

СИНТЕЗ УПРАЖНЕНИЙ НА СЦЕНИЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

Брюзгина Д.А.

Центр развития творчества детей и юношества
dachabruzgina@mail.ru

Аннотация. Анализируются проблемы сценического внимания учащихся подросткового возраста в любительском театральном коллективе. Рассматриваются основные упражнения развития сценического внимания в динамике творческого роста и самореализации подростков.

Ключевые слова: подростковый возраст; сценическое внимание; синтез упражнений; любительский театр

Искусство - особая форма выражения и творчества, которая использует различные средства и техники для передачи идей, эмоций и опыта. Оно имеет свои собственные ценности и критерии оценки, также играет важную роль в культуре и обществе, влияя на нашу психологию, мировоззрение и взаимодействие с окружающим миром; имеет набор определённых функций, способных оказать влияние на жизненный выбор личности.

Поднимая актуальную тему творческого развития, важно сделать акцент на именно социальной функции искусства. Даная форма выражения может служить средством социального изменения и прогресса. Она может вызывать общественный диалог, поднимать важные социальные вопросы и вовлекать зрителей в активное участие, как, например, в техниках иммерсивного театра. Возможность сочетания функций искусства, одновременно или в разной степени, способствует многостороннему и многогранному развитию подрастающего поколения [1].

Расширенный практический опыт данного сочетания может быть раскрыт именно в театральном творчестве. Театральное творчество – это форма искусства, которая использует сценические элементы, актерское мастерство и драматургию для передачи историй, идей и эмоций, объединяющее различные аспекты искусства, такие как актерское мастерство, режиссура, сценография, костюмы, световое и звуковое оформление.

Данная форма, выраженная в различных жанрах: от классической драмы до комедии, музыкального театра и экспериментальных постановок, предлагает зрителям уникальный опыт, позволяя им вживаться в сюжет и переживать эмоции вместе с актерами. Театральное творчество имеет способность вдохновлять, провоцировать мысли и вызывать эмоции у зрителей. Оно позволяет нам увидеть мир через глаза других людей и расширить свое понимание и восприятие окружающей действительности, тем самым оказывая влияние на творческое развитие подрастающего поколения.

Актуальная функция любительского театра отражена в способности вызывать в человеке процессы самопознания, самоизменения. В результате особого комплекса всех составляющих именно театр представляет собой специфическую среду, как социальный институт, способный реализовать формирование потребности в самореализации личности.

Идея воспитания средой нашла воплощение в теории «педагогика среды» (Н.И. Иорданский, А.Г. Калашников, М.В. Крупенина, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин). В начале XXI в. заметно возрос интерес исследователей к феномену среды в связи с проблемами социализации, социальной адаптации, в нашей стране.

В педагогически организованной среде любительский театр может играть важную роль в развитии подростков. Оно помогает им развивать коммуникативные навыки, самовыражение, творческое мышление и эмоциональную интеллектуальность. В образовательных организациях могут проводиться театральные кружки, спектакли и мероприятия, где учащиеся могут проявить свои таланты и участвовать в коллективном творчестве. Педагогически организованная среда также может предоставить возможность для посещения театральных постановок и участия в театральных мероприятиях.

Воспитание через призму любительского театра можно рассматривать как целенаправленное перенаправление энергии личности в процесс совместной деятельности. Одной из таких точек является сценическое внимание, которое может помочь участникам органично чувствовать себя в сценическом действии, а также положительно повлиять на повседневную деятельность подростка.

Способность актера или исполнителя удерживать внимание зрителей на себе во время

выступления на сцене является основополагающим элементом мастерства, помогающим не только на сцене, но и в жизни. Оно включает в себя умение привлекать внимание, поддерживать интерес аудитории, создавать эмоциональное вовлечение и удерживать внимание зрителя или собеседника на протяжении всего взаимодействия с аудиторией. Хорошо развитое сценическое внимание помогает создать сильное впечатление и убедить в аутентичности и искренности своей повестки у зрителей или субъектов в подростковом коллективе [2].

Сценическое внимание – динамичный познавательный процесс, важный аспект для целостного взаимодействия, осуществляемого с помощью восприятия (зрения, слуха, осязания и т.п.). Известный русский театральный режиссер и актёр К.С. Станиславский в своих работах разделял сценическое внимание на внешнее и внутреннее.

