

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Орлова Е.В.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

Не вызывает сомнения, что визуальные формы культуры играют важную роль в формировании мировоззрения поколений, выросших в эпоху активного развития средств массовой информации. В современном мире человек с самого рождения оказывается включен в систему визуальных образов, что, по мнению многих ученых, приводит к изменению содержания и структуры человеческого сознания.

Известный советский психолог В.П. Зинченко, сформировал термин «визуальное мышление», определив его как «человеческую деятельность, продуктом которой является порождение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку, делающих значение видимым» [1, С.12]. Специфику визуального мышления он связывал с тем, что в сознании человека зримые образы приобретают некую свободу по отношению к объектам восприятия и могут быть объектом зрительных манипуляций и преобразований.

Дальнейшие исследования визуальной культуры привели к тому, что сегодня ученые определяют ее не только как форму восприятия. Понятия «визуальное», «видимое», «зрелищное» прочно вошли в психологический, философский, социологический, культурологический дискурс. Междисциплинарный характер рассматриваемого феномена расширяет и круг входящих в него явлений. В современной науке под визуальной культурой принято понимать способ взаимодействия человека с окружающей визуальной средой жизнедеятельности, опосредованный актуальным уровнем сознания и выражающийся в адаптации, смысловом постижении и инновационном преобразовании человеком себя и окружающей визуальной культуры [2, С. 8]. Так, в рамках визуальной культуры наибольшее значение для человека приобретает «зримая» видимая сторона жизни. Еще на этапе становления субъекта, у него формируется визуальная установка, «особое отношение к видимому как к «тексту», обладающему рядом значений» [3, С. 13]. Предметная среда, визуальные произведения воспринимаются как знаковые сообщения, которые нужно уметь «прочитать» и понять.

Визуализации подвергаются все стороны жизни. Зрительное, визуальное восприятие является основой существования человека в современном обществе. Воспринимаемые зрением образы, транслируемые из средств массовой информации (кино, телевидение, дизайн, интернет, фотография) активно включаются в процесс идентификации, социальной адаптации. Точкой означивания является взгляд, слово, как таковое, уходит на второй план.

Определяя отличия восприятия современного поколения, выросшего в

условиях визуальной культуры, Е.Н. Полюдова формирует его отличительные черты. К ним она относит: глобализацию, высокую скорость производства и потребления визуальных продуктов, экранность, доминирование визуальных медиа во всех сферах повседневной жизни, ослабление критического мышления[4, С. 6]. Оказываясь доминантной ориентацией человека в современном обществе, визуальная культура меняет специфику воспитания и образования новых поколений. Зримая составляющая приобретает все большее значение в образовательной среде. Не случайно разработка визуального сопровождения учебного процесса является одной из самых актуальных тем в современной педагогике.

Все вышеуказанные факторы ставят новые вопросы перед образованием, его структурной, формой, содержанием т.д. Остается открытым вопрос о воспитании чувств, нравственных качеств, идеалов. Визуальное пространство создает лишь информационно-коммуникативную сеть с элементами культурных предпочтений, оставляя без внимания ориентации для выбора культурных объектов и их использования. Система образования, таким образом, должна строиться на новых, адекватных современному визуальному состоянию общества способах донесения информации.

Наиболее актуальным все вышесказанное оказывается для преподавания гуманитарных дисциплин, которые в большей степени ориентированы на выработку у индивида способности к творчеству, коммуникативных стратегий, формирование критического мышления. Разработка новых стратегий образования в данной области наталкивается на ряд вопросов.

С одной стороны, наглядность, доходчивость, универсальность визуального языка позволяет компактно передавать информацию, ускорить процесс ее восприятия и сохранения, налаживать междисциплинарные связи.

С другой стороны, ученые фиксируют ряд недостатков «быстрого» получения информации, характерных для нового поколения:

- нет четкости в структурировании информационного пространства;
- отсутствие умения критически оценивать информацию;
- падает ценность общих знаний как фона мышления человека;
- слабо формируется концентрация на определенной теме;
- восприятие нового базируется на эффекте «переворачивания страницы»;
- не развивается навык анализа полного объема и структуры материала;
- формируется фрагментарное, разорванное восприятие[5, С. 168-169].

