

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕАТРОВ «МОЙ АРЛЕКИН» И «КАТЕГОРИЯ»)

Толстихина И. В., магистрант факультета психологии, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск.

Аннотация. В данной статье театр рассматривается как эффективное средство развития творческих способностей молодежи. В работе представлены результаты опытно-экспериментальной работы на базе театрального проекта «Категория» и народного театра «Мой Арлекин».

Ключевые слова. Театральное искусство, творческие способности, актерский тренинг.

THEATRE AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES IN YOUNG PEOPLE (ON THE EXAMPLE OF THE THEATERS “MY HARLEQUIN” AND “CATEGORY”)

Tolstikhina I. V., a master student at the Faculty of Psychology of National Research Tomsk State University, Tomsk.

Annotation. In this article, the theatre is considered as an effective means of developing creative abilities in young people. The paper presents the results of experimental work on the basis of the theatrical project “Category” and the folk theatre “My Harlequin”.

Keywords. Theater art, creativity, acting training.

В любую эпоху именно творчество являлось и двигателем, и показателем развития как отдельного человека, так и общества в целом. XXI век – век развития искусственного интеллекта. Все больше создаётся программ, которые лишь имитируют творческую деятельность. Например, для создания стихов используются генераторы рифм (Стихоробот, Рифмус и т.д.). Для сочинения музыки используются специальные приложения (SunVox, DarkWave Studio, MadTracker и т.д.), которые позволяют даже новичкам без знания нотной грамоты создавать завершённые композиции. Ещё одним ярким примером является созданная компанией Nvidia нейросеть GauGAN, которая мгновенно трансформирует простые рисунки пользователей в готовые реалистичные изображения. Все эти программы популярны среди молодежи, так как они позволяют быстро получить желаемый результат без особых усилий. Таким образом, творчество превращается в автоматизированный процесс, в котором роль человека в создании нового сведено к минимуму. В связи с этим, важной задачей является развитие традиционных форм человеческого искусства – театра, музыки, живописи и т.д., которые в живых, естественных формах совершенствуют духовно-нравственные качества человека, стимулируют творческое мышление и развивают его психические способности.

На сегодняшний день, театральное искусство является одним из самых перспективных средств развития творческих способностей молодёжи. Это обусловлено тем, что театр синтезировал целый ряд выразительных средств отдельных искусств – музыки, хореографии, живописи, актёрского мастерства и риторики, тем самым, создав условия для развития целостной творческой личности.

Творческие способности личности можно рассматривать как комплексное структурно-динамическое явление, тесно связанное с психическими состояниями, мотивами, направленностями человека, обуславливающее его творческий потенциал и возможности создания новых культурных феноменов. Творческие способности можно представить двумя группами образований:

- *общие (неспецифические)* ресурсы творчества – воображение; открытость новому, вовлеченность в процесс творчества; сложность мышления; высокая познавательная активность; гибкость мышления; способность к инсайту; способность к трансгрессии – переходу за границы познанного и др.;

- *специфические творческие способности*, которые связаны с творческими проявлениями в конкретной деятельности, с ее задачами и порождаемыми ею проблемными ситуациями.

В качестве методов диагностики творческих способностей личности кроме традиционных тестов эффективно использование критериальных оценок продуктов творчества, которое выполняется экспертами. В этом случае в качестве критериев творческих способностей выступают как неспецифические характеристики (эстетическая ценность, эмоциональные впечатления и др.), так и специфические, связанные с конкретным видом творческой деятельности, определяющие особенности творческого продукта.

Теоретико-методологический анализ возможностей театрального искусства как средства развития творческих способностей молодежи позволил нам определить логическую последовательность, содержание и методики дальнейшей опытно-экспериментальной работы. **Целью** опытно – экспериментальной работы стала разработка программы актерского тренинга, направленного на развитие творческих способностей молодежи, участвующей в театральной деятельности.

Опытно – экспериментальной базой исследования стали два молодежных театральных коллектива г. Томска: театральный проект «Категория» и народный театр «Мой Арлекин». В эксперименте были задействованы участники театральных коллективов от 18 до 32 лет. Всего в эксперименте участвовало 40 человек.

