

МРНТИ 14.35.09

DOI: <https://doi.org/10.32523/2616-6895-2024-146-1-187-205>

Научная статья

Применение техник актерского мастерства в условиях формального обучения как часть творческого потенциала будущего учителя начальных классов

А.В. Люфт¹ , А.С. Акпаева² , Д.Ж. Шнайдер*³

¹Гамбургский технологический университет Гамбург, Гамбург, Германия

²Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан

³Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

*Автор для корреспонденции: djakk@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние искусства и творчества в процессе формального обучения у студентов бакалавриата Начального образования. Применение творческих техник может стать ключом, необходимым в процессе обучения, а именно - создать условия в организации совместной педагогической деятельности преподавателя и самостоятельной работы студентов при формальном обучении, результатом чего может послужить стимулирование творческой работы, повышение самооценки студентов и их самосознания, обретение индивидуальности. Традиционные формы обучения, включающие в себя лекции и презентации в PowerPoint, уже являются недостаточными для адекватного вовлечения молодого поколения студентов в эпоху цифровизации, поэтому преподавателям необходимы такие способы обучения, которые способны привлечь студентов в реальных условиях группы, но в то же самое время быть протестированными и апробированными.

Предметом творчества в данном исследовании выступают техники актерского мастерства, разработанные педагогами, режиссерами театрального ремесла, таких, как Станиславский К.С., Страсберг Л., Чехов М.А. Эти техники актерского мастерства подверглись нашему исследованию в данной статье: изучены, обработаны и применены в рамках дисциплины «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» в условиях формального обучения. Для проведения исследования в рамках вышеуказанной дисциплины были разработаны практические задания и СРС на основе техник актерского мастерства. Обозначены проблемы, с которыми студенты сталкивались или столкнутся, когда начнут свою педагогическую деятельность. В статье предложены выводы и способы решения проблем на пути становления будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: творчество, искусство, детская литература, формальное обучение, техника, актерское мастерство.

Введение

Искусство и процесс его восприятия личностью предполагает комплекс психической деятельности, которая объединяет эмоциональные и познавательные моменты в одно целое. На сегодняшний день рассмотрены и изучены вопросы влияния различных видов искусств на психолого-педагогические процессы (Выготский Л.С. [1], Леонтьев А.Н. [2], Фрейд З. [3], Ингарден Р. [4], Каган М.С. [5], Ауэзов М.О. [6], Feist GJ [7]).

Цитата известной итальянской актрисы театра Дузе Э. на рубеже XIX-XX вв. о том, что те, кто берется обучать Искусству, решительно ничего в нем не понимают [26], наводит нас на мысль о том, а следует ли обучать искусству и его тонкостям людям, профессии которых далеки от искусства? По мнению Фрейда З. [3], искусство – это прекрасный способ психотерапии не только для художника (автора), но и для публики, т.к. искусство в любом его проявлении снижает психологическое напряжение и способствует разрядке эмоций. Иногда наслаждению от прочитанного, увиденного, услышанного. Мы согласны с тем, что творческие люди более открыты новому опыту, менее традиционны и менее сознательны, более уверены в себе, принимают себя, целеустремленны, амбициозны, доминируют, враждебны и импульсивны [7], чем люди, связанные с наукой. Тем не менее, применение творческих способностей поможет, по нашему мнению, простимулировать процесс обучения. Все это будет в равной степени зависеть от личных способностей [7], от приобретенных знаний и навыков, важных для обучения творческому исследованию [8, 9] и от развития творческого потенциала в течение карьеры [10]. Такого мнения придерживаются и в естественно-научной среде [11], не только в педагогической.

Тогда цитата знаменитого американского театрального педагога и режиссера Страсберга Л. [12] о том, что «все великое искусство строится на откровении» [26], согласуется с утверждением Маслоу А. [13] об образовании, что через искусство прокладывается путь к творческим, открытым личностям, что, в свою очередь, ориентированно на цели гуманистические.

Применение методик театрального мастерства (театрализация) является одной из техник, которая может стать средством творческой самореализации и способом личностного развития для будущего специалиста. В ходе исследования были применены теоретические и практические знания театральных педагогов и режиссеров (Станиславский К.С. [14], Чехов М.А. [15], Страсберг Л., Коэн Л. [12]) об актерском мастерстве в условиях формального обучения.

Методики театрального мастерства, входящие в категорию арт-технологий, должны помочь создать условия в организации совместной педагогической деятельности преподавателя и самостоятельной работы студентов при формальном обучении, результатом чего может послужить стимулирование творческой работы, повышение самооценки студентов и их самосознания, обретение индивидуальности. Обретение самостоятельности же, в свою очередь, необходимо развивать. По мнению ряда исследователей [16-21], самостоятельность является одним из основных свойств творческого мышления и качеств личности. Целью педагогики, в таком случае, является корректное создание условий формального обучения, включая самостоятельную

работу студента, тогда как одной из задач выступает развитие творческого потенциала в процессе самостоятельного обучения при помощи арт-технологий.

Также, по мнению казахстанских исследователей, среди которых Қасен Г.А., Айтбаева А.Б. [22], Кушекбаева Ж. С., Бакытбайқызы А., Абилхан И. Н., Дуйсенбек А. Б., Маликова Н. С., Корганбекова А. Н. [23], творческое направление играет важную роль в психолого-педагогическом аспекте образования на обучающихся.

Проблема развития творческого начала является одной из наиболее актуальных, потому как подготовка педагогических кадров в качестве механизма формирования новых компетенций преподавателя высшей школы, формирования новых целей, ценностей и способов профессионально-педагогической и управленческой деятельности перманентно вносит новые требования к организации самостоятельной работы студентов. Решением может стать применение нестандартных технологий обучения, таких, как арт-технологии. Соответственно, *целью нашего исследования* является применение техник актерского мастерства в условиях формального обучения у студентов бакалавриата по программе Начального образования в качестве творческого потенциала.

