

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

« ПСИХОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение ………………………………………………………….……..…………….3
2. Виды искусств и становление личности …………… …. …………………….……4
3. Психология театральной деятельности ..…………………………………………...4
4. Театральная педагогика 6
5. Театральное искусство как исторический феномен.…………..…………………...6
6. Театральное искусство и психические особенности личности …………..……….9
7. Психологические особенности творческой личности …..…...…………………...10
8. Методы определения особенностей творческой личности …….………………...12
9. Природные задатки творческой личности и влияние социальной среды …...…19
10. Важные составляющие развития творческой личности …………………………22
11. Литература ………………………………………………………………………..…24

«Основной закон творчества гласит: искусство – отражение и познание жизни; не зная жизни, творить нельзя». ***Б.Е. Захава.*** *"Учитесь на том, что трудно и не дается,* *а не на том, что легко и само собой приходит!"* ***К.С. Станиславский.*** ***«…****Творчество артиста – это психофизиологический процесс.* *Возможно ли изучать творчество, не имея никакого представления* *ни о физиологии, ни о психологии человека?»* ***К.С. Станиславский.***

Одной из важных педагогических задач современных детских школ искусств, является повышение общекультурного уровня учащихся через передачу культурного опыта прошлых поколений. Поэтому образование и воспитание при развитии творческой личности должны идти только через деятельность, в которой передаются и формируются духовно-нравственные ценности личности. Так занятия театральной деятельностью в детских школах искусств помогают развить интересы и способности ребенка, способствуют проявлению любознательности, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности и трудолюбия, а это в свою очередь способствует формированию волевых черт характера подрастающей личности.

Театральная и музыкальная деятельности в детской школе искусств выступают как эффективные факторы воспитания и развития ребёнка, становления чувственно-эмоциональных и нравственно-интеллектуальных сторон личности. Театральная творческая педагогика и психология в современном образовательном процессе школ искусств является предметом научных изысканий многих учёных. Данные темы раскрывались в трудах О.А. Антонова, А. Никитина, П.А. Синенко и др. Так, вопросы развития личностных качеств и творческих способностей учащихся через театральную деятельность раскрывали в своих работах И.А. Генералова, Л.М. Героева, Н.И. Новикова, А.В. Руденко и др. Следует выделить реализуемые концепции театральной педагогики: «Социоигровая» (А.П. Ершова, В.М. Букатов), «Система педагогической режиссуры» (Е. Кожара), «Будущее театрального образования» (О.А. Антонова) и пр.

Театральная педагогика и психология в современном мире уже используется в учебно-воспитательном процессе при изучении различных дисциплин и не только школьных.

Существуют разные виды искусств, которые воздействуют на чувства человека, способствуют формированию эстетического вкуса, имеют воспитательное влияние. Каждый вид имеет свои преимущества и достоинства. И все они тесно связаны между собой. В настоящее время, в современном мире все они легкодоступны для человека.

Но в любом случае, главное в любом виде искусства для человека – это его результат. Испытывает ли человек эмоции, учится ли он, становится ли добрее, мудрее, чище. Этот основной вопрос и стал предметом нашего методического доклада.

Каждый человек имеет право выбора во всём, в том числе и в выборе видов искусств: чтение художественного произведения, восприятие музыкальных произведений, художественное творчество, созерцание театрального действия или простой просмотр художественного фильма или чтение захватывающей книги. Человек имеет возможность выбрать любое творческое направление для своего собственного развития и становления своей личности. И в конечном итоге, как видим – в центре любого направления искусства находится – человек: «Человеку о человеке через человека» - такова формула по А.А. Гончарову например, одного из видов искусств - театрального. И как видим, в основе любого творчества лежит психологический компонент творческой деятельности самой личности. И на примере театральной деятельности мы рассмотрим становление и развитие личности человека.

Изучая вопросы психологии творческой деятельности личности, все чаще приходим к выводу о том, что актерское творчество и психология находятся в постоянном переплетении, творческая личность способна лишь тогда раскрываться и добиваться результатов, когда основывается на законах психологии. Для воспроизведения образа на сцене исполнителю как минимум необходимы знания общей, возрастной, социальной психологии, психологии личности и, разумеется, психологии сценического искусства и творчества в целом. Эти знания взрослому или юному актеру необходимо постоянно пополнять при работе с преподавателем, а далее с режиссером, а также путем наблюдений и изучения психологической литературы.

На мой взгляд, проблематика психологии творчества настолько многогранна, что требует новых исследований, так как затрагивает не только изучение роли воображения, мышления, вдохновения, эмоций, но и влияние факторов, способных стимулировать творческую активность, а также исследование индивидуально-психологических особенностей личности, проявляемых в процессе творчества (способностей, таланта, одарённости). Для этого необходима постоянная практическая работа в данной области с различными творческими коллективами. Необходимо помнить, что психология театрального и сценического искусства является одним из способов познания человека, затрагивает вопросы «незримых» взаимоотношений автора и режиссера со зрителем, а эмоции, переживаемые и зрителем, и актером, всегда носят двойственный характер.

