

Подковырова Мария Валериевна
Maria Podkovyrova

аспирант ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
педагог, театр для детей «Домик Фанни Белл», Москва
post-graduate student of Federal State Budget Scientific Institution
"Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education"
acting theater «Fanny Bell», Moscow
e-mail: mar4ullasun@gmail.com

К ПРОБЛЕМЕ ПОИСКА КРИТЕРИЕВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА ЗАНЯТИЯХ АКТЕРСКИМ МАСТЕРСТВОМ

To the problem of finding children's individual development criteria in the process of acting classes

Ключевые слова: актерское мастерство, актеры-дети, критерии оценки творческих навыков, спектакль, познавательные процессы, творческие способности, индивидуальное развитие.

Keywords: acting, child actors, criteria for evaluation of creativity, performance, cognitive processes, creativity, individual development

Аннотация. В статье рассматривается проблема поиска критериев оценки на занятиях по актерскому мастерству у детей. Обозначены и выявлены основные критерии для выявления уровня индивидуального развития ребенка в процессе занятий актерским мастерством. Определены критерии оценки индивидуального развития ребенка: воображение и фантазия, устойчивость сценического внимания, эмоциональность и правда переживания, свобода пластической выразительности, перевоплощение и характерность. Рассматривается спектакль, как главный критерий полученных навыков актерского мастерства у ребенка. Так же в статье предлагаются критерии оценки продуктивности индивидуального развития ребенка, разделенные на две группы. Рассматриваются познавательные процессы и основы актерского мастерства по системе К.С. Станиславского.

Abstract. The article discusses the problem of criteria for creativity finding during children's acting classes. The main criteria for detection of the children's individual development level in the process of acting classes were marked and identified. Assessment criteria of children's individual development were determined: imagination and fantasy, resilience of attention on stage, emotionality and true experience, freedom of plasticity expression, art of impersonation, characterization. The performance is considered as the main criterion of the acquired acting skills for children. The article also proposes criteria for evaluation of child's individual development productivity which are divided into two groups. Creativity and basics of acting are considered according to the K.S. Stanislavsky system.

Одной из основных проблем выявления критериев оценки детей на занятиях актерским мастерством является творческая индивидуальность ребенка. Актерское мастерство процесс творческий и где-то даже «случайный», не всегда на результат работы ребенка влияет его психофизические данные. Ведь оценочным результатом

в работах по актерскому мастерству является сыгранная роль в спектакле. На роль влияет не только личная работа учащегося, но и сценарий, а также работа педагога-режиссера по актерскому мастерству. А также уровень творческого развития с которым приходит ребенок, возраст и самостоятельная работа над собой.

У всех детей своя индивидуальность и свои данные от природы, и они непохожи на качества другого ребенка. Сравнить двух детей становится невозможным, так как у каждого учащегося есть своя индивидуальность и актерский типаж. Задачей педагога в развитии творческой индивидуальности заключается в рассмотрении развития ребенка на первом этапе обучения и в дальнейшем сравнивать и оценивать уровень развития ребенка только относительно самому себе.

Актерское мастерство является специфическим и многогранным видом искусства, которое включает в себя посторонние факты (репертуар постановки, личность педагога) и индивидуальность личности ребенка. Именно особенности и творческие актерские способности ребенка (талант тем более); на наш взгляд, оценивать недопустимо, так как при наличии какой-либо оценки у ребенка может разрушить творческую составляющую таланта и способствовать подавлению амбиции. Данная проблема не нова и целый ряд ученых психологов указывают на то, что, если в детском возрасте взрослые начинают оценивать творческие проявления детей, это негативно влияет на формирование взрослой личности в будущем. Именно поэтому, задача исследования - с помощью актерского мастерства повысить самооценку ребенка, так как это, оказывает серьезное влияние на продуктивность деятельности ребенка и взрослой личности в будущем, ее самоопределении, целенаправленности и желания проявлять себя в творчестве.

Когда ребенок в младенчестве, его самооценка еще не сформирована, но со временем с влиянием социума самооценка изменятся и продолжает формироваться на протяжении всей его жизни. Правильным будет, если с помощью искусства дети будут развивать свои наилучшие качества и становиться более гармонично развитыми личностями. Н.Н. Бахтин писал о детских проявлениях творчества, как о яркой непосредственности, искреннем сопереживании персонажу: «...дети как раз очень способны вживаться в образ, если им понятна логика развития действия...» [1, с. 51-63].