Исследователи (Leavy P. [24], Katherine J. Janzen, Beth Perry, Margaret J. A. Edwards [25]) указывают на желание вовлеченности самих студентов в высших учебных заведениях в процесс обучения. Традиционные формы обучения с лекциями и презентациями в PowerPoint являются недостаточными для адекватного вовлечения молодого поколения студентов в эпоху цифровизации, поэтому преподавателям необходимы такие способы обучения, которые способны привлечь студентов в реальных условиях класса, но в то же самое время быть протестированными и апробированными.

Каждый вид арт-технологии предполагает коллаборацию между педагогом и студентом, а при их взаимодействии используются различные художественно-творческие средства в процессе совместного и самостоятельного обучения, которые обладают достаточным потенциалом к разностороннему развитию личности студента. В свою очередь, арт-технологии обращены к сильным сторонам личности, обладающие, с одной стороны, внутренней поддержкой, с другой, – восстановлением целостности человека [26].

Материалы и методы

Для проведения нашего исследования мы обратились к источникам театрального искусства, среди которых система Станиславского [14], метод Страсберга [12], маска Чехова [15] в качестве основных источников. Данные техники актерского мастерства были выделены нами как основные техники актерского мастерства и применены вместе и/или в комбинации с педагогическими методами начального образования. Кроме того, в статье рассмотрены материалы как по техникам актерского и театрального мастерства в целом Cohen, L. [12], Бартоу А. [26], так и материалы по творчеству, искусству в педагогической науке Mumford MD et. al. [8], Scheffer M et. al. [9], Lehmann, J. et. al. [11], Маслоу А. [21], Байков Ф.Я. [17], Қасен Г.А., Айтбаева А.Б. [22], Leavy, P. [24], Katherine J. Janzen,

Beth Perry, Margaret J. A. Edwards [25], Копытин, А.И. [26], Кожуховская Л.С. [27], Белова С.В. [28], Ром Н. [29]. Использовались следующие методы исследования: теоретические, эмпирические. Теоретические методы – анализ литературы по исследуемой проблеме выявления теоретического обоснования процесса творчества и применение техник актерского мастерства в условиях формального обучения. Эмпирические методы были выбраны в качестве разработки практических занятий и СРС по дисциплине «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» как инструмент формирования творческих способностей у студентов бакалавриата.

Результаты и обсуждение

Данное исследование проводилось в рамках дисциплины «Детская литература с практикумом по выразительному чтению», т.к. литература является частью искусства, а театр и сценическое мастерство немислимы без художественного произведения. Затрагивая тему организации детского чтения и детскую книгу, в частности, отметим, что книга является одним из наиболее влиятельных способов воспитания у детей. Ауэзов М.О. [6] придавал особое значение книгам и произведениям, относящиеся к любой отрасли знаний. В художественных произведениях, по мнению Ауэзова М.О. [6], расширяются рамки выражения духовных чувств в читателях через образы главных героев. Ингарден Р. [4] указывал на строго направленный продукт субъективных творческих операций автора, подразумевая художественное произведение. С точки зрения образования, в задачу школьной программы должно входить предоставление обучающимся основы научных знаний, где каждый предмет должен дать обучающимся представления об окружающей среде, сформировать научное мировоззрение и, в конечном итоге, применять эти знания на практике.

Исследование включает в себя наработки во время практических занятий и СРС. Исследованию подверглись следующие качества необходимые в сценическом мастерстве:

на практических занятиях:

- речь (пауза, интонация, ударение, темп и ритм);
- воображение;
- внимание и интерес;
- работа с персонажем, создание образа;

во время СРС:

- речь (слово, пауза, интонация, ударение, темп и ритм);
- воображение;
- формирование привычки повторения.

В начале исследования был проведен опрос среди студентов, направленный на владение творческими качествами педагога в психолого-педагогическом образовании. Всего в опросе приняли участие 5 студентов. Результаты показывают общие знания, понимание владением творческими качествами, знаниями в педагогической сфере у студентов бакалавриата Начального образования.

Таблица 1

Опрос на владение творческими качествами педагога

Вопрос	Ответы + их % соотношение					
Какое из указанных ниже качеств, по вашему мнению, является наиболее важным и/ или необходимым для учителя начальных классов? Выберите только один вариант.	Владение теоретическими и практическими знаниями и навыками (100%)		Воображение и креативность в работе (0%)		Психологический настрой (0%)	
Какие качества, по вашему мнению, вам могут понадобиться во время выполнения упражнений по технике чтения? Выберите не более двух пунктов.	Тембр голоса (20%)	Скорочтение (20%)	Темп и ритм чтения (100%)	Интонация голоса (100%)	Самоанализ (40%)	Правила пунктуации (40%)
Считаете ли вы важным внедрение техник актерского мастерства на уроках литературного чтения и чтения в целом?	Да (40%)		Нет (40%)		Затрудняюсь ответить (20%)	
Что, по вашему мнению, может развивать воображение человека в образовательной среде? Выберите не более двух.	Мышление (100%)		Создание и изучение нового, креативность (80%)	Уверенность в себе, в своих действиях (20%)	Уровень подготовки к занятиям (0%)	
Как вы считаете, кому из двух сторон – учителю или ученику – необходимо воображение во время проведения урока, связанного с творчеством?	Только ученику (0%)		Только учителю (0%)	Двум сторонам (100%)	Никому (0%)	

По итогам первого опроса мы можем считать, что у данной группы студентов имеется качественный склад ума, направленный в научную сферу образования. Это доказывает их вовлеченность в учебный процесс, их заинтересованность в получении образования. С точки зрения творческого потенциала учителя начального образования здесь результаты показывают умеренный характер и готовность студентов к изучению техник актерского мастерства.

