Лимаренко Л.І.

ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТСЬКОГО ТЕАТРУ

Постановка проблеми. У сучасній українській системі вищої школи особливого значення набуває культурологічна функція. Основною метою якої є підвищення якості підготовки фахівців нової генерації, що вміло орієнтуються в соціокультурному просторі, постійно займаються самовдосконаленням інтелектуального, культурного та професійного рівня.

Все більш актуальним культурологічний напрям стає у зв’язку з приєднанням до Болонського процесу, в якому на перше місце у навчально-виховній діяльності ВНЗ виводиться самостійна робота студентів, що саме і спонукає до забезпечення майбутніх фахівців знаннями, вміннями, практичними навичками самотвірного характеру. Така позиція зобов’язує створювати особливі умови для самовдосконалення та самореалізації студентської молоді.

З нашої точки зору, у вищих навчальних закладах серед таких умов є функціонування творчих колективів, зокрема, студентських театрів, художньо-творча діяльність яких визначається динамікою сучасного суспільства, освітньо-культурного простору та має колосальний активізуючий вплив на розвиток і вдосконалення особистості, на її творче формування, духовний потенціал, світогляд та культуру.

У студентському театрі використовуються різноманітні форми організації навчально-виховного процесу. Безперечно, що їх використання залежить від мети, змісту, характеру діяльності творчого колективу та інтересів його учасників, майбутніх фахівців.

Впровадження та аналіз різних форм, методів, прийомів з організації навчально-виховної роботи в студентському театрі, дають можливість зробити певний висновок. З нашої точки зору, в навчально-виховному процесі творчого колективу доцільним є використання активних групових форм, а саме, різноманітних акторських тренінгів.

Тому **метою даної статті** є обґрунтування доцільності та ефективності застосування акторських тренінгів у навчально-виховний процес студентських театрів вищих навчальних закладів.

Як у театральній педагогіці так і у педагогічній практиці вищої школи набуто немалий досвід упровадження тренінгів. Але педагогічна творчість – це завжди пошук ефективного розвитку особистості нового сучасного покоління студентів, прагнення досягнення найвищого професійного рівня, якого вимагає сьогодення [1, с. 7].

Проте, слід підкреслити, що акторський тренінг – психофізіологічна техніка творчості – знаходився у колі уваги театральних педагогів з початку XX століття [2, с. 11].

Можна зазначити, що у різні історичні епохи вчені, відомі педагоги звертали увагу на доречність використання навчально-виховного потенціалу різноманітних форм театрального мистецтва у професійній підготовці педагогічних кадрів різного спрямування. А останнім часом у нашій країні, а також за кордоном з’являються праці, присвячені методології, концепції, технології та техніці акторських тренінгів. На нашу думку, це свідчить про те, що актуальність тренінгу як педагогічного феномену зростає. Існують цілі тренінгові програми, які зорієнтовані на виконання певних завдань.

Вважаємо, що це пов’язано з питанням методологічної точності. Тож, звертаючись до системи К.С.Станіславського та творчої педагогічної спадщини С.В.Гіппіуса, Б.Є.Захави, З.Я.Корогодського, В.І.Немировича-Данченка, Л.П.Новицької, В.О.Неллі, М.О.Чехова та інших ми пропонуємо у навчально-виховному процесі студентського театру використовувати тренінги психофізичного апарату.

У контексті теми нашої наукової статті, доречно визначитися з розумінням сутності навчального-виховного процесу в студентському театрі, під яким ми розуміємо інтеграцію навчальних, виховних, розвиваючих та творчих аспектів, а саме: збагачення молоді емоційно-естетичним досвідом, формування культури їх почуттів, розвиток загальних і художніх здібностей, художньо-образного мислення, формування універсальних якостей творчої особистості майбутнього фахівця, зокрема вчителя будь-якого напряму.

До питань навчально-виховного процесу у театральних колективах звертаються такі науковці як З.В.Гіптерс, Л.В.Дорогих, А.С.Каргін, О.А.Комаровська, Г.С.Костюк, Н.Г.Ксенофонтова, Н.Є.Миропольська, О.М.Семашко, С.О.Соломаха та інші. Для вивчення сутності проблеми дослідження важливим, на нашу думку, є визначення педагогікою навчального процесу як складової загального процесу виховання всебічно розвинутої особистості, яка відповідає потребам сучасного соціуму. А завдання виховання в навчальних закладах реалізують у процесі навчання та в спеціальній виховній роботі у вільний від занять час.

