

Бережная Мария Сергеевна

Maria Berezhnaya

кандидат психологических наук

доктор педагогических наук

профессор кафедры истории и философии ВГИК

профессор кафедры «Управление персоналом и психология»

Финансового университета при Правительстве РФ,

методист по научно-исследовательской работе ФГБНУ «ИХОиК РАО»

PhD (the psychological sciences)

Doctor of Education

Professor of the Cinematography History and Philosophy chair,

Professor of the Department "personnel Management and psychology"

of the Financial University under the Government of the Russian Federation, leading researcher

methodologist for research work Federal state budget scientific institution "Institute of Art Education

and Cultural Studies"

e-mail: bepsiconsult@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-АКТЕРОВ (НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВГИК)

Pedagogical bases of students-actors professional training (on the example of VGIK students' training)

Ключевые слова: профессиональная подготовка актера, творческое развитие актера, профессиональное развитие актера, педагогическая мастерская актера, педагогические основания профессиональной подготовки.

Keywords: professional training of actor, creative development of actor, professional development of actor, pedagogical workshop of actor, pedagogical bases of professional training.

Аннотация. В статье автором раскрываются педагогические основания, методы, формы и принципы обучения студентов-актеров, способствующие творческому и профессиональному становлению. Особое внимание уделено описанию психолого-педагогических возможностей освоения профессии актера в рамках педагогической мастерской. Также, в статье выделены основные проблемы, возникающие в процессе обучения актеров с точки зрения педагогической подготовки и факторы, способствующие освоению профессии актера. Рассмотрены основные составляющие эмоционального интеллекта, необходимые для освоения представленной сферы профессиональной подготовки.

Abstract. In the article the author reveals the pedagogical bases, methods, forms and principles of students-actors training, contributing to creative and professional development. Special attention is paid to the description of psychological and pedagogical opportunities of mastering the actor's profession within the pedagogical workshop. Also, the article highlights the main problems that arise in the process of training actors in terms of pedagogical training and factors that contribute to the actor's profession development. The emotional intelligence basic components necessary for the development of the professional training presented sphere are considered.

Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания
Министерства Просвещения Российской Федерации на 2019
(Номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9)

Современная система образования в высшем учебном заведении творческой направленности с одной стороны подчинена общим тенденциям развития профессионального образования в России и должна быть приведена к общим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, с другой стороны имеет кардинальные отличия и особенности.

К педагогическим основаниям профессионального и творческого становления студентов-актеров (на примере студентов-актеров ВГИК) можно отнести:

- Индивидуально-личностные особенности личности студентов-актеров как предпосылки для дальнейшего освоения профессии (гибкость мышления, способность к импровизации, креативность, спонтанность, адаптивность к ситуациям неопределенности, развитые перцептивные качества личности, уровень развития эмоционально-чувственной сферы личности и др.) [2].

- Влияние педагога-мастера на формирование жизненной и профессиональной установки студентов (авторский подход к обучению, жизненная и профессиональная позиция, мировосприятие, индивидуально-личностные и профессиональные качества непосредственно мастера-наставника),

- Особенности индивидуальной установки (особенности профессиональной и личностной мотивации на освоение специальности, сочетание и иерархия внутренних и внешних мотивов, сила мотивации достижения или процесса),

- Достижение состояния удовлетворения в творческом процессе, обеспечиваемого установлением положительной обратной связи с мастерами-наставниками и зрителями,

- Особенности построения методики обучения в рамках педагогической мастерской в процессе освоения профессии актера (поскольку достаточно мало существует готовых методических и учебных пособий по построению учебных, педагогических и творческих мастерских),

- Психолого-педагогические технологии, применяемые в процессе освоения профессиональных навыков (мастер-классы, тренинги личностного и профессионального развития, актерского мастерства и т.д.),

- Психологическая подготовка, включающая приобретение знаний, умений и навыков в областях: 1) психологии личности (теории развития личности, типологии личности), 2) возрастной психологии (особенности развития человека от рождения до смерти), 3) общей психологии (психические процессы – ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, воображение, свойства, состояния и индивидуально-личностные качества), 4) психологии творчества, 5) психологии восприятия и т.д.,