В процессе проведения практических занятий у студентов по дисциплине «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» были рассмотрены теоретические основы актерского мастерства Страсберга Л. [12], Станиславского К.С. [14] и Чехова М.А. [15], куда вошли речь и ее законы в сценическом мастерстве (интонация, темпоритм, пауза, ударение, работа со знаками препинания), творческий акт актера (мешающие и помогающие факторы, среди которых определены воля, внимание и интерес, воображение (фантазия)), работа с текстом/ сценарием и разбор персонажа в театральной постановке. Также были использованы следующие педагогические игровые техники [27]: метод «Превращаем проблемы в цели», метод «Карусель», упражнение «Комплимент», метод «Слово-импульс». В их задачи входило: выявление проблем, связанных при разработке и дальнейшем проведении занятий у будущих учителей начальных классов с переформулированием их в цели; формирование навыков работы в парах индивидуально; обсуждение вопросов, развитие умения увидеть сильные стороны, положительные качества у любого человека; развитие ассоциативного мышления. Так, в процессе совместной работы со студентами были выявлены следующие проблемы, с которыми они столкнулись в процессе прохождения педагогических практик: частичное незнание или непонимание пунктуационных особенностей речи; озвучены трудности в подготовке и проведении занятий, среди которых студентами указываются частичное или недостаточное знание методики преподавания, корректное выстраивание этапов урока, подбор материала, передача информации и ее рефлексия, включение в процесс обучения всех детей класса (их заинтересованность, мотивация), заинтересованность самого учителя и время, отведенное на один урок. Основопологающей проблемой обозначена проблема подбора материала к урокам, связанным с выразительным чтением, которая является наиболее трудоемкой для будущих учителей. Решение этой проблемы они видят в опыте, проработке текста (воспитание лексических и грамматических основ у детей, понимание класса со стороны учителя, т.е. уровня готовности каждого его учащегося), а также знание художественной литературы, в том числе современной научной и применение ее на практике.

Практическим способом было доказано решение проблем с применением знаний об актерском мастерстве. Исследование проводилось на практических занятиях указанной дисциплины. Проработаны теоретические вопросы о речи, включая паузы, интонации, ударения, темп и ритм речи и чтения. Подготовлены упражнения на чтение со знаками препинания и без [12]. Для чтения были использованы отрывки из произведений литературы, стихотворения. Одним из примеров является стихотворение Абая «Без знаний – нос не задирай». При первом прочтении студентам были даны отрывки без знаков препинания (рис. 1), при втором – со знаками препинания (рис. 2). В процессе

обсуждения прочтения отрывков со знаками препинания и без студенты пришли к заключению, что знаки препинания являются необходимыми вспомогательными элементами языка и речи. Чтение без знаков препинания отнимает больше времени на подготовку чтения, так как смысл текста становится более объемным, многогранным. Оттого расстановка пауз, ударения, темп и ритм при чтении, который необходимо соблюсти, видится трудоемким. Чтение со знаками препинания дает зрительное ощущение спокойствия, текст произведения видится доступным и менее объемным. В процессе проведения этого исследования мы считаем, что доказали важность изучения элементов вспомогательных функций (пауза, интонация, темп, ритм, знаки препинания) в овладении речью.

Глупцов не счесть но редок ум
Знай не толпы сужденье тут
Пусть сладко мнение родных
Не вздумай следовать за ним
Не верь невеждам никогда
И ни родным и не чужим

Рисунок 1. Отрывок для прочтения без знаков препинания.

Глупцов не счесть, но редок ум,
Знай, не толпы сужденье тут.
Пусть сладко мнение родных,
Не вздумай следовать за ним.
Не верь невеждам никогда –
И ни родным и не чужим.

Рисунок 2. Отрывок для прочтения со знаками препинания.

Для работы с воображением были отобраны и применены техники актерского мастерства с упором на практику Чехова М.А. [15] и на теорию Станиславского К.С. [14]. Следует отметить, что сам Чехов М.А. опирался на систему Станиславского при создании своей техники актерского мастерства (маска) [15, 28]. Студентам были даны два изображения: на первом было фото коробки спичек, на втором – «Радуга» Айвазовского И.К. Студентам дали задание более подробно описать по очереди два разных объекта. Так была поставлена творческая задача [14, 15]. Для этого требуются внимание и сосредоточенность студентов. Ответив и дополнив друг друга, студенты получили следующее задание: описать возможные действия с предметами, явлениями и т.д. Так, студентами были отмечены действия, которые происходят или могли бы происходить. Например, спички были забыты кем-то (для фото с коробком спичек), экипаж спасается

от бури (картина Айвазовского). Коробок спичек, на котором студенты сосредоточили свое внимание, стал выглядеть иначе: были отмечены символы, рисунки, линии, надписи на коробке, их цвет, масштаб. Появился интерес к объекту (аэроплан), вызвавший ряд вопросов у студентов. В другом изображении – картина «Радуга» - студенты единогласно пришли к выводу, что экипаж именно спасается, а, например, не пытается спасти корабль, или плывет по направлению к кораблю. Двойственность изображенного или многогранность, которая может происходить на изображении, вбирающая в себя решение творческой задачи, по нашему мнению, также была доказана. Внимание и интерес в данном упражнении также были доказаны путем ответов студентов.

Для работы с персонажем и созданием образа студентами было самостоятельно выбрано короткое произведение с персонажем учителя, которое они проанализировали, определили основную идею рассказа и темы, поднимаемые в нем, а также дали описание образа учителя в этом произведении на первом занятии. Определив образ учителя, студенты представили идеал учителя в произведении и современного учителя. Например, идеал учителя в качестве персонажа произведения определен студентами как положительный персонаж, у которого есть такие качества, как внимательность, отзывчивость, чувство юмора, находчивость, изобретательность, эмпатия. К этому идеалу студенты добавляют важность таких качеств у современного учителя, как *требовательность* к знанию своего предмета и *лояльность* к детям. На следующем – втором – занятии было продолжено изучение произведения посредством руководства по персонажу (Method Acting Character Guide) Страсберга Л. [12], в котором театральный режиссер уделяет внимание таким аспектам, как формирование внутреннего творчества и целеустремленности.

