

УДК 37.026.9–053.6

Стаина О.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ИМПРОВИЗАЦИОННЫХ УМЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ

Ключевые слова: театральная педагогика, дополнительное образование, импровизация, импровизационное умение и навык.

Динамичные преобразования, происходящие в современном обществе, усиливают потребность в деятельных, предприимчивых, творчески мыслящих людях, способных самостоятельно выдвигать и решать многообразные задачи в быстро меняющихся условиях.

Данная ситуация поставила перед педагогами ряд задач по воспитанию личности, способной к активной инновационной деятельности. При этом педагогам необходимо ориентироваться на «воспитание целостного человека, являющегося главной ценностью и целью образования, опираться не только на его рациональную сферу, но и на иррациональную (эмоции, интуицию, инсайт, способность к “схватыванию” целостной ситуации) и формировать на этой основе способность действовать нестандартно, принимать и реализовывать нетрадиционные решения, иначе говоря, импровизировать» [4, с. 112].

Система дополнительного образования, являясь необходимым компонентом современного общего образования, способна решить задачу по воспитанию такой личности. Потребность в новых педагогических технологиях и требования к внедрению инновационных программ в систему дополнительного образования делают процесс использования импровизации в педагогическом процессе востребованным.

В основном «импровизацию» авторы связывают с тем или иным видом искусства, с той или иной художественной деятельностью (И.М. Бриль, Т.М. Джани-заде, Т.А. Диденко, С.М. Мальцев, А.Ф. Назаров, А.А. Никитин, А.И. Петров). 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), развития импровизационной словесной деятельности на уроках литературы (И.Л. Масандилова). Достаточно хорошо разработаны в театральной педагогике вопросы, касающиеся «сценической импровизации» (А.В. Гребенкин, Н.В. Рождественская, А.В. Толшин). В педагогической литературе известны примеры исследования такого феномена, как педагогическая импровизация (О.С. Буданова, Э.А. Гришин, С.П. Дудель, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.А. Сластенин, В.Н. Терский, В.И. Хазан, В.Н. Харькин и др.).

Под импровизацией принято понимать «внезапность творческого импульса, мгновенное нахождение идеи, темы, решения» [13, с. 79]. По мнению В.Н. Харькина, импровизации свойственны следующие признаки: совпадение процессов создания и исполнения или их минимальный разрыв, их сиюминутность. Импровизация – всегда творчество и включает все этапы творческого процесса в миниатюре, являясь при этом законченным продуктом творчества [там же]. Главной целью импровизации является создание продукта деятельности сразу и в законченном виде без предваряющего действие обдумывания, в то время как цель творчества предопределяется заранее. Цели импровизации регулируются ситуацией, в момент которой она происходит. «Импровизация возможна в особом творческом самочувствии, которое сродни вдохновению. Для него характерны высокая степень концентрации внимания, активизация подсознания, пробуждение воображения, интенсивность ассоциативного мышления, снижение самоконтроля. Огромную роль здесь играют неосознанные процессы психики: прежде всего, установ-

ка на действие в режиме дефицита времени, пластическое воображение и интуитивные процессы мгновенной оценки результата совершенного действия и предвосхищения будущего» [11, с. 6–7].

Ученые, занимающиеся исследованием феномена импровизации, отмечают, что существует способность к импровизационной деятельности. «Можно предположить, что свойствами, обеспечивающими способность к импровизации, будут такие проявления креативности, как высокая энергетика (активность), эмоциональная возбудимость, импульсивность и динамичность» [там же, с. 6].

Анализ психолого-педагогической литературы дает нам основание полагать, что способность к импровизации – это психологическое образование, сформированное под влиянием более или менее активной социальной среды, в которой находится индивид.

Следует отметить, что развитие отдельных способностей, как доказано психологами, происходит более интенсивно в сенситивные периоды. Например, музыкальные способности наиболее активно развиваются в возрасте до пяти лет, а способности в области театрального творчества фактически не могут быть развиты раньше подросткового возраста. Это объясняется особенностями возраста и спецификой театрального искусства, где инструментом для творчества является сам человек, его тело, эмоции, психические свойства личности. Отметим и особенности развития воображения в этом возрасте, от которого напрямую зависит творческая продуктивность. По словам Л.С. Выготского, «по мере приближения к зрелости начинает созреть и воображение, и в переходном возрасте – у подростков с порой

полового созревания – соединяются мощный подъем воображения и первые начатки созревания фантазии» [2, с. 27]. Ученый объясняет этот феномен тем, что именно к периоду отрочества у человека созревает и подытоживается его большой опыт, вызревают постоянные интересы. Отметим, что воображение неразрывно связано с развитием мышления и памяти. Поэтому чем выше уровень развития мышления, чем богаче опыт, тем богаче воображение, и, как следствие, развиваются способности к театральной деятельности.

