

**АРТИСТИЗМ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ARTISTRY AS AN IMPORTANT FACTOR OF PEDAGOGICAL MASTERSHIP****ТЮМЕНЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
TYUMENEVA TATYANA SERGEEVNA**

*аспирантка кафедры музыкального образования, музыковедения и инструментального исполнительства института культуры, Московского городского педагогического Университета
post-graduate student of the chair of music education, musicology and instrumental performance of the institute of culture of Moscow city pedagogical University; e-mail: mumytrol@yandex.ru*

Ключевые слова: актер, личность, педагог, педагогический артистизм, педагогическая техника, педагогическое мастерство.

Key words: actor, personality, teacher, teaching artistry, educational technology, pedagogical mastership.

Аннотация: В данной статье, посвященной педагогическому мастерству, педагогика рассматривается как вид искусства, в котором необходимым компонентом для успешной педагогической деятельности является артистизм. Деятельность педагога и актёра имеет много общего: реализация социальной функции воспитания, действие, как основа педагогического и актёрского искусства, специфика личного воздействия на аудиторию, единство физического и психологического, наличие в деятельности интуиции, импровизационность, необходимость свободного и самостоятельного творчества.

Abstract: In this article, devoted to pedagogical mastership, education is considered as an art form in which artistry is a necessary component for successful pedagogical activity. Work of a teacher and an actor has a lot in common: the implementation of the social function of education, action as a basis of pedagogical and actory art, specific personal impact on the audience, the unity of the physical and psychological features, the presence of intuition in the work, improvisation and the need of a free and independent creativity.

Среди условий успешной деятельности, как актёра, так и педагога, одним из самых существенных для раскрытия их возможностей и способностей является публичность. Публичность творчества является источником переживаний учителем своего успеха, или неуспеха, самооценки своих возможностей и даже профессиональной пригодности. Учитель на уроке, как и актер на сцене, постоянно мыслит, говорит, двигается, переживает, непрерывно реагирует на всевозможные раздражители, и все эти процессы, так или иначе, составляют действенные проявления.

Исходным условием развития педагогического артистизма является отсутствие страха перед аудиторией. Проблема психического состояния педагога в аудитории очень важна, так как почти каждый педагог сталкивается во время публичного выступления с определенными трудностями в общении со студентами. Для устранения этой проблемы можно рекомендовать перед началом занятий зайти в пустую аудиторию и сказать для себя вслух несколько вступительных фраз. Даже Цицерон считал, что волнение перед публичным выступлением является необходимым атрибутом подлинного оратора.

Проблема психического состояния педагога на занятиях и способность управлять своим состоянием, а также отсутствие страха перед аудиторией, свободное изъяснение воли, мысли, чувства, психическое равновесие – всё это является исходными условиями развития артистизма у педагога. Если педагогический артистизм отсутствует, то для педагога являются губительными следующие составляющие:

- низкая эмоциональная культура;

- неумение владеть формой эмоциональных переживаний;
- неумение читать чужие жесты, а также эмоциональные состояния.

Педагогический артистизм помогает педагогу мысленно занять позицию ученика, увидеть мир его глазами и подняться до освоенных им мыслей, чувств, отношений, оценок. Это особый образно-эмоциональный язык творения нового, проникновенный стиль сотворчества педагога и ученика.

Как и во всякой творческой профессии, педагогу перед занятиями необходимо некоторое время, чтобы вызвать у себя творческое самочувствие. Так, музыкант перед выступлением, артист перед выходом на сцену предельно сосредотачиваются, концентрируются. Педагог также, как и артист внутренне собирается. По словам Мальхановой И.А., педагог после звонка на урок, войдя в класс, попадает в лучи света «прожекторских глаз» [7] своих учеников.

Педагог обязан соблюдать также начальную паузу. Войдя в аудиторию к учащимся, необходимо сделать как бы небольшой «психологический вздох» и уже затем начинать непосредственное общение с аудиторией. Во время этой паузы устанавливается зрительный контакт, и под воздействием взгляда педагога ученики успокаиваются, настраиваются на рабочий лад.

Необходимым условием для педагога во время проведения занятий является импровизация. Педагог при импровизации выбирает присущий ему тип поведения:

1. Педагог с подвижным типом высшей нервной системы обеспечивает свободу творческого поиска на уроке.
2. Педагог инертного типа заранее тщательно продумывает различные варианты хода учебного процесса и заранее предусматривает выход из различных ситуаций.
3. Педагог-солист импровизирует на основе возникновения ассоциаций, аналогий, воспоминаний. Действует нередко без учета влияния внешних обстоятельств. Импровизирует, но не всегда на достаточно эффективном уровне.
4. Педагог-камертон. Отзывается на любые внешние изменения в зависимости от обстоятельств. При этом возникает интересный диалог с учащимися, но здесь есть опасность потерять ориентир и уйти от темы.
5. Педагог-импровизатор. Присутствие импровизированных моментов в учебной деятельности не заслоняет поставленных задач, а наоборот обогащают предварительно продуманный замысел, улучшает и совершенствует его в процессе деятельности.