В нашем исследовании мы опираемся на утверждения Страсберга Л. о том, что это является отправной точкой для идей в расширении кругозора и экспериментировании с различными формами творческого самовыражения [12]. Из целого спектра характеристик персонажа, разделенного на пять разделов (Возможные черты характера, Личная жизнь и убеждения, Личность и психология, Исторический период или эпоха, Функция персонажа в сценарии и данных обстоятельствах), студенты выбрали лишь некоторые пункты из каждого раздела. В разделе возможных черт характера были выбраны пункты приблизительный возраст, как персонаж ходит/двигается/его поза, голос – тембральные качества/ стиль/ скорость/ дикция/ акцент. В разделе личной жизни и убеждений выбраны такие пункты, как статус в обществе/ образование, род занятий/ должность/ репутация, семейная динамика/ отношения с родителями/ братья и сестры/ друзья/ споры, хобби/ интересы. В разделе о личности и психологии персонажа – потребности/ желания, сильные/слабые стороны/ недостатки/ противоречия, агрессивный/ пассивный персонаж. В разделе исторического периода или эпохи выбран один пункт – политика/время мира или войны/время изобилия/голод. Раздел функции персонажа в сценарии и данных обстоятельствах был опущен студентами самостоятельно ввиду недостаточной изученности материала о сценическом искусстве студентами.

На втором практическом занятии был выбран сценарий театральной постановки, состоящий из 9 сцен для детей начальной и средней школы. Из 9 сцен для проработки

только трех персонажей были выбраны первые три сцены, а третья сцена в качестве инсценировки. Для проработки каждого персонажа (Персонаж 1 – учитель, Персонаж 2 – ученик 1, Персонаж 3 – ученик 2) студенты были поделены на пары и, посоветовавшись, определили персонажей, исходя из каждого выбранного пункта и раздела руководства по персонажу, присущие им черты характера, их образы и состояние. Исключением стал раздел «Исторический период или эпоха», который был определен совместно. Все остальные качества указаны в следующих таблицах:

Таблица 2

Персонаж 1 – учитель

Возможные черты характера учителя	
Приблизительный возраст	~25 лет
Как персонаж ходит/двигается/его поза	Мягкая походка, смелая, сдержанная мимика
Голос – тембральные качества/стиль/ скорость/ дикция/акцент	Осипший, болезненный голос
Личная жизнь и убеждения	
Статус в обществе/образование	Высшее образование
Род занятий/должность/репутация	Учитель
Семейная динамика/отношения с родителями/ братья и сестры/друзья/ споры	Замужем
Хобби/интересы/спорт	Сейчас – неизвестно (в школьные годы, вероятно, – чика (игра))
Личность и психология	
Потребности/желания	желание воспитать в детях человеческие качества
Сильные/слабые стороны/ недостатки/ противоречия	С одной стороны, – уверенная, с другой, – растерянная
Агрессивный/пассивный характер	Агрессивна с точки зрения ее педагогической работы
Исторический период или эпоха	
Политика/время мира или войны/время изо- билия/голод	Послевоенное время, год – 1948. Время – означающее восстановление целой страны после тяжб военных лет.

Таблица 3

Персонаж 2 – ученик 1

Возможные черты характера ученика 1	
Приблизительный возраст	11-12 лет

Как персонаж ходит/двигается/его поза	В сцене (сидит), поэтому он зажат из-за сложившихся ситуаций
Голос – тембральные качества/стиль/ скорость/ дикция/акцент	Тихий голос, неуверенный
Личная жизнь и убеждения	
Статус в обществе/образование	Ученик/ среднее (в процессе)
Род занятий/должность/репутация	Ученик/
Семейная динамика/отношения с родителями/ братья и сестры/друзья/ споры	На расстоянии от семьи (мамы и сестер)
Хобби/интересы/спорт	Чика (игра)/
Личность и психология	
Потребности/желания	Образование/ реальная причина его синяков
Сильные/слабые стороны/ недостатки/ противоречия	Сильная сторона – не ябеда
Агрессивный/пассивный характер	Пассивный (в сцене – на публике), агрессивный (в сцене – внутренне, в своих переживаниях)
Исторический период или эпоха	
Политика/время мира или войны/ время изобилия/голод	Послевоенное время, год – 1948. Время – означающее восстановление целой страны после тяжб военных лет.

Таблица 4

Персонаж 3 – ученик 2

Возможные черты характера ученика 2	
Приблизительный возраст	~11 лет
Как персонаж ходит/двигается/его поза	Суетливый/ шустрый
Голос – тембральные качества/стиль/ скорость/ дикция/акцент	Быстрый темп речи (нахальный стиль)
Личная жизнь и убеждения	
Статус в обществе/образование	Ученик/ среднее (в процессе)
Род занятий/должность/репутация	ученик
Семейная динамика/отношения с родителями/ братья и сестры/друзья/ споры	Справедливый по отношению к друзьям (по мнению только одного студента)/ нечестный – выдал тайну (по мнению большинства)
Хобби/интересы/спорт	Чика (игра)
Личность и психология	
Потребности/желания	Добиться справедливости

Сильные/слабые стороны/ недостатки/ противоречия	Сильная сторона – сила духа, слабая сторона – болтун
Агрессивный/пассивный характер	Агрессивный (мнение большинства)/ Пассивный (по мнению только одного студента)
Исторический период или эпоха	
Политика/время мира или войны/время изобилия/голод	Послевоенное время, год – 1948. Время – означающее восстановление целой страны после тяжб военных лет.

По завершению определения образа персонажей следующим шагом стало согласие представленных образов другими парами студентов. Только один персонаж вызвал споры: ученик 2. По мнению большинства, характер ученика 2 является нахальным, а от того и нечестным в отношениях с окружающими (пункт «Семейная динамика/отношения с родителями/ братья и сестры/друзья/ споры»), а также агрессивный характер (пункт «Агрессивный/пассивный характер»), по мнению большинства. Однако один из студентов не согласился с мнением большинства, аргументировав это историческим периодом, возможным положением в семье его родителей. Так, в его понимании характер персонажа является пассивным, а отношения с друзьями справедливыми. Это, по нашему мнению, и есть проявление творческого акта, который был совершен студентом. Не опираясь на мнение чужих, студент был убежден в правоте своего решения. Студент начал видеть происходящее со стороны персонажа, а не со стороны окружающих, т.е. студент применил такие качества, как воображение и внимание, а за вниманием последовал интерес.