По определению В.Н. Дружинина, «способность – это индивидуально-психологическая особенность личности, являющаяся условием успешного выполнения той или иной деятельности» [3, с. 356]. Следовательно, мы определяем способность к импровизации как индивидуально-психологическую особенность личности, являющуюся условием успешного создания продукта творческой деятельности сразу и в законченном виде, без предварительного обдумывания.

Развитие любой способности неслет в себе ряд воспитательных эффектов: создается возможность для воспитания воли, развиваются гуманистические ценности, социально значимые потребности. В этом плане занятия искусством влияют на развитие эмоционально-волевой сферы подростка, так как в процессе художественной деятельности происходит приобщение к миру искусств, воспитание на основе постоянных контактов с художественными и нравственными ценностями, выраженными в искусстве. Также необходимо подчеркнуть, что занятия театральным искусством «способствуют развитию творческих способностей, самоактуализации, укрепляют адаптивные механизмы

психики» [12, с. 41]. Театральное искусство, будучи искусством действия и взаимодействия, позволяет формировать эмоциональную сферу личности подростка.

Исследователи импровизации особое внимание уделяют условиям, которые развивают способность к импровизации. По мнению А.В. Толшина, в театральном творчестве такими условиями являются: этический, творческий микроклимат, творческая атмосфера, которую педагог создает вместе с учениками на занятии. Важным элементом такой атмосферы является игра, игровое творческое начало, которое воспитывает чувство индивидуальной свободы. Чувство индивидуальной свободы возникает в сочетании свободы тела и психики.

Исследователь отмечает, что, воспитывая способности к импровизации, рекомендуется «не стараться быть оригинальным и не блокировать этим работу своего воображения, выработать установку на ослабление контроля и критического начала, умело воспринимать новые обстоятельства и включать их в развитие действия» [11].

Далее А.В. Толшин выделяет следующие принципы, способствующие развитию импровизационной способности: доведения технических приемов до уровня навыка, т.е. до уровня подсознательного, выстроенность и логическая последовательность упражнений и всей работы на уроке, право ученика на ошибку, воспитание авторского начала актера, равноправные взаимоотношения учителя и ученика, подлинная дружеская поддержка и особое творческое взаимопонимание партнеров.

Педагогам, работающим с подростками, необходимо учитывать особенности возраста и понимать, что способности проявляются только в

деятельности, они должны развиваться и проявляться в целенаправленном процессе. Таким процессом может быть обучение подростка и развитие его способности к импровизации через определенные умения и навыки.

В связи с этим для уточнения понятия «импровизационное умение» обратимся к определению понятий «умения» и «навыки».

Следует отметить, что соотношение между понятиями «умения» и «навыки» до сих пор не уточнено. Большинство психологов и педагогов считает, что умение – более высокая психологическая категория, чем навыки. Педагоги-практики придерживаются обратной точки зрения: навыки представляют более высокую стадию овладения физическими упражнениями и трудовыми действиями, чем умения.

Одни авторы под умениями понимают возможность осуществлять на профессиональном уровне какую-либо деятельность, при этом умения формируются на базе нескольких навыков, характеризующих степень овладения действиями. Поэтому навыки предшествуют умению.

Другие авторы под умениями понимают возможность осуществлять какое-либо действие, операцию. По их понятию, умение предшествует навыку, который рассматривается как более совершенная стадия овладения действиями.

Если действие элементарное, простое, используемое широко при выполнении более сложных действий, то его выполнение формируется обычно как навык, например навык письма, чтения, устных арифметических действий над небольшими числами и т.д. Если же действие сложное, то выполнение этого действия, как правило, формируется как умение, в состав которого входит один или несколько навыков.

Таким образом, термин «умение» имеет два значения: 1) первоначальный уровень овладения каким-либо простым действием. В этом случае навык рассматривается как высший уровень овладения этим действием, автоматизированное его выполнение: умение переходит в навык; 2) способность осознанно выполнять сложное действие с помощью ряда навыков. В этом случае навык – это автоматизированное выполнение элементарных действий, из которых состоит сложное действие, выполняемое с помощью умения.

