

УДК 371.13:37.01

doi: 10.20310/1810-231X-2018-17-37-15-20

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И АКТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОПРОС СООТНОШЕНИЯ

Макарова Людмила Николаевна, Новгородова Ольга Николаевна
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина,
Россия, г. Тамбов
e-mail: mako20@inbox.ru

В статье проанализированы основные параметры, сближающие педагогическую и актерско-режиссерскую деятельности: особенности практической деятельности; личные качества, качество познавательных интересов; коммуникативно-эмоциональная сфера; особенности опыта, развитых умений; качество двигательных процессов и проявлений. Обоснована важность наличия артистических умений для эффективной профессиональной деятельности учителя. Выявлены способы использования достижений театральной педагогики в подготовке преподавателя, способствующие формированию его педагогического артистизма.

Ключевые слова: педагог, актер, театральная педагогика, педагогическая, актерская деятельность, педагогический артистизм, параметры сравнения

В настоящее время существует ряд исследований, связанных с выявлением соотношений между педагогической и актерской деятельностью – это работы Ю. П. Азарова, С. М. Алиевой, О. С. Булатовой, Ж. В. Вагановой, И. А. Зязюна, В. А. Кан-Калика, С. Е. Каменецкого, Е. Г. Михеевой, Н. Д. Никандрова, С. Л. Соловейчика. Опираясь на указанные в работе О. С. Булатовой различия между педагогической и актерской деятельностью [1], мы представим их в виде объединенных смысловых групп по предмету представления (ролевая позиция педагога диктует роль личности учителя и отношение к ситуации, ролевая позиция актера обуславливает личность героя); границам сферы деятельности (диалог свойственен актеру, в свою очередь монолог – учителю); продолжительности деятельности (у учителя дольше, чем у актера); возможностям импровизации (для актера импровизация является необходимым аспектом его деятельности, для учителя же границы творчества шире); разнообразием программы деятельности (учитель в один день может сменить массу ролей, у актера же роль закреплена сценарием) и т. д.

Основными признаками и характеристиками, сближающими педагогическую и актерско-режиссерскую деятельность, являются:

1. *Содержательный.* Общей основой взаимодействия является живое сотрудничество разных индивидуальностей.

2. *Инструментальный.* Инструмент воздействия личность творца и его психофизическая природа.

3. *Целевой признак.* Воздействие человека на человека и вызов определенного переживания у партнера.

4. *Процессуальные характеристики:* творчество осуществляется в обстановке публичности, регламентировано во времени; результат творчества динамичен; наблюдается общность переживаний актера и зрителя, актера и режиссера, педагога и ученика; объект воздействия является одновременно и субъектом творчества, со-творцом; творчество носит коллективный характер.

5. *Структурный признак.* Работа над уроком и ролью происходит в трех периодах:

– Репетиционный (у актера), доурочный (у учителя). Это период, когда в воображении, в мыслях, в ощущениях деятеля создается образ. Образ героя – у актера, образ урока – у учителя;

– Технический. Период, когда разумно, расчетливо выверяется материал и подчиняется собственному творческому заказу деятеля. Закрепляется, «обкатывается» на репетициях роль актера, у учителя «репетируется» урок, уточняется его замысел, фиксируется его ход, составляется план;

– Период воплощения творческого замысла: работа актера на спектакле, учителя – в классе.

6. *Концептуальные признаки:* наличие элементов работы, не поддающихся автоматизации, самостоятельного и свободного творчества; осуществление социальной функции – функции воспитания; присутствие интуиции,

чутья, вдохновения; специфические профессиональные эмоции;

7. *Требования к личности творца.* Развитое воображение, внимание, эмпатия, рефлексия, подвижность, заразительность, выразительные способности, обаяние [2].

К. С. Станиславский отмечает: «Актер должен научиться трудное сделать привычным, привычное легким и легкое прекрасным» [3]. Такая же особенность является важной и для современного учителя, который должен преобразовать учебный процесс в нечто интересное, привычное и легкое для учащихся, чтобы им было увлекательно включаться в данный процесс.

В. В. Иванихин сравнивает значение понятий «актер» и «артист» и приходит к убеждению, что актер выполняет чей-то призыв (режиссера, драматурга), а артист – это художник, «творческая личность, достигшая высокого мастерства» в своем деле, он не зависит ни от какого диктата, его труд – удовольствие, он постоянно стремится обогащать себя наблюдениями над жизнью и впечатлениями. Поэтому, по его мнению, для учителя слово «актер» не подходит. Автор утверждает, что среди многочисленного количества актеров очень мало артистов, обладающих артистизмом, то есть «особым умением держать себя, отличаться изяществом манер, грациозностью движений, иметь высокое и тонкое мастерство исполнения чего – либо, виртуозность» [4]. Этими данными должен обладать и учитель.