Б.Е. Захава цитирует слова К.С. Станиславского о том, что «если хотите в своем творчестве приблизиться к Великим людям искусства – изучите естественные законы, которым они стихийно, непроизвольно подчиняют свое творчество, и научитесь сознательно пользоваться этими законами, применять их в собственной творческой практике». На этом, в сущности, и построена знаменитая система Станиславского.

Существует точка зрения, что театр - это модель мира, в котором можно показать различные образы, и эти образы лежат в основе символики сказок, мифов и сновидений. Тем не менее, театр отображает лишь то, что является существенным с точки зрения создателей спектакля. Человек театра – человек творческий. Сферы его творчества - это конкретный театральный коллектив (взрослый или детский), каждый со своим внутренним миром, поэтому театральное творчество рассматривается в рамках практической психологии, как активное сотворчество актера и зрителя.

Психология театральной деятельности связана и с общей психологией, т.к. изучает особенности психической деятельности актера, она связана и с социальной психологией, так как театр – один из видов художественной коммуникации, и с психологией творчества - работа педагога, режиссёра и работа актера и ученика над ролью – это работа творческая, социальная.

Постановки спектаклей, инсценировок, этюдов, миниатюр, игровые тренинги, просмотры и обсуждения спектаклей, а также внедрение на занятиях театрального искусства различных игровых и театральных методик – всё это многообразие форм и методов театральной работы с детьми. Всё это объединяется в понятие театральной педагогики, поскольку призвано решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи на занятиях театральных отделений детских школ искусств.

Как отмечает А.Д. Андреева основное значение термина «театр» – это место зрелищ. Однако театр – это также само зрелище, которое включает в себя элементы разных видов искусства и оказывает огромное воздействие на человека, зрителя.

А. И. Севастьянов указывает, что в России детский театр известен с XVII века. Он был в учебном плане Славяно-греко-латинской академии, Кадетского корпуса, Смольного института и других крупнейших учебных заведений.

Под влиянием идеи о педагогической пользе театральных занятий с детьми возникло и по сей день развивается множество новых методик (например, художественно-педагогическая драматургия урока Л.М. Предтеченской, метод оргдеятельностных играх (ОДИ) Ю.В. Громыко и Г.П. Щедровицкого, технология «Дебаты» К. Поппера и др.).

Впервые применение метода игровой драматизации нашло отражение в трудах русского философа Н.Н. Бахтина. Он считал, что основой драматизации изначально являлось сценическое действие в музыкально-драматических представлениях античности и зародилась из хоровых выступлений, танцев и диалога античных времен.

Театральная педагогика предусматривает вовлечение детей в активное речевое общение, это разнообразная гамма эмоциональных переживаний, это целый мир, где раскрепощается интеллект ребенка. Цель театральной педагогики – раскрепощение психофизического аппарата ученика. Поэтому педагог театрального отделения выстраивают систему взаимоотношений с ребёнком таким образом, чтобы организовать максимальные условия для создания предельно свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы.

Как и всякий феномен, театральное искусство имеет собственную историю развития. Большинство исследователей считают, что предшественником театра является ритуал, посвященный сбору урожая. Кроме того, этнографы утверждают, что первобытной формой ранней театральной деятельности был танец, преобразовывавший религиозные нормы в выразительные движения. В боевом танце, например, репетировались военные действия и будущие победы. Тотемический танец выполнял важную функцию уподобления тотему, что объединяло всех исполнителей танца. Возникновение танца этнографы относят к эпохе палеолита. Предполагается, что именно этот вид искусства был самым древним, древнее музыки и живописи. До наших дней дошли хороводы и круговые танцы, символизировавшие смену времен года, движение Солнца и Луны, а так же некоторых созвездий. До наших дней дошли так же сведения о существовании в первобытную эпоху парных и индивидуальных танцев, в которых каждый исполнитель танцевал отдельно и в которых, однако, вырисовывалась форма круга.

В первобытных танцах не было различий между участниками и зрителями. Основной формой исполнения первобытного танца являлся круг, женские танцы наделялись собственной символикой - члены племени были связаны со своим тотемом через женщину. Так, по словам Аристотеля «…танцовщики…посредством выразительных ритмичных движений воспроизводят характеры, душевные состояния и действия».