Следовательно, визуальная культура не позволяет ускользнуть во внутренний опыт. Ответ ищется через внешние источники (знаки, символы и т.д.). Возникает опасность формирования представлений о мире как о визуальном, статичном образе без отсылки к содержательному контексту явления. Поэтому визуальные образы в учебном процессе должны рассматриваться с позиций содержания диалога. «Исторический,

социальный и культурный контексты и содержание образов и артефактов должны преобладать над изучением формальных характеристик. Это изменение не умаляет и не исключает рассмотрение формальных характеристик, а превращает их в способ контекстуализации и исторического понимания и ценности этих явлений»[4, С. 8]. Таким образом, именно социальный или индивидуальный опыт должен быть основой образования, не смотря на внедрение в учебный процесс наглядных средств.

Уникальность современной ситуации состоит в том, что в информационном обществе, информация поступает не только по визуальным, но и по другим чувственным каналам. Чтобы осмыслить поток новых знаний, необходимо умение наладить логическую взаимосвязь мыслительных процессов. Как представляется, одним из механизмов, который поможет обнаружить связующее звено, сформировать критическое мышление, умение оформить эмоционально-личностное отношение к реальности может стать театрализация учебного процесса.

В визуально проектируемой действительности, как считает И.Гофман, преобладает определенный набор исполнения (перформанс)[6], приобретающий характер реально и визуально проигрываемой интеракции. «Зримые» средства, как поиска себя, так и позиционирования своей социальной роли, групповой принадлежности оказываются очень активны. Визуальная культура ориентирует человека на внешние характеристики, свидетельствующие о роли, которую он хочет играть в обществе. Как утверждает В.М. Розин, театр становится нормой социальной реальности.

«В определенном смысле современное общество – это театр, где каждый играет или старается играть определенную роль, скрывается, визуализируясь, под маской, причем это театр в движении, театр, пронизывающий целиком обыденную реальность человека и его жизнедеятельность на производстве. Понятно, что в этой игре роль визуальных средств исключительно велика, и возможно в будущем еще возрастет»[3, С. 28].

Термин «театрализация» впервые появился в работах исследователей культуры постмодерна (Ги Дебор, А. Арто, М.Фуко и т. д.). Его появление связывают со стремительным наступлением массовой культуры и изменением в содержании и характере зрительной коммуникации. В этом контексте театрализацию следует понимать как использование театральных приемов в повседневной жизни, удвоение реальности средствами игры, представления, разыгрывания ролей. «Обществом спектакля» назвал Ги Дебор характер взаимоотношений в современном обществе опосредованный образами[7, С. 7]. Можно утверждать, что в данных условиях, феномен театрализации наиболее объективно отражает современное состояние общества.

Н.Евреинов, один из теоретиков театра популярность зрелищной культуры объяснял простой универсальной причиной – присущей всему человечеству «волей к театру»[8]. Реальность, в которой человек может «играть», представляя себя и других не такими, какие они есть, а какими

они хотели бы быть, становится более приемлемой, позитивной. В современном обществе человек не живет, а играет. Удовольствие от игры позволяет более продуктивно осваивать и усваивать социальные роли, получать информацию о мире. Идентифицируя себя с «собой-другим» [9, С. 98], субъект адаптируется в окружающей реальности и в тоже время учится мириться с собой. Такое состояние можно назвать «игрой - приспособлением». «Каждому врожден мир игры, столь подобный реальному, что порой замещает его на правах особой – виртуальной реальности, которой, при условиях сосредоточенности внимания, ясности образа, остроты желания, повинуются физическая и чувственная природа человека»[9, С. 99]. Наглядная театрализация, таким образом, служит тем механизмом, который помогает преобразованию образных форм человеческого сознания в реальные объекты.