- Развитие коммуникативных навыков, таких как установление контакта, владение средствами воздействия и влияния на аудиторию, перцептивных качеств личности (умение считывать, анализировать и отзеркаливать состояния других людей),

- Развитие творческих способностей (а также соответствующие педагогические методы, технологии и методики их развития),

- Становление и достижение личностной зрелости и возможности саморефлексии и самоанализа собственных состояний, а также рефлексии состояний окружающих людей в процессе освоения профессии актера,
- Развитие практических навыков в процессе реализации в реальных профессиональных проектах и постановках,
- Наличие (установление) взаимосвязи с профессиональными сообществами посредством организации и участия в конкурсах, фестивалях, социокультурных и творческих проектах в областях киноиндустрии, театра, ТВ, СМИ и т.д.
- Возможность изучения других школ и подходов к обучению (зарубежных аналогов, мастер-классов других мастеров-наставников, других учебных заведений и др.)

Основными методами обучения в рамках психолого-педагогического мастерства выступают:

- тренинг актерского мастерства, включающий развитие коммуникативных качеств личности, основы ораторского мастерства, элементы тренинга личностного роста (содействование тренинга зависит от индивидуальных предпочтений и личностной направленности самого тренера),

- психолого-педагогическая подготовка в рамках проведения семинаров, практикумов, творческих проектов с элементами ролевой игры, социально-психологического тренинга, выполнения творческих заданий.

- педагогическая мастерская актера, которая предполагает: а) взаимодействие между педагогом-наставником и учащимися на уровне совместной работы и обмена опытом, что характерно больше для андрогогической системы обучения (обучение взрослых); б) совместный поиск новых форм, возможностей и решений поставленных задач, а не повторение уже предложенных вариантов решений; в) решение в процессе обучения открытых задач, не предполагающих запрограммированного решения (обучение в ситуации неопределенности и совместного творческого поиска).

- обучение на практике (погружение непосредственно в актерскую профессию) в процессе участия в учебных спектаклях, фестивальных постановках и т.д.

- самообучение, самоанализ и саморефлексия.

Среди психолого-педагогических технологий, применяемых в процессе обучения можно выделить такие как:

- педагогическая мастерская;

- здоровьесберегающие арт-технологии (психодрама, психотерапевтический театр, танцевальная терапия, кинотерапия и др.);

- технологии творческих проектов, предполагающие сочетание индивидуальных и групповых форм работы.

В рамках творческой проектной деятельности при освоении психолого-педагогических знаний, умений, навыков и компетенций студентам-актерам предлагаются следующие примерные задания для индивидуальной и групповой работы:

1) Примеры заданий по психолого-педагогической подготовке:

- По мотивам темы, рисунка, картины, карикатуры и т.д. (прилагаются к заданию непосредственно педагогом) придумайте свой сюжет.

- Опишите мотивы действий каждого из персонажей, этапы и суть конфликта, разыграйте по ролям в группе.

- Опишите их переживания, эмоции и состояния.

- Определите психологический тип каждого персонажа, составьте поведенческий и психологический портрет, жизненный путь персонажа (социальные и культурные события, семейное воспитание, жизненные кризисы личности).

- Ответьте на вопрос: Как психологические, поведенческие, социокультурные особенности личности и особенности ее жизненного пути повлияли на творчество данной личности (становление ее в творчестве).

- Определите природу внутреннего конфликта представленной личности,

- Представьте групповой этюд по данному сюжету.

- Проведите групповой анализ полученных результатов.

2) Примеры заданий на командообразование (в соответствии с прописанными в учебной программе компетенциями):

А) Теперь представим ситуацию... Вас назначили руководителем творческого проекта (рекомендация: выберите конкретный проект, реализованный вами, или проект, планируемый к реализации в ближайшее время). Ответьте на вопросы:

- Кто будет участником вашего творческого, социального, культурного или профессионального проекта, какую роль будет выполнять и почему?

- Чего в конечном результате хотите достичь? Сформулируйте главную цель представляемого вами проекта.

- Нарисуйте дерево целей представляемого вами проекта. Разбейте главную цель проекта на отдельные подцели и конкретные задачи, которые предполагается решить для наиболее успешной реализации и завершения вашего проекта.