Некоторые современные исследователи определяют танец как форму невербального катарсиса. Так творческий танец стал основой целой танцевальной терапии, предполагающей выражение эмоций через движения. «Под танцевальной терапией или хореотерапией, понимается использование танца, ритмики и пластики в терапевтических и профилактических целях». Именно благодаря экспрессивности танцевальных движений создается возможность возникновения катарсиса у человека, и он легко посредством танца может повлиять на своё эмоциональное состояние в период стрессовой ситуации.

Например, другой вид театрального действия - шаманский спектакль, бесспорно, включает в себя ритуал, но этот ритуал не является застывшим. Он предназначен для усиления смыслов через музыку, движение и танец. Шаман - всегда актер, и в его спектакле одного актера присутствуют и миф, и история, и актуальные события. Шаманский спектакль - искусство трансперсональное, в отличие современного театра, где все коллизии связаны с отдельной личностью. Психологической основой церемонии исцеления является терапия смыслом, осознание человеком своей целостности и единства с космосом, мифом, обществом. Наиболее известным ритуалом является процедура возращения части души, оставленной где-то или кем-то украденной - духом или человеком. Исцеление возможно благодаря миру Тени, видимым проявлением которого является тело физическое.

В рамках этой темы стоит упомянуть и о феномене юродства. Юродство появилось на Руси позже скоморошества. Первым русским юродивым считают Исаакия Печерского (умер в 1090 году). Житейские представления о юродстве обычно связаны с убожеством, но это не всегда так. Православная традиция разграничивает природное и добровольное юродство. Если человек добровольно уходил в юродивые, он оставлял завещание, т.к. для мира он умирал.

При царском дворе обычно жили шуты. Шутовство и юродство - разные феномены. Шут сам смеется над тем, что видит, задача юродивого - вызвать смех аудитории, перед которой играется спектакль. Добровольно ушедший в юродивые - не безумец. Он выглядит таковым только на людях, и в сценическую площадку он превращает любое людное место. При этом юродивый не только актер, но и режиссер того спектакля, который он разыгрывает. Юродственное действо часто было метафоричным (Например, Прокопий Устюжский всегда носил с собой три кочерги) и выполняло коммуникативную функцию. И, хотя существует и хорошо известен театр одного актера, история почти не сохранила свидетельств о театре одного зрителя. Почти, потому что одно свидетельство все-таки есть - возникновение в структуре придворного церемониала первого русского театра, который и стал театром одного зрителя. Этим зрителем был царь Алексей Михайлович.

Театр и театральное действие всё же зрелище массовое. Основным психологическим механизмом зрелища является массовое вербальное воздействие на зрителя, привлекающее внимание, вызывающее очарование... или испуг-страх, т.е. вызывает яркие эмоциональные картины, которые дают толчок к развитию личности, дают возможность человеку мыслить и находить решения жизненно важных проблемных ситуаций.

Как видим, в театральном искусстве, большую роль играют эмоции и эмоциональная память. К.С. Станиславский утверждал, что эмоциональную память можно и нужно тренировать. Она имеет свой диапазон, и, чем он шире, тем шире спектр подвластных актеру ролей. Основа тренировки эмоциональной памяти - фиксация жизненных впечатлений и чувств, которые они вызывают. Эмоциональная память развивается и в ходе театральных тренингов.

Свои специфические особенности в условиях сценического творчества имеет не только память, но и внимание. К вниманию актера предъявляются особые требования – актер взрослый это или ребёнок, должен наблюдать и за образом, который он создает, и за зрительным залом.

С эмоциональной памятью и вниманием связано и сценическое воображение. И все эти психологические компоненты, все вместе, выстраивают полную картину способностей человека, которые мотивируют личность не только самого актёра, но и зрителя на собственное развитие и личностный рост, т.е. посредством такого театрального искусства развивается способность человека к коммуникации, к креативности и мышлению.

Способности к актерскому творчеству относятся к художественной группе многосторонних способностей человека. Для обладателей этой группы способностей характерны отмеченные еще И.П. Павловым синтетическое (целостное) восприятие действительности – при этом преобладает та или иная модальность: зрительная, аудиальная или смешанная.

Многосторонние способности могут быть как моно-, так и полимодальными. Например, обладатель мономодальных литературных способностей может работать и как писатель, и как переводчик, и как публицист.

Полимодальные многосторонние способности проявляются в разных видах деятельности, не связанных между собой. Например, Ф.И. Шаляпин был и певцом, и актером, и художником, и скульптором, в то же время обладателем литературного дара. Э. Карузо известен не только как певец, но и как киноартист и художник-карикатурист. Чарли Чаплин – не только киноартист, но и режиссер, сценарист, композитор. В структуре многосторонних способностей одни являются доминирующими, другие – сопутствующими.

Наличие или отсутствие способностей можно констатировать, как известно, по результатам деятельности: «…можно…отобрать наиболее эффективных индивидов и подвергнуть детальному обследованию их индивидуально-психологические особенности».