Соглашаясь со вторым значением, мы можем утверждать, что импровизационное умение является сложным действием, которое развивается тогда, когда субъект на достаточном уровне владеет операциями, связанными с видами деятельности, проявляющимися в импровизации (коммуникативная, творческая, поведенческая), и формируется с помощью ряда навыков.

Как уже говорилось выше, в психолого-педагогической науке существует несколько подходов к определению понятия «умение». Одни авторы под умением подразумевают высшее человеческое свойство, формирование которого является конечной целью процесса, его завершением [7, с. 79]. Другие понимают умение как использование имеющихся знаний и навыков для отбора и осуществления приемов действия в соответствии с поставленной целью [5, с. 12].

В.А. Сластенин определяет умение как способность человека выполнять определенную деятельность или действие в новых условиях и подготовку к выполнению определенной деятельности. Умение носит сознательный характер выполнения действия с возможностью перехода в творчество. Изменение требований к характеру

умения личности является ответом на рост объемов научной информации, быструю замену старых знаний новыми [8, с. 21].

Некоторые ученые (Л.Ю. Берикханова, В.И. Загвязинский, В.А. Каналик, В.Н. Харьков и др.) отмечают, что импровизационное умение является частью специальных умений и входит в состав способности говорить, спонтанно общаться, быстро ориентироваться в ситуации взаимодействия с партнером. Педагоги (Е.В. Зудина, И.В. Шинтяпина), исследующие феномен педагогической импровизации, доказывают, что в состав импровизационных умений входят операционные, организационные, рефлексивные, личностные.

Если исходить из вышеизложенного, но понимать, что умение не тождественно способности и предполагает выполнение определенного действия, то импровизационное умение рассматривается нами как выполнение определенных действий в условиях импровизационной деятельности. На основании этого импровизационное умение может рассматриваться как: спонтанное, непосредственное, коммуникативное, творческое действие в короткий промежуток времени для создания нового на основе опыта и воображения.

В своем научном исследовании «Дидактические условия развития способности к импровизации у студентов среднего профессионального образовательного учреждения» Сильвия Оскаровна Вальдес Альенде выделяет в структуре импровизационного умения три компонента: коммуникативный, поведенческий и адаптационный. Все три компонента взаимосвязаны и дополняют друг друга. Рассмотрим каждый из этих компонентов подробнее.

По мнению исследователя, «коммуникативный компонент предполагает проявление спонтанности общения». Поскольку спонтанное общение позволяет открыто и искренне выражать свои эмоции и не бояться собственных чувств, данное проявление состоит в тесной связи с таким проявлением личности, как уверенность в себе. Самооценка образуется на осознаваемом уровне, когда личность видит, понимает, осознает и делает выводы, и на неосознаваемом уровне, что проявляется в форме эмоций и интуиции. Уверенность в себе неразрывно связана с развитием объективной самооценки, без которой невозможно самоопределение личности. Объективная самооценка характеризуется реальным, критическим отношением к себе, соотношением своих способностей с требованиями, предъявляемыми обществом, коллективом, анализом реальной ситуации, постановкой доступных, достаточно трудных целей. Такая самооценка стимулирует волевою активность и формирует уверенность. Адекватное или неадекватное отношение к себе обуславливает либо психическую устойчивость, надежность, уравновешенность, либо неуверенность, отсутствие инициативы.

Спонтанность общения невозможна без достаточной уверенности в себе. Самовыражение должно при этом быть социально приемлемым и отвечать особенностям ситуации. Проявление спонтанного общения во взаимодействии с восприятием, социумом самого импровизатора является одним из фундаментов, определяющих его уверенность в себе. Для импровизации важен личный контакт импровизатора с «аудиторией», поскольку импровизация в большинстве случаев публична. Таким образом, уровень са-

мооценки играет существенную роль в развитии уверенности в себе, и когда она занижена, то и уровень уверенности в себе существенно снижается. С уровнем самооценки связана и степень эмоциональной устойчивости индивида. Эмоциональная устойчивость уменьшает отрицательное влияние сильных эмоциональных воздействий и способствует готовности к действиям в напряженной ситуации. Поскольку эмоциональная устойчивость есть свойство психики, благодаря которому человек способен успешно осуществлять необходимую деятельность в сложных условиях, прослеживается связь эмоциональной устойчивости и уверенности в себе, которая является составляющей успеха любой деятельности.

