Артистизм педагога как компонент его творческой индивидуальности

ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Образование в настоящее время невозможно без педагогов, обладающих творческой индивидуальностью. Ведь для того чтобы усилия педагога стали действенными, недостаточно его эрудиции, методической умелости, удачного выбора образовательной технологии. Необходимо, чтобы ученик принял педагога, прежде всего как яркую неповторимую личность, индивидуальность.

Булатова О.С. считает, что творческая индивидуальность педагога проявляется в таких содержательных сторонах его личности, как *направленность* (ценности, мотивация, установки), *личностные качества* (индивидуальные проявления психических качеств и процессов), *когнитивная сфера* (содержание, уровни и операции мышления).

Направленность учителя характеризуется наличием ценностей, убеждений и идей, составляющих внутренний стержень личности и деятельности педагога; особым душевным настроем; наполнением глубоколичностным смыслом всего, что осуществляется в сфере профессиональной деятельности; значительной степенью отождествления себя с профессией; верой в себя, оптимизмом, стремлением к самоактуализации; высоким уровнем творческой мотивации, широтой интересов.

К личностным качествам, характеризующим творческую индивидуальность, можно отнести глубокую эмоциональную погруженность в ход событий, способность к «переживанию, проживанию»; наличие педагогических способностей, артистичность, экспрессивные способности, обаяние, эмпатию, волю и целеустремленность в реализации своих идей и достижении желаемых результатов; открытость, искренность.

Творческий стиль индивидуальной деятельности педагога несет в себе как общее (педагогическую направленность, педагогические способности, знание и умение использовать психолого-педагогические закономерности, психологическую отзывчивость, наблюдательность, педагогический такт), так и специфическое, во многом неповторимое.

Артистизм - это особый образно-эмоциональный язык творения нового; проникновенный стиль сотворчества педагога и ученика; 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, прежде всего искусство "переживания, проживания, пропускания через себя", способность почти мгновенно переключаться на новые ситуации, оказываться в новом образе, умение жить идеями, передаваемыми ученикам на уроке, причем жить искренне, верить в это, прежде всего самому. Это - игра воображения, изящество, одухотворенность, ощущение внутренней свободы.

Не о каждом педагоге, к сожалению, можно сказать, что он - ярко выраженная индивидуальность и тем более индивидуальность творческая. Но ведь только учителя, достигшие уровня творческой индивидуальности, способны вносить наибольшие "вклады" в развитие личности учеников, оказывать влияние на их ценности, развивать их творческие способности.

Начальным этапом в формировании творческой индивидуальности учителя должно быть самовоспитание, осознания педагогом своей уникальности и значимости, принятие им гуманистических установок (в первую очередь принятие себя и других), развитие воображения, потребности и способности к творчеству.

АРТИСТИЗМ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

Многие педагоги не относят артистизм к набору необходимых для педагога профессиональных качеств, до сих пор идут споры о том, должен или нет, учитель обладать артистизмом, является ли это показателем его профессионализма и вообще, в чем сущность этого феномена.

Ш.А. Амонашвили справедливо полагает, что детям надо давать возможность, общаясь с учителем, чувствовать себя его равноправными соратниками, чувствовать, что они нужны педагогу, что без них педагогу трудно. Поэтому задача педагога - поверить самому и "заставить" детей поверить в то, что все происходящее на уроке - правда.

"Если я хочу, чтобы дети, сидящие за партами, смотрящие мне в глаза, ожидающие от меня чего-то важного, действительно радовались каждому школьному дню, воспитывались и обучались, не думая о том, что воспитываются и обучаются, я должен заботиться о том, чтобы нить наших деловых отношений была непрерывной и прочной... Я должен набраться смелости и сыграть неповторимую роль педагога-актера. А суть этой роли заключается в том, что деловые отношения между мною и детьми не должны терять для них своей правдивости, лишать их чувства свободного выбора, чувства исключительности своего участия в деятельности на уроке".

Важно разграничить понятия артистизма и актерствования, педагогического мастерства и педагогической техники, здесь необходима терминологическая точность. Если речь идет об истинном артистизме, то в игре есть элемент мастерства, педагогической устремленности и психологической гибкости воспитателя. А актерствование в дурном смысле слова ребята легко разгадают, особенно малыши, они сразу чувствуют фальшь. Актерствование - это, скорее, лжеартистизм. Когда педагог подменяет понятие "проживать" понятием "изображать". Такой "артистизм" действительно трудно назвать в числе необходимых педагогу качеств. Он способен сначала "подкупить" ученика, но потом может и испугать своими проявлениями и надолго отвернуть его и от учителя, и от школы.