Мы согласны с тем, что выпускники педагогических вузов могут быть лично и профессионально незрелыми, что в дальнейшем может отразиться в их работе. Это неуверенность, конфликтность, дефицит опыта саморефлексии и отсутствие субъектной позиции в выбранной ими профессии [29]. Поэтому следующее проведенное исследование только подчеркнуло обстоятельства, факторы, которые волнуют студентов по окончании обучения. Студенты, ознакомившись с творческим актом актера [14, 15] в качестве примера, представили свою аналогию в виде творческого/ педагогического акта учителя, где к мешающим факторам отнесли психологический фактор (в частности, такие признаки, как замкнутость, неуверенность в себе и своих действиях), опыт, низкая мотивация, нагрузка (которая влияет на время) и, как следствие, ее – выгорание, отсутствие единомышленников, реакция обучаемых, их заинтересованность, а также проблемы с рефлексией. В список помогающих факторов попали положительные изменения учеников во время обучения и поддержка родителей в начинаниях детей, признание со стороны социума, совершенствование навыков, поддержка со стороны более опытных коллег.

Для выполнения самостоятельных работ студентам были предложены следующие задания для отработки речи (слово, пауза, интонация, ударение, темп и ритм) – аудиозапись отрывков детских произведений, стихотворений и саморефлексия, посредством которой студенты самостоятельно анализировали свои аудиовыступления, делали записи в виде небольших отчетов. В этой части исследования мы сосредоточились не только на речи и ее законах, но и на формировании привычки повторения, т.е.

студентам предлагалось в течение курса делать аудиозаписи с прочтением отрывков произведений и последующей саморефлексией. Благодаря практике в работе с голосом берется основная цель - улучшение качества дикции, тембра, дыхания, орфоэпии [30]. А самостоятельное прослушивание аудиозаписей и самокритика должны помочь в ряде проблем, имеющих у студента: умение слушать и умение слышать, возможность скорректировать свое произношение при последующих аудиозаписях. По мнению ряда исследователей, в том числе Kluger, A.N., & Itzhakov, G. [31], сила слушания ведет к большей креативности, продуктивности, ясности и благополучию слушателя, говорящего и организации. В итоге заметны улучшения в голосе: присутствует уверенность, организованность; тратится меньше времени на подготовку к прочтению текста ввиду теоретического ознакомления с законами речи, практическом применении их на лекционных и практических занятиях; произношение стало четче, выразительнее.

В СРС на воображение в условии формального обучения было переложение современных реалий на знакомую историю, т.е. сохранив основную идею, тему и проблему истории, студенты переписали сюжет на современный мотив. Одной из основных проблем при выполнении такого задания является само воображение как источник воплощения данного задания, другая проблема также заключается в фантазии студента-автора. Только двое справились с данным заданием, полностью выполнив его.

Другим заданием на воображение стала подготовка занятия на свободную тему, одной из задач которого в нашем исследовании – это выявить логику и последовательность составленных студентами занятий. А также посмотреть на способы творчества студентов. Знакомые с педагогических практик студенты оформляли свои работы, включая цели, задачи, материалы, необходимые для проведения их занятий (например, наглядные материалы в формате видео, фото), обозначали места проведения. Таким образом, студенты подготовили занятия по танцам, развитию и выявлению эмоций. Как и в случае с первым заданием, справились двое студентов из пяти, из которых только один выполнил два задания на воображение.

Проведя опрос среди студентов на выполнение заданий на воображение, большинство (те, кто не справились с заданиями) сослалось на нехватку времени. Мы делаем вывод, что задания на воображение являются одними из сложных на пути к их выполнению в педагогической сфере в условиях формального обучения. Также применение техник актерского мастерства в условии формального обучения дает нам возможную теорию того, что заинтересованность в задании, а, следовательно, в предмете и в своей будущей профессии, и целеустремленность в овладении ею, к сожалению, проявляется у единиц. И те проблемы, которые были озвучены студентами на протяжении нашего исследования, с высокой вероятностью будут проявляться во время их первых месяцев, лет на рабочем месте в качестве учителя начальных классов.

По завершению практических занятий и СРС был проведен опрос о проделанной работе студентов, также включавший работу с техниками актерского мастерства. В опросе данного исследования приняли участие все 5 студентов. Повторный опрос определяет качество проведенного исследования. Наблюдаются положительные и стабильные знания о творческом потенциале учителя начального образования, его работы с обучающимися. Представленные результаты показывают ясную картину воздействия творчества на студентов – будущих учителей начальной школы.

Таблица 5

Результаты эксперимента (в % соотношении студентов)

Вопрос	Ответы + их % соотношение					
Какое из указанных ниже качеств, по вашему мнению, является наиболее важным и/ или необходимым для учителя начальных классов? Выберите только один вариант.	Владение теоретическими и практическими знаниями и навыками (60%)		Воображение и креативность в работе (20%)		Психологический настрой (20%)	
Какие качества, по вашему мнению, вам могут понадобиться во время выполнения упражнений по технике чтения? Выберите не более двух пунктов.	Тембр голоса (20%)	Скорочтение (40%)	Темп и ритм чтения (60%)	Интонация голоса (60%)	Самоанализ (60%)	Правила пунктуации (80%)
Считаете ли вы важным применение техник актерского мастерства на уроках литературного чтения и чтения в целом?	Да (100%)		Нет (0%)		Затрудняюсь ответить (0%)	
Что, по вашему мнению, может развивать воображение человека в образовательной среде? Выберите не более двух.	Мышление (60%)		Создание нового, креативность (80%)	Уверенность в себе, в своих действиях (40%)	Уровень подготовки к занятиям (0%)	
Как вы считаете, кому из двух сторон – учителю или ученику – необходимо воображение во время проведения урока, связанного с творчеством?	Только ученику (0%)		Только учителю (0%)	Двум сторонам (100%)	Никому (0%)	

Заключение

По итогам проведенного исследования авторами статьи сделаны следующие выводы:

1. Доказана важность практических занятий и СРС с применением техник актерского мастерства в условиях формального обучения. Исследованные творческие качества, необходимые в сценическом мастерстве, применимы на занятиях по дисциплине «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» Начального образования студентам бакалавриата.

