

УДК 37.036.5

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ В РАЗВИТИИ АКТЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА ЕЕ УЧАСТНИКОВ

Н. В. Белякова

*Кандидат педагогических наук, профессор,
ORCID: 0000-0001-5944-654X,
e-mail: belyakova.nv@list.ru,*

С. А. Чеботарев

*кандидат исторических наук, доцент,
ORCID: 0000-0003-3963-6180,
e-mail: ivan.sid85@icloud.com,
Тамбовский государственный университет
им. Г. Р. Державина,
г. Тамбов, Россия*

FEATURES OF CHILDREN'S THEATER STUDIO IN THE DEVELOPMENT OF ACTING ABILITIES AND EXECUTIVE SKILLS OF ITS PARTICIPANTS

N. V. Belyakova

*Candidate of Pedagogical Sciences, professor,
ORCID: 0000-0001-5944-654X
e-mail: belyakova.nv@list.ru,*

S. A. Chebotarev

*Candidate of Historical Sciences, assistant
professor, ORCID: 0000-0003-3963-6180
e-mail: ivan.sid85@icloud.com,
Derzhavin Tambov State University,
Tambov, Russia*

Abstract. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the work of children's theater studios in the development of the acting skills of the participants. It is noted that in the children's theater collective, the creative process is provided by the pedagogical collective and its leader - the theater teacher. This raises the problem of the need to form the professional competence of the head of the children's theater for the full development of acting skills, performing technique of the participants in the children's theater. The article analyzes the psychological and pedagogical conditions necessary for the disclosure of natural acting talent, the development of acting skills and the realization of a child in the performing arts.

Keywords: children's theater; abilities; actor; psychotechnics; pedagogical conditions.

Все основные достижения и проблемы театральной подготовки в детских студиях наиболее очевидными становятся при поступлении их воспитанников на актерское отделение и сдаче творческих испытаний в вузах. Поэтому, мы остановимся на основных особенностях развития исполнительского мастерства в детских театральных коллективах (педагогических условиях для развития актерского дарова-

ния) как первоначального этапа освоения «школы драматического искусства».

Прежде всего, обратимся к определению сути всех составляющих этой аббревиатуры – детская театральная студия. Театр – это вид искусства, в котором кроется сложность и неповторимость – он создает иллюзию жизни, как бы вторую действительность в художественных образах, техника владения актерским искусством

отличается от других тем, что оно включает в себя многообразие выразительных средств: имеет действенную основу – актер является инструментом, использующим свои речевые и пластические возможности, вокальные данные.

Театр, как искусство синтетическое, требует от исполнителя приобретение и развитие этих способностей в комплексе, особенное внимание уделяет актерской психотехнике. Другая особенность состоит в том, что театральное искусство коллективное, это сотворчество нескольких участников актеров как минимум двух (по определению Вл. И. Немировича-Данченко, «выйдут два актера на площадь, расстелют коврик – и это уже театр» [4, с. 213]). Сложность и искусство состоит в освоении всех компонентов, чтобы они гармонично сложились в единое целое: слились в органичное исполнение роли у артиста, а затем между всеми участниками спектакля в единый ансамбль; и между всеми компонентами спектакля тоже должно возникнуть единство: актерское исполнение, музыка, сценография, свет и т.д. – тогда возникает полноценный продукт художественного творчества и еще одна его составляющая – зритель, то есть, кому он адресован. Этот художественный синтез есть одна из важнейших особенностей в исполнительском и режиссерском искусстве.

В детском театральном коллективе этот процесс обеспечивает педагогический коллектив и его руководитель – театральный педагог. Проблема профессиональной компетентности руководителя детского театра для полноценного развития актерских навыков, исполнительской техники участников детского театра является основополагающей. Проблемы есть даже у тех, кто имеет непосредственное театральное-педагогическое образование, чаще всего они стремятся быстрее создать свой шедевр, реализовать режиссерские амбиции, найти авангардные постановочные решения, где участники очень захва-

чены замыслом и с удовольствием выполняют режиссерские указания. В этом случае – форсируется сам процесс овладения актерскими навыками и элементами актерского мастерства.