В таких условиях, не удивительно, что проблема театрализации как основы образовательного процесса в последнее время становится все более популярной. Театрализация в современных исследованиях предстает и как комплексная система использования всех выразительных средств искусства (О.В. Ольшанский, Т.И. Ярлыков), и как социально-педагогический метод (Д.М. Генкин, А.И. Чечетин, В.Г. Шабалин). В других работах рассматриваются возможности театрализованной деятельности в воспитании творческой направленности личности (Е.В. Мигунова), влияние театрализации на формирование толерантного поведения будущих педагогов (Н.Я. Макарова). Театрализация здесь предстает как дидактически обоснованный комплекс всех выразительных средств искусства на основе драматического сценария, используемый в образовательном процессе[10, с. 12].

Внедрение театрализации в учебный процесс позволяет осуществить взаимосвязь между педагогикой, методикой преподавания и театром. Визуально ориентированный студент в театральном действии вступает в диалог с преподавателем, сокурсниками и одновременно с историческим, социальным, культурным явлением, стоящей перед ним проблемой. Визуальная театрализация изучаемого материала (разыгрывание тематических сценок, обсуждение материала по ролям, индивидуальная презентация какого-либо абстрактного понятия, спектакль, моноспектакль и т. п.) помогает активировать не только зрительные каналы, но и вовлечь студента в действие, что способствует более глубокому детальному восприятию.

По мнению П.Пави театрализация – специфическая манера театрального раздвоения высказывающегося (актера, персонажа) и высказывания. Представление воспринимается как «проекция в чувственный мир состояний и образов, которые являются его потайными пружинами, или демонстрация всего скрытого, латентного...» [11, С. 407.].

Театр метафоричен и мифологичен. Все элементы в нем символизируют сконструированный и, воспринимающийся как реальный, прообраз. Ведущими выразительными средствами, создающими особый

язык театрализации, выступают символ, аллегория и метафора, с помощью которых создается полнокровный и многогранный мир эстетических ценностей.

Визуальный ряд в театре несет глубокую смысловую нагрузку. Здесь каждый жест, каждый шаг наполнен смыслом. Образная природа театра позволяет передавать неоднозначное содержание, которое поддается множественной интерпретации. Чтобы совершить действие необходимо глубоко разбираться в мотивах поступков, наполнить их конкретным содержанием. Действие становится осмысленным, а визуальный образ вторичным по отношению к смыслу. Все это помогает перестроить внимание с образа или знака на внутреннее содержание предмета, освоить абстрактные понятия, разобраться в хаосе значений, в рамках которых слово становится единственным носителем смыслов.

Использование театральных приемов в учебном процессе позволяет настроить обучающихся на раздвоенное восприятие. Театр имеет неоднозначную структуру, воздействует на зрителя, используя и визуальные и смысловые приемы. Театрализованное действие – это всегда осмысленное воздействие на себя, на людей, на окружающий мир с целью его видоизменить. Оно требует не столько запоминания, сколько умения анализировать, сравнивать, «пропускать через себя», развивает эмоционально-ценностное отношение к миру, к себе, к другому.

Именно в театрализованной «игре» возможна апробация накопленных знаний, а также выражение эмоционального восприятия. Выступая в роли художника-творца, студент через свое «произведение» передает определенные чувства и желания, создает душевный настрой, несущий в себе оценочное отношение к действительности. На таком «занятии-представлении» все идеи заключены в художественную форму, то есть, прежде всего, действуют не рассуждением, а живым показом жизни в образах. Образное решение темы составляет суть театрализации. Обогащая учебный процесс образностью, театрализация помогает возникновению у каждого его участника ассоциаций, близких к его собственным жизненным впечатлениям, его опыту, его мироощущению и тем самым активизирует, вызывает потребность к действию. Театрализованное действие достигает своей цели в тот момент, когда и участники и зрители проникаются сильным общим переживанием.

Само «представление» после информативной части может быть продолжено постановкой проблемных заданий, которые непосредственно включают в активную работу остальных студентов. На основе совмещения действующих «актеров», образов, каждый участник получает возможность создавать свою зримую реальность и участвовать в ней как полноценный актер. На таком занятии, преподаватель теряет свою авторитарность, так как ему остается функция организатора «представления».

