

ОПЫТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗОВ

Насырова О.Ш.

Российский университет театрального искусства (ГИТИС), г. Москва

Материалы любой научно-практической конференции в той или иной форме дают представление о новых методических материалах, новых подходах в обучении студентов. Однако, общий тон публикаций свидетельствует о незначительности успехов в обучении определенной части студентов. Этот тезис подтверждается количеством исключенных студентов по результатам сессий. Основная причина в безусловном снижении уровня подготовки в средней школе, но ожидать в ближайшее время повышения качества подготовки малооперспективно.

Кроме того, набор студентов в вуз во многом зависит от случайностей и субъективных причин. Часто способности и возможности студента к обучению не согласованы или, как часто бывает, выбор будущей профессии случаен. В результате - признание безуспешности работы педагога с подобными студентами. Неудача студента отчисляется. Отбор под знаком «победит сильнейший», к сожалению, приводит к нежелательным результатам, а «скамейка запасных» абитуриентов, в настоящее время, слишком коротка. Вместе с тем возникает вопрос, все ли резервы использованы в оценке психологической готовности абитуриентов к обучению. Опыт подсказывает, что нужны иные методы обучения, необходимо научиться оценивать способности, прогнозировать развитие личности и определять его потенциальные возможности, таким образом, обеспечивая профессиональную пригодность выпускника к будущей деятельности. Профессиональная пригодность[2] — это совокупность психологических и психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения им, при наличии специальных знаний, умений, навыков, общественно приемлемой эффективности труда.

Чтобы обучение в высшей школе было успешным, педагогика должна ответить на ряд вопросов: кого учить? чему учить? как учить? Иными словами, чтобы подготовить специалиста, необходимо иметь отчетливое представление о том:

1. Какие профессиональные качества позволяют человеку стать мастером в своей области?
2. Какими способностями должен обладать абитуриент, чтобы это обучение было продуктивным и целесообразным,
3. При помощи каких методов и средств можно и нужно обучать абитуриентов?

Многие ученые, исследователи, педагоги, психологи пытаются ответить на эти вопросы. Однозначных ответов ни на один из них нет. Однако,

продвижение наметилось по третьему вопросу. Здесь надежда на использование компьютерной техники и технологий.

По-прежнему не получен ответ на первый и второй вопрос, т.е. процесс определения требований к профессиональным качествам будущего специалиста и требования к абитуриенту остаются не решенными. Принято направление определять требования к специалистам через компетенции. Методологические подходы находятся в стадии апробации.

Наименее определенными являются требования к абитуриенту. Школа определила требования к выпускнику, но эти требования не совпадают с требованиями высшей школы. Разрыв в требованиях на границе понятия «школьник – студент» по некоторым аспектам является непреодолимым препятствием. Различие психологического порядка: к школьнику требования как к ребенку, к студенту – как к взрослому человеку. Адаптироваться к студенческой жизни вчерашнему школьнику крайне сложно. Причем различие требований возрастает в вузах, где от студента требуется не по годам развитую мудрость, целостное и достоверное мироощущение. Это мироощущение свойственно одаренным личностям в творческих профессиях, к которым, в первую очередь, относят профессию актера.

Осуществляя практику «воспитания искусством», высшая театральная школа требует развитой эмоциональной сферы личности, культуры чувств, сопереживания, воображения, художественного мышления. Профессиональное самоопределение актера происходит в юношеском возрасте, а конкурс в театральные учебные заведения чрезвычайно высок. Четкие критерии актерской одаренности отсутствуют. Выявить таких в потоке агрессивно настроенных середнячков сложно. Поэтому отсев из театральных вузов очень высок. В результате процесс, за которым стоят неоправданные надежды, сломанные судьбы, напрасно затраченные усилия и средства[1].

Для повышения эффективности педагогического процесса надо четко представлять, каковы те обязательные профессиональные качества студента, которые могут быть сформированы в стенах театрального вуза (при всей неповторимости отдельных творческих индивидуальностей). Важно обладать знаниями о природе сценических способностей [1], то есть уметь выделять необходимые и достаточные психологические качества и свойства абитуриента, при наличии которых его обучение будет успешным.