Что же касается толкования артистизма, то дать ему однозначное определение, действительно, очень сложно. Словарь современного русского литературного языка определяет артистизм, с одной стороны, как дар, а с другой - как результат труда:

1. Выдающиеся способности, художественная одаренность, свобода перевоплощений, с помощью которой человек легко, непринужденно "входит в образ". Особое умение держать себя, изящество манер, грациозность движений и т. п., обычно свойственные артистам.

2. Высокое мастерство, достигнутое кем-либо в области искусства. Высокое мастерство в каком-либо деле, в выполнении чего-либо".

Применительно к педагогике артистизм - это черта личности учителя, некое ее своеобразие: способность перевоплощаться, обаяние, живость, острота, экспрессия, богатство жестов и интонаций, дар рассказчика, способность нравиться, "заражать"; одухотворенность, ощущение внутренней свободы; внутреннее изящество, образное мышление, стремление к нестандартным решениям через образные ассоциации; особенности психики, тип нервной системы.

Наличие у педагога артистизма ведет за собой доверие, гармоничные отношения между педагогом и учеником, которые достигаются естественностью обеих сторон, а естественность создается отсутствием строгой и сжатой внешней запрограммированности общения, жесткой схемы, которые нередко мешают ученику и учителю импровизировать, открываться, фантазировать, строить догадки и неординарно мыслить. В импровизации, которая рождена не стихийностью, а продуманностью первого шага, раскрывается внутреннее настроение учителя, что, по существу, является основой артистизма.

Думается, что задача педагога-артиста, прежде всего, оказать на учеников эмоциональное воздействие, вызвать в их душах отклик, определенные переживания, без которых осложняется глубинное восприятие жизни и ее понимание; заставить фантазировать, импровизировать, размышлять, не бояться быть смешными, говорить и рассуждать вслух.

При этом основная цель педагога - способствовать формированию у ученика личностной позиции на основе системы убеждений, которые не сводятся к сумме знаний; определенного отношения к объектам окружающего мира, а в целом - положительного отношения детей к учебному процессу и, следовательно, ко всем воздействиям, организуемым школой; выбора учеником собственных средств для самореализации.

Булатова О.С. считает, что основной жанр уроков артистичных педагогов - *соимпровизация*, абсолютная творческая свобода каждого в русле "заданной темы" и совместной ансамблевой работы. Урок не разыгрывается "по нотам", его партитура создается каждый раз заново. Отсюда - импровизация. А так как в ней участвуют все, то она становится соимпровизацией.

В структуре педагогического артистизма Булатова О.С. выделяет две стороны:

* *внутренний артистизм* - культура педагога, непосредственность и свобода, обаяние, эмоциональность, игра воображения, изящество, образный путь постановки и решения проблем, ассоциативное видение, неожиданные яркие ходы в "сценарии" урока (особенно его первых минутах), внутренняя "настройка" на творчество, самообладание в условиях публичности и др.;
* *внешний*, разомкнутый на класс артистизм - игровая подача, так сказать, "техника" игры, особые формы выражения своего отношения к материалу, передача своего эмоционального отношения к деятельности, владение умением самопрезентации, выведение учеников на игровой уровень, умелая режиссура урока.

Рассмотрим подробнее составляющие педагогического артистизма.

Одна из удивительнейших черт театрального искусства - *перевоплощение.* Б.Л. Пастернак писал, что сцена "не читки требует с актера, а полной гибели всерьез". А учитель? Должен ли он непременно "гибнуть всерьез" или можно профессионально самозащититься высоким качеством игры, комплексом приемов, позволяющих волновать других при собственном спокойствии души? Здесь опять необходимо развести понятия "артистизм" и "актерство". Подлинный артистизм не только требует, образно говоря, "гибели всерьез", но просто невозможен без такой "жертвы", так как не будет убедительным в той передаче живой реальности, которая должна быть воплощена в искусстве. Актерство же в значительной степени способно провести грань между ролью и исполнителем. Оно напоминает маску, прикрывающую истинное внутреннее состояние; другими словами, не "быть" в полной мере, а лишь "казаться".

Перевоплощение требует актерских способностей, умения "сыграть роль", способности стать другим, оставаясь самим собой.

