
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Михайловская Елена Игоревна,
старший преподаватель кафедры музыки
ВГУ имени П.М. Машерова, магистрант
Сусед-Виличинская Юлия Самсоновна,
доцент кафедры музыки ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат педагогических наук, доцент

Весь мир – театр!

В данной статье представлены методические рекомендации «Организация деятельности кукольного театра в рамках учебной и внеклассной работы». Они адресованы студентам педагогического факультета, работникам учреждений дошкольного и общего среднего образования, руководителям коллективов художественной самодеятельности театральной направленности. Дается краткий анонс основным разделам методических рекомендаций: дыхание, сценическая речь (дикция, орфоэпия), сценическое движение и кукловедение.

Введение. Будущий кукольный театр «Наша батлейка» был организован доцентом кафедры музыки, кандидатом педагогических наук, доцентом Ю.С. Сусед-Виличинской в 2011 г. одновременно с фольклорным коллективом «Вясёлка» и планировался как его структурный компонент [1]. Жанровым направлением «Вясёлкі» является реализация социально-педагогических проектов различных уровней, устное народное творчество.

В 2015 году благодаря творческому взаимодействию студентов и преподавателей педагогического и художественно-графического факультетов ВГУ имени П.М. Машерова была создана батлейка и батлеечные куклы (дед, баба, домовая, девушка Янина, юноша Ясь, цыган, цыганка, ангел, дьявол, смерть и др.). Для этого тща-

тельно изучалась история развития белорусской батлейки, в том числе батлеечных фестивалей и спектаклей кукольных театров Москвы, Минска и Витебска. Размеры кукол, их вид, одежда, причёски и другие немаловажные детали обсуждались с независимыми экспертами: сотрудниками ГУ «Витебский областной методический центр народного творчества», слушателями курсов повышения квалификации ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования».

Сегодня кукольный театр работает как самостоятельный коллектив под руководством старшего преподавателя кафедры музыки Е.И. Михайловской. Батлеечные куклы каждый год принимают активное участие в мероприятиях разных уровней: тематические утренники в учреждениях дошкольного образования, профориентационная деятельность во время проведения дней открытых дверей ВГУ имени П.М. Машерова, образовательные проекты. Создаются авторские сценарии по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Творческие постановки «Нашей батлейки» осуществляются во взаимодействии с фольклорным вокальным коллективом «Вясёлка», инструментальным ансамблем «Жалейка» в контексте следующих идей:

– гражданско-патриотическое воспитание студентов имеет различные направления и предполагает проектирование определенных результатов в условиях совместной деятельности;

– творческий процесс восприятия народных традиций и обрядов на основе личностной направленности и игровой деятельности;

– сценическое действие предполагает не только разнообразные песенно-танцевальные и драматические формы работы, но и непосредственный контакт со зрителем.

Только при единстве вышеперечисленных позиций развивается позитивное восприятие жизни, происходит восстановление событий, фактов, аспектов поведения на уровне генетической памяти. Это ведет к формированию духовно-нравственной культуры, воспитанию гражданственности и патриотизма.

Однако репетиционный процесс в кукольном театре «Наша батлейка» требует специальных знаний, умений и навыков, не предусмотренных программой обучения на педагогическом факультете. Если основы музыкального и сценического дыхания и артикуляции по многим позициям совпадают, то сценическая речь, дикция, орфоэпия, кукловедение и сценическое движение для будущих учителей музыки и начальных классов, воспитателей и музыкальных руководителей учреждений дошкольного образования представляют абсолютно новую область знаний. Это и послужило поводом для создания методических рекомендаций, которые можно рассматривать как мини-шпаргалку по управлению куклами.

Нельзя не вспомнить строки из стихотворения И. Черных «Про кукольный театр»:

...Здесь любимые всеми герои
 Попадают в мешок ситуаций,
 Но сумеют легко успокоить
 И заставят потом посмеяться
 Помимо развлечений есть и польза:
 Любой спектакль правильно учит,
 Ответит он на важные вопросы
 И разъяснит подробно каждый случай.
 Театр кукол – это интересно!..

И чтобы этот интерес не угасал ни у зрителей, ни у актеров, последним, безусловно, большое внимание следует уделить приобретению профессиональных навыков: коммуникационных, вождения кукол, сценической речи, сценического движения.

