

театральная педагогика

Стаина Ольга Алексеевна,
педагог дополнительного образования
Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Созвездие»
staina@inbox.ru

Театральная педагогика в развитии импровизационных способностей подростков

В последнее время в педагогической литературе обращается внимание на вопросы воспитания человека, способного к инновационной деятельности, в осуществлении которой он может выходить за рамки привычного, стереотипного.

Для решения данной проблемы имеются различные способы и виды деятельности, среди которых следует отметить как наиболее эффективную деятельность художественную. Такая деятельность, осуществляемая в рамках художественного образования, накопившего в своем арсенале богатейший опыт по воспитанию и обучению творческого человека, является деятельностью творческой. В самом же творческом процессе многие исследователи (П.Я. Гальперин, Л.Н. Мун, Н.В. Рождественская, Б.М. Рунин, В.Н. Харькин) выделяют импровизацию как эффективную составляющую творчества, хотя и определяют место импровизации по-разному.

Например, Л.Н Мун считает, что импровизация является одним из компонентов творчества [6]. Импровизация, по мнению Б.М. Рунина, является даже не столько компонентом, а основой творчества, или «первотворчеством». В нем в свернутом виде присутствуют все этапы творческого процесса[10]. Особенностью импровизации, по утверждению П.Я. Гальперина, является то, что в ней совпадают и процесс и продукт. Итак, импровизация является одновременно продуктом, видом, компонентом и основой творчества.

Необходимо подчеркнуть, что «импровизация, импровизационное самочувствие, игровое начало – мощная сила, развивающая воображение и чувственное восприятие, непосредственность и композиционное мышление, важные во многих сферах человеческой деятельности, и особенно – в процессе превращения в свободно творящее существо» [9 с. 153].

Социальная значимость импровизации огромна: современное общество ставит перед человеком задачи, требующие от него умения быстро анализировать и оценивать постоянно меняющиеся ситуации, часто принимать и воплощать мгновенные решения. «Импровизация является необходимыми условиями для успешного развития любого творческого процесса: в социуме, политике, экономике, науке, образовании» [6]. Следовательно, «импровизация оказывается перманентной и необходимой характеристикой жизни и в то же время специфическим компонентом творческой деятельности, без которой последняя оказывается невозможной» [13 с. 7]

В связи с вышесказанным следует отметить, что для воспитания творческого, современного человека, необходимо развитие импровизационных способностей. Анализ многочисленной литературы по проблемам развития творчества показал отсутствие четкого и универсального определения понятия «импровизационные способности». Педагогами и учеными рассматриваются вопросы, касающиеся импровизационно-творческой музыкальной деятельности (Л.Н. Мун, Л.А. Раздобарина, В.О. Усачева, В.О. Шмалько, В.О. Шпаковская), развитию импровизационной словесной деятельности на уроках литературы (И.Л. Масандилова); достаточно хорошо разработаны в театральной педагогике вопросы, касающиеся «сценической импровизации» (А.В. Толшин, Н.В. Рождественская, А.В. Гребенкин).

В целом «импровизацию» авторы (И. М. Бриль, Т. М. Джани-заде, Т. А. Диденко, С. М. Мальцев, А. Ф. Назаров, А. А. Никитин, А. И. Петров) связывают с тем или иным видом искусства, с той или иной художественной деятельностью, хотя в литературе хорошо известны примеры исследования такого феномена, как педагогическая импровизация (О.С. Буданова, Кан-Калик В.А., В.Н. Харькин и т. д.).

Для педагогов-практиков, работающих в системе художественного образования детей, первоочередной задачей является определение понятия «импровизационные способности», что дает им возможность точного и глубокого знания того, что же они воспитывают у своих подопечных. Исходя из этого необходимо уточнить понятия «способности», «импровизация» и на основании контент-анализа данных определений обосновать понятие «импровизационные способности».

Основные положения теории способностей были разработаны в 30–50-е годы прошлого столетия психологами Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, Б.М. Тепловым и позднее развиты в трудах А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, Н.С. Лейтеса, Т.И. Артемьевой.

Наибольший вклад в развитие основных положений теории способностей внес известный отечественный ученый Б.М. Теплов, который трактовал их как «индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность выполнения

деятельности или ряда деятельности, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, но обуславливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности» [2 с. 356]. Ученый выделил три основных признака «способностей».

Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где речь идет о свойствах, в отношении которых все люди равны.

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.

В науке известны попытки классификации огромного количества способностей человека. В большинстве этих классификаций различают в первую очередь природные, или естественные, способности (в основе своей биологически обусловленные) и специфически человеческие способности, имеющие общественно-историческое происхождение.

Специфически человеческие способности принято разделять на общие и специальные высшие интеллектуальные способности. В свою очередь они могут подразделяться на теоретические и практические, учебные и творческие, предметные и межличностные и др.

К общим способностям принято относить те, которые определяют успехи человека в самых различных видах деятельности; к ним относятся способности, свойственные большинству людей. К числу общих способностей человека мы с полным основанием должны отнести способности, проявляющиеся в общении, взаимодействии с людьми. Эти способности социально обусловлены.

Под специальными способностями подразумеваются те, которые определяют успехи человека в специфических видах деятельности, для осуществления которых необходимы задатки особого рода и их развитие. К таким способностям можно отнести музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественно-творческие, спортивные и др.

Большинство исследователей проблемы способностей сходятся в том, что общие и специальные способности не конфликтуют, а существуют, взаимно дополняя и обогащая друг друга.

Существует также деление на учебные и творческие способности. Они отличаются друг от друга тем, что первые определяют успешность обучения, усвоения человеком

знаний, умений и навыков, в то время как вторые определяют возможность открытий и изобретений, создания новых предметов материальной и духовной культуры.

Чтобы определить, к какому виду способностей мы можем отнести «импровизационные» и какие навыки и умения мы должны развивать на занятиях с подростками, необходимо понять сущность импровизации.

В педагогической литературе, посвященной вопросам художественного творчества, импровизация остается пока малоизученным явлением. В основном понятие «импровизация» мы находим в педагогической музыкальной литературе, где оно наиболее исследовано.

«Этимология настаивает на внезапности как на определяющем признаке импровизации. При таком подходе интересующий нас феномен рассматривается, прежде всего, как творчество без предварительной подготовки, как «атака с хода». Здесь акцентируется момент субъективной неожиданности, драгоценный тем, что он должен гарантировать максимальную непосредственность развития художественной мысли, безусловную непредвзятость авторских суждений. Чтобы и образы, и образные связи, и эмоциональные оценки успели заявить о себе еще до того, как им преградят дорогу вездесущий здравый смысл, трезвая аналитичность и мудрый скепсис» [10].

В Большом энциклопедическом словаре дается следующее толкование: «импровизация (от лат. *improvisus* – неожиданный, внезапный), сочинение стихов, музыки и т. п. в момент исполнения; выступление с чем-либо, не подготовленным заранее; произведение, созданное таким образом» [1].

Толковый словарь Д.Н. Ушакова объясняет значение слова «импровизация» как «действие по глг. импровизировать; словесное или музыкальное произведение, сочиненное в момент исполнения без предварительной подготовки. Блестящая импровизация. Стихотворная импровизация» [12].

В театре импровизацией называется «сценическая игра, не обусловленная твердым драматургическим текстом и не подготовленная на репетициях». Это определение дано в театральной энциклопедии. В словаре театра Патриса Пави дано следующее определение: «Актерская техника, подразумевающая введение в игру элементов непредвиденного, не подготовленного заранее, а родившегося по ходу действия».

«Импровизация характеризуется азартным увлечением задачей, моментом инсайта, или озарения, поиском верного решения задачи в ситуации дефицита времени, импровизационным самочувствием» [9.с.153].

В Новейшем философском словаре при определении понятия «общение», мы находим следующее высказывание: «Импровизация является выражением глубинных

качеств субъекта – его свободной активности, способности порождать новые смыслы, преодолевая стереотипность репродуктивного поведения».

Подводя итог, можно утверждать, что импровизация – сложный процесс создания творческого продукта без предварительной подготовки. Проанализировав высказывания и определения о сущности импровизации, мы делаем следующий вывод о том, что способность к импровизации, или «импровизационные способности», следует отнести к общим способностям человека, которые дополняют специальные творческие способности. И, следовательно, опираясь на работы известных отечественных психологов (В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарёв, В.Н. Пушкин), которые понимают под творческими способностями создание нового, необычного, формулируем определение: «импровизационные способности» – это «умение принимать решение и моментально его реализовать в том или ином действии».