2. Воображение является одним из сложных качеств на пути к выполнению разного рода заданий в педагогической сфере в условиях формального обучения. Необходимы дальнейшие исследования в данном направлении среди творческих качеств.

3. Данные результаты исследования в дальнейшем могут использоваться в практике высших образовательных учреждений с уклоном на педагогическое образование, осуществляющих поиск путей совершенствования подготовки будущих педагогов начального образования и применение техник актерского мастерства в качестве творческого потенциала.

4. Низкая численность студентов также представляет сложность в качестве полученных исследований ввиду малокомплектной группы.

Полученные результаты в ходе данного исследования позволяют считать цель исследования достигнутой. Тем не менее, наше исследование не дает исчерпывающего решения проблемы подготовки будущих учителей начальных классов. Данное исследование дает только один из способов решения. В перспективе это позволяет исследовать специфику неформального и информального обучения с применением указанных техник или иных техник актерского мастерства.

Вклад авторов

Каждым автором данной статьи внесен интеллектуальный вклад в ее написание. Люфт А.В. ответственен за концепцию работы, сбор данных, проведенный анализ и написание текста статьи. Акпаева А.Б. является ответственной за пересмотр содержания статьи, интерпретацию работы. Шнайдер Дж.Ж. ответственен за окончательный вариант статьи для публикации. Кроме того, авторы данной статьи несут ответственность за каждый аспект выполненной работы: за изучение и решение вопросов, связанных с достоверностью полученных данных, целостностью каждой части статьи.

Список литературы

1. Выготский Л.С. Психология искусства. – Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1998. – 480 с.
2. Леонтьев А.Н. О психологической функции искусства (гипотеза) // Худ. творчество и психология. – Москва: Наука, 1991. – С. 184-188.
3. Freud S. Der Dichter und das Phantasieren: Mit Interpretationshilfen/ BoD. – Books on Demand, 2010. – 58 p.
4. Ингарден Р. Исследования по эстетике. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1962. – 572 с.

5. Каган М.С. Избранные труды: сборник научных трудов: в 7 томах. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2007. – 756 с.
6. Ауэзов М. Мысли разных лет. – Алма-Ата: Казахское государственное издательство художественной литературы, 1961. – 554 с.
7. Feist G.J. A meta-analysis of personality in scientific and artistic creativity. *Personal Soc. Psychol. Rev* 2. – 1998. – Vol. 2(4). – P. 290-309.
8. Mumford M.D., Antes A.L., Caughron J.J., Connelly S., Beeler C. Cross-field differences in creative problem-solving skills: a comparison of health, biological, and social sciences // *Creat Res J.* – 2010. – Vol. 22. – P. 14-26.
9. Scheffer M., Baas M., Bjordam T. Teaching originality? // *Common habits behind creative production in science and arts. Ecol. Soc.* – 2017. – Vol. 22(2). – Art. 29.
10. Mumford M.D., Connelly M.S., Scott G., Espejo J., Sohl L.M., Hunter S.T., Bedell K.E. Career experiences and scientific performance: A study of social, physical, life, and health sciences // *Creat. Res. J.* – 2005. – Vol. 17. – P. 105-129.
11. Lehmann J., Gaskins B. Learning scientific creativity from the arts. *Palgrave Commun.* [Электронный ресурс] – URL: <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0308-8/> (дата обращения: 29.05.2023).
12. Cohen L. *The Method Acting Exercises Handbook.* – Oxon; New York, NY: Routledge, 2016. – 222 p.
13. Maslow A.H. A Theory of Human Motivation. *Psychological Review.* – 1943. – Vol. 50(4). – P. 370-396.
14. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 448 с.
15. Чехов М.А. О технике актера: [сборник]. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 288 с.
16. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – Москва: Просвещение, 1982. – 192 с.
17. Байков Ф.Я. Ученье и творчество. – Ленинград: Лениздат, 1979. – 135 с.
18. Жарова Л.В. Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности. – Ленинград: ЛГПИ, 2010. – 79 с.
19. Жарова Л.В. Учить самостоятельности. – Москва: Просвещение, 1993. – 206 с.
20. Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Мишурина О.А., Ершова О.В. Развитие самостоятельности студентов бакалавриата в условиях современного образовательного процесса // *Современные наукоемкие технологии.* – 2015. – № 9. – С. 162-165.
21. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. – 400 с.
22. Қасен Г.А., Айтбаева А.Б. Арт-педагогика и арт-терапия в инклюзивном образовании. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 184 с.
23. Кушекбаева Ж.С., Бакытбайқызы А., Абилхан И.Н., Дуйсенбек А.Б., Маликова Н.С., Корганбекова А.Н. Қазақстандағы Республикасындағы инклюзивті білім беру жүйесі // *Молодой ученый.* – 2017. – No. 51(1). – С. 16-18.
24. Leavy P. *Method Meets Art: Third Edition: Arts-Based Research Practice.* Guilford Publications. – New York, 2020. – 344 p.
25. Janzen K.J., Perry B., Margaret J.A. *Edwards Artistic Pedagogical Technologies: A Primer for Educators (Education).* – Vernon Press, Delaware, 2018. – 160 p.

26. Копытин А.И. Основы арт-терапии. – Санкт-Петербург: Лань, 1999. – 256 с.
27. Кожуховская Л.С. Педагогические игротехники: копилка методов и упражнений/ под общ. ред. Л.С. Кожуховской. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – 233 с.
28. Бартоу А. Актерское мастерство. Американская школа. – Москва: Альпина Диджитал, 2013. – 410 с.
29. Белова С.В. Профессионально-личностное саморазвитие будущего педагога// Творческая педагогика. – 2012. – №2(51). – С. 2-6.
30. Ром Н. Хочу говорить красиво! Техники речи. Техники общения. – Москва: АРДИС, 2013. – 60 с.
31. Kluger A.N., Itzchakov G. (2022). The Power of Listening at Work //Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. – 2022. – Vol. 9. – P. 121-146. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012420-091013/>.