Важно, что многие ученые (Ш. А. Амонашвили, Л. Ю. Берикханова, Е. Н. Ильин и др.) сравнивая профессии педагога и актера, отмечают сходство их деятельности по таким параметрам: особенности практической деятельности, качество познавательных интересов (внимание, восприятие, воображение; особенности опыта, развитых умений (мастера своего дела); качество двигательных процессов и проявлений (движения, поведение, внешность). Обе эти профессии характеризуются коммуникативностью, общностью процессуальных характеристик – учитель и актер действуют публично и в паре с партнерами. Деятельность обоих регламентирована во времени, к обоим предъявляются особые требования – стабильность творческой формы; оперативность в управлении своим самочувствием; динамичность эмоционально-волевых процессов; развитое воображение; выразительная внешность. Наиболее сближает учителя и актера стадия общения, взаимодействия, которая является основой движущей си-

лой и педагогического, и театрального творчества [5; 6].

В отечественной педагогике сложилось целое направление, ориентированное на использование достижений театральной педагогики в подготовке преподавателя. Формирование артистизма и актерско-сценических умений нашло значительное отражение в работах Ю. П. Азарова, О. С. Булатовой, И. А. Зязюна, В. А. Кан-Калика, Н. Д. Никандрова. К. С. Станиславский выявил основные элементы, необходимые для творчества как актера, так и педагога: развитое воображение, внимание, эмпатию, рефлексивность, подвижность, заразительность, выразительные способности, обаяние. В. И. Немирович-Данченко считал, что именно в способности заражения заключается талант, а К. С. Станиславский определял заразительность актера как обаяние или силу притяжения.

Так же необходимо отметить, такой способ педагогического влияния, как подражание – наиболее характерный для педагогического артистизма вместе с заразительностью. Заражение носит спонтанный характер и чаще всего возникает в группе людей, которые руководствуются в своем поведении эмоциональным состоянием, действуя на основе сведений, принятых без должного анализа, либо повторяют действия других людей. В свою очередь подражание – это следование примеру или образцу, которое проявляется в повторении одним человеком каких – либо поступков, жестов, интонаций и даже в копировании определенных черт характера другого человека. Подражание может быть произвольным и непроизвольным, в зависимости от возраста.

Следует подчеркнуть, что театральная педагогика нацелена на воспитание педагога с качествами актера, которые будут проявляться в зависимости от возникающих педагогических задач. А. С. Макаренко подчеркивал эстетическую направленность актерского труда, отражающуюся во владении учителем мимикой, контроле жестов, умении сдерживать свое настроение, учиться и не стесняться выражать свое отношение, переживание, настроение к излагаемому событию через пластику, пантомимику, голос.

С. Л. Соловейчик, сравнивая педагогическую профессию с профессией музыканта, врача, говорит, что у последних есть короткие процедуры перед началом деятельности, своеобразный ритуал, который помогает «войти в роль». Такого ритуала, к сожалению, часто не бывает у учителя: так актеру, стоящему за кулисами необходимо быть готовым,

что объявят его выход, в свою очередь учитель сразу попадает в ситуацию требующую быстрого творческого реагирования.

Итак, мы считаем, что схожими для педагогической и актерской деятельности являются такие личностные качества, как – развитое воображение, внимание, эмпатия, рефлексия, подвижность, заразительность, выразительные способности. Кроме этого, для учителя необходимо владение мимикой, жестами, выражение своего отношения, переживания к излагаемому событию через пластику, пантомимику, голос. Для педагога важно умение контролировать свое настроение, соответственно важен контроль всех эмоциональных реакций в зависимости от ситуации.

Следует отметить, что особое значение в работе артистичных педагогов имеет начальная пауза. Войдя в класс и оказавшись в поле зрения десятков глаз, учитель не начинает сразу свою речь, а делает небольшую «психологическую» паузу. В эти секунды класс привыкает к появлению учителя, к новому образу перед собой, формируется первое впечатление; педагог стремится установить зрительный контакт с классом, который под воздействием взгляда учителя успокаивается, настраивается на рабочий лад. Эта пауза имеет большое значение и для самого учителя: он осваивается со своим новым положением и преодолевает волнение.