Так по опроснику Кеттела у актеров ярко выражены: богатое воображение, впечатлительность и потребность в контактах. По данным этого же опросника в структуре личности актера отмечается своеобразное сочетание независимости – подчиненности (фактор Q 4). Лица с выраженными актерскими способностями независимы по мыслительным и мировоззренческим параметрам и проявляют подчиненность по параметрам эмоциональным и поведенческим. Это объяснимо: сценическое переживание подчинено предлагаемым обстоятельствам.

По результатам исследований Т.Н. Курбатовой и Н.М. Жезмер наиболее специфичными личностными свойствами актеров являются эмпатичность, развитое воображение, экстравертированность. При этом можно выделить актеров с низким и высоким самоконтролем.

Согласно результатам исследований, среди актеров нет интровертов, их поведению свойственна демонстративность. В связи с этим многие авторы пишут о сходстве проявлений истерического характера и актерской игры. В случае истероидной акцентуации имеют место тщеславие, авантюристичность. С раннего детства присутствует желание быть в центре внимания. Это желание усиливается в подростковом возрасте.

Хотелось бы отметить, что детская ролевая игра имеет общие черты с игрой актера: общность происхождения, близость генетических корней, общность эмоционально ценных качеств, свобода выбора, постижения «образа Я», возможность перевоплощения, знаковость игровой ситуации.

Как определить творческую натуру? Это не простой вопрос при всей очевидности, что творческие люди, как говорят, «не такие как все». Они выделяются не только особым складом ума, но и вообще своими жизненными историями. Именно поэтому и существует серия книг ЖЗЛ(жизнь замечательных людей), в которых нам интересны эти необычные жизненные истории. Но эти люди выделяются не только на фоне людей обычных, с обычными целями выживания или улучшения качества жизни.

Даже среди людей с развитым интеллектом и обширными знаниями в той или иной области, тоже можно выделить людей творческих и нет. Кроме этого, в описании творческой личности не избежать парадоксов. Например, творческой личности свойственна способность к игре, но в тоже время это не исключает строгость и ответственность в работе.

Итак, что же все - таки выделяет творческую личность?

Во-первых, следующие свойства мышления:

* Любознательность и инициативность (активность мышления, широта воззрений, цепкость мышления, способность к генерации множества идей).
* Гибкость и оригинальность мышления (уклонение от норм, апатия ко всему автоматическому, схематическому, заранее предвиденному в отношении результата, высокая мотивация к творческим поискам).
* Черты детскости (способность полностью поглощаться процессом работы, наличие фантазии, выдумки, наивность, доверчивость, преданность своему делу, способность к игре).

Во-вторых, личностные качества:

* Личностный антицентризм (при всех своих успехах не ставит себя в центр мироздания, простота в общении, допускает возможность ошибочности своих некоторых взглядов, способность к полному «забыванию» своего личностного «Я» в моменты творчества).
* Нонконформизм (не придаёт материальному аспекту первостепенное значение, независимость в суждениях, смелость взглядов, способность сопротивляться «общей атмосфере»).
* Перфекционизм (желание доводить результаты работы до уровня совершенства, высокая эстетическая чувствительность, чувство стиля, чувство формы, тяга к «прекрасному»).
* Развитое чувство юмора (способность посмеяться над собой - самоирония).

В-третьих, качества душевные:

* Впечатлительность
* Восприимчивость
* Влюбчивость

Эти вышеперечисленные свойства помогут определить творческую натуру. Если человек открыт всему новому, если он не боится изменений, если он обладает способностями к творческому мышлению и не переоценивает себя, если он показывает средние результаты в работе шаблонной и стремится к работе творческой, знайте, что вы имеете дело с потенциально творческой личностью.

Многое нам дано с детства, от природы. Наверное, поэтому, так часто творческих людей сравнивают с детьми, находя в них черты, которые «не умерли» с годами. А вот определить индивидуальные психологические свойства, присущие творческой личности мы можем с помощью современных психодиагностических методик, таких, например, как: **Методика «ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОЙ КРЕАТИВНОСТИ (Е.Е.ТУНИК). (**Шкалы: любознательность, воображение, сложность, склонность к риску).

