

Педагогический артистизм как компонент творческой индивидуальности педагога

*Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области
Педагог дополнительного образования **Логина Ю. Н.***

Аннотация. В представленной статье рассмотрены: важность приобретения педагогом педагогического артистизма и методы по его внедрению в учебный процесс, как неотъемлемого компонента педагогического профессионализма и мастерства, а также как условие становления его индивидуальности.

Ключевые слова: артистизм, режиссура педагогического процесса, художественный образ, речевое искусство, театральная педагогика.

Преподавание – это искусство. Артистизм педагога признаётся неотъемлемой частью его профессионального мастерства. «Преподавание-выступление» раскрывает творческий потенциал педагога и помогает увлечь учащихся материалом. Но как же развить артистизм и привнести в преподавание элементы театрализации?

Преподносить учебный материал в интересном и увлекательном художественном образе, создаваемом педагогом прямо на занятии, вызвать у учеников эмоциональный отклик и желание учиться – непростая задача.

Занятие можно рассматривать как своеобразный спектакль, а преподавание — как выступление. В идеале педагог должен быть не просто компетентным «предметником», но ещё и немного артистом, художником в широком смысле слова.

Артистизм – значимая часть профессионализма, которая помогает сделать преподавание более эффективным. Понятно, что отношение учащихся к предмету во многом определяется их отношением к личности наставника. Поэтому педагог, как и актер, должен уметь заинтересовать, приковать к себе внимание и, как режиссер, правильно выстроить занятие – тем самым увлечь аудиторию. Важна не театрализация занятия как таковая, а её ресурс для повышения качества обучения.

Что включает в себя педагогический артистизм?

Во-первых, ампула положительного героя. В отличие от актера, который может убедительно сыграть харизматичного злодея, педагог должен быть ориентиром, подавать пример для подражания.

Во-вторых, артистизм предполагает:

- внешнюю выразительность, обаяние и пластичность;
- своеобразие вербальных (речевых) и других средств общения;
- фантазию, образное мышление и хорошую память;

- чувство юмора;
- способность к импровизации.

Артистизм – это особый образно-эмоциональный язык творения нового; стиль сотворчества педагога и ученика, ориентированный на понимание и диалог; изящное и тонкое кружево сотворения живого чувства, знания и смысла, рождающихся «здесь и сейчас». Артистизм – это не только внешние факторы (жесты, мимика, интонация), хотя и они очень значимы для создания атмосферы урока. Артистизм — это способность почти мгновенно переключаться на новые ситуации, оказываться в новом образе, умение жить идеями, передаваемыми учениками, причем жить искренне. Это – богатство личностных проявлений, образный путь постановки и решения проблем, игра воображения, изящество, одухотворенность, ощущение внутренней свободы. [З. с. 13]

Артистизм часто недооценивается как часть педагогического мастерства. По мнению исследователей, образовательные программы по педагогике нацелены на формирование одного из трёх типов «идеального педагога»: интеллектуала, мастера-ремесленника и артиста. Причём тип педагога-артиста воспринимается как периферийный. Это не совсем правильно. Компетентность, интеллект и опыт педагога, безусловно, важны, но артистизмом пренебрегать всё же не стоит. Это может снижать качество обучения.

Наблюдения над педагогами показывают ряд поведенческих недостатков. К счастью, их можно исправить при помощи артистической психотехники. Среди подобных просчетов, например:

- закрытость и однообразие позы в течение занятия (сидя за столом, стоя);
- невыраженность активного слушания во время общения с учениками, отсутствие зрительного контакта, поворот спиной к аудитории во время общения;
- монотонность жестикуляции и передвижений;
- гиперактивность;
- нерациональные перемещения (хождение по ограниченным зонам аудитории и др.), неестественная или тяжёлая походка;
- непривлекательный внешний вид (неаккуратная одежда, причёска, осанка);
- раздражающая речь («скороговорка» или очень низкий темп, плохая дикция, чрезмерная громкость, многословность, речевые ошибки, слова-паразиты);
- общая речевая бедность (скудная образность, речевые штампы);
- хмурый взгляд, неулыбчивость;
- демонстрация ложного авторитета и компетентности;
- неравномерное внимание к ученикам, проявление симпатий и антипатий.

Хорошо, когда у педагога есть свой собственный врождённый или приобретённый артистизм, но что можно сделать начинающим педагогам? Психологи выявили значимость так называемого викарного научения (термин,

введенный американским психологом Альбертом Бандурой), то есть обучения через наблюдение за действиями других. Поэтому один из вариантов развития педагогического артистизма – это изучение игры театральных актеров. Наблюдения за их движениями и перемещениями по сцене, речевой культурой, вживанием в образ позволят педагогу определить собственные артистические дефициты. И, возможно, перенять некоторые приёмы актёрской техники – с тем, чтобы повысить уровень своего профессионализма. [4. с.5]

Изучение элементов театральной педагогики является одним из эффективных путей развития педагогического творчества, так как при этом используются формы деятельности, развивающие комплекс личностных качеств и способностей человека

Однако у театрализации занятий есть свои пределы. Действительно, театрализация имеет свои границы. Она разумна и приемлема, пока естественна и соответствует учебной ситуации. Как говорили классики режиссуры, нужно «действовать сообразно сверхзадаче и предлагаемым обстоятельствам». Театрализация уместна, пока не деформируются задачи и содержание занятия. Актёрская игра не должна становиться самоцелью и средством самоутверждения педагога.