Досліджуючи й порівнюючи сутність, специфіку, функції, принципи, методи, прийоми навчального та виховного процесів у студентському театрі, знаходимо багато спільних позицій. Згідно цього доходимо певного висновку: навчання та виховання між собою глибоко взаємопов’язані. Тому, доречним є розглядання навчально-виховної роботи як цілісного процесу і можливо, тільки в окремих випадках і лише умовно поділяти його на навчальний та виховний. Але на сьогоднішній день очевидна тенденція нерозривності в творчих колективах цих двох процесів.

Вважаємо, є всі підстави припускати, що проблема, яка існує в театральних колективах, виникає через розподіл навчального та виховного процесів. В організації навчально-виховного процесу студентського театру мають домінувати творчі ігрові методики, проблемно-пошукові, дослідницькі методи та художньо-творча діяльності. Завдяки чому вирішується ціла низка естетичних проблем та відбувається розвиток художньо-творчих здібностей особистості, тому що основою художньої творчості є особиста діяльність кожної людини з засвоєння, оцінки та створення творів мистецтва. Але активність студентської молоді до художньо-творчої діяльності буде зростати лише тоді, коли в колективі на заняттях буде панувати довірливо-емоційна атмосфера, яка створює передумови для творчого переживання мистецьких творів.

Саме художньо-творчий вид діяльності дає змогу усунути суперечність між закладеними потенціями особистості та реальним використанням їх в активній практиці, що в подальшому забезпечить реалізацію розвитку здібностей, таланту та досягнення професійних вершин.

І, навіть під час становлення студентського театру, коли в навчально-виховному процесі нібито більше уваги приділяється навчанню, все рівно поруч крокують моменти виховання, особливо за умов використання активних групових форм художньо-творчої діяльності, які, на нашу думку, є найбільш технологічними.

Наголошуємо, що саме до таких форм ми відносимо акторські тренінги, впровадження яких набуває суттєвого значення в педагогічній практиці студентських театрів вищих навчальних закладів.

Термін «тренінг» (походить від англійської training) має ряд визначень – виховання, навчання, підготовка, тренування, вправа. На думку вчених, тренінг – це форма, спеціально організованого навчання для вдосконалення особистості, у ході якого вирішуються певні конкретні завдання. Однак, слід нагадати, що тренінг – це не тільки активна форма групової роботи, але й ефективна форма індивідуальної діяльності кожного учасника студентського театру над собою. Шлях до розкриття можливостей особистісних дарувань лежить через пізнання таємниць психотехніки, через постійне тренування психофізичного апарату.

Яким же чином можна тренувати і вдосконалювати психофізичний апарат студента, у навчально-виховному процесі театру? Безумовно, тільки шляхом вправ, із яких складається тренінг. Такий підхід до розвитку психотехніки учасника театрального колективу, дає нам можливість визначити тренінг, як спеціально організований творчий процес навчання чітко розробленою системою вправ, яку необхідно систематично проводити для досягнення певної мети.

Під розумінням тренінгу, як творчого процесу навчання передбачається включення трьох двигунів психофізичного життя: розуму, волі, почуттів. Взагалі, кожен тренінг має конкретну установку, але загальною метою тренінгової програми є:

– сприяння процесу особистісного розвитку;

– реалізації творчого потенціалу;

– досягнення оптимального рівня життєдіяльності.

Саме акторські тренінги, приводять психофізичний апарат студента до відповідності вимогам творчого процесу діяльності студентського театру.

Виконанням вправ акторського тренінгу, ми переслідуємо дві мети: удосконалення пластичності нервової системи та усвідомлене відтворювання роботи механізмів життєвої дії – механізму сприйняття і реакції, механізмів переключення і тощо. Обидві ці мети тренінгу зливаються воєдино, тому що кожна з них виконується на основі іншої, тобто передбачається удосконалювання психофізичного апарата на матеріалі вправ, що аналізують та освоюють механізми життєвої дії.

Інструмент актора – його внутрішні (психічні) і зовнішні (фізичні) дані, К.С.Станіславський називав «елементами творчості». Тіло актора, голос, нерви, темперамент є його знаряддям праці. Він неодноразово підкреслював, що професійна сценічна дія можлива лише за умов віртуозного володіння всім спектром своїх психофізичних даних.

Постійне вдосконалювання цих елементів і становить зміст роботи актора над собою (перший розділ системи Станіславського), що припускає щоденний тренінг і муштру, спрямовані на вдосконалювання акторської техніки.

Володіння своїм «інструментом»-психофізикою дозволяє акторові повноцінно й професійно працювати на сцені поза залежністю від натхнення, а вірніше: входити у потрібний творчий стан саме тоді, коли це необхідно; вольовим зусиллям досягати правильного творчого самопочуття. К.С.Станіславський надавав великого значення індивідуальним вправам на пам’ять фізичних дій та відчуттів, називаючи їх «гамами для акторів», і рекомендував включати їх у щоденний акторський тренінг не тільки починаючим, але й досвідченим акторам [3].