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА

Данная методика позволяет определить четыре особенности творческой личности: любознательность (Л); воображение (В); сложность (С) и склонность к риску (Р).
*Интерпретация теста*Основные критериальные проявления исследуемых факторов:
• Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью чаще всего спрашивает всех и обо всем, ему нравится изучать устройство механических вещей, он постоянно ищет новые пути (способы) мышления, любит изучать новые вещи и идеи, ищет разные возможности решения задач, изучает книги, игры, карты, картины и т. д., чтобы познать как можно больше.
• Воображение. Субъект с развитым воображением: придумывает рассказы о местах, которые он никогда не видел; представляет, как другие будут решать проблему, которую он решает сам; мечтает о различных местах и вещах; любит думать о явлениях, с которыми не сталкивался; видит то, что изображено на картинах и рисунках, необычно, не так, как другие; часто испытывает удивление по поводу различных идей и событий.
• Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных явлений, проявляет интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой трудные задачи; любит изучать что-то без посторонней помощи; проявляет настойчивость, чтобы достичь своей цели; предлагает слишком сложные пути решения проблемы, чем это кажется необходимым; ему нравятся сложные задания.
• Склонность к риску. Проявляется в том, что субъект будет отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед собой высокие цели и будет пытаться их осуществить; допускает для себя возможность ошибок и провалов; любит изучать новые вещи или идеи и не поддается чужому мнению; не слишком озабочен, когда одноклассники, учителя или родители выражают свое неодобрение; предпочитает иметь шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится.
Инструкция к тесту: *Это задание поможет вам выяснить, насколько творческой личностью вы себя считаете. Среди следующих коротких предложений вы найдете такие, которые определенно подходят вам лучше, чем другие. Их следует отметить знаком «Х» в колонке «В основном верно». Некоторые предложения подходят вам лишь частично, их следует пометить знаком «Х» в колонке «Отчасти верно». Другие утверждения не подойдут вам совсем, их нужно отметить знаком «Х» в колонке «Нет». Те утверждения, относительно которых вы не можете прийти к решению, нужно пометить знаком «Х» в колонке «Не могу решить».*

Делайте пометки к каждому предложению и не задумывайтесь подолгу. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Отмечайте первое, что придет вам в голову, читая предложение. Это задание не ограничено во времени, но работайте как можно быстрее. Помните, что, давая ответы к каждому предложению, вы должны отмечать то, что действительно чувствуете. Ставьте знак «Х» в ту колонку, которая более всего подходит вам. На каждый вопрос выберите только один ответ.

ТЕСТ

* 1. Если я не знаю правильного ответа, то попытаюсь догадаться о нем.
     2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы обнаружить детали, которых не видел раньше.
     3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю.
     4. Мне не нравится планировать дела заранее.
     5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу выиграть.
     6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или сделать.
     7. Если что-то не удается с первого раза, я буду работать до тех пор, пока не сделаю это.
     8. Я никогда не выберу игру, с которой другие незнакомы.
     9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы.
     10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле.
     11. Мне нравится заниматься чем-то новым.
     12. Я люблю заводить новых друзей.
     13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось.
     14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь стану известным артистом, музыкантом, поэтом.
     15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на свете.
     16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, чем здесь, на Земле.
     17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше.
     18. Я люблю то, что необычно.
     19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди.
     20. Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях, случившихся в прошлом.
     21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей.
     22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или ошибаюсь.
     23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что никому не удавалось до меня.
     24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом.
     25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают.
     26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет правильного ответа.
     27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы поэкспериментировать.
     28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а не искать другие ответы.
     29. Я не люблю выступать перед группой.
     30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из героев.
     31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад.
     32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны.
     33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто посмотреть, что в них может быть.
     34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и руководители делали все как обычно и не менялись.
     35. Я доверяю своим чувствам, предчувствиям.
     36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я.
     37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо рассчитывать свои дальнейшие ходы.
     38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них внутри и как они работают.
     39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи.
     40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно применить на практике.
     41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах.
     42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут в будущем.
     43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.
     44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а не ради выигрыша.
     45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому не приходило в голову.
     46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый мне, мне интересно узнать, кто это.
     47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, что в них.
     48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный ответ.
     49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не задумываются.
     50. У меня есть много интересных дел как на работе (учебном заведении), так и дома.

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно коррелирующие с творческими проявлениями личности. Они включают Любознательность (Л), Воображение (В), Сложность (С) и Склонность к риску (Р). Мы получаем четыре «сырых» показателя по каждому фактору, а также общий суммарный показатель. При обработке данных используется либо шаблон, который можно накладывать на лист ответов теста, либо сопоставление ответов испытуемого с ключом в обычной форме.
Ключ к тесту:*Склонность к риску(ответы, оцениваемые в 2 балла):*• положительные ответы: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44;
• отрицательные ответы: 5, 8, 22, 29, 32, 34;
• все ответы на данные вопросы в форме «может быть» оцениваются в 1 балл;
• все ответы «не знаю» на данные вопросы оцениваются в -1 балл и вычитаются из общей суммы.
Любознательность *(ответы, оцениваемые в 2 балла):*
• положительные ответы: 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49;
• отрицательные ответы: 28;
• все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -1 балл.
Сложность*(ответы, оцениваемые в 2 балла):*• положительные ответы: 7, 15, 18, 26, 42, 50;
• отрицательные: 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48;
• все ответы в форме «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -1 балл.
Воображение *(ответы, оцениваемые в 2 балла):*
• положительные: 13, 16, 23, 30, 31, 40, 45, 46;
• отрицательные: 14, 20, 39;
• все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -1 балл.