Способности, считал Б.М. Теплов, не могут существовать иначе, как в постоянном процессе развития. «Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестает пользоваться, со временем утрачивается. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, как музыка, техническое и художественное творчество и т. п., мы поддерживаем и развиваем у себя соответствующие способности» [8 с. 536]. В связи с этим можно говорить о том, что способности импровизационные следует развивать. Этот процесс должен включать развитие быстроты реакции, памяти, концентрации внимания, воли. Как уже указывалось, развитие импровизационных способностей эффективно осуществляется в художественной педагогике, к которой относится и педагогика театральная.

Следует подчеркнуть, что развитие импровизационных способностей театральными приемами является наиболее эффективным, потому что театральная деятельность воздействует на физическую, интеллектуальную, эмоциональную, волевую сферы личности. Поэтому так важно использовать потенциал театральной педагогики для развития детей и подростков. Тем не менее проблема развития импровизационных способностей детей и подростков остается мало разработанной в педагогической науке. Исследователи практически не обращались к ее изучению. Между тем, как отмечают ученые (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.Л. Масандилова, В.Н. Харькин и др.), подростковый возраст по своим психолого-педагогическим характеристикам является наиболее театральным – следовательно, развитие импровизационных способностей подростков средствами театральной педагогики может быть наиболее эффективными. Более того, ведущей деятельностью в подростковом возрасте, по А.Н. Леонтьеву, является

интимно-личностное общение. Поэтому особое место в системе взаимоотношений подростка с окружающими начинает занимать сверстник. Общение со сверстниками является важным фактором психического развития подростка – соответственно, творческая деятельность в театральном коллективе способствует удовлетворению ведущей потребности подростка.

Таким образом, для развития «импровизационных способностей» подростков можно использовать комплекс упражнений и тренингов из арсенала театральной педагогики, которые прошли широкую апробацию в воспитании актеров и учащихся, включенных в театральную деятельность. Существует очень много упражнений на развитие внимания, памяти, концентрации воли, быстроты реакции, которые используют педагоги-практики на театральных занятиях с подростками. Приведем несколько из них, содействующих развитию импровизационных способностей.

Первые занятия, направленные на развитие способности к импровизации следует начинать с простых упражнений, таких как «горячий мяч по кругу», «снежный ком по кругу», «встать по пальцам», «японская машинка», «печатная машинка», «летает, не летает» и т. д. Приведем только два из множества таких упражнений. Упражнение «Горячий мяч» проводится следующим образом. Участники встают в круг. Ведущий, называя имя одного из участников, вбрасывает в круг воображаемый горячий мяч; тот, чье имя назвали, должен хлопком предать этот мяч другому участнику, обязательно называя при этом его имя. Выбывает из игры тот, кто слишком долго «держал» мяч или неверно назвал имя одного из участников. В дальнейшем упражнение можно усложнять, добавляя различные команды. Например, по команде ведущего «Хоп!» нужно подпрыгнуть, по команде «Хип! Хоп!!» нужно присесть. При этом нельзя терять ритм игры.

«Мячик со словами». Участники стоят в круге. Мяч летает в круге с заданным ритмом. Участник, кидающий мячик, называет любое существительное в именительном падеже. Тот, кто ловит мячи, мгновенно добавляет подходящий по смыслу глагол. Например:

- Орел...
- Парит! Дерево...
- ..Растет!.. и т. д.

Перечисленные упражнения эффективно влияют на развитие памяти, внимания, быстроты реакции, так необходимых для формирования импровизационных способностей.

Когда простые упражнения освоены, необходимо переходить к более сложным по организации упражнениям. Например, таким, как следующее упражнение на

концентрацию внимания. В центр круга становится один из воспитанников театральной студии, ему предлагается прочитать текст из пьесы, запомнить и, впоследствии, пересказать. Пока ребенок читает текст, остальные участники театрального коллектива должны задавать ему любые вопросы, не связанные с текстом. Например: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», «Где ты живешь?» и т. д. Читающий текст должен четко и быстро отвечать на вопросы и при этом запоминать текст. Когда все вопросы заданы (примерно 3–4 минуты), испытуемый должен пересказать отрывок близко к тексту. Первое время это упражнение вызывает у детей сложности, но постепенно, примерно уже через 2 месяца регулярных занятий, мы отмечаем, что дети могут сосредоточиться и сконцентрировать внимание на тексте, при этом отвечая на вопросы окружающих.