- Каким образом Вы сможете узнать о том, что в итоге получили желаемый результат?

- Какие шаги вы готовы для этого предпринять, какие готовы и можете нести моральные, финансовые, психологические и временные затраты?

- Проанализируйте, какие возможны помехи:

- с вашей стороны;

- со стороны окружения?

- Как отмеченные вами помехи и сложности можно нейтрализовать?

- Когда (попытайтесь прописать конкретную дату) и какие результаты (распишите по пунктам) ожидаете?

В) Проведите анализ группы, являющейся рабочей командой из известного литературного произведения, сказки, художественного фильма и т.д., опираясь на следующий примерный план:

1. Опишите состав команды.

2. Вид команды по различным классификациям (организованная -

спонтанная, формальная - неформальная, открытая - закрытая, стационарная - временная).

3. Дайте характеристику совместной деятельности команды.

4. Проведите анализ групповой структуры команды (структура власти в команде; ролевая структура – распределение основных ролей; структура коммуникаций между членами команды; структура групповых предпочтений);

5. Опишите групповую динамику команды: особенности образования команды; групповая сплоченность; система группового давления и поощрения в команде; структура руководства и лидерства; методы и формы процесса принятия группового решения; особенности группового развития.

6. Сделайте ваш прогноз развития группы как команды, а также презентацию в группе с последующим разыгрыванием ролей.

3) Примеры заданий по педагогической подготовке, направленных на развитие осознанности себя в профессии:

Опишите педагогическую школу режиссера, актера на конкретном примере по вашему выбору (возможны как российские, так и зарубежные представители), анализируя индивидуальное творчество, интервью, учебные пособия, записанные мастер-классы, воспоминания и отзывы коллег и учеников, возможно личный опыт общения и обучения и т.д., примерно по следующим пунктам (возможно в виде эссе):

- личность режиссера-педагога, актера-педагога и т.д. (на выбор педагога или студента), его личные знания, навыки и умения, компетенции, индивидуальные отличия, жизненная позиция и индивидуальные и профессиональные ценности,
- профессиональные и педагогические методы и формы работы с учениками и коллегами,
- методы, формы и подходы к созданию творческого коллектива и творческой атмосферы обучения,
- методы работы над своим личностным развитием в творческом и педагогическом процессе,
- мотивация к профессиональной деятельности и жизненная позиция мастера, передаваемые его ученикам, его жизненная и профессиональная готовность к выполнению роли наставника,
- наличие учеников,
- навыки и умения при организации совместной творческой и педагогической работы,
- методика преподавания (принципы, формы, методы, критерии оценки компетенций и т.д.),
- учебные пособия (если есть), публикации, творческие работы.

4) Примеры возможных заданий на развитие исследовательских, психолого-педагогических знаний, умений и навыков (в соответствии с компетенциями, сформулированными требованиями ФГОС ВО в профессиональной подготовке актеров):

1. Перечислите знания, умения и навыки, наиболее значимые для вашей профессии?

- 2. Выявите возможности для их демонстрации в вашем профессиональном сообществе:
 - а) используя информацию на сайтах и информационных стендах, выясните, в каких конференциях и форумах, фестивалях, выставках, проектах вы могли бы принять участие;
 - б) узнайте, в каких сборниках или журналах вы можете опубликовать тезисы докладов или статьи по итогам круглых столов, конкурсов, конференций, результаты исследований;
 - в) выясните, есть ли научные, творческие и профессиональные сообщества по специальности актера, и если есть, то какие именно.
- 3. Выявите возможности для демонстрации этих знаний, умений и навыков во внешней среде и в смежных профессиональных сообществах:
 - а) используя информацию в Интернете, выясните, в каких всероссийских, международных и зарубежных конференциях, фестивалях, творческих проектах и т.д. вы могли бы принять участие;
 - б) проведите анализ информации в Интернете и составьте рейтинг (10 наименований) наиболее авторитетных изданий (газет, журналов или интернет-порталов, сетевых изданий) по специальности актера;
 - в) выявите в Интернете социальные сети и профессиональные форумы, связанные с вашей профессией.