В педагогике временный отказ от действия может быть и положительным, и отрицательным. У артистов высоко ценится умение «держать паузу», красноречиво молчать. Целесообразное, осмысленное воздержание от активности можно отнести к вершинам педагогического артистизма.

Необходимо отметить, что если для актера «пауза» может являться основной задачей, то для учителя она выступает больше способом адаптации к ситуации. В то же время учителю необходимо соблюдать темпоритм работы. В литературе чаще встречается, что темпоритм зависит от естественности условий, мы же предполагаем, что умение учителя контролировать учебный процесс является так же важным фактором его деятельности. В свою очередь, для актера темпоритм задается извне, зависит от роли, которую он будет играть.

Для учителя темп урока – это проблема культуры труда, дисциплины, качества урока (М. Марланд). Одно и то же педагогическое воздействие с различным темпоритмовым рисунком дает различный воспитательный эффект. Недаром А. С. Макаренко определил

суть воспитательного взаимодействия как немедленный анализ и немедленное действие. Высокий темп учебной деятельности является посылным для учеников, учитывающий их особенности и возможности усвоения материала. Ш. А. Амонашвили для характеристики темпоритма ведения урока и экспрессии действий учителя приводит целую группу музыкальных терминов: адажио (спокойно, медленно), анданте (умеренно, не спеша), аллегро (быстро, живо), вивачиссимо (очень быстро), аджитато (беспокойно, взволнованно), аппассионато (страстно), кон спирито (с увлечением, с душой), кон брио (с огнем), кон форца (с силой), маэстозо (торжественно, величественно), скерцандо (шутливо) и др. Итак, по нашему мнению, темпоритм будет отвечать за продолжительность деятельности педагога в рамках занятия.

Важно отметить, что удивительной чертой театрального искусства является перевоплощение. Подлинный артистизм не только требует, образно говоря, «гибели всерьез», но просто невозможен без такой «жертвы», так как не будет убедительным в той передаче живой реальности, которая должна быть воплощена в искусстве. Актерство же в значительной степени способно провести грань между ролью и исполнителем. Оно напоминает маску, прикрывающую истинное внутреннее состояние; другими словами, не «быть» в полной мере, а лишь «казаться».

Перевоплощение требует актерских способностей, умения «сыграть роль», способности стать другим, оставаясь самим собой. Почему-то, говоря о педагогическом артистизме, чаще всего обращают внимание на первую половину этого положения: «стать другим». Действительно, она более эффектна, но граничит с самым крайним и нежелательным средством – «наигрышем». Наигрыш – вершина неправды, фальши, неискренности. Только оставаясь самим собой, учитель может временно надеть любую маску. При этом она подчеркивает его личность. Таким образом, артистизм – не только игра в кого-то. Это, прежде всего, состояние души, способной на время не просто казаться кем-то, а в самом деле «быть». При этом невозможна «читка», процессы перевоплощения становятся глубинными, органичными, естественными. Исчезают условности, все искренне переживается, все эмоции настоящие, все мысли и слова выстраданные [7; 8].

