

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
АКТЕРА НАД РОЛЬЮ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТЕАТРЕ
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА**

студентки 2 курса 211 группы
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Развитие личности средствами искусства
Института искусств

БЛАГОРАЗУМОВОЙ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ТИПИ
Заведующий кафедрой
доктор педагогических наук, профессор

_____ Е.П. Шевченко

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов-2018

Введение. Современное театральное искусство, представленное на профессиональной или любительской сцене, имеет ярко выраженную тенденцию к театру режиссерскому. Это в значительной степени сказывается на состоянии современного актерского театра. То есть можно констатировать объективно существующую проблему.

Режиссер XXI века усиленно стремится выразить себя через пьесу, пьесу через себя, изобрести «очередной велосипед» на сцене, неоднократно пошатнув сложившиеся догмы, обосновав это режиссерским видением и соответствием требованиям нынешнего зрителя. Как результат, мы нередко сталкиваемся с тем, что драматург не узнает свое произведение, режиссер не понят, зритель покидает зал с полным ощущением бесцельно потраченного времени, а актер – главная жертва нововведений: в репетиционном процессе ему не давали развиваться и профессионально расти, перед ним ставили конкретные задачи и требовали их к определенному сроку. Что теперь его первостепенная задача: создание сценического образа или заучивание на память своего местонахождения в определенный момент? Может теперь стоит рассматривать актера как художественно-выразительное средство театрального искусства, а не как творца, соавтора. Что теперь понимается под «сценическим образом» и как теперь выглядит процесс работы актера над ролью?

Создание сценического образа в процессе работы актера над ролью без развитого образного мышления ровно настолько же невозможно, как и искусство без образов в целом. Что есть образ? Почему этот вопрос задают философы, психологи, искусствоведы? На уровне неосозанного мы чувствуем, что образ лежит в основе любого искусства. Платон, Аристотель, Г.В.Ф. Гегель, К.Г. Юнг и многие другие титаны теории мироздания занимали свои умы филигранным вопросом «образа в искусстве». Создавались целые теории, как например теория «мимесиса» Платона и его ученика Аристотеля, или же теория об архетипических образах К.Г. Юнга и это только самые известные и распространенные из них. Но сколько бы не

рассматривалась эта тема, в силу своей эфемерности утверждать точно, что такое же такое образ, весьма затруднительно.

С психологической точки зрения, за видение образами отвечает образное мышление. В сравнении с педагогикой, психология значительно глубже изучила этот вопрос. Педагогику образное мышление интересует как инструмент развития личности, психологию – как качество или характеристика личности. Когда же мы обращаемся к вопросу образа в искусстве, то образное мышление становится психолого-педагогической проблемой.

Как говорилось выше, действительное состояние нынешнего актерского театра требует особого внимания. Актер больше не может деформироваться, он хочет развиваться так, как развивался когда-то при К.С. Станиславском, Б. Брехте, Е. Гротовском и многих других мастерах, беспокоящихся о сущности актерской игры. Все существующие актерские методики являются техниками психофизического характера. Образное мышление играет в них не последнюю, скорее главенствующую роль.

В нашем исследовании мы затрагиваем пространство любительского театрального творчества, так как оно занимает значительное место в национальной культуре, благодаря чему неоднократно многогранно изучалось в научных трудах XX–XXI веков, как способ формирования гармонично развитой личности. Чаще всего образное мышление как психолого-педагогическая проблема рассматривалась в изобразительном искусстве. Например, в трудах Л.Г. Медведева, В.Е. Нестеренко, И.А. Павлюка, Л.А. Сатаровой и др. В нашем исследовании мы изучаем возможность развития образного мышления личности в процессе работы актера над ролью в любительском театре.

Образное мышление как психологическая и педагогическая проблемы, а также процесс работы актера над ролью в любительском театре, неоднократно изучались, но как совершенно не взаимосвязанные проблемы.

В связи с чем степень научной разработанности проблемы лежит в нескольких направлениях.