А.В. Люфт¹, А.С. Ақпаева², Д.Ж. Шнайдер³

¹Гамбург технологиялық университеті, Гамбург, Германия

²Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

³Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің шығармашылық әлеуеті арқылы формалды білім беруде актерлік техниканы қолдану

Андатпа. Мақалада бастауыш білім беру бакалавриатының формалды оқыту үдерісінде өнер мен шығармашылықтың қаншалықты ықпалды екендігі қарастырылады. Формалды оқытуда шығармашылық әдістерді қолдану, мұғалімнің бірлескен педагогикалық қызметі мен студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыру - оқу үдерісіндегі қажетті құрал. Бұл жұмыстың нәтижесінде студенттердің шығармашылық жұмыстарға ынтасы артып, өзін-өзі бағалауына, тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді. PowerPoint бағдарламасындағы таныстырылым мен дәрістерді қамтитын дәстүрлі оқыту формалары цифрландыру дәуірінде студенттердің қызығушылықтарын оятуға жеткіліксіз, сондықтан оқытушы студенттердің топтық жұмыста тапсырманы еркін орындап қана қоймай, тестілеу мен сынақтан нәтижелі өтулерін де қамтамасыз етуі тиіс.

Зерттеуде шығармашылық пән ретінде К.С.Станиславский, Л.Страсберг, М.А.Чехов сияқты театр режиссерлері мен мұғалімдердің әзірлеген актерлік шеберлік техникасы ұсынылды. Мақалада сараланған актерлік шеберлік техникасы аясында формалды білім беру бойынша «Балалар әдебиеті мәнерлеп оқу практикумы» пәні зерттелді. Зерттеуді жүргізу үшін жоғарыда аталған пәнге қатысты актерлік техника негізінде тәжірибелік тапсырмалар мен СӨЖ әзірленді. Жұмыста студенттердің педагогикалық қызметтің алғашқы кезеңінде орын алатын немесе кездесуі ықтимал мәселелер көрсетілді. Мақалада болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің қалыптасу жолындағы проблемаларды шешу жолдары мен тәсілдері ұсынылды.

Түйін сөздер: шығармашылық, өнер, балалар әдебиеті, формалды оқыту, техника, актерлік шеберлік.

A.V. Lyuft¹, A.S. Akpayeva², J.Z. Shnaider³

¹*Hamburg University of Technology Hamburg, Hamburg, Germany*

²*Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Almaty, Kazakhstan*

³*L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan*

The application of acting techniques in the conditions of formal education as a part of the creative potential of a future primary school teacher

Abstract. This article examines the influence of art and creativity in the process of formal education among undergraduate students of primary education. The use of creative techniques can be the key, which is necessary in the learning process to create conditions for organizing joint teaching activities of the teacher and independent work of students during formal education. The result can be in stimulating creative work, increasing students' self-esteem and self-awareness, and gaining individuality. Traditional forms of teaching, including lectures and PowerPoint presentations, are no longer sufficient to adequately engage the younger generation in the digital age. So teachers need teaching methods that can engage students in real group settings and simultaneously be tested and approved.

The subject of creativity in this study is acting techniques developed by teachers, directors of theatrical work, such as Stanislavsky K.S., Strasberg L., and Chekhov M.A., whose techniques were subjected to our study in the article. The techniques were studied, processed and applied within the framework of the discipline "Children's Literature with a Workshop on Expressive Reading" in the context of formal education. To conduct research within the framework of the above discipline, practical tasks and SIW based on acting techniques were developed. The problems that students have encountered or will face when they begin to conduct pedagogical activities are indicated. Conclusions and ways of solving problems on the way of becoming future primary school teachers are proposed.

Keywords: creative, art, children's literature, formal education, technique, acting.

References

1. Vygot'skij L.S. Psihologiya iskusstva [Psychology of art] (Rostov-na-Donu, izd-vo «Feniks», 1998, 480 s.) [Rostov-on-Don, publishing house "Phoenix", 1998, 480 p.]. [in Russian]
2. Leont'ev A.N. O psihologicheskoy funkcii iskusstva (gipoteza), Hud. tvorchestvo i psihologiya [On the psychological function of art (hypothesis), Art creativity and psychology] (Moskva, Nauka, 1991, 184-188 s.) [Moscow, Nauka, 1991, 184-188 p.]. [in Russian]
3. Freud S. Der Dichter und das Phantasieren: Mit Interpretationshilfen, BoD (Books on Demand, 2010, 58 p.).
4. Ingarden R. Issledovaniya po estetike [Studies in Aesthetics] (Moskva, Izdatel'stvo inostrannoj literatury, 1962, 572 s.) [Moscow, Foreign Literature Publishing House, 1962, 572 p.]. [in Russian]
5. Kagan M.S. Izbrannye trudy: sbornik nauchnyh trudov: v 7 tomah [Selected works: collection of scientific works: in 7 volumes] (Sankt-Peterburg, Petropolis, 2007, 756 s.) [St. Petersburg, Petropolis, 2007, 756 p.]. [in Russian]
6. Auezov M. Mysli raznyh let [Thoughts from different years] (Alma-Ata, Kazahskoe gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury, 1961, 554 s.) [Alma-Ata, Kazakh State Publishing House of Fiction, 1961, 554 p.]. [in Russian]