В данном случае определение каждого из четырех факторов креативности личности осуществляется на основе положительных и отрицательных ответов, оцениваемых в 2 балла, частично совпадающих с ключом (в форме «может быть»), оцениваемых в 1 балл, и ответов «не знаю», оцениваемых в -1 балл.
Использование этой оценочной шкалы дает право «наказать» недостаточно творческую, нерешительную личность.

Из 50 пунктов 12 утверждений относятся к любознательности, 12 – к воображению, 13 – к способности идти на риск, 13 утверждений – к фактору сложности.

Если все ответы совпадают с ключом, то суммарный «сырой» балл может быть равен 100, если не отмечены пункты «не знаю».

Если испытуемый дает все ответы в форме «может быть», то его «сырая» оценка может составить 50 баллов в случае отсутствия ответов «не знаю».

Конечная количественная выраженность того или иного фактора определяется путем суммирования всех ответов, совпадающих с ключом, и ответов «может быть» (+1) и вычитания из этой суммы всех ответов «не знаю» (-1 балл).

Чем выше «сырая» оценка человека, испытывающего позитивные чувства по отношению к себе, тем более творческой личностью, любознательной, с воображением, способной пойти на риск и разобраться в сложных проблемах, он является. Все вышеописанные личностные факторы тесно связаны с творческими способностями.

Нормативные данные для российских и американских исследуемых по 4-факторному опроснику

Факторы креативности	**Россия**		**Американские данные**	
Среднее, M	**Стандартные отклонения, Δ**	**Среднее, M**	**Стандартные отклонения, Δ**
Любознательность	17,8	3,9	16,4	4,3
Воображение	15,6	4,8	16,0	4,7
Сложность	17,2	4,4	14,8	5,1
Склонность к риску	17,0	-	-	-
Суммарный	67,6	16,0	62,1	18,0

Сравнивая российские и американские данные, Е.Е.Туник отмечает, что по опроснику личностных характеристик можно говорить, что по всем факторам: Любознательность, Сложность, Склонность к риску и Суммарный балл – российские средние показатели выше американских, за исключением показателей за Воображение, где выше американские данные (различия статистически значимы, t – критерий Стьюдента).

Есть другой, более простой, вариант для определения уровня креативности, с помощью которого вы можете узнать, насколько вы устремлены к творческой, созидательной деятельности.

Опросник определения уровня креативности

Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений. Отметьте своё согласие или несогласие рядом с номером утверждения соответственно знаками «+» или «-».

1. Мне не нравится работа, в которой все чётко определено.
2. Мне нравится абстрактная живопись, я её понимаю
3. Я не любою выполнять регламентированную работу.
4. Мне не нравится ходить в музеи: все они одинаковы.
5. Я люблю предаваться фантазиям.
6. Увлечения обогащают жизнь человека.
7. Я могу смотреть один и тот же спектакль много раз: каждый раз разная игра актёров, новая интерпретация.
8. Считаю, что лучше быть закройщиком, чем портным.
9. Я больше ценю процесс работы, чем её конечный результат.
10. Даже к обычному делу я отношусь творчески.
11. Я нередко сомневаюсь в том, что для других вполне очевидно.
12. Абстрактная живопись даёт пищу для ума.
13. Мне не хотелось бы подчинить свою жизнь какой-то определённой системе.
14. Мне нравится работа дизайнеров.
15. Мне не нравится ходить одной и той же дорогой.

Анализ. Подсчитайте сумму «+»: 0-5 баллов соответствует низкому уровню креативности, 6-9 баллов — среднему, 10-15 баллов — высокому….

В центре внимания обычно вопрос о том, как должны быть развиты некоторые общие качества и черты человеческой одаренности, чтобы обеспечить их носителю успех в области театрального творчества. Как видим - создаются тесты для исследования фантазии, моторики, словесной памяти, возбудимости актеров, на этом основании составляется профессиограмма актерского труда совершенно по тому же принципу, по какому составляются аналогичные психограммы всякой другой профессии, и затем по реестру установленных качеств подбираются к данной профессии люди, наиболее соответствующие этому списку.