Таким образом, поведенческий компонент импровизационного умения предполагает проявление уверенности в себе, имеющее тесную взаимосвязь с эмоциональной устойчивостью и самооценкой личности. По мнению С.О. Вальдес Альенде, в структуре импровизационного умения «значим момент “подстройки”, адаптации к ситуации, нахождения оригинального решения в ситуации. Адаптационный компонент предполагает проявление способности подстраиваться под изменяющуюся ситуацию. Данное проявление базируется на творческом мышлении, которое предполагает мыслить не по схеме, а согласно своему внутреннему восприятию» [1]. Согласно автору исследования, критериями импровизационного умения студентов являются: спонтанность общения; уверенность в себе; способность подстраиваться под изменяющуюся ситуацию.

Однако, на наш взгляд, данные критерии не могут охватить весь спектр требований, предъявляемых к лично-

сти, умеющей импровизировать. Мы полагаем, что необходимо добавить компонент, который оценивает результат импровизационной деятельности, т.е. умение выйти за рамки уже известного и создать новое, необычное. Соглашаясь с исследователем в том, что импровизационные умения включают спонтанность общения, уверенность в себе, способность подстраиваться под изменяющуюся ситуацию, мы добавляем четвертый компонент – «продуктивный».

Продуктивный компонент включает в себя результат импровизации – некий творческий продукт. Под творческим продуктом мы понимаем создание чего-либо нового относительно деятельности данного человека. В данном контексте мы соглашаемся с замечанием Л.С. Выготского, что «творчество на деле существует не только там, где оно создает великие исторические произведения, но и везде, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупницей ни оказалось это новое по сравнению с созданием гениев» [2, с. 59]. На новизну и оригинальность продукта как критерий творчества указывают и другие ученые (Д.Б. Богоявленская, М.Н. Дружинин, Л.Л. Терстон и др.), причем большинство склоняется к мнению о существовании субъективного творчества. К примеру, А.А. Мелик-Пашаев рассматривает творчество как «результат потребности в выражении своего внутреннего мира» [6, с. 79]. Согласно его высказыванию, деятельность человека является творческой, даже если ее результат обладает только субъективной новизной, т.е. является новым для этого человека.

Продуктивный компонент является итогом импровизации и оценивается зрителем. Как отмечает В.Н. Харьков,

по определенной реакции зрителя мы фиксируем наличие импровизации или отсутствие импровизации. Если у зрителя зафиксировано «удивление (реакция на неожиданное), включенность, активность, эмоциональная отзывчивость, концентрация внимания, скачок интереса, глубина запечатления, повышение тонуса и настроения, глубина сопереживания» [13, с. 49–51], то можно судить о том, что импровизация состоялась и импровизационное умение является сформированным.

Следовательно, в качестве еще одного критерия импровизационного умения мы можем выделить умение воспитанника создавать творческий продукт.

Далее нам необходимо определить, какие навыки помогут нам сформировать импровизационное умение. Исходя из определения навыка как действия, сформированного путем повторения, характеризующегося высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля, т.е. доведенного до автоматизма (что соответствует предложению К.С. Станиславского о том, что необходимо, по возможности, доводить до подсознания всю работу учеников, делающих первые шаги на сцене [9]), а также определения импровизации и требований, предъявляемых к актерской импровизации, мы выделяем следующий набор импровизационных навыков:

1. Навыки, связанные с самоконтролем: концентрация внимания, развитие памяти, умения сосредоточиться.

2. Навыки, направленные на формирование непосредственности: скорость реакций, владение телом.

3. Навыки публичного выступления: коммуникативные, управление речевым аппаратом.

Исходя из данной классификации, педагог, работающий в театральной студии, имеет возможность подобрать ряд упражнений для формирования импровизационного умения. В результате подросток станет свободным от «мускульных и психических зажимов, научится сосредотачивать свое внимание на нужном объекте, перестанет бояться публичного выступления, будет уметь строить общение, слыша и видя партнера» [12, с. 40–41]. Но педагогу необходимо помнить, что, формируя импровизационное умение и развивая импровизационные способности, он воспитывает подростка и готовит его к жизни в современном обществе, которое предъявляет определенные требования.