Актерское мастерство в детском творчестве наиболее продуктивно реализуется через игровые методы. Игра – это самый гармоничный и психологически здоровый способ обучения и развития ребенка, так как фундаментальной основой игры является удовольствие и радость, через которые детям легче, свободнее воспринимать информацию и решать поставленные задачи. Актерская игра развивает в ребенке творческие способности, волевые качества, умение слышать, чувствовать, думать и выявляет сильные стороны индивидуальности ребенка. Раскрепощает и воспитывает свободную психофизическую личность. Влияние театральной деятельности на воспитание и обучения личности ребенка рассматривается такими учеными как: Р. Штейнер, П.П. Блонский, Л.С. Выготский и многие другие. Эти ученые выделяли возможность сделать обучение активной деятельностью ребенка. П.П. Блонский

выделял в своих учениях важность театральной деятельности ребенка с дошкольного возраста. Ведь ребенку свойственно подражание, интонирование и обусловлена сюжетно-ролевая игра: «... не мыслил и не чувствовал, как ребенок, не изжил близкого к нему старинного творчества, он не будет впоследствии самостоятельно мыслить и чувствовать, как взрослый» [2, с. 68].

Выдающийся психолог Л.С. Выготский определяет самооценку и важность детского театрального творчества в развитии индивидуальности в процессе создания постановки, а не в результате показа спектакля: «В настоящей детской постановке все – от занавеса до развязки драмы – должно быть сделано руками и воображением самих детей, тогда только драматическое творчество получит все свое значение и всю свою силу в приложении к ребенку» [4, с. 64]. Театральные упражнения, игры и режиссуру как инструментом обучения детей на уроках в общеобразовательных школах использовали основоположники социогрового метода, А.П. Ершова и В.М. Букатов: «Диалектика живого обучения связана с отношением учителя к учебной теме как к предлогу для бессловесного обучения чему-то другому, непреходящего, общечеловеческому» [3, с. 81].

Важно отметить, что актерское мастерство развивает личность ребенка. И если мы не сравниваем детей между друг другом и не выставляем никаких оценок выпускным спектаклям, мы можем проследить динамику развития индивидуальности ребенка анализируя его по данным критериям и развитию навыков, которые мы пока достаточно условно разделили на несколько групп:

В первой группе предлагается рассматривать познавательные процессы, в частности воображение и фантазию, которые педагог развивает у ребенка с помощью актерского мастерства.

У детей воображение стабильно в активном состоянии, они с удовольствием фантазируют, так как это является частью воображаемой игры. Воображение также можно развивать как навык. К.С. Станиславский в своей системе актерского мастерства уделяет большое внимание воображению в работе актера: «Воображение создает для артиста подлинную, правдивую и правдоподобную жизнь на сцене; можно искренне верить ее подлинной правде; можно доверять ее правдоподобию, можно верить если не самой сценической жизни, то ее вероятности, возможности осуществления в подлинной действительности» [8, 408].

Хорошо развитое воображение у детей — это когда у ребенка накопился некий социокультурный багаж знаний и опыта. Он свободно может воображать себя рыцарем или животным, так как имеет личные наблюдения и опыт из жизни. Ребенок начинает подражать, интонировать и фантазировать. Именно этим и необходимо заниматься с детьми на занятиях актерского мастерства. С его помощью дети развивают воображение, примеряя на себе образы персонажей, в процессе работы над ролью. Опыт перевоплощения на сцене позволяет сформировать у ребенка привычку к позитивному фантазированию: «...Что может согреть, взволновать нас внутренне, как не овладевший нами вымысел воображения! Чтоб отвечать на все требования, предъявляемые к нему, необходимо, чтобы оно было подвижно, активно, отзывчиво и достаточно развито» [7, с. 95]. Детские фантазии безграничны, а театр - это способ и возможность развивать и

поддерживать непосредственно богатую детскую фантазию.