Педагогический артистизм предполагает открытость и непосредственность педагога, умение говорить и действовать напрямую, делиться тем, что есть внутри. При этом вопросов "а что обо мне подумают, как я буду выглядеть?" как бы не существует. Артистичный педагог обладает также способностью заражения своими переживаниями, сомнениями, радостью других людей. В.И. Немирович-Данченко считал, что именно в этой способности заключается талант, а К.С. Станиславский определял заразительность актера как обаяние или силу притяжения. "Знаете ли вы таких актеров, которым стоит только появиться на сцене, и зрители их уже любят? За что? За то неуловимое свойство, которое мы называем обаяние. Это необъяснимая привлекательность всего существа актера, у которого даже недостатки превращаются в достоинства, которые копируются его поклонниками и подражателями".

Артистизм предполагает наличие у учителя так называемой "визуальности", внешней привлекательности. Учитель должен нравиться детям. И дело тут не столько в правильности и красивости черт лица, в безупречной фигуре. Природные данные учителя могут быть обычными, внешне "неброскими". Большую роль играют культура внешних и внутренних проявлений, обаяние и, самое главное, естественность. Взаимопонимание упрощается, если у учителя приветливое лицо, а движения, жесты, осанка и походка красивы и выразительны, а главное естественны. Если образ учителя приятен, воспринимается как "манок" (К.С. Станиславский), то в нем заключена первоначальная сила духовного воздействия. Учителя хочется слушать и следовать за ним. Артистизм придает всем манерам учителя одну общую черту - движение к людям, повышенную чуткость к окружающим и умение найти такую форму общения с другой личностью, которая позволяла бы ему сохранить личное достоинство.

Творческая деятельность учителя характеризуется необходимостью быстро, оперативно ориентироваться в сиюминутных, непрерывно меняющихся ситуациях живого общения, импровизировать на основе ранее задуманного в зависимости от текущих педагогических задач и своего творческого самочувствия.

Наиболее эффективно действует учитель-"импровизатор", который не только исполняет свою педагогическую "партитуру", двигаясь к намеченной цели урока, но и импровизирует в соответствии с тем, как складываются конкретные обстоятельства деятельности. При этом импровизационные моменты не заслоняют поставленной задачи урока, а дают возможность обогатить предварительно продуманный замысел, улучшить и усовершенствовать его непосредственно в процессе деятельности. Импровизированные речь и поведение учителя, как правило, очень энергичны и эмоциональны; они сильнее воздействуют на учеников. А сам факт импровизации поднимает авторитет педагога, его профессионализм.

К сожалению, порой даже опытные учителя переоценивают значение жесткого программирования в общении с учениками, воспринимая их незапланированные вопросы, реплики, индивидуальные особенности реагирования как досадную помеху, мешающую в работе, они просто стараются не обращать на это внимания. Артистичные же педагоги не боятся возникновения на уроке неожиданностей, а любят их, умеют их "обыграть", "оправдать", использовать как особое обстоятельство для нахождения новых ярких красок урока. Такие неожиданности вызывают мобилизацию творческих сил педагогов, творческое вдохновение, стимулируют фантазию и воображение. Все посторонние звуки: какой-то шум, треск и т.д. можно заставить работать на себя. Пусть все случайное станет поводом для наиболее удачных, словно так и было запланировано, неожиданных и интересных ходов урока.

Также артистичный педагог умело использует кинетические средства, телесную экспрессию, пластику поведения, наделяющую его личностной, персональной запоминаемостью. Пластика обычно определяется как выражение телом своего душевного состояния, язык телодвижений. К.С. Станиславский пишет: "Для того чтобы отражать тончайшую и часто подсознательную жизнь, необходимо обладать исключительно отзывчивым и превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом. Голос и тело должны с огромной чуткостью и непосредственностью, мгновенно и точно передавать тончайшие, почти неуловимые чувствования. Вот почему артист должен позаботиться не только о внутреннем аппарате, создающем процесс переживания, но и внешнем, телесном аппарате, верно передающем результаты творческой работы чувства - его внешнюю форму воплощения". Владение учителем своим лицом и телом играет очень важную роль. Очень часто у педагогов можно наблюдать целый набор, так называемых "зажимов", которые приводят к неестественности положения рук, ног и всего тела, что значительно усложняет восприятие учащихся.

Артистичность - это умение сбросить в классе маску забот, волнений и неурядиц, способность показывать лицом и жестами только то, что относится к делу, помогает осуществлению учебно-воспитательных задач. Чтобы управлять выражением своего лица, нужно научиться владеть своим настроением, активно используя в этих целях аутотренинг.