Конечной целью воспитания является сформированная активная жизненная и творческая позиция у обучающегося, которая выражается в освоении основных ценностей современного российского общества. Поэтому импровизационные умения и навыки должны быть применены в различных сферах деятельности (учебной, социальной, семейной).

В театрально-импровизационной деятельности мотивационная сфера проявляется в заинтересованности подростка в занятиях; для педагога важно создать такие условия, при которых подросток наиболее полно проявил свою творческую составляющую, для этого необходимо находить новые, интересные формы для работы с подростками. Такими формами, на наш взгляд, являются флеш-мобы, хеппенинги, акции и т.д., что можно отнести к так называемому «уличному театру».

Занятия театральным искусством должны рассматриваться подростками как необходимое условие для успешной социализации. В исследовании,

посвященном изучению мотивации при занятиях художественной деятельностью, отмечается, что «выпускники учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Свердловской области (в опросе принимали участие 1356 учащихся) продемонстрировали явные полихудожественные интересы. Так, 48% учащихся дополнительно к музыкальному образованию хотели бы заниматься: хореографией, дизайном, вокалом, актерским мастерством, а также музыкальной психологией и психологией художественного творчества». При этом далее подчеркивается, что большинство выпускников не связывают свою жизнь с профессиональной художественной деятельностью, но понимают ее значение для развития личности, фантазии и т.д. [10].

Таким образом, далее мы можем сформулировать следующие требования к результату педагогической деятельности по воспитанию подростка. Подросток, умеющий импровизировать, должен быть способен: применить имеющиеся знания и опыт в нестандартных, сложных ситуациях; уметь сымпровизировать собственные способы решения любых жизненных задач; найти выход даже из «безвыходных» ситуаций, при этом согласуясь с морально-этическими нормами общества.

Следовательно, можно выделить критерии сформированности импровизационного умения, которые определяют результат процесса воспитания в условиях театральной студии:

- готовность не бояться проблем, самому искать пути их решения;
- умение анализировать новые, непривычные ситуации;
- способность проявлять инициативу, брать на себя ответственность по собственной инициативе;

- способность уживаться с другими, вступать в конструктивный диалог;
- способность к успешной самоактуализации.

Рассмотренные выше компоненты позволяют нам утверждать, что формирование импровизационного умения является способом решения основной задачи воспитания, стоящей перед современным обществом: формирование инициативного, творческого, активного члена общества, умеющего принимать решения в быстро меняющихся обстоятельствах.

Литература

1. Вальдес Альенде С.О., Юстус И.В. Педагогические механизмы формирования импровизационного умения студентов в системе СПО // Среднее профессиональное образование. 2007. № 3. С. 15–17.
2. Выготский Л.С. Воображение и развитие в детском возрасте // Психологический очерк: кн. для учителя. 3-е изд. М.: Просвещение, 1991.
3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. 3-е изд. СПб.: Питер, 2007.
4. Зудина Е.В. О сущности и функциях готовности будущих учителей к импровизации в профессионально-педагогической деятельности // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Сер. Педагогические науки. 2007. № 1 (19). С. 112–117.
5. Колбасов К. Формирование педагогических умений // Педагогическая практика и динамика формирования профессионально значимых качеств личности будущего учителя. Караганда, 1975. С. 12–17.
6. Мелик-Пашаев А.А. Об источнике способности человека к художественному творчеству // Вопросы психологии. 1998. № 1. С. 76–83.
7. Платонов К.К. О знаниях, навыках, умениях // Советская педагогика. 1963. № 11. С. 98–103.
8. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. / под ред. В.А. Сластенина. М.: Академия, 2007.
9. Станиславский К.С. Работа актера над ролью // Собр. соч.: в 9 т. М.: Искусство, 1989. Т. 2.
10. Тагильцева Н.Г. Современные проблемы художественного образования детей в Свердловской области // Педагогика искусства. 2011. № 2.

11. *Толшин А.В.* Импровизация в обучении актера: учеб. пособие. СПб.: СПГАТИ, 2005.
12. *Торунова Г.М.* Использование театральных методик и технологий в образовании человека // Современный театр для детей: диалог театра и школы: материалы театрально-педагогического форума. Самара: Самарск. отд. Литфонда, 2008.
13. *Харькин В.Н.* Импровизация... Импровизация? Импровизация! М.: Магистр, 1997.