С педагогической точки зрения проблема образного мышления достаточно подробно была разработана: Н.Е. Вераксой, Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем, Н.Н. Поддьяковым, А.В. Пономаревым, Д.Б. Элькониным, Н.Ф. Виноградовым, В.С. Мухиной, М.М. Безруких, Е.В. Заика, Н.К. Баклановой.

Мировой вклад с позиции психологии в изучение вопроса образного мышления внесли: А.В. Брушлинский, А.Я. Гальперин, М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, И.А. Домашенко, Н.С. Ефимов, В.П. Зинченко, В.А. Иванников, А.В. Карпов, В.М. Козубовский, А.Г. Маклаков, Д.А. Машурцева, Б.Г. Мещеряков, И.А. Можаровская, В.С. Мухин, Р.С. Немов, Е.А. Овсянников.

Место образного мышления в искусстве изучалось Ю.П. Азаровым, А.А. Ароновым, Г.С. Батищевым, В.П. Бранским, А.В. Иконниковым.

Процесс работы актера над ролью являлся ярко выраженным предметом интереса А. Арто, Э.Г. Крэга, К.С. Станиславского, Вс. Э. Мейерхольда, В.И. Иванова, М. Чехова, А.Я. Таирова, Е.Б. Вахтангова, Г.А. Товстоногова, П. Брука, Дж. Стреллера, П. Штайна, Б. Брехта, Е. Гротовского и других.

Любительский театр изучали А.А. Белкин, В. Н. Всеволодский-Генгросс, Ю.А. Завадский, Е.А. Зноско-Боровский, О.Н. Кайдалов, А.С. Кашина, А.Ф. Некрылова, Н.И. Савушкина, В.Г. Сахновский, Л.М. Старикова и др.

Не смотря на такую кропотливую разработку данных направлений научным сообществом, неизученным аспектом остался вопрос развития образного мышления в процессе работы актера над ролью в любительском театре. Существует мало трудов, посвященных изучению образного мышления в любительском театре, работе актера над ролью в непрофессиональном пространстве и уж тем более неизученной остается их взаимосвязь. Вследствие чего, к сожалению, работа актера над ролью в любительском театре не рассматривается как способ развития образного мышления личности.

Поэтому объектом выпускного квалификационного исследования является актер как носитель образного мышления.

Предметом исследования – развитие образного мышления, в процессе работы актера над ролью в любительском театре.

Целью – изучение способов развития образного мышления в процессе работы актера-любителя над ролью, основанных на существующих актерских методиках.

Задачи:

- 1) изучить образное мышление как психолого-педагогическую проблему;
- 2) проанализировать современные методики развития образного мышления;
- 3) рассмотреть работу актера над ролью в любительском театре;
- 4) изучить и сопоставить существующие актерские методики;
- 5) исследовать работу актера над ролью в любительском театре как способ развития образного мышления;
- 6) проверить эмпирическим путем развитие образного мышления актера.

В качестве методологической основы исследования выступают система К.С. Станиславского, «Биомеханика» Вс.Э. Мейерхольда, «Эффект отчуждения» Б. Брехта, система М. Чехова, методики А.Я. Таирова, Е.Б. Вахтангова и Г.А. Товстоногова, а также концепция «Оголенный актер в Бедном театре» Е. Гротовского, методика Дж. Стреллера.

Эмпирическими методами исследования являются наблюдение, измерение и сравнение динамики образного мышления с помощью тестирования Дж. Бруннера, эксперимент осуществляющийся в форме работы актеров над ролью в любительском театре по указанным выше методикам, фиксирующийся в форме описаний и видеоматериала. На констатирующем этапе задействован метод интервьюирования, наблюдения, измерения. На формирующем этапе использованы эксперимент и наблюдение. На заключительном этапе мы обращаемся к измерению, сравнению, интервьюированию участников эксперимента.

Новизна исследования заключается в создании диагностики образного мышления личности средствами актерского мастерства и нахождении способов построения работы над ролью в любительском театре, направленных на развитие образного мышления актера.

Положение, выносимое на защиту: работа актера над ролью в любительском театре может выступать как способ развития образного мышления личности.