Внешнее внимание относится к способности актера привлекать внимание зрителей через свою внешность, движения, позу и общий облик. Это включает в себя умение контролировать свою физическую присутствие на сцене, чтобы привлечь внимание зрителей.

Внутреннее внимание, с другой стороны, относится к способности актера удерживать внимание зрителей через свои эмоции, внутренний мир и внутренний опыт персонажа. Это включает в себя умение создавать эмоциональное вовлечение и убедительно передавать внутренние переживания персонажа. Обе эти формы внимания играют важную роль в создании убедительного и привлекательного выступления на сцене.

К.С. Станиславский также разработал концепцию «трех кругов внимания», которая помогает актерам контролировать свое внимание на сцене. Первый круг внимания - это внутренний круг, где актер сосредотачивается на своих собственных мыслях, эмоциях и ощущениях. Второй круг - это внешний круг, где актер обращает внимание на своих партнеров по сцене, на их реакции и действия. И третий круг - это общий круг, где актер расширяет свое внимание на всю сцену, на атмосферу, на зрителей и на общую энергию пространства. Контроль и балансирование между этими тремя кругами внимания помогают актеру быть присутствующим и убедительным на сцене, а также создавать глубокие и эмоционально насыщенные выступления [3].

Концепция «трех кругов внимания» К.С. Станиславского может быть максимально полезной и важной для творческого развития подростков не только на сцене, но и в жизни. Разделение внимания на внутренний, внешний и общий круги поможет им осознать свои собственные эмоции и мысли, а также быть более внимательными к партнерам по сцене и окружающей действительности.

Данная концепция также может помочь подрастающему поколению лучше контролировать свои эмоции и реакции на сцене и в школьном коллективе, а также развить умение быть присутствующими и убедительными в своих выступлениях на сцене и на уроках. Кроме того, она может помочь им создавать более глубокие и эмоционально насыщенные образы для участия в спектаклях школьных театров.

Существует множество действенных упражнений на развитие сценического внимания у подрастающего поколения, которые можно использовать как самостоятельный тренинг. Рассмотрим некоторые из них. [4].

Упражнение «Внутренний круг» заключается в том, что участники садятся в круг и закрывают глаза на определенное организатором тренинга время, затем они должны сосредоточиться на своих эмоциях и мыслях. В конце участники, при желании, по очереди делятся своими переживаниями с группой. Упражнение помогает выстроить атмосферу доверия между играющими в определенном спектакле партнерами.

Следующее упражнение «Внешний круг». Подростки могут пройтись по сцене, обращая внимание на окружающую атмосферу: звуки, запахи и текстуры. Они должны быть полностью присутствующими и вовлеченными в окружающее пространство. При внимательном погружении в заданные условия участники вырабатывают навык ориентирования в пространстве, умение ассоциировать и внедрять в него образ.

Упражнение «Общий круг» заключается в умении подростка справиться с упражнением, в котором он будет погружен в условия взаимодействия с партнером по сцене, обращая внимание на его эмоции, реакции и выражение лица. Мастерство участников определяется тем, с каким успехом участник сможет взаимодействовать с партнером, предугадывать его реакции и ответные эмоции.

В любительском театральном коллективе можно определить положительную динамику, наблюдая за тем, как воспитанники вырабатывают в себе определенные привычки, не давая

вниманию ускользнуть с выбранных объектов.

Рассмотренный комплекс упражнений должен стать особым инструментом в помощи личности в раскрытии своего творческого потенциала через «круги» сценического внимания, как во время участия в школьном спектакле, так и в повседневной жизни.

Литература

1. Макарова Л.Н., Козодаев П.И. Педагогический потенциал функций любительского театрального искусства // Искусство и образование. 2008. № 3(53). С. 117-126.
2. Коллегова Е.А. Воспитание сценического внимания студентов факультета эстрады // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2010. № 4. С. 80-101.
3. Станиславский К.С., Чехов М.А. Работа актера над собой. О технике актера. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.
4. Титов А.Ю. Театральное любительство: принципы и методы изучения. Орёл: Орл. гос. ин-т искусств и культуры, 2012.