Творческая личность многогранна. На её развитие влияет масса факторов. Так выбор актера на ту или иную роль - процесс кропотливый, и режиссеру следует опираться на то, что актеру **дано природой**. Интересно то, что чем ярче дарование актера, тем больше различных «Я» включает в себя его личность. Так например, Эльдар Рязанов пишет о подборе актера на роль с присущим ему юмором - существуют два варианта: актер идеально совпадает с тем образом, который написан драматургом и , второй вариант, вообще с таковым не совпадает. И на практике почему-то все время встречается второй вариант.

Но бывают иногда странные совпадения, почти мистические. Актеры, игравшие, например, в телеромане Владимира Бортко “Мастер и Маргарита” один за другим уходили из жизни. Анна Самохина, согласившаяся играть Маргариту, была уверена, что случайных совпадений не бывает. В своем оказавшемся последним интервью Владислав Галкин рассказал о своей работе над ролью Котовского (Хващевская). Он говорил о появлении сходства актера и персонажа в том случае, когда персонаж актеру интересен. Он отмечал так же, что работал практически без грима, хотя возраст героя по ходу фильма менялся от 16 до 30 лет.

К.С. Станиславский утверждал, одной из важнейших составляющих художественной одаренности является потребность «сообщить людям «великую правду» о «мире, добре и справедливости». Эта потребность сообщения в процессе актерского творчества трансформируется в систему мотивов и потребностей персонажа.

На этом этапе творческого процесса важна эмпатия, т.к. любому актеру любого возраста должны быть понятны мотивы поступков персонажа. А способность актера вызывать сопереживание зрительного зала Станиславский назвал сценической заразительностью. Эмпатия, по мнению Т. Мерри, «… позволяет нам войти в личный эмоциональный мир другого человека, как если бы мы были этим другим человеком», т.е. действие по принципу: мы радуемся, потому что смеемся, мы грустим, потому что плачем».

В театральном искусстве творческая личность – актёр, даже если он ещё юный, он всё равно должен обладать артистическими способностями, свойствами, дарованиями, природными данными, иметь яркую и подвижную мимику интонацию, речь, движение и пластику, должен уметь держать внимание на сцене, уметь перевоплощаться.

Перевоплощение может быть только внешним (грим, парик), но для создания образа этого недостаточно. Характер грима во многом определяется режиссерским замыслом и жанром спектакля. Так артист Николай Федорович Монахов (1875-1936) изменял свое лицо гримом, чтобы войти в образ как можно лучше. Он рассказывал: «Хорошо, правдиво измененное гримом лицо не только помогает мне, но и вдохновляет меня в моих попытках отойти от самого себя. Удачный грим, в котором я узнаю задуманную внешность создаваемого мною образа, сразу сообщает мне самому характер этого лица, его слабости и недостатки… Поиски этой удачной внешности – один из мучительных периодов всякой новой актерской работы».

В древности актеры не пользовались гримом – его заменяла маска, которая сразу превращала актера в персонаж. В России в масках выступали, как правило, скоморохи.

Жизнедеятельность каждого из нас осуществляется в определенном культурно-историческом контексте. Совокупность всех условий – и природных, и социальных – называется макросредой личности.

«Микросреда – это та часть социальной среды, с которой непосредственно взаимодействует личность в процессе социальной деятельности». К факторам микросреды относятся и психологическая среда, которая включает в себя как социально-психологические факторы (совместимость, взаимоотношения и т.д.), так и индивидуально-психологические особенности членов творческой группы.

Многие деятели искусства отмечали и отмечают влияние наставников и случайных стечений обстоятельств, на их творческое становление. Шаляпин, например, писал о влиянии профессора Усатова и актера Мамонта Дальского.

Вот несколько примеров влияния микро и макро среды на развитие театрального и актёрского таланта:

- Татьяна Пельтцер уникальна, в частности, тем, что стала актрисой, так и не получив актерского образования. Ее учителем актерского мастерства был отец, ставивший ее первые спектакли. Дебютировала на сцене в девять лет. Снялась более чем в ста фильмах. После роли в фильме «Солдат Иван Бровкин» она говорила: «За мной утвердилось амплуа «колхозной мамаши, и начали снимать беспрестанно».

- Александр Збруев, чье детство и юность прошли на Арбате, рассказывает о влиянии на выбор им актерской профессии и друзей, и семьи (его мать была актрисой), и кинематографа – будущий актер частенько вместо школы наведывался в кинотеатр. О сегодняшнем Ленкоме, где он работает, артист говорит: «У нас замечательный театр. Я это говорю не потому, что в нем работаю, а потому, что это действительно так… В нашем театре, в наших спектаклях много неожиданного для зрителей».

- Раневская Фаина Георгиевна (1896-1984). Родилась в Таганроге, там же окончила гимназию. Театром увлеклась в 14 лет. Занималась в частной театральной студии А. Ягелло. В 1915 году уехала в Москву, где познакомилась с Цветаевой, Мандельштамом, Маяковским, Качаловым, который стал ее первой любовью. Играла в театрах Крыма, Ростова-на-Дону, Баку, Архангельска и т.д. В кино дебютировала в 1934 году – главная роль в фильме Михаила Ромма “Пышка”.