Искусство театра оказывает огромное воздействие на духовное воспитание личности, ее самореализацию и социокультурную интеграцию. Занятия театральной деятельностью способствуют развитию фантазии, воображения и памяти обучающихся, учат передавать различные эмоциональные состояния. При освоении театральных средств выразительности обогащается лексикон, формируется звуковая культура речи, навыки связной речи, расширяется ее интонационный диапазон. Включение данного искусства в учебно-воспитательный процесс, на наш

взгляд, необходимо для дальнейшего развития современной системы образования.

Следует отметить, что целью театральной педагогики в любительских коллективах художественной самодеятельности является не профессиональная подготовка актеров и режиссеров, а духовно-нравственное воспитание средствами театрального искусства. Занятия в таких коллективах не только развивают творческие способности обучающихся, но и формируют коммуникативные качества, систему общечеловеческих ценностей. Работая в группе, можно осознать свою значимость в ней, воспитать в себе чувство ответственности, развить лидерские качества, расширить кругозор.

Методические рекомендации «Организация деятельности кукольного театра в рамках учебной и внеклассной работы»

Для получения профессиональной информации были разработаны методические рекомендации «Организация деятельности кукольного театра в рамках учебной и внеклассной работы». В основной части рассмотрены ключевые направления театрального сценического мастерства: дыхание, сценическая речь (дикция, орфоэпия), сценическое движение и кукловедение. Предусмотрено свободное место для дополнительной информации, что предполагает самостоятельную работу над улучшением базовых знаний, умений и навыков в театральной деятельности.

Каждый раздел имеет единую структуру:

- ключевые слова с их объяснением;
- основные теоретические и практические положения темы;
- типичные ошибки и пути их решения;
- персоналии (краткие сведения и фотография);
- список рекомендуемой литературы.

Каждый структурный компонент отмечен соответствующим символом (табл. 1).

Не претендуя на подробный анализ «Организации деятельности кукольного театра в рамках учебной и внеклассной работы», представим ключевые положения разделов.

Краткое содержание разделов

В первом разделе дыхание рассматривается как физиологическая основа речеголосового звучания. Представлены упражнения для постановки дыхания: первичные, дыхательные дляработки навыков дыхания через нос и помогающие правильному регулированию дыхания.

Дыхание является одним из самых существенных элементов искусства речи. От того, как дышит актер, чтец, как он пользуется своим дыханием, зависит красота, сила, легкость его голоса, мелодичность речи. Органы дыхания – легкие, бронхи, трахея и дыхательные мышцы участвуют в этом процессе бессознательно. Дыханием

Таблица 1 – Символы структурных компонентов

Ключевые слова		Основные теоретические и практические положения темы	
Типичные ошибки и пути их решения		Персоналии	
Список рекомендуемой литературы			

Таблица 2 – Дыхательные упражнения

№	Название	Цель	Техника выполнения
1.	На колок	Выработка правильной осанки	Упражнение выполняется стоя, ноги на ширине плеч. Необходимо напрячь все тело, а затем резко наклониться вниз. После этого медленно выпрямиться и расправить плечи, не поднимая их. Повторить несколько раз
2.	Аромат духов	Отработка правильного вдоха, изучение работы дыхательных мышц, диафрагмы, организации голосообразующей позиции в ротовой полости	Вдохнуть воображаемый запах приятных духов через нос и медленно выдохнуть на звуках «пф». Повторить несколько раз
3.	Шапка одуванчика	Отработка ровного, медленного выдоха на звуках «пф»	Ноги на ширине плеч. Вдох, как в упражнении «Аромат духов», затем попытка аккуратно сдуть воображаемый пушистый зонтик одуванчика. Выдох длинный, ровный на звуках «пф». Повторить несколько раз
4.	Упрямый одуванчик	Отработка интенсивного выдоха на звуках «пф». Активизация дыхательных мышц, развитие подвижности диафрагмы	Вдох, как в предыдущем упражнении с сохранением голосовой позиции, выдох – сдуть упрямый воображаемый пушистый зонтик одуванчика. Повторить несколько раз

можно сознательно управлять. От силы подвздошного давления, которое образуется при выдохе, зависит амплитуда колебаний голосовых связок. Дыхание поднимает тонус внутренних мышц гортани, определяя интенсивность голоса и в какой-то мере его тембр.