Фантазия – это элемент творческой природы человека, который имеет свойство развиваться и который исключительно у всех детей очень хорошо развит, но со временем и возрастом, если этот элемент не поддерживается, подавляется и не реализовывается в творческой деятельности, то он становится пассивным. К.С. Станиславский писал «Воображение создает то, что есть, что бывает, что мы знаем, а фантазия – то, чего нет, чего в действительности мы не знаем, чего никогда не было... Фантазия ... все может. Фантазия, как и воображение, необходима художнику» [7, с. 70-71]. Мы можем с помощью творческих заданий по актерскому мастерству проследить и стимулировать развитие фантазии ребенка. Большим значением является поддержка и принятие фантазий ребенка, и как раз с помощью актерского мастерства творческие дети могут научиться принимать себя и реализовывать свои идеи посредством театрального искусства.

Сценическое внимание. На занятиях по актерскому мастерству дети развивают отдельные элементы сценического внимания, которое является основой и «фундаментом» в актерском мастерстве. Сценическое внимание у детей, как элемент сценического действия, развивается и формируется в первый учебный год через упражнения и постановочную работу на практике. Уровень индивидуального развития внимания ребенка можно проследить при выполнении упражнений. Параллельно с актерским мастерством необходимо развивать устойчивость внимания – сосредоточенность «сценическое творчество, как при подготовке роли, так и при повторном исполнении ее, требует полной сосредоточенности всей духовной и физической природы актера, участия всех его физических и психических способностей» [10, с. 235-236]. Это, в первую очередь, внимание к воображаемым объектам, поскольку воображение детей должно не только рождать фантазии, но и должно уметь удерживать внимание на придуманных воображаемых объектах.

Когда дети играют в спектаклях и представляют себе персонажей, им необходимо устойчивое внимание на объекте, который выдуман и воображаем ребенком. Данный навык тренируется в постановочной работе и можно отследить уровень концентрации внимания на воображаемом объекте. Станиславский К.С. выделяет важным «внутреннее внимание, потому что большая часть жизни артиста на сцене, в процессе творчества, протекает в плоскости творческой мечты и вымысла, придуманных предлагаемых обстоятельствах» [7, с. 120].

Существование в предлагаемых обстоятельствах. Учащемуся важно поверить в вымысел предлагаемых обстоятельств сценария. Это могут быть как реальные обстоятельства, например, что он в лесу, на берегу моря, или в комнате. Так и выдуманные, что он на космической тарелке с инопланетянами или он в заколдованном лесу. Предлагаемые обстоятельства – это вымысел воображения для правдивого существования на сцене, они рассматриваются в исследовании, как сценическое внимание, которое можно оценивать, так оно направлено на развитие устойчивости внимания у детей.

Следующая важная составляющая актерского мастерства – память, рассматриваемая нами, как способность в актерском мастерстве, которая

развивается с помощью практической работы непосредственно на сцене и работы над «рисунком» роли. Ребенок учится не только запоминать текст роли и стихотворения. Перед ним стоит задача физически двигаться в пространстве сцены и взаимодействовать с партнером. И данный навык развивается благодаря практике в театральных спектаклях. Ребенок получает опыт многозадачности. К.С. Станиславский писал «Как важно, для артиста иметь хорошую память. Пусть молодые артисты берегут и развивают ее, так как она имеет большое значение во все моменты творчества, особенно же в моменты наивысшего подъема артистического напряжения [8, с. 146-147].

Во вторую группу мы отнесли основные навыки актерского мастерства: Эмоциональность – это свойство, которое способствует истинной правде переживания и возможности воспроизведению чувств и эмоций персонажа. Для театрального искусства важным свойством артиста является темперамент и эмоциональность учащегося. Чтобы сыграть роль, поверить в нее, умело сопереживать своему персонажу, необходимо иметь возбудимую нервную систему, уметь в миг заражаться творческой выдумкой драматурга и с активными реалистическими чувствами проживать роль персонажа. Ю.Б. Гиппенрейтер дает психологическое определение: «Темперамент – индивидуальная характеристика человека. Под темпераментом понимают динамические характеристики психической деятельности. Выделяют три сферы проявления темперамента: общую активность, особенности моторной сферы и свойства эмоциональности» [5, с. 271]. Нам же важно чтобы ребенок развил в себе такие качества благодаря актёрскому мастерству как: сопереживание, чуткость, впечатлительность. Ведь когда начинаешь работать над ролью нужно попробовать вникнуть, понять жизнь, мотивы поступков и цели другого человека.