Развитие творчества, элементов актерского мастерства на занятиях театрального искусства для любого ребёнка, необходимо, особенно если он хочет добиться высоких результатов, но при этом не забывать оставаться индивидуальностью, личностью, самим собой. Так, например, один из президентов Польши Л. Валенса, когда на одном из его предвыборных выступлений отказал микрофон, отремонтировал его, попросив отвертку у одного из присутствующих. В разных городах микрофон время от времени отказывал, но всегда у кого-нибудь находилась отвертка. Известно так же, что, когда А. Линкольна на заседании Парламента упрекнули в том, что его отец был сапожником, он поблагодарил за напоминание о нём, заметив, что и сам владеет этим ремеслом. Он предложил прийти домой к тем парламентариям, которым жмет обувь, сделанная его отцом, и исправить недостатки.

Как видим развитие творческой личности тесно связано с социальной психологией, которая выдвигает на первый план психотехнический подход к актерскому ремеслу и к самой театральной деятельности. Отсюда вывод, что основной функцией театра была и остается развлекательная, удовлетворяющая естественную потребность человека в зрелищах.

На основе вышеизложенного возникает вопрос: каковы же важные составляющие развития творческой личности юного актёра? В первую очередь – это театральная практика – популярный способ саморазвития, а также полезный активный отдых и просто приятное времяпрепровождение. Актерская ученическая практика развивает в личности ребёнка:

* эстетическое чувство;
* чувство внутренней свободы;
* чувство ритма и владение телом;
* [личную эффективность](https://www.teatr-benefis.ru/staty/lichnostnyj-rost/skachkoobraznoe-uvelichenie-lichnoj-ef/);
* умение сопереживать и ставить себя на место другого человека;
* умение грамотно излагать и доносить свою мысль;
* умение разбираться в людях и жизненных ситуациях;
* любовь к литературе и способность к осмысленному полезному чтению.

Театральная деятельность, как видим, имеет огромное значение для подрастающего поколения. Казалось бы, роль театра в воспитании детей очевидна, однако не для всех. Поясним. Популярность детских самодеятельных театров и театральных кружков обуславливается тремя главными факторами:

1. Возможность игрового обучения. Основой театра является мировая классическая литература, которая так сложно усваивается детьми через чтение, и так просто – через действие на сцене.
2. Постановка спектакля – это коллективный труд, постоянная работа с партнером, умение брать на себя ответственность за других людей и за общее дело.
3. Театр способен увлечь подростка, стать его хобби и уберечь от попадания под пагубное влияние дурных привычек и неблагополучных компаний.

Отсюда вывод: роль театральной деятельности в формировании позитивной и здоровой личности ребенка подтверждена не только выдающимися деятелями театрального искусства, но и детскими психологами. Именно они отмечают, что театральная деятельность является верным средством в преодолении неуверенности в себе, развитии важных коммуникативных навыков и в формировании здоровой самооценки у детей всех возрастов. И если, мы, как педагоги, хотим чтобы наши учащиеся стали ближе к театральным и литературным гениям, и выросли позитивными и здоровыми личностями, то нам необходимо в полной мере знакомить их с естественными законами жизни и природы, и учить детей применять эти законы на своей собственной практике. Может поэтому в последнее время вошли в моду занятия актёрским мастерством в детских школах искусств, роль которых сложно переоценить. Именно на театральных и актёрских занятиях ребёнок развивается как личность и впервые знакомится с искусством живого диалога. Он учится воспринимать творчество, в игровой форме получает важные знания о том, как устроены мир и жизнь, и педагоги театрального отделения бережно готовят своих учащихся к взрослению, призывая сохранить открытость, непосредственность, любопытство и внимательность к жизни, к тому, что будет предлагать ребёнку такой сложный и бескрайний мир взрослых.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 2001, 576 с.
2. Диагностика личностной креативности (Е.Е.Туник) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. C.59-64.
3. Елькина М.,Ялымова Э. Путешествие в мир Театра. М., 2002, 224с.
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие. 5-е изд. – М.: РАТИГИТИС, 2008.
5. Клименко Ю.Г. Театр как практическая психология. // Психология процессов художественного творчества. Минск, 1999, с. 689-731. 63
6. Свенцицкая Ю.А., Коваленко М.И. Психология театра. Учебно методический комплекс. СПб., 2007, 15 с.
7. Севостьянов А.И. Общая и театральная психология. СПб., 2007. 252 с.
8. Ямалеева Э.Р. Психология актерского творчества как основа сценического искусства // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». – 2011. – № 2.