В ряде случаев за организацию и руководство детским театральным коллективом по разным причинам берутся люди из сферы культуры или образования, но не владеющие актерской технологией. Ошибочно думать, что достаточно иметь организаторские способности и уметь писать сценарий праздника, выучить текст с детьми, дополнить танцами и музыкой, а в завершении сделать эффектный флешмоб. По такому лекалу из года в год работают некоторые детские коллективы, и, наверное, тоже приносят определенную пользу в организации детского досуга, там, где нет специалистов. Это проблема подготовки кадров, но она имеет прямое отношение к той невидимой с первого взгляда проблеме в самом учебно-творческом процессе в подобных детских театральном коллективах, претендующих порой на звание образцовых.

Массовость участников и количество мероприятий не восполняют отсутствие самого важного – процесса развития творческих способностей ребенка, освоение элементов актерской психотехники: внимания, воображения, общения, органического действия и т.д. Детский театральный коллектив поэтапно осваивает учебную программу, основной целью которой является выявление у ребенка предпосылок к сценическому творчеству, дальнейшее развитие актерских способностей и овладение основами актерского мастерства.

У руководителя детского театра должна быть благородная и творческая сверхзадача, как говорил К. С. Станиславский, во имя и ради чего он берется и организует театр для детей. Детей нельзя обманывать, им надо отдать или открыть то, зачем они пришли в этот коллектив. А приходят они, чтобы им открыли тайну – что там «за нарисованным очагом в ко-

морке у Папы Карло, как в сказке «Золотой ключик», какой он – настоящий театр «за занавесом» и чтобы его посвятили в «секреты мастерства» [7].

Понятие и истоки «театральной студийности» восходят к МХТ времени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, где студийное воспитание театральной молодежи было одной из главных задач великих мастеров русской сцены наряду с поиском новых технологий в развитии актерской психотехники и открытием новых форм драматического искусства [6].

Студийные театры всегда отличает атмосфера совместного творческого поиска, единство учебно-творческих задач, открытие и апробация педагогических подходов в воспитании театральной этики, развитие таланта и освоение актерской технологии всех участников процесса.

По сути, это – организация своеобразной лаборатории искусства, совместного труда и творческого поиска в овладении «ремеслом», открытие основных законов актерского искусства через собственную «органическую природу».

Главное, этот первоначальный путь каждого участника театральной студии «в искусство театра» определяет формирование мотивации: «двигаться вперед, открывая тайны мастерства и совершенствуя своё искусство».

В детском театре – своя атмосфера – это особенная жизнь, жизнь «в роли». Детский театр – это своя стихия – богатая впечатлениями, насыщенная эмоциями, сложнопостижимая, трудоемкая, но очень увлекательная «игра». Детство и театр имеют одну природу и особенность – игру и веру в вымысел. Поэтому артистов иногда сравнивают с детьми – у них сохраняется непосредственность восприятия. Детский театр не может быть скучным, нудным, повседневным, обыденным, мрачным, но он и не должен стать пустой забавой, сплошным приколом, бесконечной кутерьмой, просто развлекательной картинкой.

Как говорила известная основоположница и руководитель Московского детского театра Наталия Сац – для детей надо все делать так же хорошо, как и для взрослых, только ещё лучше. В этой парадоксальной фразе она, безусловно, подразумевала всю ответственность профессиональных руководителей детского театра за посвящение ребенка в «тайнство театра» и секреты актерского мастерства, за художественный уровень детских спектаклей [1].

В наши дни заявленная проблема выражается в повышении квалификации руководителей детских театральных студий, решаемые многочисленными мастер-классами театральных деятелей, курсами, где обучают актерским техникам, методике преподавания актерских дисциплин. Работа с детским театральным коллективом требует от руководителя чуткого внимания к детскому мировосприятию.

Занятия актерским мастерством способны не только расширить кругозор ребенка, но и развить аналитические способности, эмоционально-образное мышление, его воображение. Педагогическая проблема – сформировать интерес к многообразию жизненных явлений, красок, звуков, ритмов, потребность обогащаться живыми впечатлениями, так как для актера это неоценимый эмоциональный опыт, необходимый для его творчества. В основе сценических навыков ребенка лежит его действительное существование в вымышленных обстоятельствах простейшего упражнения на внимание, в этюде на определенную тему, а затем уже в небольшом сказочном эпизоде или сценарии.

Систематическая отработка навыков сценического действия должна проходить в увлекательной форме учебных занятий. Возникает задача сделать творческий процесс радостным, дающим каждый раз детям новое знание, впечатление, навык. Нет необходимости «поражать чье-то воображение» сразу постановкой спектакля и исполнением больших, взрослых ролей, доступных опытным актерам. Радость до-

стижения творческой цели в «актерской школе» состоит в готовности детей к точному по возможности техничному исполнению поставленной задачи [2].