Умелое пользование дыханием обогащает голос актера, благотворно действует на его здоровье, а при неграмотном подходе лишает речь легкости, яркости, силы, может вызвать головные заболевания. Большое значение достижению полной мышечной свободы придавал К.С. Станиславский. Для этого им была разработана четко продуманная система упражнений, «зерном» которой является дикционная обработка звуков на основе правильного дыхания, постановки голоса [2].

При постановке речевого голоса, следует помнить, что дыхательные мышцы, а также мышцы гортани, глотки и полости рта работают в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Изменения в состоянии одного из звеньев этой системы – например, нарушение функций дыхательных мышц – отражается на деятельности всего голосового аппарата, и наоборот. Слишком большой вдох создает излишнее напряжение под голосовыми связками – голос теряет присущий ему тембр, звучит сдавленно и неприятно. Недобор дыхания лишает голос силы, плавности, звучности.

Рассмотрим примеры дыхательных упражнений для постановки сценической речи, которые являются первым этапом в подготовке речевого аппарата к звучанию и выполняются под наблюдением преподавателя (табл. 2).

Таблица 3 – Виды скороговорок для развития техники произношения

№	Звуки	Содержание
1.	П-Б	Добыл бобыль бобов. Бдит блин кот – кот бдит блин. Бобр добр до бобра. Добры бобры идут в боры. Пекарь пёк пироги в печи
2.	В-Б	Дроворубы рубили дубы. Забавной обезьяне бросили бананы, бросили бананы забавной обезьяне. У Бори винт, у Вити бинт. Боронила борона по боронованному полю
3.	Т-Д	Наш Филат не виноват, и ваша Ната не виновата. На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова. Над двором дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь двора, не вместит двор дров. Двора выдворить обратно на дровяной двор
4.	Г-К	Гусеницам грусть: сгрыз грызун груздь. Голубь в голубой горжетке голубику ел на ветке. Купи кипу пик, кипу пик купи, пик кипу купи. Канат у Натки, нитки у Никитки
5.	В-Ф	Варвара варила, варила, да не выварила. У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. У Фили были, у Фили пили да Филлю ж побили.

В разделе «Сценическая речь: дикция и орфоэпия» анализируется понятие культуры сценической речи, раскрываются особенности устройства речевого аппарата и представлены упражнения для развития техники речи. Особое внимание уделяется правильному произношению гласных и согласных звуков.

Формирование рассматриваемого нами понятия у участников театрального коллектива – процесс длительный и сложный. Успех в приобретении орфоэпических произносительных навыков зависит от состояния речевого слуха, окружающей речевой среды, мотивации, целеустремленности и систематичности занятий.

Культура речи предполагает соблюдение норм литературного языка. В ее основе лежит существующее в сознании человека представление о «речевом идеале», в соответствии с которым и должна строиться правильная речь. Сценическая речь, как одно из основных профессиональных средств выразительности актера неразрывно связано с такими понятиями, как дикция и орфоэпия.

Главным правилом дикции является полное освобождение артикуляционного аппарата от напряжения, ясное произношение гласных, быстрое и четкое формирование согласных звуков. Логика речи предполагает интонационное выделение главных, несущих смысловую нагрузку, а потому ударных и второстепенных слов в произношении каждой фразы [3]. В процессе формирования сценической дикции идет опора

на прямой и косвенный методы. Прямой непосредственно воздействует на дикцию актера, косвенный учитывает подключение воображения, фантазии, ощущений, а также эффективности речевого высказывания через движение, игру, простую актерскую задачу. Главное в методике косвенного воздействия – отбор упражнений, которые создают оптимальные условия работы всех элементов системы речевого процесса.

Существуют различные упражнения на развитие техники речи, например, скороговорки (табл. 3).

С помощью ритмичного повторения одних и тех же звуков удастся достичь правильной артикуляции. Постоянное использование соответствующих скороговорок позволяет сделать речь четкой. На начальных этапах рекомендуются простые скороговорки с постепенным увеличением темпа произношения. После достижения и закрепления положительных результатов можно приступить и к более сложным заданиям.