Артистичные педагоги не боятся возникновения на занятиях незапланированных

ситуаций. Наоборот, их обыгрывают, используют как яркие краски. Например, распахнулось окно – подойдите к нему и привлечите внимание на себя, оказавшись рядом.

Основными критериями артистизма педагога являются: красноречие, выразительность звучания голоса, умение внушать и убеждать, владение искусством слова. Артистичный педагог использует пластику собственного тела, которая способна выразить душевное состояние через язык движений. Существенным является и пространственное поведение педагога. Очень важно, чтобы пространство класса было организовано таким образом, чтобы и ученики, и учитель чувствовали себя в нем комфортно, чтобы оно отвечало задачам урока.

Истинному педагогу не свойственны недобрые интонации в голосе, злость, раздражительность, высокомерие, косой подозрительный взгляд, безразличие. Напротив, человек добрый, веселый, понимающий, подбадривающий, восхищенный, незаменимый – вот наиболее необходимые образы, которые должны быть в арсенале преподавателя. По мнению многих авторов, педагогическое искусство – это театр одного актёра. К.С. Станиславский под талантом понимал следующие свойства и качества: личное обаяние, впечатлительность, развитую память, фантазию, воображение, способность перевоплощения, искренность, непосредственность, самообладание, находчивость, сценичность, заразительность. Особое внимание К.С. Станиславский уделял понятию «внимание актёра». Он говорил: «Внимание – своеобразные щупальца, данные человеку для общения с окружающим его миром. Чем цепче внимание человека, тем больше он замечает в жизни, тем глубже проникает в суть явлений. Внимательному человеку интересней живется. Он больше других получает, а, стало быть, больше отдает. Он интересен, он содержателен, его внутренний мир манит окружающих людей» [3, с. 32].

В процессе активизации внимания человек легко утомляется, поэтому для выработки его нужна длительная тренировка, так как активизированное внимание втягивает в работу весь творческий аппарат педагога и вместе с ним продолжает свою творческую деятельность. Н.И. Пирогов писал, что вершиной педагогического мастерства учителя является его умение владеть вниманием своих учеников. Для педагога важно иметь хорошо поставленный голос, выразительные глаза, лицо, движения.

Артистизм важен для завоевания аудитории. Для этого необходимо умело войти в аудиторию. Существуют два метода завоевания аудитории: пассивный и агрессивный.

1. Пассивный, когда педагог фокусирует внимание аудитории на своей личности.

2. Агрессивный, для сильных педагогов. Через интеллект их чувства и волеизлучение моментально приковывают к себе внимание аудитории, педагог как бы

гипнотизирует аудиторию.

К. С. Станиславский ввёл свою типизацию актёров и педагогов:

- Педагог с инициативой, воображением, самостоятельностью, работающий неустанно без особых усилий.
- Педагог без инициативы, но легко схватывающий то, что подсказывают более опытные педагоги, самостоятельно развивающийся.
- Педагог, быстро схватывающий подсказки другого, более опытного педагога, но сам развить их не может, к этому у него нет способностей. Именно такой педагог, как правило, прекрасно передаёт материал учебника.
- Педагог сам не творит, не схватывает того, что дают опытные педагоги. В этом случае лучше сменить профессию.

Хороший педагог – это сплав вышеописанных типов личности, а в основе педагогического мастерства всегда лежит творчество.

Форма организации поведения учителя – педагогическая техника, позволяет увязать воедино цель и средства воздействия. Педагогическая техника включает в себя две группы компонентов:

1) *Умение педагога управлять собой*: мимикой, пантомимикой, снятием излишнего физического напряжения, созданием творческого самочувствия, вниманием, наблюдательностью, воображением, дыханием, постановкой голоса, дикцией, техникой речи, владением своим телом, эмоциональным состоянием;

2) *Умение воздействовать на личность и коллектив*: дидактические, организаторские умения, конструктивные, коммуникативные умения, управление педагогическим общением, организация коллективных творческих дел, иными словами – владение техникой контактного взаимодействия.

Эти умения требуют кропотливой работы и должны стать существенным компонентом профессиональной педагогической деятельности.