В ходе опытно – экспериментальной работы мы сформировали контрольную и экспериментальную группы. В данном исследовании контрольной группой стал театральный проект «Категория». *Размер группы: 20 человек. Средний возраст: 25 лет.* Гендерный состав: 9 жен. и 11 муж. Экспериментальной группой стал народный театр «Мой Арлекин». *Размер группы: 20 человек. Средний возраст: 23 года. Гендерный состав: 12 жен. и 8 муж.*

На стадии пилотного этапа опытно –экспериментальной работы мы определили исходный уровень творческих способностей в двух театральных коллективах. Для этого мы выделили следующие критерии и соответствующие им показатели уровня сформированности творческих способностей:

1. **Когнитивно-эмоциональный компонент** включает в себя гибкость мышления; эмоциональную чувствительность; способность ассоциировать отдаленные понятия; целостность образа; автопоэтичность; ситуационность; телесный интеллект, харизму актера.

Данный критерий оценивался по совокупности следующих методик: методика «Сложные аналогии» (С. Касьянов); Авторская анкета «Творческое действие актера», основанная на комплексных методиках, развивающих (тестирующих) актерские способности (М. А. Чехов, С. В. Гиппиус, К. С. Станиславский и др.); Опросник эмоционального интеллекта (Д. В. Люсин).

2. **Личностно-креативный компонент** включает в себя лёгкость в переключении с одного образа на другой; способность играть, не выпадая из роли; творческое воображение; любознательность; раскованность действия; естественность игры; сложность мышления; способность импровизировать и экспериментировать; способность рисковать.

Данный критерий оценивался по совокупности следующих методик: Авторская анкета «Творческое действие актера», основанная на комплексных методиках, развивающих (тестирующих) актерские способности (М. А. Чехов, С. В. Гиппиус, К. С. Станиславский и др.); тест «Диагностика личностной креативности» (Е. Е. Туник); игровой тест «Три слова» (Т. И. Пашукова, А. И. Допира).

3. **Эффективность сценического взаимодействия с партнерами** включает диалогичность общения; способность к вербальному / невербальному общению; склонность к сопереживанию (эмпатия); эффективность коммуникативного образа; склонность направлять свою деятельность на развитие партнеров; склонность к коллективному действию.

Данный критерий оценивался по совокупности следующих методик: Авторская анкета «Творческое действие актера», основанная на комплексных методиках, развивающих (тестирующих) актерские способности (М. А. Чехов, С. В. Гиппиус, К. С. Станиславский и др.); тест «Пульсар» (Л. Г. Пучебут) определения профессионально-психологического уровня развития коллектива.

Для анализа исходного уровня творческих способностей в двух театральных коллективах мы использовали методы сравнительного анализа данных на основе U – критерия Манна-Уитни, t-критерия Стьюдента, а также j*-критерия Фишера. Первичный срез измерения критериев и показателей творческих способностей молодежи показал, что и в контрольной, и в экспериментальной группах, творческие способности находятся на довольно высоком уровне. Однако, показатели театрального проекта «Категория» в целом оказались выше, чем у народного театра «Мой Арлекин». Результаты исходного уровня творческих способностей(анкета) в двух театральных коллективах представлены в *Таблице 1.*

Таблица 1. Сравнительные характеристики показателей анкеты, полученные для актеров театров Категория и Мой Арлекин на начальной стадии исследования с помощью U - критерия Манна-Уитни.

Сравниваемые группы	Когнитивно-эмоциональный компонент	Личностно-креативный компонент	Эффективность сценического взаимодействия	Общий показатель анкеты
Категория	19,4	18	16,15	53,55
Мой Арлекин	14,8	13,05	14,45	42,3
Uэксп	59,5	33	129	53,5
Уровень значимости различий, p	<0,01	<0,01	<0,05	<0,01

Примечание: Во второй и третьей строках таблицы приведены средние баллы для указанных в таблице показателей.