7. Feist G.J. A meta-analysis of personality in scientific and artistic creativity. *Personal Soc. Psychol. Rev* 2, 2(4), 290-309 (1998).
8. Mumford M.D., Antes A.L., Caughron J.J., Connelly S., Beeler C. Cross-field differences in creative problem-solving skills: a comparison of health, biological, and social sciences, *Creat Res J*, 22, 14-26 (2010).
9. Scheffer M., Baas M., Bjordam T. Teaching originality? Common habits behind creative production in science and arts. *Ecol. Soc.*, 22(2), 29 (2017).
10. Mumford M.D., Connelly M.S., Scott G., Espejo J., Sohl L.M., Hunter S.T., Bedell K.E. Career experiences and scientific performance: A study of social, physical, life, and health sciences, *Creat. Res. J.*, 17, 105-129 (2005).
11. Lehmann J., Gaskins B. Learning scientific creativity from the arts. *Palgrave Commun.* [Electronic resource] – URL: <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0308-8/> (accessed: 29.05.2023).
12. Cohen L. *The Method Acting Exercises Handbook* (Oxon, New York, Routledge, 2016, 222 p.).
13. Maslow A.H. A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-396 (1943).
14. Stanislavskij K.S. *Rabota aktera nad soboj v tvorcheskom processe voploshcheniya* [The actor's work in the creative process of embodiment] (Moskva, Izdatel'stvo AST, 2022, 448 s.) [Moscow, AST Publishing House, 2022, 448 p.]. [in Russian]
15. CHekhov M.A. *O tekhnike aktera: [sbornik] [About the actor's technique: [collection]]* (Moskva, Izdatel'stvo AST, 2022, 288 s.) [Moscow, AST Publishing House, 2022, 288 p.]. [in Russian]
16. Babanskij YU.K. *Optimizaciya uchebno-vospitatel'nogo processa* [Optimization of the educational process] (Moskva, Prosveshchenie, 1982, 192 s.) [Moscow, Education, 1982, 192 p.]. [in Russian]
17. Bajkov F.YA. *Uchen'e i tvorchestvo* [Learning and creativity] (Leningrad, Lenizdat, 1979, 135 s.) [Leningrad, Lenizdat, 1979, 135 p.]. [in Russian]
18. ZHarova L.V. *Organizaciya samostoyatel'noj uchebno-poznavatel'noj deyatel'nosti* [Organization of independent educational and cognitive activities] (Leningrad, LGPI, 2010, 79 s.) [Leningrad, Leningrad State Pedagogical Institute, 2010, 79 p.]. [in Russian]
19. ZHarova L.V. *Uchit' samostoyatel'nosti* [Teach independence] (Moskva, Prosveshchenie, 1993, 206 s.) [Moscow, Education, 1993, 206 p.]. [in Russian]
20. CHuprova L.V., Mullina E.R., Mishurina O.A., Ershova O.V. *Razvitie samostoyatel'nosti studentov bakalavriata v usloviyah sovremennogo obrazovatel'nogo processa, Sovremennye naukoemkie tekhnologii* [Development of independence of undergraduate students in the conditions of the modern educational process, Modern science-intensive technologies], 9, 162-165 (2015). [in Russian]
21. Maslou A. *Motivaciya i lichnost'. 3-e izd.* [Motivation and personality. 3rd ed.] (Sankt-Peterburg, Piter, 2019, 400 s.) [St. Petersburg, Peter, 2019, 400 p.]. [in Russian]
22. Kasen G.A., Ajtbaeva A.B. *Art-pedagogika i art-terapiya v inklyuzivnom obrazovanii* [Art pedagogy and art therapy in inclusive education] (Almaty, Kazak universiteti, 2019, 184 s.) [Almaty, Kazakh University, 2019, 184 p.]. [in Russian]
23. Kushekbaeva ZH.S., Bakytbajkyzy A., Abilhan I.N., Dujsenbek A.B., Malikova N.S., Korganbekova A.N. *Қазақстандағы Республикасындағы инкlyuzivti bilim беру зһыjesi, Molodoj uchenyj* [Inclusive education system in the Republic of Kazakhstan, Young Scientist], 51(1),16-18 (2017). [in Russian]
24. Leavy P. *Method Meets Art: Third Edition: Arts-Based Research Practice.* Guilford Publications (New York, 2020, 344 p.).

25. Janzen K.J., Perry B., Margaret J.A. *Edwards Artistic Pedagogical Technologies: A Primer for Educators (Education)* (Vernon Press, Delaware, 2018, 160 p.).
26. Kopytin A.I. *Osnovy art-terapii [Fundamentals of art therapy]* (Sankt-Peterburg, Lan', 1999, 256 s.) [St. Petersburg, Lan, 1999, 256 p.]. [in Russian]
27. Kozhuhovskaya L.S. *Pedagogicheskie igrotekhniki: kopilka metodov i uprazhnenij [Pedagogical game techniques: a collection of methods and exercises]* (Minsk, Izd. centr BGU, 2010, 233 s.) [Minsk, Publishing center of BSU, 2010, 233 p.]. [in Russian]
28. Bartou A. *Akterskoe masterstvo. Amerikanskaya shkola [Acting skills. American school]* (Moskva, Al'pina Didzhital, 2013, 410 s.) [Moskva, Al'pina Didzhital, 2013, 410 s.]. [in Russian]
29. Belova S.V. *Professional'no-lichnostnoe samorazvitie budushchego pedagoga, Tvorcheskaya pedagogika [Professional and personal self-development of the future teacher, Creative pedagogy]*, 2(51), 2-6 (2012). [in Russian]
30. Rom N. *Hochu govorit' krasivo! Tekhniki rechi. Tekhniki obshcheniya [I want to speak beautifully! Speech techniques. Communication techniques]* (Moskva, ARDIS, 2013, 60 s.) [Moscow, ARDIS, 2013, 60 p.]. [in Russian]
31. Kluger A.N., Itzhakov G. *The Power of Listening at Work*, *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 9,121-146 (2022). DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012420-091013/>.

Сведения об авторах:

Люфт А.В. – PhD докторант, Гамбургский технологический университет, ул. Гете, 17, Гамбург, Гамбург, Германия.

Акпаева А.Б. – кандидат педагогических наук, профессор, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, ул. Достык, 13, Алматы, Казахстан.

Шнайдер Д.Ж. – кандидат педагогических наук, профессор, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, ул. Сатпаева, 2, Астана, Казахстан.

Luft A.V. – PhD doctoral student, Hamburg University of Technology Hamburg, st. Goethe, 17, Hamburg, Germany.

Акпаева А.Б. – Candidate of Pedagogical Sciences, professor, Abai Kazakh National Pedagogical University, st. Dostyk, 13, Almaty, Kazakhstan.

Shnaider J.Zh. – candidate of pedagogical sciences, professor, L.N. Gumilyov Eurasian National University, st. Satpayev, 2, Astana, Kazakhstan.