Изучение элементов театральной педагогики является одним из эффективных путей развития педагогического творчества, так как в процессе обучения используются формы деятельности, развивающие комплекс личностных качеств и способностей человека. Эти качества и способности позволяют через призму творческих закономерностей осмыслить профессиональные особенности творческого процесса деятельности педагога, понять сущность воспитательного взаимодействия. Педагог, умеющий занять позицию «над» своей профессией и «над» собой будет готов к нововведениям в образовательных учреждениях. Более того, включаясь в режим развития–саморазвития, он может и сам стать «ведущим» педагогических инноваций. Что может дать педагогу подробное знакомство с теми категориями оценки действительности и поведения людей, о которых идет речь в театральной педагогике? Стремление учитывать их в собственном поведении и в различных видах деятельности даст педагогу возможность:

- развить эстетическое начало личности, образное мышление, эстетическую память;

- осознать себя не только как «инструмент» передачи информации и взаимодействия с учащимися, но и прежде всего, как человека, передающего духовные ценности;

- совершенствовать умение «читать» поведение ученика, «расшифровывать» его намерения и переживания, различать признаки рабочей (нерабочей) атмосферы в аудитории по звуковым «анализаторам», мимике и пантомимике обучаемых, по

изменению ритма речевого взаимодействия; делать представление учителя о поведении учащихся и своем собственном более конкретным, точным, подробным;

- овладеть начальными приемами педагогической техники и основами педагогического мастерства для решения важнейших педагогических задач;

- постепенно переходить к педагогически целесообразным действиям и поведению, творческому рабочему самочувствию, эстетическому внешнему виду.

Особое значение в развитии артистизма педагога имеет изучение практикумов, которые способствуют снятию психологических зажимов, обеспечению мышечной свободы. Например, «Мобилизация творческого самочувствия педагога», «Выразительность мимики и жестов», «Внимание. Наблюдательность», «Воображение. Фантазия. Ассоциативная память», «Импровизация», «Артистичное поведение в типичных ситуациях». Предлагаемые практикумы разработаны педагогами и докторами педагогических наук С. А. Гильмановым, С. В. Гиппиус, В. А. Кан-Калик, Г. В. Кристи, А. А. Леонтьевым, А. А. Мурашовым, Л. П. Новицкой, Н. В. Самоукиной и других авторов и могут являться настольным пособием для педагогов любых направлений. В них можно найти занимательные упражнения на слуховое внимание, на разработку голоса, дикции, жестов, а также мимическую гимнастику, упражнения на тренировку элементов эмоциональной памяти. Тренинги на избавление от отрицательных эмоций, на управление «психографией» и многие другие, действительно, очень действенны для педагога. Занимаясь по этой системе, опираясь на свой опыт и эмпатию, можно достичь огромных успехов на педагогическом поприще.

Вышеизложенное показывает, что искусству душевного контакта нельзя научиться по учебнику или свести его к сумме правил. Его важнейшая предпосылка – способность уважать и ценить другого человека, чужое мнение, чуткость и душевная открытость человека, готовность понять и принять нечто новое и непривычное. Если педагог не обладает духовной культурой, его не спасет никакая техника, т.е. эмоции нельзя сыграть, их нужно пережить. Наставник не может творить только путем усвоения технических приемов. Он не может быть артистичным благодаря знанию того, как это сделать, потому что это органический процесс. У педагогического артистизма должна быть внутренняя основа в виде духовного богатства человека, понимающего глубинное назначение своей профессии, ее высший смысл, свою миссию в этом. [1. с. 287]

Список использованных источников:

1. Акрамова М. Т. Педагогический артистизм как компонент профессиональной компетенции учителя / М. Т. Акрамова. Журнал «Молодой ученый». Бухара, 2012. — № 8 (43). — с. 287-290.
2. Аникеева Н.П. Режиссура педагогического взаимодействия: / Н. П. Аникеева, Г. В. Винникова, С. А. Смирнов; учебное пособие Новосибирского государственного педагогического института. Новосибирск, 1991. 90 с.
3. Булатова О.С. Педагогический артистизм / О.С. Булатова. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 240 с.
4. Картотека: педагогический артистизм. [Электронный ресурс] / Под ред. Соболевской О.В. Научная статья. М.: Научно-образовательный портал НИУ «Высшая школа экономики», 19.09.2022 г. — Режим доступа: <https://iq.hse.ru/news/773194777.html>, свободный. — Загл. с экрана.