Пространственное поведение артистичных учителей имеет глубокий педагогический смысл. Вот что пишет об этом Е.Н. Ильин: "Беседуя с ребятами, не стою на месте, хожу по классу. Стараюсь ко всем "подойти". Слово беру в кавычки, ибо подойти не значит только сократить дистанцию, а непосредственной близостью, тем, что всякому оказано внимание, создать на уроке комфортные условия, ситуацию взаимного успеха и дружбы". Экспрессивность и выразительность педагога помогают яркому выражению различных эмоциональных состояний, ведут к отчетливому проявлению личностных качеств учителя и его эмоциональному воздействию на учеников. Сила детской эмоциональной памяти велика, и нужно уметь обогащать ее положительными эмоциями, интригующей таинственностью. Ш.А. Амонашвили утверждает следующее: "Впечатления - очень серьезное дело в воспитании детей. В педагогическом процессе не все может быть впечатляющим, но если этого не будет вовсе, то... воспитание не состоится... "Находиться под впечатлением" в действительности означает, что человек (и не только ребенок) действует, мыслит, воспринимает мир в соответствии с эмоциональной сутью впечатления... И чем сильнее оказывается впечатление, тем дольше оно может управлять им... Впечатление - это сила, устанавливающая погоду в духовном мире ребенка, и потому нужно, чтобы оно было добрым и возвышающим. Какие у ребенка создаются впечатления в организованном нами воспитательном процессе - от этого будет зависеть направленность его личностных ориентации, мыслей и поведения". Внушить ребенку веру в себя, открыть ему себя, свою душу, свой внутренний мир - это и есть сущность эмоциональной культуры артистичного педагога. П.П. Блонский писал: "Школа должна дать возможность учителю стать человеком для детей и жить в классе интенсивной человеческой жизнью... Превратим же уроки в совместную жизнь учителя с детьми, пусть урок будет... задушевной беседой, пусть учитель не скрывает от детей своего сердца, в котором дети увидят не только учительскую раздражительность и сухость...".

Эмоциональная культура учителя складывается из эмоциональной восприимчивости, психологической зоркости, культуры слов и эмоциональных состояний. Сама идея необходимости эмоциональности обучения не нова и следует из того факта, что в познавательном процессе участвует не только рациональная сфера личности. Л.С. Выготский по этому поводу отмечал: "Эмоция не менее важный агент, чем мысль. Забота педагога должна заключаться не только в том, чтобы ученики продумали и усвоили географию, но и прочувствовали ее". Эмоции в учебном процессе интенсифицируют мышление, способны снять интеллектуальные и психологические нагрузки. В связи с этим Л.С. Выготский писал: "Именно эмоциональные реакции должны составить основу воспитательного процесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и позаботиться о том, чтобы эта эмоция связалась с новым знанием. Только то знание может привиться, которое прошло через чувство". Выразительная, эмоциональная форма изложения позволяет педагогу скрывать принуждение, делает учеников инициативными добровольными соучастниками событий на уроке.

Пантомимический образ *учителя* - визуальный его портрет, создаваемый взглядом, улыбкой, пластичностью и темпоритмом движений, их красотой и гармоничностью. *Вербальный образ учителя* - портрет духовного плана, складывающийся за счет богатства и мелодики его речи, ритмичности и энергетики фраз. Бывает, что люди недостойные, лицемерные на первый взгляд кажутся достаточно артистичными, обаятельными. Но без слияния с глубиной и чистотой души, с высокими человеческими качествами подобная актерская "оснащенность" обречена на очень недолговечный успех. Рано или поздно такому учителю перестанут верить, в нем разочаруются (чары не будут действовать).

"Театральные аспекты" построения, проведения и анализа урока - это, прежде всего, поведенческие показатели интереса самого педагога к тому, что происходит на уроке, как стимулятора творческой, познавательной активности детей ("легкий вес", мобилизация, гибкая смена пристроек и др.) и изменение мизансцен: чередование двигательной, внешней активности учеников и рабочей внимательной тишины. Живой урок не может обойтись без какого-то добровольно согласованного целенаправленного перемещения учеников в пространстве. Конечно, перемена мест должна быть обоснованной, вытекать из замысла, но трудно не согласиться с тем, что урок, на котором ученики то группами стоят у доски, то подходят друг к другу в поисках ответа, то образуют различные композиции вокруг новой таблицы, схемы или рисунка, всегда производит впечатление встречи с чем-то подлинным и искренним.