Во время формирующего этапа опытно-экспериментальной работы в коллективе театра «Мой Арлекин» мы провели актерский тренинг на развитие творческих способностей. Данный тренинг был составлен на основе работ знаменитых режиссеров и театральных педагогов К. С. Станиславского, М. А. Чехова, Е. Грозовского, Н. А. Рождественской и т.д. Общая продолжительность тренинга составила 18 часов 40 минут (14 занятий по 80 минут). Занятия проводились раз в неделю. При проведении актерского тренинга были соблюдены следующие *принципы:*

1. Игровое начало являлось основой тренинга.

2. Избегание однообразия упражнений. Чередование активных и неактивных упражнений между собой.

3. Соблюдение внутренней динамики упражнений и принцип от простого – к сложному.

После проведения разработанного актерского тренинга в экспериментальной группе «Мой Арлекин», мы провели повторный срез уровня сформированности творческих способностей в двух театральных коллективах. Для этого мы использовали методы сравнительного анализа данных на основе U –критерия Манна-Уитни, T – критерия Вилкоксона t-критерия Стьюдента, а также j*-критерия Фишера. Повторный срез показал, что уровень сформированности творческих способностей в контрольной группе («Категория») в целом остался без изменений. Результаты же экспериментальной группы на заключительном этапе исследования показали, что у театра «Мой Арлекин» наблюдается высокий рост показателей после проведения в коллективе актерского тренинга.

Полученные результаты динамики показателей в экспериментальной и контрольной группах дают нам возможность сравнить уровень сформированности творческих способностей в двух представленных театральных коллективах на заключительном этапе. Результаты представлены в *Таблице 2*.

Таблица 2. Сравнительные характеристики показателей анкеты, полученные для актеров театров Категория и Мой Арлекин на начальной и конечной стадиях исследования, с помощью t-критерия Стьюдента.

Сравниваемые группы	Когнитивно-эмоциональный компонент	Личностно-креативный компонент	Эффективность сценического взаимодействия	Общий показатель анкеты
Категория, до	19,4	18	16,15	53,55
Мой Арлекин, до	14,8	13,05	14,45	42,3
Уровень значимости различий, p	<0,01	<0,01	0,025	<0,01
Категория, после	19,5	17,95	16,55	54
Мой Арлекин, после	17,35	16,35	17,65	51,35
Уровень значимости различий, p	0,025	0,046	0,142	0,210

Примечание: Во 2,3,5 и 6-й строках таблицы приведены средние баллы для указанных в таблице показателей.

Исходя из полученных данных, мы сделали вывод, что театр «Мой Арлекин» на заключительном этапе исследования практически достиг показателей театрального проекта «Категория».

Таким образом, в результате проведенной опытно-экспериментальной работы мы пришли к следующим выводам:

1. Развитие творческих способностей молодежи в театральном коллективе возможно в условиях реализации программы, использующей техники и методы актерского тренинга, особенностью которых является актуализация творческих ресурсов актеров. Условиями эффективности указанного тренинга являются: творческое воплощение позиций «Я-Другой» в контекстах стратегий ролевого и партнерского взаимодействия актера; необходимость реализации эффективного сценического действия в динамике возможных факторов неопределенности; игровая основа выполнения задний; принцип подачи упражнений от простого - к сложному.

2. В ходе реализации авторской программы происходит развитие творческих способностей молодежи средствами театральной деятельности, что находит свое отражение в повышении, как неспецифических характеристик творческого потенциала, так и специфических показателей, являющихся критериями творческих способностей актеров.

Предложенный экспериментальный материал позволяет, на наш взгляд, продолжить поиски эффективного развития творческих способностей молодежи с помощью средств театрального искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Козодаев П.И. Сущность и структура творческого саморазвития студентов университета средствами любительского театрального искусства / П.И.Козодаев // Образование в регионе. – 2004. – № 14. – С. 127-139.
2. Кондратьева Н. В. Сущность понятия «творческие способности» / Н. В. Кондратьева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 9 – С. 106–110
3. Куриленко И. В. Диагностика креативности в современном образовании / И. В. Куриленко // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 15 – С.67–69
4. Листопад А. А. Содержание понятия «творческие способности» как психолого-педагогическое явление / А. А. Листопад // Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work. – 2017. – № 1 – С. 22–30
5. Рождественская Н.В. Диагностика актерских способностей/ Н.В. Рождественская. – Спб: Речь, 2005. – 192 с.