С точки зрения практического применения данное исследование может быть полезным всем любительским театральным коллективам, стремящимся к повышению уровня актерской игры и развития своего актера в целом, детским театральным коллективам, руководители которых заинтересованы в развитии образного мышления воспитанников с целью большего раскрытия актерских способностей детей. При верной и тщательной адаптации полученный тренинг с целью развития образного мышления можно использовать в дошкольных образовательных учреждениях.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на девяти конференциях, в публикациях, в частности в монографии и пяти статьях.

Основное содержание работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, пяти приложений.

В **первой главе** «Теоретические основы развития образного мышления» дан теоретический анализ исследуемой проблемы, изучен вопрос образного мышления как психолого-педагогической проблемы и современные методики его развития.

В **параграфе 1.1.** «Образное мышление как психолого-педагогическая проблема» было изучено более 20 точек зрения касательно вопроса образного мышления и его характеристик как явления психологического, благодаря чему была составлена сравнительная таблица классификаций

видов и форм мышлений, послужившая платформой для дальнейшего исследования, так как исходя из полученных результатов сравнения было выбрано, отталкиваясь от каких позиций и определений будет дальнейшая траектория исследования.

Образное мышление играет достаточно большую роль в творческом процессе. Чем больше развиты наглядно-образное, наглядно-действенное, визуальное и теоретическое мышление в целом, тем результативнее работа образного мышления. В нашем исследовании мы не ограничиваемся определенной возрастной категорией. Развивать образное мышление полезно и необходимо в любом возрасте.

С психолого-педагогических позиций для грамотного развития образного мышления личности в процессе учебной или творческой деятельности нужно, чтобы педагогический процесс был выстроен строго с учетом психологических особенностей, продиктованных возрастом, здоровьем обучающихся, этикой, со стороны педагога, оправданностью используемых средств.

Способы развития образного мышления должны быть направлены на развитие и наглядно-образного, и наглядно-действенного, и визуального, и теоретического мышления в целом, то есть одновременно.

В **параграфе 1.2.** «Современные методики развития образного мышления» были представлены и проанализированы «Бином фантазии» Д. Родари, «Друдлы» Р. Прайса и Л. Стерна, комплекс упражнений Ю.Г. Тамберга, «Практические задания по психологии» А.В. Петровского, методика Е.Е. Васильвой и Арт-педагогические игры Л.В. Уфимцевой и Н. Осиповой, которые по нашему мнению, отвечают критериям доступности, безопасности и не ставят под сомнение своей результативности в области развития образного мышления.

Осознавая важность гармоничного развития обоих полушарий для перспективной деятельности современного человека, психологи стремятся создавать как можно больше разнообразных техник, способов и методик,

нацеленных на развитие образного мышления. Мониторинг данного вопроса позволил выявить острую проблему дефицита методик развития образного мышления построенных на базе театрального искусства.

Во **второй главе** «Актер в любительском театре» дано определение любительского театра, его особенности, представлена характеристика процесса работы актера над ролью и методы работы в актерском любительском театре.

В **параграфе 2.1.** «Процесс работы актера в любительском театре» акцентируется внимание на том, что процесс работы с актером-любителем специфичен, так как приходится учитывать ряд аспектов, который можно назвать одним определением – индивидуальные психологические особенности. То, что допустимо с одним актером, может быть не допустимо с другим. Человеческий фактор есть самый значительный риск снижения качества работы.

Репетиционный процесс в самодеятельности является «тонкой душевной организацией» и «глубоким внутренним миром» любительского театрального искусства. Работа актера над ролью в любительском театре одновременно является актом творческой реализации личности средствами художественно материала и педагогическим процессом, в котором личность благодаря театральной деятельности раскрывает себя, раскрепощает, обретает новые знания, умения и навыки. Во многом процесс работы актера над ролью можно назвать «интимным», как правило, в современном любительском театре есть и общие и индивидуальные занятия, когда репетиция осуществляется по схемам: 1) режиссер-педагог + актер-любитель = работа над ролью; 2) режиссер-педагог + весь актерский состав = работа над спектаклем; 3) актер-любитель + работа над ролью = вскрытие зерна сценического образа (в процессе домашней работы над ролью). Все три схемы используются в процессе постановки одного спектакля.