Обучение с включением театрализации так же создает условия для освоения широкого спектра ролевых взаимодействий (реально существующие и вымышленные роли), помогает включению в систему

образования. Проигрывание роли связано с импровизированным, творческим, уникальным построением ее содержания, обусловленным тем или иным представлением о ней каждого субъекта. Идентификация студента в ВУЗе может быть облегчена путем его вовлечения в ролевую игру. Неслучайно так много внимания уделяется внеучебной, творческой деятельности студента. Например, так называемому «посвящению в студенты» первокурсника отводится важная роль в адаптации к новым условиям обучения. «В ходе подготовки и проведения этого мероприятия первокурсники приобщаются к нормам и ценностям своей студенческой жизни в условиях положительной идентификационной реакции»[12, с. 65]. Реализация принципа ролевого участия, наглядная демонстрация распределения полномочий участников образовательного процесса помогает в определении границ образовательных обязанностей, способствует эмоционально-чувственной мотивации в обучении. Положительные эмоции, полученные в рамках подготовки и проведения театрализованных мероприятий, создают общий настрой, с которым студент будет осваиваться в незнакомой для него образовательной среде, привыкать к существованию в новой для него реальности.

Итак, визуальная реальность в современном обществе предстает как культурный конструкт, подлежащий «чтению» так же, как и литературный текст. Главной задачей образования в современных условиях визуальной культуры становится максимально индивидуализировать опыт, получаемый как в рамках учебного процесса, так и вне стен образовательного учреждения.

Театрализация, как форма игрового постижения реальности с использованием визуальных и смысловых образов, может выступать тем механизмом, который позволит более эффективно получать информацию о распределении ролей в учебном процессе. Использование театральной игры в образовании позволяет перевести смысл в знак и наоборот. Двойственная природа театрального действия помогает наладить взаимосвязь между картинкой и ее семантическим значением, наполнить его личностным эмоционально-ценностным отношением. Развитие вкуса к художественной деятельности, в рамках образования, в виде создания авторского творческого продукта, который требует постоянного обсуждения, анализа и четкого логического построения позволяет преодолеть разорванность восприятия за счет продуманного характера взаимодействия визуальных образов.

Список литературы

- 1. Зинченко, В.П. Современные проблемы образования и воспитания / В.П. Зинченко // Вопросы философии. – 1973. – № 11. – С. 10-16.*
- 2. Виноградов, П. Н. Принципы и подходы к формированию визуальной культуры молодых педагогов в профессиональном образовании / П. Н. Виноградов // Психология в вузе. – 2012. – № 3. – С. 7-11*

3. Розин, В. М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 272с. – ISBN 978-5-397-00225-7.

4. Полюдова, Е.Н. Виртуальная культура и современное художественное образование [Электронный ресурс] // Педагогика искусства: научн. журн. / Учрежд. росс. обр-ия «Институт художественного образования» – Электрон. журн. – №3. – 2012. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2012/Polyudova_21_10_2012.pdf – 21.10.2012.

5. Cvetkovic, Ed. V., Lackie, R. Teaching Generation M. A Handbook for Librarians and Educators / Ed. V. Cvetkovic, R.Lackie. – New York, London, 2009. – 314 p.

6. Гофман, И. Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу : пер. с англ. /И. Гофман. — Москва : Смысл, 2009. — 319 с. — ISBN 978-5-89357-276-6.

7. Дебор, Ги Эрнест. Общество спектакля : пер. с фр. / Ги Дебор. – Москва : Лоуо (Радек), 2000. – 183 с. – ISBN 5-8163-0008-3.

8. Евреинов, Н. Н. Демон театральности / Н.Н. Евреинов. – Москва; Санкт-Петербург : Летний сад, 2002. – 535 с. – ISBN 5-94381-017-X

9. Силантьева, И.И. Виртуальный человек в пространстве – времени театра / И.И. Силантьева. // Философские науки. – 2007. – № 8. – С. 98-106.

10. Михалева, О. А. Театрализация в школьном образовательном процессе : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. /О.А. Михалева. – Москва, 2006 – 177 с.

11. Павис П. Словарь театра : пер. с фр. / П. Павис. – М. : ГИТИС, 2003. – 514с. – ISBN 5-7196-0225-9.

Вайсера, К. И. Средства культуры и искусства как фактор социально-культурной идентификации студенческой молодежи / К. И. Вайсера // Инновации в образовании. – 2008. – N 9. – С. 63-68.