Элементами педагогической техники, применительно к педагогическому артистизму являются:

1. Умения педагогического общения, эмпатия;
2. Техника речи, дыхание, голос, дикция;
3. Культура речи, грамотность богатство, выразительность, чистота;
4. Выразительный показ чувств с помощью мимики и пантомимики;
5. Внешний облик педагога;
6. Профессиональная саморегуляция педагогом своего психофизического состояния;

7. Умение видеть себя и своё поведение со стороны, рефлексия;
8. Искусство и культура воздействия и взаимодействия личности и коллектива через общение.
9. Коммуникативные способности, коммуникативное обеспечение урока;
10. Интуиция и творческое вдохновение.

Таким образом, для достижения артистизма, педагогу, во-первых, необходимо умение передавать мысли, эмоции, чувства через интонации, язык жестов, привлекая юмор, необходимый в общении с учениками. Во-вторых, важнейшим качеством является способность педагога «схватывать» настроение отдельных учеников, способность найти правильный тон и верное решение.

Эмпатия и рефлексия являются для педагога важными востребованными качествами. Под эмпатией понимают сознание и сочувствие эмоциональным состояниям другого человека, умение сопереживать этим состояниям. Это выражается в умении по мельчайшим особенностям облика или поведения воспитанника понять его чувства и переживания, истинные мотивы поступков и реакций.

Под рефлексией понимают осознание человеком своих психических состояний, «самонаблюдение» за своими действиями, а также того, как он в действительности воспринимается и оценивается другими людьми. Низкий уровень эмпатии и рефлексии – одна из причин непродуктивной стандартизации поведения учителя, лежащих внутри самой личности. Овладевая педагогической техникой, необходимо сознательно формировать индивидуальный стиль деятельности. Рефлексия это не просто понимание человеком самого себя, но и своего внутреннего мира, своего отношения к работе, другим людям, того, что происходит в общении с другими, как он воспринимается и оценивается другими людьми.

Опытный педагог должен обладать речевым артистизмом. Это умение творить в речи, вызывая эмоционально-чувственный отклик. Это энергетика, интенсивность, ассоциативность, выразительность, экспрессивность, тонкое и уместное использование невербального языка. Речь педагога обладает особым средством воздействия, которое способно «разжечь» или «погасить» силу эмоционального воздействия, поэтому невозможно переоценить роль вербальной составляющей в общем арсенале обучающих и воспитательных средств педагогической профессии. По мнению О.С. Булатовой, артистичный педагог создаёт вокруг себя эмоциональное биополе, благодаря которому эмоциональные дети сразу фиксируют исходящие от педагога токи добра, незаурядности, духовности [1]. Б.Ф. Поршнев сделал вывод, что речь является самым мощным способом внушения из всех средств воздействия, имеющихся в арсенале человека [8]. По мнению

некоторых исследователей, жесты и пантомимика несут в себе до 80% информации. Если мы попытаемся во время выступления держать руки «по швам», то сразу ощутим деревянную сухость нашего голоса. Е.Н. Ильин называет руку учителя главным техническим средством [2]. Поэтому в структуре педагогического артистизма выделяют две стороны:

1. *внутренний артистизм* – культура, эмоциональность, игра воображения, оригинальность мышления, способность к импровизации;
2. *внешний артистизм* – игровая подача, техника, выведение учеников на игровой уровень.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что артистизм – это не только способность к перевоплощению, а целостная система личностных качеств, способствующая свободному самовыражению личности. Этот процесс включает в себя не только замысел, но и воплощение этого замысла. Успешность его зависит от глубины подготовительной работы и от высокой степени сформированности личности педагога.

ЛИТЕРАТУРА

1. Булатова О.С. Педагогический артистизм: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 240 с.
2. Ильин Е.Н. Шаги навстречу. – М. : Просвещение, 1986. 32с.
3. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.:ВТО, 1976. 320с.
4. Кабкова Е.П. Самопрезентация педагога искусства в контексте компетентностного подхода // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том. 3. № 1. 2014. С. 35-41
5. Козленкова Н.В. Педагогическое мастерство, уч. пособие. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. 117 с.
6. Лазарева Г.В. Проблемы художественно-эстетической подготовки современного учителя. – Иркутск, 1997. 170 с.
7. Мальханова, И. А. Деловое общение. – М.: Академический проект: Трикста, 2004. 224 с.
8. Поршнева Б.Ф. Социальная психология истории. – М. :Наука, 1979. 232с.
9. Рувинский Л.И. Как воспитать волю и характер. – М. : Просвещение, 1988. 160 с.
10. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. 478с.