Театральная школа страдает от недостаточной методической оснащенности, хотя она и обладает замечательным наследием великих режиссеров. Кроме того, каждая театральная система XX века соответственно своей эстетике включает в себя свои подходы к подготовке актера. Для научного решения проблемы отбора, прогнозирования, повышения эффективности учебного процесса в 1974 в Ленинградском институте Театра, музыки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская Академия театрального искусства) под руководством академика Б.Г. Ананьева была создана лаборатория психологии актерского творчества [1], просуществовавшая до 1994 года. Цель проводимой лабораторией работы состояла в том, чтобы, обобщив

существующие представления о личности и о природе способностей, а также литературу по психологии сценического творчества и данные экспериментальных исследований актерских способностей, предложить систему приемов и психологических методов профессионального отбора в высшую театральную школу. Работа психологов была направлена на то, чтобы сократить отсев и выявить людей, действительно одаренных на этапе поступления в институт.

Перед исследователями были поставлены ряд задач [1]:

- 1) оформить профессиографическое описание сценической деятельности;
- 2) выделить профессионально важные свойства и качества как критерии профессионального отбора будущих актеров;
- 3) провести психологическое исследование компонентов актерской одаренности;
- 4) определить место психологического обследования личности абитуриента в системе профессионального отбора при поступлении в театральную вуз.

Предметом исследования явился комплекс профессионально значимых качеств актера, формируемых в театральной школе на основе [1]:

- специальных способностей;
- общей художественной одаренности;
- творческого потенциала личности.

Особенностью театральной педагогики является необходимость психологического подхода к проблемам театральной педагогики, в связи с тем, что ни в какой другой области художественного творчества теория и практика не связаны так тесно с психологией, как в театральном искусстве.

В экспериментальном исследовании использовались как известные психологические методы изучения личности, так и оригинальные методические разработки [1]. Обработка полученного на их основе материала осуществлялась с помощью методов математической статистики. Материал экспериментального исследования получен на более чем двадцатилетнем психологическом исследовании абитуриентов и студентов актерского отделения. Контрольную группу составили абитуриенты и студенты театроведческого отделения, студенты режиссерского факультета, студенты технических вузов, а также лица, обладающие выраженными художественными способностями, но не занимающиеся сценической деятельностью и не имеющие к ней склонностей. Всего по различным методикам было обследовано 1406 человек [1].

Проведенное исследование по оценке сценического искусства показало, что это сложный и своеобразный вид деятельности, что к нему не применим обычный профессиографический анализ, который используется при описании деятельности оператора ЭВМ, учителя или врача. Однако, основные этапы профессиографического исследования правомерны и для анализа работы драматического актера. Работа по решению этой задаче, несмотря на сложность, была выполнена.

Известно[1], что каждый из театральных деятелей опирался на современные ему психологические теории. Станиславский использовал некоторые положения концепции, Т. Рибо об эмоциональной памяти и эмоциональной природе художественного воображения, Ф.Ф.Комиссаржевский брал на вооружение идеи В. Вундта о творческом воображении, В. Э. Мейерхольд обосновывал биомеханический метод актерской игры гипотезой о природе эмоции Джемса—Ланге, Б. Брехт связывал «отчуждение» с теорией ролей Дж. Морено, театральная концепция А. Арто выросла из учений З. Фрейда и К. Юнга.

Вместе с тем, творчество любого крупного режиссера обязательно учитывает ряд объективных закономерностей, а эстетическая программа театра ориентирована на определенный тип зрительского восприятия, которому соответствует способ сценического существования актера. Способу существования обучает конкретная театральная школа. Поэтому театральные системы К. С. Станиславского, режиссеров В. Э. Мейерхольда, Б. Брехта, А.Арто и других, требовали дополнительной специальной [1] подготовки актера.

Глубоким обобщением практики актерского искусства явилась система Станиславского. Станиславский намного опередил научные исследования в области актерского творчества и привлек внимание психологов и физиологов к проблемам сценического искусства. Изучением актерских способностей в разное время занимались многие психологи от Л. С. Выготского (1936) до В. А.Петрова (1986)[1].

Исследования лаборатории психологии актерского творчества показали, что творческая одаренность, формирование профессионализма в процессе театрального образования оказываются очень тесно связаны [1]. Поэтому актерская одаренность может рассматриваться как единая система, формообразующей которой является творческий потенциал личности. Результаты исследований были обобщены в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, а в 1986 году был выпущен сборник статей «Диагностика и развитие актерской одаренности» (1986), позднее — «Диагностика и развитие художественной одаренности» (1992). Тем самым были выделены важнейшие компоненты одаренности [1]: комплекс специальных актерских способностей, творческий потенциал личности, общая художественная одаренность.

Комплекс специальных актерских способностей основывается на общих положениях теории способностей, разработанной в трудах отечественных психологов (С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, К. К. Платонова, Н. Л. Лейтеса, Т. И. Артемьевой, В. Д. Шадрикова, Э. А. Голубевой и др.).