В разделе «Сценическое движение» раскрывается сущность и структура данного понятия, приводятся примеры упражнений на развитие баланса, координации и напряжения. Сценическое движение – важнейшая составляющая внешней техники актера, полное понимание которой невозможно без ее рассмотрения в комплексе со сценическим действием [4]. Это основа активного и интересного для зрителя существования на сцене. Целью развития этого навыка является выработка реакции, координации, способности

передать внутренний мир и переживания героя через язык тела. Сознательный уход от автоматизма, ощущение развития движения как единого процесса, точность и оригинальный колорит жеста, умение выстраивать пластическую фразу и пластический диалог с партнером посредством хорошо освоенных навыков – вот слагаемые актерской техники, делающие движение на сцене выразительным. В большинстве случаев актеры-кукловоды скрыты за ширмой, но вместе с тем кукла – своеобразное продолжение самого актера. И от его движений зависит образ создаваемого персонажа.

В четвертом разделе «Кукловедение» представлена история театра кукол, его классификация и история белорусского народного кукольного театра – батлейки.

Искусство кукловождения заключается в нахождении соответствия между пластическим движением куклы, эмоциональным состоянием актера и ролевыми установками [5]. Законы сценического действия остаются в театре кукол такими же, как и в драматическом. Один из основных секретов кукловождения состоит в том, чтобы соразмерять движения куклы с ее размером и характером. Пластика куклы должна быть четко рассчитана, мелкая, но очень точная: небольшой наклон головы – она уже загрустила, движение вперед воспринимается как шаг.

Умение управлять куклой основывается на следующих принципах:

1. Сложные пластические действия должны быть проанализированы для определения их последовательности. Элементы сложных движений не всегда бывают отчетливо заметны. Поэтому необходимо проделать их все самому или посмотреть на движения со стороны. Это поможет выработать то, что будет выразительно и красиво.

2. Пластические действия должны основываться на координации движений определенной куклы. Для этого необходимо осознать согласованность и последовательность движений человека. Например, если рука направляется вперед, то корпус – назад и т.п. Несмотря на то, что кукла не воспроизводит анатомическое строение человека, использование некоторых законов координации делает ее движения убедительными.

3. Куклу следует держать на руке прямо, ее наклоны вперед, назад или в разные стороны осуществляются при помощи сгибания руки кукловода в запястье. Соблюдение этого правила целесообразно для придания движениям четкости.

Заключение. Каждый вид искусства имеет свой язык и творческие закономерности. Их соблюдение обязательно как для профессиональ-

ных, так и для любительских коллективов художественной самодеятельности. Знания, полученные в процессе изучения предложенных методических рекомендаций, студенты смогут применить в практической деятельности, тем самым оттачивая свое актерское мастерство. Ярким примером этому служит кукольный театр педагогического факультета ВГУ имени П.М. Машерова «Наша батлейка». Только за последний учебный год коллектив был отмечен наградами республиканского и международного уровней, среди которых диплом лауреата I степени международного конкурса-фестиваля «Global Asia», диплом II степени открытого молодежного фестиваля-конкурса памяти героя Беларуси Митрополита Филарета, диплом республиканского конкурса социальных молодежных проектов «Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности». Кукольный театр – постоянный участник дней открытых дверей университета и педагогического факультета, мероприятий профориентационной направленности, концертов и конкурсов различного уровня и др.

Методические рекомендации «Организация деятельности кукольного театра в рамках учебной и внеклассной работы» призваны оказать помощь студентам педагогического факультета, работникам учреждений дошкольного и общего среднего образования, руководителям коллективов художественной самодеятельности театральной направленности в совершенствовании своих профессиональных навыков в контексте гражданско-патриотического воспитания.

Литература

1. Михайловская, Е.И. Традиционный белорусский театр «Батлейка»: история и современность [Электронный ресурс] / Е.И. Михайловская // Молодость. Интеллект. Инициатива: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Витебск, 22 апр. 2022 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: Е.Я. Аршанский (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2022. – С. 443–444. – Режим доступа: <https://rep.vsu.by/handle/123456789/32849>. – Дата доступа: 05.10.2023.
2. Станиславский, К.С. Собраний сочинений: в 9 т. / К.С. Станиславский; сост. И.Н. Виноградская [и др.]; под ред. И.Н. Виноградская. – М.: Искусство, 1999. – 839 с.
3. Промптова, И.Ю. Сценическая речь: учебник / И.Ю. Промптова. – М.: ГИТИС, 2002. – 511 с.
4. Закиров, А.З. Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы: учеб. пособие / А.З. Закиров. – М.: ВГИК, 2009. – 70 с.
5. Королев, М.М. Искусство театра кукол: основы теории / М.М. Королев. – Л.: Искусство, 1973. – 111 с.