Таблица 1

Схожие и различающие черты актерской и педагогической деятельности

Актерская деятельность	Педагогическая деятельность
<i>1. Наличие зрителя</i>	
Присутствует	Отсутствует, если педагоги не работают «ансамблями»
<i>2. Предмет представления</i>	
Показывается герой. Происходит перевоплощение в другую личность	Показывается личность учителя; образ, о котором идет речь; отношение к ситуации, диктуемое ролевой позицией педагога
<i>3. Особенности программы деятельности и владение материалом</i>	
В один день репертуар, как правило, представлен одной ролью, одним спектаклем	В один день может быть разной, как уроки так и предметы. Педагог должен глубоко лично осознать материал, заново увлечься давно знакомым и ощутить удовлетворение от предстоящей работы с классом
<i>4. Границы сферы деятельности</i>	
Деятельная жизнь на сцене происходит в ином слое бытия по сравнению с обычной жизнью	Деятельность происходит в границах реально существующего
<i>5. Специфика общения в деятельности</i>	
Если есть актер, рядом мыслится публика, ожидающая маски. Общение тяготеет к монологу	Ожидается реальный человек с реальными чувствами. Общение тяготеет к диалогу
<i>6. Особенности чувственной сферы и познавательной направленности деятельности</i>	
Чувство деятеля не возникает в результате реального раздражителя. Деятель должен быть «настроен» на эмоциональную волну героя. У артистов это способность красноречиво молчать	Чувство деятеля рождается реальными обстоятельствами. Деятель более «открыт» в проявлении чувств. Начальная пауза позволяет учителю освоиться со своим новым положением и преодолеть волнение.
<i>7. Возможность импровизации в деятельности</i>	
Импровизация допустима в момент подготовки к спектаклю и в малой степени во время самой деятельности. Проживание актером каждой роли.	Импровизация не только допустима, но и необходима. Следовательно границы творчества шире. Мобилизация творческого самочувствия, способность саморегуляции, владения своим настроением
<i>8. Продолжительность деятельности</i>	
В 5-6 раз меньше, чем у учителя. Темпоритм задается внешними обстоятельствами	В 5-6 раз больше, чем у актера. Темпоритм зависит как от внешне складывающейся ситуации, так и от умения учителя контролировать учебный процесс
<i>9. Ответственность за результаты деятельности</i>	
Личная, последствия ошибок более драматичны, чем результаты актерских неудач	Коллективная
<i>10. Зависимость от «зала» (зрителей, учеников) и взаимодействие с ним</i>	
Чем меньше зрителей присутствует в воображении актера, тем лучше результат. Хорошие актеры «забывают» о зрителе и сосредотачиваются на работе с партнером по сцене	Чем больше учащихся присутствует в воображении педагога, тем лучше результат, так как важно сотрудничество.
<i>11. Наличие помощников в деятельности</i>	
Присутствуют (драматург, режиссер, гример, костюмер, суфлер и др.). Театральные средства воздействия сложны: планшет сцены, цветовое оформление, декорации, голоса за сценой, костюмы	Отсутствуют, хотя объективно учитель не одиночка, а участник ансамбля педагогов школы. Школьно-классный реквизит достаточно прост: стол, стул, доска, наглядные пособия, ТСО

Таким образом, данная особенность может быть отнесена к импровизации в деятельности, как актера, так и педагога, в свою очередь у первого «перевоплощение» будет обусловлено игровой ролью, а у последнего необходимо быть постоянно адаптивным к ситуации.

С. Е. Каменецкий указывает на общую черту учителя и актера, состоящую в обращении к аудитории [9]. Так как и на педагога, и на артиста нацелено внимание всех слушателей, видящих все их движения, выражения лица, жесты, воспринимает речь той или иной громкости, ее тембр, обращает внимание на паузы в речи. Конечно, огромную роль играет мотивация учащихся и зрителей. Она различна: одни мотивированы на получение новых знаний, на их понимание, проникновение в их сущность. Другие интересуют в первую очередь действие, фабула пьесы, характеры и особенности ее героев. И педагог, и актер находятся под взором зрителей, в одном случае просто зрителей, а в другом – учащихся, но так или иначе, тоже зрителей и слушателей.

Но в тоже время, С. Е. Каменецкий, анализируя действия учителя и актера, разводит их, показывает действительно важные отличия. Он утверждает, что сила учителя, прежде всего, в знаниях и в педагогических, а не чисто артистических умениях. Все это, дает нам основание однозначно ответить на вопрос: «Актер ли учитель?». Нет, не актер, а педагог, специалист, хотя и работает с аудиторией. Автор считает необходимым отметить, что педагогу не вредны, а весьма полезны некоторые артистические черты. Часть из них дает природа (приятная внешность, спокойная и ровная походка, красивые жесты, выразительная мимика, приятный, ласкающий слух тембр голоса.), но многое можно приобрести попутно с приобретением педагогических умений и в процессе подготовки учителей.

Из вышесказанного следует подчеркнуть, что зависимость от «зала» и взаимодействие с ним будет по-разному выражаться у актеров и педагогов: для первых важно «забыть» о присутствии зрителя, он непосредственно содействует с партнером по сцене. В свою очередь, вся деятельность учителя направлена на сотрудничество с учащимися.

Результаты проведенного анализа соотношения актерской и педагогической деятельности, представлены в таблице 1.

Таким образом, значение актерского мастерства в педагогической деятельности являет-

ся важной составляющей эффективности педагогического процесса. Поэтому развитие педагогического артистизма требует особого внимания и целенаправленной работы специалистов. Роль и место артистизма в преподавании могут меняться при совершенствовании профессиональной и личностной направленности деятельности учителя: он может проявляться как качество личности, а по мере накопления профессионального опыта интегрироваться во все составляющие виды работ педагога, синтезировать и делать целостной всю его деятельность.