Актеров дольше всего учат не истории искусства или сценической речи и танцу, а умению общаться с партнером по сцене. Не присутствовать, а соучаствовать; не просто подавать реплики, а органично существовать в сценическом пространстве, уметь сказать и услышать. Многие ребята равнодушны к уроку в немалой степени потому, что их эрудированные наставники, сосредоточенно решая проблему знаний, почти полностью игнорируют формы и способы их подачи и тем самым отнимают у одних возможность даже просто высказаться, у других - соответствовать уровню учителя, а у кого-то и превзойти его. Без этого "превзойти" развитие всерьез вряд ли возможно. Быть преподавателем и психологом для учителя уже мало. Он должен уметь при необходимости быть актером, создателем и постановщиком собственного урока.

В структуре личности педагога артистизм как способность к органичному существованию и эффективному действию в условиях педагогического процесса, имеет следующие функции:

* синтезирующую; Постановка и решение сверхзадачи своей деятельности заставляет педагога ставить задания ребенку в определенный мировоззренческий и нравственный контекст.
* обогащающую и гармонизирующую личностные проявления педагога; Артистизм учителя дает возможность естественного сочетания логического и чувственного в деятельности.
* ргулирующую самочувствие педагога, его настрой на творчество; Ощущение свободы своего внутреннего и внешнего "Я" вдохновляет, окрыляет, дает новые силы.
* защитную; Педагогический артистизм, контроль над своими ощущениями и самочувствием, естественное и живое поведение, ощущение свободы повышают уверенность, самооценку учителя. Кроме того, поскольку дети в силу возрастных особенностей порой причиняют боль человеку, даже не подозревая об этом, а лишь копируя чьи-то слова и поведение, то педагогу нужны умения этической защиты в момент грубости. Те упражнения на импровизационное решение ситуации, на выражение искреннего отношения к партнеру по общению, инструментирование внешнего принятия вины на себя, удивление по поводу некорректной формы обращения ребенка и т.д., которые предлагает театральная педагогика, безусловно, помогут учителю отстоять достоинство (свое и ребенка) в конфликтной ситуации. А ненавязчивое проигрывание сложных ситуаций способствует снятию многих конфликтов, помощи в формировании способности ребенка к взаимопониманию с другими людьми. Современная психология признает театр как один из методов преодоления трудностей общения, обеспечивающих возможности для самовыражения человека, и даже лечебного воздействия с целью снятия различных неврозов, сохранения психического здоровья.
* формирующую мотивационно-ценностное отношение к содержанию образования; Логичное и красивое сочетание эмоционального и рационального на уроке дает возможность ребенку по-новому взглянуть на него, найти в нем увлекательное и ценное лично для себя.

Итак, педагогический артистизм является качеством, имеющим сегодня реальное право быть включенным в профессиограмму современного педагога, ибо важна равнозначная представленность в содержании образования трех взаимосвязанных блоков, в которых отражены знания, эмоции и вера.

Овладение профессией учителя и развитие творческой индивидуальности должно предполагать воспитание личностных качеств, которые, в свою очередь, становятся показателями профессионализма. Среди них - характеристики, лежащие в основе педагогического артистизма: эмоциональность, интуиция, эмпатия, воображение, наблюдательность, способность к импровизации и другие.

Педагогический артистизм как феномен является личностной и профессиональной категорией. Под ним понимаются: 1) черты личности учителя, ее своеобразие; 2) совокупность учебных приемов, техник, заключающихся в том, что урок разыгрывается по особым законам; 3) концепция педагогического творчества, по которой вся окружающая действительность оказывается вовлеченной в педагогическую деятельность. В целом педагогический артистизм может быть определен как способность к органичному существованию и эффективному действию в условиях педагогического процесса. Эта способность связана наряду со знаниями учителя и развитием его педагогического мышления также с овладением искусством самовыражения (умением воплощать мысль и переживание в образе, поведении, слове), импровизации, умением регулировать психическое состояние, конструированием "партитуры педагогического общения".

Список литературы

1. Булатова О.С. Педагогический артистизм – М., 2001.
2. Загвязинский В.И. Развитие педагогического творчества учителя – М., 1986.
3. Ваганова Ж. В. Артистизм педагога как компонент его творческой индивидуальности – Тюмень. 1998.
4. Леонтьев А. А. Педагогическое общение – М., 1979.
5. Демьянко Н. Н. Элементы театрального искусства в общепедагогической подготовке учителя – Полтава. 1991.
6. Гильманов С. А. Творческая индивидуальность учителя – Тюмень. 1995.