Актерское мастерство ориентировано на то, чтобы учить детей не изображать эмоции, а проживать их. Только таким путем проживания чувств можно прийти к правдивому исполнению роли. Через эмоции и чувства другого персонажа ребенок развивает свой эмоциональный интеллект и облагораживает душу и ум. Мы приближаем ребенка к правдивому перевоплощению в персонажа. «Жизнь человеческого духа» роли, вот к чему мы должны приближать и направлять ребенка в исполнении его ролей. Правды переживаний можно достичь с помощью постоянной практики и работы над ролью.

Сценическое действие. Можно назвать один из основных элементов актерского мастерства, которые возможно оценить и проследить. Актерская природа – это способность к активному действию и достижению поставленных целей. На сцене мы создаем искусственно созданные обстоятельства для актера, в которые он должен искренне верить и действовать. Конфликт – это столкновение двух целей, задач, идей. Чтобы победить в конфликте нужно активное действие, в театральном искусстве психофизическое воздействие на партнера. Так и на сцене, персонаж действует, у него есть свои стремления, желания и мировоззрение. Навык действия развивается в актерских упражнениях, а также в практических работах в малых формах этюдах и в дальнейшем в спектаклях над работой.

Свобода пластической выразительности. Основное на что следуют обратить

внимание, что актерская пластическая выразительность представляет собой свободное и уверенное тело в действии. Когда ребенок без зажимов свободно действует на сцене и ему не мешает его собственное тело. Так же пластическая свобода позволяет ребенку действовать в предлагаемых обстоятельствах роли правдиво. Когда человек гармоничен со своим телом, может им управлять появляется возможность создания разных персонажей. В практических заданиях ребенку дается возможность создавать нескольких персонажей именно через пластику. Этого мы достигаем с помощью упражнений по актерскому мастерству на снятие психофизических зажимов.

Перевоплощение и характерность. Результатом актерской работы и самым наилучшим результатом является, когда учащийся перевоплотился в свою роль. Слушал, ходил, проживал, смотрел как персонаж его роли, когда мы видим подлинное перевоплощение в роль. Это такой тонкий момент в актерском мастерстве, когда находишь персонажа и вживаешься в роль. Перевоплощение в персонажа можно проследить в процессе игры в спектакле. Работа над перевоплощением у ребенка занимает большую часть его работы над ролью, как психологической, так и физической. Характерность является элементом природы ребенка, который развивается с помощью определенных ролей с ярко выраженным характером. Оценивать такую работу учащегося можно лишь наивысшим уровнем.

Отдельным критерием оценки развития навыков актерского мастерства является спектакль. Спектакль – как обобщающая форма проявления актерских способностей и творческой одаренности. Синтез всех элементов актерского мастерства и перевоплощения в роль. Спектакль выявляет усвоение пройденного материала ребенком. Роль – это лучший критерий индивидуального развития ребенка на занятиях актерского мастерства. Спектакль, как критерий оценки должен быть длительностью от 15 до 30 минут. Данное время самое оптимальное, продуктивное и по силам детской психике и усвоению педагогических задач.

Выше перечисленные высказывания К.С. Станиславского относятся к профессиональной системе актерского мастерства, которую я использую в работе с детьми на занятиях по актерскому мастерству и в постановках спектакля. Дети способны развиваться по системе и набирать профессиональность в своей актерской игре. К.С. Станиславский не занимался детским театром и не работал с актерами-детьми, но можно заметить, что к детской природе и творчеству был настроен позитивно: «... Инстинкт игры с перевоплощениями есть у каждого ребенка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, вызывает подчас недоумение даже у нас, профессиональных актеров. Что-то есть в нашей педагогике, что убивает эту детскую смелость инициативы, и потом, только став взрослым, некоторые из них начинают искать себя на сцене. А вот если устранить этот разрыв, если объединить талантливых ребят в Детский театр в расцвете их детского творчества и уже с тех пор развивать их естественные стремления – представьте себе, какого праздника творчества можно достигнуть к их зрелым годам, какого единства стремлений!» [6, с. 382].