Творческие задания направлены как на закрепление полученных в процессе обучения знаний и компетенций, так и на саморефлексию и самоанализ личности учащегося в своей профессии. Различные аспекты творческого развития личности в педагогической деятельности и соответствующие подходы отражены в работах педагогов-практиков и исследователей [3], во взаимосвязи с областью искусства и культуры [3], современных педагогических подходов во взаимодействии с информационной средой [5], а также в исследованиях по творческому развитию личности в области профессионального самоопределения [4].

Рассматривая основные проблемы, возникающие в процессе обучения студентов-актеров с точки зрения общей педагогической подготовки можно выделить несколько:

- во-первых, выделение соответствующих психолого-педагогических компетенций, которые должны быть сформированы в процессе обучения, а также критериев их оценки в соответствии с новыми учебными программами, планами и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ГОС ВО (что по отношению к творческим профессиям бывает крайне проблематично);
- во-вторых, сложность введения общих для современной системы образования форм обучения с применением новых информационно-коммуникационных технологий (которые направлены в большей степени на дистанционные формы обучения и самостоятельную работу по освоению знаний, умений и навыков), поскольку процесс подготовки студентов-актеров в основном носит «живой» интерактивный и практико-ориентированный характер, предполагающий постоянное непосредственное общение педагогов и студентов;
- в-третьих, сложность скоординированности учебного процесса в

аудиториях вуза и выездных учебных мероприятий, в которые современные студенты активно включены и к концу обучения, во многих случаях уже являются действующими актерами (гастролей, репетиций, подготовкой к творческим конкурсам и фестивалям, которые, учитывая современные условия развития культурной сферы деятельности общества, динамичность данных процессов не всегда можно заранее предусмотреть в рамках учебной программы);

-в-четвертых, общая система подготовки студентов не всегда соотносится с индивидуальной авторской методикой и концепцией педагога-наставника (руководителя мастерской).

Также можно выделить психолого-педагогические факторы, способствующие освоению профессии актера, к которым можно отнести:

1) высокий уровень эмоционального интеллекта (ЭИ), который включает такие составляющие как:

- сформированные коммуникативные способности,
- гибкость мышления,
- развитые эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности,
- сильная внутренняя мотивация,
- распознавание и воспроизведение чувств и эмоций,
- волевые качества, постановку целей и задач,
- установку личности,
- уровень индивидуальной активности личности в поисках профессиональной самореализации,
- умение личности делать анализ своих сильных и слабых сторон, а также работать над ошибками,
- умение сопереживать и поддерживать партнеров по взаимодействию,
- опора на собственную внутреннюю интуицию,
- умение взаимодействовать с внешним миром в состоянии неопределенности и быстро адаптироваться и реагировать в новых условиях,
- умение слушать и слышать своего партнера.
- стрессоустойчивость и умение переключаться с одной деятельности на другую.

2) благоприятная внешняя творческая поддерживающая обучающая среда, а также тесная взаимосвязь с педагогом-наставником.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева, Л.Л. Культура личности, искусство и одаренность в контексте эстетических исканий [Электронный ресурс] / Л.Л. Алексеева // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2018. – № 2. – С. 89-94. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alekseeva_89-94.pdf.
2. Бережная, М.С. Особенности формирования художественного мышления в творческой деятельности у учащихся гуманитарных вузов. [Электронный ресурс] / М.С. Бережная // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2018. – №3. – С. 32-36. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/berezhnaya_32-36.pdf.

3. Савенкова, Л.Г. Проблема комплексного взаимодействия искусств в исследованиях института художественного образования и культурологии [Текст] / Л.Г. Савенкова // Учитель музыки. – 2018. – № 1. – С. 9-17.
4. Социальное и профессиональное самоопределение личности в гуманитарном и экономическом образовании: перспективы развития. Коллективная монография [Текст] // Общ.ред. Васякин Б.С., Бережная М.С. - М., РЭУ, Научный проект, 2018.
5. Стукалова, О.В. и др. Социокультурные аспекты личностного развития учащейся молодежи в современной информационной среде [Текст] / О.В. Стукалова, Е.Ф. Командышко, В.В. Епанешников // Казанский педагогический журнал. – 2018. – № 3. – С. 42–46.