Развитие импровизационных способностей может проходить и с использованием определенных форм. Это может быть занятие-импровизация, спектакль-импровизация, игровая программа, фестиваль-импровизация. Остановимся на некоторых аспектах проведения и организации фестиваля-импровизации.

Фестиваль-импровизация проходит в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга уже 4-й год. Например, фестиваль-импровизация «Театральное путешествие», который прошел с октября 2010 по январь 2011 г., носил название «Театр Дель-арте». Участниками фестиваля становятся учащиеся 6–9-х образовательных учреждений района, не являющиеся участниками театральных коллективов. Суть фестиваля-импровизации сводится к тому, что участники проходят несколько этапов по подготовке спектакля-игры. Два раза в месяц участники фестиваля приходят на так называемые «этапы» или «станции». Этапы носят следующее название: «История и теория театра», «Создание художественного образа спектакля», «Репетиционная», «Этика театра», «Рекламная», «Премьера». На последней станции-этапе «Премьера» разыгрывается импровизационный спектакль-игра, который должен стать творческим событием для участников. Подготовка к спектаклю-импровизации проходит не в традиционно репетиционной форме (заучивание текста и выстраивания мизансцен под руководством педагога), а с помощью импровизационных приемов.

Предварительно, на первом этапе «Теория и история Театра», участники фестиваля получают информацию необходимую для последующего «разыгрывания» пьесы. Информация может быть следующей: исторической (где и когда был создан театр «Дель арте», суть театра «дель-арте», основные маски-персонажи и т. д.). Затем, через две недели, участники фестиваля приходят на этап «создание художественного образа спектакля». На этом этапе команды в игровой форме повторяют то, что было на предыдущей встрече, и получают творческие задания. Например: только с помощью

звуков создать атмосферу бала, зимнего утра, встречи гостей, подготовки к спектаклю и т. д. Коллективные этюды показывают здесь и сейчас, без предварительной подготовки, только обговорив логику действия.

Особый интерес у детей вызывает задание, когда их герои (в данном случае образы комедии Дель-арте) попадают в необычную ситуацию. На сценической площадке без предварительной подготовки разыгрываются ситуации, когда, например Арлекин попадает на передачу «Пусть говорят», а Сюзанна (служанка) может очутиться на педагогическом совете, где обсуждается ее поведение. Задача участников фестиваля – быстро и точно, в соответствии с характером персонажа, реагировать на предлагаемые обстоятельства.

На станции «Репетиционная» происходит освоение литературного текста. На данном этапе происходит развитие способности к импровизации через освоение принципов словесной импровизации. Участникам раздается текст, который они должны разыграть буквально через 5 минут. Главная задача при подготовке такого этюда – понять что происходит, кто из героев чего добивается, в каких отношениях находятся герои. В случае «комедии Дель-арте» организаторы фестиваля предложили для разыгрывания первую сцену из пьесы «Слуга двух господ» К. Гоцци. Затем, своими словами, (т. к. запомнить текст за 5 минут невозможно), участники фестиваля предлагают зрителям свои импровизационные мини-спектакли. Цель участников импровизационного действия не вспоминать текст, а на основе прочитанного текста импровизировать в логике действия своего героя. Причем очень часто подростки переносят место действия в современные условия и их герои начинают решать проблемы своих современников, то есть подростки понимают, что классические литературные произведения являются актуальными во все времена.

Для организаторов фестиваля-импровизации важно пробудить интерес к театральному искусству, художественную ценность в данном случае, приобретает процесс импровизации подростков. Проведя анкетирование участников фестиваля «Театральное путешествие» и проанализировав ответы подростков, мы констатировали тот факт, что после такого фестиваля дети стали более свободными в общении со своими сверстниками, перестали бояться контактировать со взрослыми, учителями и родителями. И, самое главное, им понравилось импровизировать.

Импровизационные способности развиваются и на определенных занятиях, содержание одного из них приводится ниже.

Цель занятия: развитие у подростков «импровизационных способностей»

Задачи:

- формирование коммуникативных навыков;
- развитие внимания, памяти, воображения;
- формирование спонтанного поведения.