В настоящее время актерское мастерство имеет огромную популярность и заниматься актерским мастерством дети начинают с трехлетнего возраста. В

специальных актерских школах и с профессиональными актерами и режиссерами. И на практическом своем опыте я могу выделить огромный рост актерских способностей, у детей, которые начали заниматься с трех лет и продолжают на протяжении пяти лет. К возрасту 7 лет дети, которые занимались с раннего возраста актерским мастерством, свободнее физически и психологически, дисциплинированней, у них хорошо развита память и речь, высокий уровень эмоционального интеллекта, подлинное перевоплощение в персонажа и вера в предлагаемые обстоятельства. В возрасте 6 - 7 лет дети на занятиях играют древнегреческие мифы, американские вестерны, исторические хроники, фантастику и работают над пьесами У. Шекспира. Театральное искусство в детском творчестве поднимается на уровень профессионального овладения навыками актерского мастерства и развивается как мощнейший инструмент развития творческой индивидуальности ребенка и здорового гармоничного взрослого в будущем.

Исследуя и выявляя критерии актерского мастерства у детей, нами был сделан вывод о том, что невозможно по отдельности оценивать талант ребенка. Талант – это все объединяющая и индивидуальная уникальность у каждого ребенка. Если талант или одаренность можно было бы измерить и высчитать, то возможно, в современном мире, актерский талант создавали бы уже искусственным способом. Талант можно направить, помочь развить свои уникальные индивидуальные качества, но никак нельзя талант разложить на составляющие. У каждого таланта будет свой уникальный список и свои уникальные индивидуальные критерии. Как писал выдающийся российский актер, режиссер и реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский: «Талант – это счастливая комбинация многих творческих и человеческих способностей человека в соединении с творческой волей... Нужны: наблюдательность, впечатлительность, память (аффективная), темперамент, фантазия, воображение... вкус, ум, чувство внутреннего и внешнего ритма и темпа, музыкальность, искренность, непосредственность, самообладание, находчивость, сценичность и пр., и пр... Нужны выразительные данные, чтобы воплощать создание таланта, то есть нужен хороший голос, выразительные глаза, лицо, мимика, линии тела, пластика и пр., и пр. Многое приобретается временем и работой» [9, с. 300-301].

И конечно, важно отметить, что без активной пытливости самого ребенка будет невозможным развитие навыков актерского мастерства. Для учащегося важно иметь пылливый ум. Ведь творческое обучение требует любознательности, стремления все узнать и во всем разобраться. Актерское мастерство требует от человека его личных вложений в знания. Вначале возникает интерес у учащегося, задача педагога – режиссера пробудить в ребенке творческую пылливость к актерской работе и созданию персонажа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин, Н.Н. О детском театре [Текст] / Н.Н. Бахтин. – Русская школа: № 9, 1913. – 51-63 с.
2. Блонский, П.П. Задачи и методы народной школы. [Текст] / П. П. Блонский. – Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, Т.1, 1979. – 68 с.

3. Букатов В.М., Ершова А.П. Нескучные уроки: обстоятельное изложение социо/игровых технологий обучения. Пособие для учителей физики, математики, географии, биологии и химии [Текст] / В.М. Букатов, А.П. Ершова.— СПб.: Школьная лига, 2013 – 240 с.
4. Выготский, Л.С. Психология искусства. [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Азбука, 2000. - 64 с.
5. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию [Текст] / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 271 с.
6. Сац, Н. Новеллы моей жизни [Текст] / Н. Сац: в 2 кн. М.: Искусство, 1984. – 382 с.
7. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе переживания [Текст] / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, Соб. соч. в 8, Т.2, 1955. – 95 с.; 120 с.; 70 -71 с.
8. Станиславский, К.С. Письма 1918-1938 [Текст] / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, Соб. соч. в 8 т. Т. 1, 1955. – 146-147с.; 408с.
9. Станиславский, К.С. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспоминания 1877-1917 [Текст] / К. С. Станиславский. – М.: Искусство, Соб. соч. в 8 т. Т.5, 1955. – С. 300 - 301.
10. Станиславский, К.С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания 1917-1938 [Текст] / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, Соб. соч. в 8 т. Т. 6, 1955. – С. 235 - 236.