Всі поради реформатора сцени, відносно акторів, мають пряме відношення і до учасників студентських театрів, яким потрібно враховувати накопичений професійний досвід театральною педагогікою. Тому, під психотехнікою актора-учасника театру, в вузькому значенні ми розуміємо, як би заново вибудуваний психофізичний апарат студента, підпорядкований законам сценічного мистецтва, що діє відповідно до творчих завдань колективу і художньої виразності.

В якості розвитку внутрішнього творчого апарату виконавця виступають не тільки внутрішні елементи психотехніки, але й підготовлений, розвинений фізичний апарат (тілесна природа артиста), що вірно передає результат роботи почуттів та його зовнішню форму втілення [6].

Враховуючи зазначене вище, психотехніку актора, в більш ширшому сенсі, можна визначити як систему законів, умінь, прийомів, способів поведінки виконавців на сцені. Інакше кажучи, це цілий комплекс засобів, без яких неможливо створити справжній витвір мистецтва.

На основі багатьох досліджень і вивчення театрального досвіду, доведено, що психотехніка допомагає створювати правильне самопочуття та знищувати неправильне. Вона утримує артиста в атмосфері ролі, відгороджує його від чорної діри порталу та від тяги до глядацької зали [8, с. 318].

Основним завданням психотехніки є: підведення актора до такого самопочуття, при якому в ньому зароджується підсвідомий творчий процес самої органічної природи.

Аналіз багаторічної практики режисерів-педагогів свідчить, що при кожній театральній студії, молодіжному театрі, аматорському чи навчальному театральному колективі необхідно спочатку організувати та спрямувати навчально-виховний процес молоді на оволодіння елементам акторської майстерності. Цікавість учнів не падає, а, навпаки, зростає завдяки практичним заняттям – тренінгу. Після такого навчання, опанувавши арсенал прийомів творчості, вони приходять на сцену підготовленими, натренованими.

Однак, для того, щоб досягти якісних результатів у формуванні психотехніки тренінгами, потрібно враховувати психолого-фізіологічні особливості учасників театральних колективів. Режисер-педагог, складаючи для них комплекс вправ, повинен добирати їх в залежності від віку, статі, психологічних та фізичних особливостей студентів.

Завданнями першого етапу тренінгу є:

– ознайомлення студентів із елементами психотехніки та функціональною системою;

– виявлення індивідуальних особливостей функціонування біомеханічної системи кожної особистості, включаючи недоліки органічного та неорганічного характеру, а також специфіки психічних реакцій (темпераменту, увагу, емоційної збудливості, асоціативної пам’яті, психомоторики);

– удосконалення на основі комплексного тренування психофізичного апарату учасника студентського театру.

Слід зауважити, що основною формою тренінгу на першому етапі проведення є індивідуальні, парні та групові вправи. Елементами побудови вправ є установка на дію, формування способу дії та її реалізації в імпровізованій просторово-пластичній формі. Результатом першого етапу навчання стає набуття вміння володіння психофізичним апаратом.

Завданнями другого етапу тренінгу визначаємо:

– закріплення набутих навичок як вторинних автоматизмів в запропонованих обставинах та у заданій ритмопластичній формі, на основі виробленого психом’язового контролера;

– оволодіння більш складними формами парного і колективного спілкування у взаємодії з партнером;

– розвиток можливостей студента для самостійної роботи над роллю в процесі переживання, що передбачає закріплення навичок існування виконавця в обставинах ролі.

На другому етапі проведення тренінгу розробляються комплексі вправи наступних категорій:

– індивідуальний тренінг-розминка (враховуються особливості розвитку учасників театру) та колективна розминка;

– тренінг сенситивності – невербального спілкування виконавців;

– тренінг-імпровізація (вправи-етюди на час, місце, фізичне самопочуття, подію, спосіб взаємодії й конфлікту).

Результатом роботи засвоєння тренінгової програми другого етапу є розвиток загостреного почуття партнера, оскільки взаємодія учасників театрального колективу відбувається через спілкування.

Визначимо завдання третього етапу тренінгу:

– застосування навичок сценічної дії в творчому процесі створення художнього образу;

– пошук елементів «характерності», специфічних особливостей ролі: способу мислення, логіки її поведінки, емоційного відгуку на запропоновані обставини, виразність засобів;

– пошук та відчуття жанрової природи існування актора у ролі.

Доречно нагадати, щоб не відбувалося фізичне та психічне перевантаження, тренінг повинен бути чітко регламентований у часі, обмежений певною кількістю учасників для того, щоб здійснювати контроль за кожним. Під час виконання тренінгу необхідно створити позитивний морально-психологічний клімат для творчості студентів.