1 этап. Разминка, направленная на улучшение психофизического самочувствия подростка. Разминка состоит из упражнений на концентрацию внимания, развитие памяти, реакции, на умение взаимодействовать в группе (около 5–6 мин).

2 этап. Основное действие. «Групповая импровизация». Воспитанники разбиваются на группы и получают творческое задание от педагога и самостоятельно подготавливают его. Творческое задание может быть следующим:

«Пластические – музыкальные импровизация»: подростки слушают музыку и начинают двигаться и действовать под нее в определенных образах, заданных характером музыки.

«Знакомые герои в незнакомых обстоятельствах». Суть этого упражнения в том, что литературные герои, которых играют воспитанники, оказываются в непривычных для них месте или времени действия.

«Сочини историю»: один из участников коллектива сочиняет историю, остальные разыгрывают ее.

Обязательным условием данного «Основного действия» должно быть обсуждение увиденного и анализ самочувствия в процессе проигрывания. Обсуждение должно строиться с позиций делового общения, оценки «правда – неправда». Следует избегать субъективных оценок (понравилось, не понравилось). Анализ внутреннего состояния участника импровизации необходим, для того чтобы участник «этюда» смог понять и «зафиксировать» творческое самочувствие и проанализировать почему ему не было комфортно при выполнении того или иного задания и что мешало.

3 этап. Игра-импровизация «Карусель». Основная задача – развитие актерской спонтанности. На сценической площадке должны находиться только 3 человека. Участники театрального коллектива сменяют друг друга на площадке, входя в пространство сцены с новыми обстоятельствами и событиями. Присутствующие на площадке должны быстро и адекватно отреагировать на новое обстоятельство, а один из них – оправдать свой уход со сцены.

Необходимо отметить, что каждое задание строится как проблемная ситуация, педагог должен избегать открытых вопросов и четких формулировок задания (например: действие происходит в доме, педагог не уточняет в каком доме, в какое время суток, кто там находится, чей это дом и т. д.) Т. е. все предлагаемые обстоятельства воспитанники театрального коллектива должны придумать сами.

Особый акцент при проведении занятий педагог делает на создание особого этического, творческого микроклимата. «Воспитание способности к импровизации требует выработки установки на ослабление контроля и критического начал, умения правильно воспринимать новые обстоятельства» [9, 178].

В заключение необходимо отметить, что театральная педагогика обладает огромным потенциалом для творческого развития личности, в том числе и для развития импровизационных способностей подростков, что так необходимо для воспитания и развития успешного современного человека.

Литература

1. Большой энциклопедический словарь [Текст] http://enc-dic.com/enc_big/Improvizacija-22667.html
2. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей.3-е изд. [Текст] - СПб.: Питер, 2007. – 368с.:
3. Маклаков, А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. [Текст] - СПб.: Питер,2007. – 583с.
4. Музыкальный словарь [Текст] Электронный ресурс <http://enc-dic.com/music/Improvizacija-186.html>
5. Мун, Л.Н. Синтез искусств как постоянно развивающийся процесс порождения нового в искусстве, образовании, науке и его импровизационная природа [Текст] /Электронный научный журнал «Педагогика искусства» <http://art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2-2008>
6. Новейший философский словарь [Текст] Электронный ресурс http://enc-dic.com/new_philosophy/Obschenie-838.html
7. Педагогический словарь [Текст] Электронный ресурс <http://enc-dic.com/pedagogics/Improvizacija-Pedagogicheskaja-668.html>
8. Рождественская, Н.В. Креативность: пути развития и тренинги [Текст] / Н.В.Рождественская, А.В. Толшин. – СПб.: Речь, 2006. – 320 с.
9. Рунин, Б.М. О психологии импровизации: [Текст] \ Психология процесса художественного творчества//РПЭ.: В 2т.-Л.:1980.-т.1,-608с.
10. Толковый словарь Даля [Текст] Импровизировать Электронный ресурс <http://enc-dic.com/dal/Improvizirovat-11474.html>
11. Толковый словарь Ушакова, [Текст] Электронный ресурс <http://enc-dic.com/ushakov/Improvizacija-21080.html>
12. Харькин, В.Н. Импровизация...Импровизация? Импровизация! [Текст]/ В.Н.Харькин – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 288с.