Параграф 2.2. посвящен «Методикам работы актера над ролью в любительском театре». В параграфе были рассмотрены с учетом адаптации к

работе над ролью в актерском любительском театре методики, среди которых можно перечислить: систему К.С. Станиславского, «Биомеханику» Вс.Э. Мейерхольда, «Студия – школа – театр» и «Фантастический реализм» Е.Б. Вахтангова, технику актерского искусства М. Чехова, эпический театр и «Эффект отчуждения» Б. Брехта, театр Е. Гротовского, методики Д. Стреллера и П. Брука.

В третьей главе «Развитие образного мышления актера в любительском театре» исследован вопрос работы актера над ролью как способа развития образного мышления в любительском театре и проведена экспериментальная проверка методов развития образного мышления в процессе работы актера над ролью в любительском театре.

В параграфе 3.1 «Работа актера над ролью как способ развития образного мышления в любительском театре». В данном параграфе исследования подробно описано как возможно повлиять на развитие образного мышления актера с помощью упражнений из актерских методик в процессе работы над созданием сценического образа, ролью.

Параграф 3.2 «Экспериментальная проверка методов развития образного мышления в процессе работы актера над ролью в любительском театре» отражает весь процесс эксперимента от констатирующего до контрольного этапа, с полным описанием эксперимента и его итогов.

Экспериментальная проверка методов развития образного мышления в процессе работы актера над ролью в любительском театре показала качественные положительные изменения уровня образного мышления у испытуемой группы, зафиксированные с помощью диагностики по методу Дж.Брунера. Контрольный этап испытуемой группы показал, что по данным полученным из вновь проведенного теста-опросника по методике Дж. Брунера, что 62,5% испытуемый группы увеличили уровень своего образного мышления. Из этого следует, что развитие образного мышления в процессе работы актера над ролью в любительским театре является возможным.

Заключение. Обращаясь к современному театру, не разделяя его на профессиональный и любительский, можно заметить преобладание режиссерского театра над актерским, что вредит развитию актера, так как он находится в рамках неоспоримого режиссерского видения образа героя. Данная проблема является актуальной для любительских театральных коллективов, в основу которых заложено развитие именно актерской составляющей, имеется в виду приоритет развития актера, а не количество выпущенных спектаклей.

Процесс работы каждого актера уникален, интересен. Методы работы в актерском любительском театре собственно те же, что и в профессиональных театрах. Главное – это грамотное руководство в процессе постижения различных актерских со стороны режиссера. Среди этих методик можно назвать систему К.С. Станиславского, «Биомеханику» Вс.Э. Мейерхольда, «Студия – школа – театр» и «Фантастический реализм» Е.Б. Вахтангова, технику актерского искусства М. Чехова, эпический театр и «Эффект отчуждения» Б. Брехта, театр Е. Гротовского, методики Д. Стреллера и П. Брука. Каждый из представленных мастеров выдвигает свои требования к актеру. Так Станиславскому были необходимы переживания, а Брехту – отчуждение, Мейерхольду – механика тела и так далее.

Актеру любительского театра необходимо развивать свое собственное образное мышление. Ведь оно может перенести в иные, незнакомые предлагаемые обстоятельства, испытать какие-либо эмоции и реакции, даже попробовать жить другой жизнью. Благодаря этому актер действительно может найти для себя и своего героя ценные находки, которые затем возможно использует на сцене. В любительском театре это особенно важно. Сам процесс работы над ролью подразумевает развитие образного мышления.

Для осуществления экспериментальной проверки методов развития образного мышления в процессе работы актера над ролью в любительском театре была задействована группа актеров-любителей в количестве 8 человек

(6 женщин, 2 мужчин). Базой проведения эксперимента выступил Институт искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Экспериментальная проверка методов развития образного мышления в процессе работы актера над ролью в любительском театре показала качественные положительные изменения уровня образного мышления у испытуемой группы. Из этого следует, что развитие образного мышления в процессе работы актера над ролью в любительским театре является возможным.