Підкреслюємо, що плідне засвоєння вправ тренінгу в студентському театрі відбувається за принципом від простого до складного, з періодичним поверненням до пройденого матеріалу, але вже на новому вищому рівні: враховуючи загальну взаємодію всіх елементів творчого самопочуття та планомірне вивчення, засвоєння кожного елементу, деталі складного механізму людської поведінки [4, с. 40].

Опанування такими вправами акторського тренінгу, дають можливість сформувати у студентів комплекс прийомів та навичок, які дозволяють йому трансформувати свою психіку, роблячи її пластичною, гнучкою, тобто такою, що актор може достовірно прожити на сцені життя героя будь-якого характеру, долі та епохи. Найтонші психологічні нюанси особистості актора становляться його робочим інструментом [2, с. 13].

Працюючи в театральному колективі, театрі-студії, в студентському театрі за такою універсальною системою вправ тренінгової програми, можна досягти успіхів і створити яскраву, неповторну особистість.

Проведене дослідження з впровадження тренінгу в роботу студентського театру, дозволяє зробити наступні висновки:

– практика режисерів-педагогів доводить, що при кожному театральному колективі необхідно спочатку організувати та спрямувати навчально-виховний процес молоді на засвоєння елементів акторської майстерності. Цікавість до такої діяльності зростає завдяки практичним заняттям – тренінгу;

– виконання вправ акторського тренінгу вдосконалює пластичність нервової системи і усвідомлене відтворювання роботи механізмів життєвої дії;

– акторський тренінг, приводять психофізичний апарат студента до відповідності вимогам творчого процесу діяльності театрального колективу;

– для досягнення якісних результатів у формуванні психотехніки тренінгами, потрібно враховувати психофізіологічні особливості учасників студентських театрів.

Таким чином, тренінги (у перекладі з англійської «вправа») опираються на накопичений людський досвід і сьогодні є незамінним елементом системи навчання, розвитку та виховання студентів будь-якого фаху. Невипадково відомий науковець І.А.Зязюн, досліджуючи аспекти формуванням педагогічної майстерності звертається до наукових праць театрального реформатора К.С.Станіславський, ще раз підкреслюючи цим вагоме значення використання методів театру у професійній підготовці майбутніх педагогів [7].

І, на наш погляд, природнім є те, що прийоми, методи та форми театральної педагогіки постійно і систематично використовують творчі колективи вищих навчальних закладів. Тому що саме, тренінгова форма роботи розвиває здатність людини до пошуку нових знань, творчості, допомагає здійснити інтелектуальний прорив, формує особистість та її світогляд. Задіяні у тренінгу, не тільки отримують нові знання, але й мають можливість відразу ж використовувати їх на практиці, виробляючи та формуючи професійні вміння, навички. Доречно зауважити, що у навчально-виховному процесі студентського театру тренінгова форма навчання базується на партисипаторному підході – тобто на методиці участі [5, с. 80].

Це означає, що весь колектив є учасником організованого навчально-виховного процесу, який спрямовано на оволодіння знаннями та способами інтелектуальної і практичної діяльності. У результаті такої праці, людина активно творить себе і постійно рухається у напрямку особистісного розвитку, творчості та самодостатності.

Література:

1. Азы актёрского мастерства / Сост. Ганелин Е.Р. – СПб.: «Речь», 2002. – 240 с.

2. Гиппиус С.В. Актёрский тренинг: Гимнастика чувств / Сергей Гиппиус. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 377, [7] с.: (Золотой фонд актёрского мастерства).

3. Крымова Н.А. Станиславский режиссер. 2-е изд, испр. – М.: Искусство, 1984. – 144 с.

4. Лимаренко Л. І. Застосування акторського тренінгу в підготовці майбутніх учителів художньої культури **//** Педагогічний процес: теорія і практика. Зб. наук. пр. – К. – 2003. – Випуск 2. – С.38-44.

5. Лимаренко Л. І. Тренінг як форма навчання у студентському театрі вищого навчального закладу гуманітарного спрямування // Материали за 4-а международна научна практична конференция, «Научни дни», – 2008. – Том 8. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 80-83.

6. Лобота В.В., Солопай С.В., Біланик Н.В., Пшенична В.С. Інтегрований театр для молоді / Під ред. Стецькова О.В. – К. ІКЦ «Леста», 2002. – 48 с.

7. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.

8. Работа актёра над собой / К.С.Станиславский. О технике актёра / М.А.Чехов; Предисл. О.А.Радищевой. – М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2007. – 490 с.