителя в любой школе, на любом уроке.

Но человек, пришедший в театральную школу, с тем чтобы стать актёром, представляет себе, что работать он будет на сцене в соответствии с авторским заданием – замыслом драматурга и режиссёра. Во-вторых, воплощать это задание он будет с помощью своей игры и импровизации, актёрской техники. И в-третьих, существует зритель, который будет его работу оценивать. На выработке профессионального подхода к этим трём элементам (*драматургическое задание – игра – зритель*) и строится профессиональная подготовка актёра.

В общеобразовательной же школе такая триединая задача в чистом виде существует, пожалуй, только для любительских театральных коллективов. Если же речь идёт о повседневной школьной жизни, о рядовом школьном уроке, то задача эта видоизменяется, принимая уже упоминавшуюся форму: коллективная работа – дисциплина – индивидуальное творчество. И «театральная» суть этой триады выявляется благодаря *драмогерменевтике* – научно-методическому результату нашего поиска методов всеобщего театрального образования. Исходя из переосмысленных законов театра и общей педагогики, мы видим, что любой урок, где есть предмет обсуждения, к которому дети могут приложить свое воображение, свою память, попытки деятельности, – подходит нам для того, чтобы применять методы театрального образования.

* * *

Классный коллектив всегда работает в какой-то мизансцене, то есть дети как-то организованы, посажены – друг за другом в затылок, или в общий круг, или полукругом, – они всегда как-то расположены во время работы. Это важный для нас момент.

Особенно эффективно работает класс, поделённый на малые группы, равноправные между собой. И если в театре труппа показывает результаты своей работы зрителю,

то в классе один маленький коллектив как бы выступает перед другими, имея одни и те же критерии работы. Два маленьких коллектива – это как бы два театра, а не один театр с одним режиссёром. И если учитель строит урок, исходя из этих принципов, то он уже находится в сфере театральной культуры и уже можно говорить о театральной культуре ребёнка. Дети после подобных уроков будут отличаться от сверстников, которые никогда в жизни с театром не сталкивались. У них другие принципы коллективной работы, другой уровень ответственности и гораздо больше смелости в воплощении своего замысла. А ведь к этим результатам стремится не только театральное – но и обычное общее образование.

Малая группа, мизансцена и предмет обсуждения – это законы, по которым может строиться любой урок. Предмет обсуждения – это то, к чему можно приложить воображение, память, ассоциации, мышление ребёнка. А результат этой работы оценивается им по каким-то критериям, которые могут зависеть не от слов учителя «правильно» или «неправильно», а от сравнения ребёнком своего мнения с мнением группы других детей в этом же классе. То есть создание на театральном уроке групп учеников, которые могут высказать и обосновать свое мнение, стимулирует ту самую коллективную работу и индивидуальное творчество, о которых печётся каждый учитель.

* * *

На занятии в профессиональной театральной школе оценку выносит педагог. Но там и задача другая – соответствие критериям искусства. В общеобразовательной школе задача – максимально помочь развитию каждого ребёнка. Здесь ученики пытаются самовыразиться, самовоплотиться, решиться на что-то. При этом «путно» кто-то из учеников может достигать в своих эскизах-пробах и художественного уровня, но такая задача здесь неосновная.

Благодаря комплексу методических и теоретических разработок нашей лаборатории, многократно апробированных на уроках и семинарах для учителей, мы теперь представляем себе, как можно эффективно воздействовать на любой урок, превращая его в акт творчества для каждого участвующего в нём ученика. Всему этому очень сложно научиться только по литературе, хотя она существует, и, прежде всего, это книги П.М. Ершова «Технология актёрского искусства» и «Режиссура как практическая психология». Есть брошюры, подготовленные лабораторией театра. Но беда в том, что книги эти превращаются зачастую просто в предмет преподавания. А они существуют не только и не столько для того, чтобы их изучали, а для того чтобы их воплощали в действие в работе, в уроке.

Мы стараемся помочь этому, проводя занятия, консультации,

семинары с учителями и воспитателями. Мы радуемся тому, что, находя какие-то новые решения, передаём их другим. Как мы ищем эти решения? Наблюдая за работой друг друга на уроках, семинарах. Кто из нас допустил ошибку, «надавил» на слушателей, заставил их кивнуть головой? В учении самое главное – это поставить ученика в позицию вопрошающего, ищущего решение проблемы самостоятельно. И даже если после нескольких попыток он попросит вашей помощи, то не всегда примет ваш вариант решения.

Драмогерменевтика (см. <http://www.openlesson.ru/?p=3284>. – *Прим.ред.*) – и для детей, и для взрослых. И наша экспериментально-исследовательская работа направлена на то, чтобы увидеть в разных ситуациях – помогает она или нет. Если она не помогает – значит мы в учебном материале не нашли ту грань, которая высвечивает для данной аудитории решение проблемы. Как педагога учить разнообразию в поведении, открыть ему глаза на его потенциальные возможности? Этому невозможно научить на словах, ведь мы хотим, чтобы учителя овладели этим универсальным инструментом реально. Наши исследования продолжаются. Наблюдая за работой учителей, мы дополняем и обогащаем свои методы. Работа далека от завершения. Но и то, что уже накоплено, может принести огромную пользу любому педагогу, а значит – и его ученикам.