Краткое изложение этих положений [1] выглядит следующим образом:

- Способности формируются и реализуются только в деятельности, поэтому их можно изучать по проявлениям в профессиональной деятельности.
- Специальные способности к соответствующим видам деятельности развиваются на основе общих способностей. Последние можно рассматривать

как высокий уровень саморегуляции личности, обеспечивающий реализацию творческого потенциала, то есть как систему интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств личности.

- Специальные и общие способности формируются на основе задатков-наследуемых особенностей анализаторов, функциональных систем и свойств нервной системы.

- На основе задатков в соответствии с требованиями деятельности образуется качественно-количественное своеобразие психических процессов, которое и формирует профессионально важные качества специалиста.

- Способности находятся в постоянном развитии, меняющем соотношения между отдельными их компонентами. Индивидуальные особенности личности с ее подструктурами (мотивация, система отношений и ценностей, интеллектуальные, волевые, эмоциональные свойства) и способности взаимосвязаны и влияют друг на друга, то есть образуют единую систему.

Профессиональные и общие способности актера формируются на основе задатков[1]. Задатки обеспечивают развитие психических процессов в соответствии с требованиями сценической деятельности. Условия работы на сцене и подготовка роли во время репетиций предъявляют специальные требования к качественным и количественным характеристикам ощущений, восприятия, представлений, памяти, воображения, мышления.

Способности развиваются при наличии, по крайней мере, трех обязательных условий:

1) наличие потребностей и мотивов, направляющих творческую активность личности в определенную сферу деятельности;

2) наличие задатков;

3) наличие знаний, навыков, умений, позволяющих овладеть средствами деятельности (в нашем случае — языком искусства).

Говоря о творческой одаренности, имеется в виду способность к саморегуляции, заключающейся в высокой степени активности и работоспособности человека (помехоустойчивости, пластичности в выборе целей и в тактике их достижения). Не меньшее значение имеют и уровень развития познавательных процессов психики (восприятия, воображения, мышления) и эмоционально-волевая обеспеченность деятельности, то есть те свойства личности, которые как бы «работают» на профессию. Независимость, самостоятельность, умение управлять своими чувствами, способность к сопереживанию — все эти свойства личности входят в структуру художественной одаренности. Таким образом, важно не только наличие специальных способностей, но и та почва, на которой они вырастают.

Специфика актерской профессии выявляется в следующих действиях:

1. Последовательно рассматриваются особенности художественной деятельности, которые характерны для профессии актера.

2. Выделяются существенные отличия сценического искусства от других видов художественного творчества. Эта часть анализа опирается на высказывания самих театральных деятелей, материалы их опросов и интервью.

3. На основе изучения этих материалов определяются профессионально важные качества, которые формирует театральная школа.

4. В соответствии с полученной моделью определяется исходный уровень профессиональных способностей, при котором высшее театральное образование окажется целесообразным.

На основе ежегодного психологического обследования давались практические рекомендации педагогам, набравшим курс [1]. Прогнозы проверялись и уточнялись в течение четырех лет обучения. Работа была выполнена в 1976—1996 годах. За прошедшее с тех пор время можно проследить судьбы многих участников этих экспериментов. Одни из них стали известными актерами театра и кино, звездами телевидения, другие ушли из профессии. В результате проделанной работы точность прогноза успешности обучения, как отмечает Н. В. Рождественская [1], составила 91 %.

Выводы:

Анализ исследования [1] показал, что диагностика артистической деятельности требует решения следующих задач:

- оформление профессиографического описания сценической деятельности актера,

- выделения его профессионально важных свойств и качеств характера,

- проведение психологического исследования компонентов актерской одаренности студента,

- определение методики психологического обследования личности,

Резюме автора статьи - статистические закономерности имеют в сфере искусства ограниченное значение. Они обязательно должны сочетаться с художественным анализом, который всегда более или менее субъективен, как субъективно само художественное восприятие. На основе обработанных литературных источников нами была выдвинута гипотеза, что результаты могут быть использованы для совершенствования методики по диагностированию способностей студентов-актеров современного мюзикла. В дальнейшем предполагается опробовать эффективность разработанной методики при наборе студентов в театральные вузы.

Список литературы

1. *Рождественская, Н.В. Диагностика актерских способностей: практикум по диагностике.* / Н.В. Рождественская. - СПб: Речь, 2005. - 192 с. - ISBN 5-9268-0332-2

2. *Мещеряков, Б.Г. [Электронный ресурс] : большой психологический словарь.* / М., 2002. С. 380. - Режим доступа: http://www.bronnikov.kiev.ua.book_1_204.Php