Основой занятий является игра, то есть особый деятельностный мир фантазии, соревновательности, взаимных интересов, эмоциональности и эмпатии всех его участников.

Учебно-творческий процесс в детском театре предполагает постоянный тренинг как отдельных элементов актерской техники, так и комплекс, развивающий весь психофизический «аппарат» исполнителя. Тренинг с постоянным усложнением задач, переходящий в различные постановочные и учебные формы. Очень важна динамика и эмоциональная наполненность жизни в детском театральном коллективе для реализации энергетических ресурсов ребенка; смена событий и впечатлений, в которой участники процесса их фиксируют, приносят на занятия новые наблюдения, а затем преобразуют в своих сценических этюдах. Может быть, в форме «зачина» или «летописи театра» [5, с. 38–46].

Педагогу важно соблюдать единство требований и иметь индивидуальный подход к каждому ребенку, от занятия к занятию повышать его мотивацию к развитию актерских навыков и достижению творческих результатов. Это формирует его творческую личность и адекватную самооценку. Нельзя эксплуатировать одни и те же возможности детей, «наработанные умения»: если он хорошо двигается, значит постоянно использовать его во всех пластических эпизодах, а если проявляет речевые способности, лучше, чем у других участников, значит, будет чаще назначен на ведущие роли. Пробовать в разножанровом материале необходимо каждого, для полноценного развития всех выразительных средств актерского исполнения.

Процесс творчества в детском театральном коллективе предполагает выработку импровизационного самочувствия, готовность включиться в процесс показа

отдельных элементов или этюда, не бояться ошибиться и получить замечание. Это освобождает от определенных комплексов и зажимов, способствует свободному развитию природного дарования [3].

Создание творческой атмосферы занятий, занятость всех участников в создании спектакля или сценического проекта формирует их ответственность, расширяет диапазон творческих способностей, помогает сохранить «творческое самочувствие» и мотивирует к дальнейшей деятельности.

Разнообразие репертуара так же во многом способствует развитию актерских способностей и исполнительских навыков, определяет дальнейший творческий уровень всего детского театра. Нет необходимости и не рекомендуется брать за основу репертуар профессиональных ТЮЗов, так как у них другие задачи и возможности. Нет смысла ставить спектакли на основе «взрослых» пьес со сложной интригой – это другой круг нравственных проблем, рождающий необходимость создания характеров героев, где результатом часто является наигрыш, пародия, изображение вместо исполнения роли.

Выбор репертуара соотносится с возрастными особенностями участников и целевой зрительской аудиторией, зависит от уровня исполнительского мастерства детского театра. Руководитель может выбирать пьесу для детей, опираясь на качественную художественную литературу, по содержанию и проблематике близкую участникам, исходя из их творческих ресурсов, личностных свойств и уровня актерского исполнения; но это может быть сценарий и по собственному замыслу, где не следует бояться искать, пробовать и применять новые формы, опираясь на лучшие традиции отечественного театра, ориентироваться на развитие социально-культурной среды, изменение духовно-нравственных потребностей детей и подростков. Правильно составленный репертуар детского театра определяет priori-

теты молодежи в формировании эстетических идеалов и уровня гражданского и патриотического самосознания.

Библиографический список

1. Викторов, В. Наталия Сац и детский музыкальный театр. – СПб.: Композитор, 1993. – 240 с.
2. Воспитание актера школы Станиславского [Текст] : [учеб. пособие для театр. ин-тов и училищ] / Г. В. Кристи ; ред. и предисл. В. Прокофьева. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1978. – 430 с.
3. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники / С. В. Гиппиус – М. : Искусство, 1967. – 292 с.
4. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актёра: хрестоматия / сост. и ред. В. Я. Виленкин. – Москва : Искусство, 1973. – 487 с.
5. Поляков В. Н. Театр для детей и юношества по системе З. Я. Корогодского // Символ науки. № 8. – 2015. – С. 38–46.
6. Проблемы театральной педагогики: традиции и новации школы З. Я. Корогодского : материалы VIII Межвузовской научно-практической конференции, 26 марта 2013 г. – СПб. : СПбГУП, 2013. – 112 с.
7. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. – СПб. : ПраймЕВРОЗНАК, 2008. – 478 с.

© *Белякова Н. В.,
Чеботарев С. А., 2021.*