Литература

1. Булатова О. С. Педагогический артистизм. М., 2001.
2. Алиева С. М. Педагогический артистизм педагога-психолога в профессиональной подготовке в вузе // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2012. № 3 (20). С. 40-44.
3. Станиславский К. С. Работа актера над собой. М., 2015.
4. Иванихин В. В. Искусство урока. М., 1995.
5. Варганова В. В. Потенциал театральной педагогики в становлении личности будущего учителя // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2017. № 8. С. 71-75.
6. Егорова С. Ю. Педагогический артистизм как профессиональная и личностная составляющая культуры педагога // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. 2015. № 1. С. 60-67.
7. Макарова Л. Н., Козодаев П. И. Педагогический потенциал функций любительского театрального искусства // Искусство и образование. 2008. № 3(53). С. 117-126.
8. Бурьянова И. В. Использование элементов театрального искусства в образовательном и воспитательном процессе // Гуманизация образования. 2011. № 4. С. 54-57.
9. Каменский С. Е. Актер или педагог? // Наука и школа. 2000. № 5. С. 12-15.

References

1. Bulatova O. S. Pedagogicheskij artistizm [Pedagogical virtuosity]. M., 2001.
2. Alieva S. M. Pedagogicheskij artistizm pedagoga-psikhologa v professional'noj podgotovke v vuze [Pedagogical virtuosity of the educational psychologist in vocational training at higher education institution] // Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Psikhologo-pedagogicheskiye nauki. 2012. № 3 (20). S. 40-44.

3. Stanislavskij K. S. Rabota aktera nad soboj [Actor's self-improvement]. M., 2015.
4. Ivanikhin V. V. Iskusstvo uroka [Art of the lesson]. M., 1995.
5. Vartanova V. V. Potentsial teatral'noj pedagogiki v stanovlenii lichnosti budushchego uchatelya [Potential of theatrical pedagogics in formation of the identity of future teacher] // *Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki*. 2017. № 8. S. 71-75.
6. Egorova S. Yu. Pedagogicheskij artistizm kak professional'naya i lichnostnaya sostavlyayushchaya kul'tury pedagoga [Pedagogical virtuosity as professional and personal component of culture of the teacher] // *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Pedagogika*. 2015. № 1. S. 60-67.
7. Makarova L. N., Kozodaev P. I. Pedagogicheskij potentsial funktsij lyubitel'skogo teatral'nogo iskusstva [Pedagogical potential of functions of amateur theater] // *Iskusstvo i obrazovaniye*. 2008. № 3(53). S. 117-126.
8. Bur'yanova I. V. Ispol'zovaniye elementov teatral'nogo iskusstva v obrazovatel'nom i vospitatel'nom protsesse [Use of elements of theater in educational and educational process] // *Gumanizatsiya obrazovaniya*. 2011. № 4. S. 54-57.
9. Kamenskij S. E. Akter ili pedagog? [Actor or teacher?] // *Nauka i shkola*. 2000. № 5. S. 12-15.

* * *

PEDAGOGICAL AND ACTOR'S ACTIVITY: RATIO QUESTION

Makarova Lyudmila Nikolaevna, Novgorodova Olga Nikolaevna
Tambov State University named after G.R. Derzhavin,
Russia, Tambov
e-mail: mako20@inbox.ru

In article authors analyzed the key parameters which are pulling together pedagogical and actor's and director's activity: features of practical activities; personal qualities, quality of cognitive interests; communicative and emotional sphere; features of experience, the developed abilities; quality of motive processes and manifestations. The authors proved importance of existence of artistic abilities for effective professional activity of the teacher and revealed the ways of use of achievements of theatrical pedagogics in training of the teacher promoting formation of his pedagogical virtuosity.

Key words: teacher, actor, theatrical pedagogics, pedagogical, actor's activity, pedagogical virtuosity, comparison parameters

Об авторах:

Макарова Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и образовательных технологий Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, г. Тамбов

Новгородова Ольга Николаевна, ведущий специалист учебного отдела педагогического института Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, г. Тамбов

About the authors:

Makarova Lyudmila Nikolaevna, Doctor of Pedagogics, Professor, Head of the Pedagogics and Educational Technologies Department, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov

Novgorodova Olga Nikolaevna, Leading Expert of the Educational Department, Institute of Pedagogy, Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov