

Реферативная работа с элементами исследования

«Импровизация - вид творчества, навык личности»

Область исследования: культурология

Работу выполнила: Масленникова Екатерина Андреевна

Место учебы автора: ГБОУ гимназия № 24 им. И.А.Крылова, 11 Б класс

Руководители исследования:

Старикова Юлия Анатольевна, учитель истории, ОДНКНР, ОРКиСЭ, ИЗО, Искусства(МХК), истории и культуры СПб, ГБОУ гимназия № 24 им.

И.А.Крылова, моб. тел.: 8(921)305-06-46

Романова Татьяна Владимировна, педагог-психолог, социальный педагог, ГБОУ СОШ № 4 им. Ж.И. Кусто, 8(911)212 89 50

Независимый эксперт: Образцова Валерия Юрьевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 2

Контактная информация автора: Масленникова Екатерина Андреевна

katrin.maslenikova@yandex.ru, 8(921)4173761

_____ « _____ » _____ 20 _____ г.

подпись
автора

Санкт-Петербург
2019

Оглавление

1. Введение.
2. Теоретическая часть
 - 2.1. Термины. (гlossарий)
 - 2.2. Экскурс в историю импровизации
 - 2.3. Виды импровизации
 - 2.4. Типы импровизаторов
 - 2.5. Развитие навыков импровизации
 - 2.6. Популяризация импровизации.
 - 2.7. Профессии, где импровизация жизненно необходима
3. Практическая часть
 - 3.1. Социологический опрос
 - 3.1. Описание методики
 - 3.2. Описание выборки испытуемых
 - 3.3. Результаты опроса
4. Тематический урок
 - 4.1. Цели и задачи урока
 - 4.2. Описание выборки опрашиваемых
 - 4.3. План урока
 - 4.4. Выводы по практической части
5. Общие выводы
6. Список литературы и интернет-источников
7. Приложение

1. Введение.

«— У тебя есть стратегический план дальнейших действий, мой мальчик?
— Да. Называется импровизация.»
Алексей Пехов

«Импровизация - это состояние легкости, спонтанности и радости жизни. Хватит думать о жизни - пора начинать жить и разжигать свой внутренний огонь. Пора наполнить свою жизнь творчеством и яркими красками, чтобы каждый день был новым и свежим!

С помощью импровизации мы находим волшебное состояние "Здесь и Сейчас", и в этом состоянии нам нечего бояться. Уходят сомнения.
Мы становимся по-настоящему счастливыми.»
Елена Кантиль

Так уж сложилось, что мы живём во время перемен. Старые пути и схемы не работают. Необходима перезагрузка, обретение новых навыков и усовершенствование уже имеющихся, а иначе быть успешным не получится. Не получится и плыть по течению — слишком бурный поток. Умение договариваться, распознавать манипуляции и противостоять им, доносить свою мысль и контролировать эмоции — это те навыки, которые наиболее актуальны сегодня.

Чем больше развито у нас воображение, тем лучше мы можем представить себе окружающий мир. И с точки зрения психологии, воображение помогает человеку работать над собой и своими мыслями.

Любая проблема становится легко разрешимой, если мы подключаем свое воображение. Взглянув на проблему свысока, она не кажется слишком сложной, главное понять, с чего начинать ее решение.

В свою очередь воображение тесно связано с импровизацией — умением говорить, умением убеждать, «держат» любую аудиторию, отстаивать свои интересы и говорить «нет», быстро находить нужные слова, быть легким и остроумным в общении.

Словом, "импровизация" или "импров" уже много лет разбрасываются все кому не лень. Так что же это такое на самом деле?

Для меня сейчас эта тема очень важна и навыки импровизации мне помогают в жизни, но я заметила, что если я хочу быть успешным в данном виде, то надо очень сильно много работать, над собой в первую очередь. Столкнувшись с проблемой не возможности отреагировать быстро на те или иные проблемы, возникающие в повседневной жизни, я начала заниматься импровизацией на профессиональном уровне. .

2. Цель работы: выявление степени актуальности импровизации в повседневной жизни с последующим определением наличия навыков импровизации для применения в профессиональной сфере

Задачи.

1. Изучить, систематизировать и обобщить информацию о том, что такое импровизация по литературным и интернет - источникам;
2. Определить виды и типы импровизации, и их место в повседневной жизни;
3. Выявить профессиональные сферы, где необходимы навыки импровизации;

4. Изучить, какие навыки необходимы, чтобы овладеть импровизацией в совершенстве;
5. Провести социологический опрос на выявление интереса к импровизации и на умение импровизировать
6. Определить фокус группу для проведения социологического опроса;
7. Разместить социальный опрос на интернет - площадке Google
8. Обработать полученные результаты опроса, сделать выводы, представить результаты в виде диаграмм;
9. Разработать и провести урок на совершенствование навыков импровизации в 10Б и 11Б классах
10. Сделать общие выводы о проведённой исследовательской работе

Гипотеза: умение импровизировать может не зависеть от уровня развития навыков

2. Теоретическая часть

2.1. Термины. Импров-терминология (гlossарий).

Импровизация (Improvisation) - акт неожиданного, непредвиденного и сиюминутного творения, будь то вдохновенное написание картины по чистому наитию или же способность вести доклад со сцены без -какой-либо предварительной подготовки. Например, умение наиграть мелодию на музыкальном инструменте и поддержать скатывающуюся по наклонной беседу – это что такое? Импровизация во всей своей красе!

Воображение (Imagine) - это важнейшая сторона нашей жизни. Если бы человечество не обладало фантазией, оно лишилось бы почти всех научных открытий и произведений искусства. Дети не услышали бы сказок и не смогли бы играть во многие игры.

Принятие (Accepting) - использование каждого Предложения, делаемого другими с целью развития сцены.

Развитие (Advancing) - процесс продвижения сцены вперёд.

Блокировка (Blocking) - не принятие (Not Accepting) предложений от других и разрушение этих предложений.

Грязь (Blue) - термин, характеризующий грязный или в целом неприемлемый материал. Берет своё начало из ранних этапов формирования кинематографа, когда понятие «грязные фильмы» (blue movies) имело то же значение.

Прерывание рутины (Breaking the Routine) - прерывание скучного действия с другим для развития сцены.

Бульдозерство (Bulldozing) - бульдозерить или единаличить — не обращать внимание на предложения других на протяжении сцены и продвигать только свои собственные идеи по развитию.

Рыцарство (Chivalry) - рыцарство означает, что вы не держитесь за свои идеи, ваш собственный Статус или даже за собственную жизнь (в качестве персонажа). Рыцарство – это потеря контроля. Как учит Кит Джонстон, актёр должен позволять себе меняться под воздействием других. Будьте счастливы менять и быть изменяемыми.

Комментирование (Commenting) - выход за сцену и комментирование того, что происходит. Используйте умеренно.

Отрицание (Denial) - отрицание получается, когда актёры не принимают предложения друг от друга.

Обоснование (Justifying) - поиск решения для каждого Предложения (Offer) и каждого введённого в сцену элемента. Идея заключается в том, чтобы обосновать всё.

Мистер Классный Парень (Mr. Nice Guy) - хороший импровизационный актёр – тот, кто делает игру других с ним лёгкой и непринужденной. Это предусматривает Принятие того, что другие предлагают и немного Рыцарства. Это не означает, что вы всегда должны играть хороших персонажей. Мы можете быть злым, но с вами всё равно будет легко выступать!

Мистер Классный Парень иногда может быть Мисс Классной Дамой.

Предложение (Offer) - любое действие или диалог, которые могут развить сцену.

*Предложения должны приниматься!

Сильное предложение (strong offer) – предложение, которое однозначно задаёт направление развития сцены.

Открытое предложение (open offer) – предложение, которое оставляет множество вариантов развития сцены.

Предложение из космоса (offer in space) - странное действие или утверждение, которое возникает абсолютно из неоткуда в качестве предложения в сцене. В целом необходимо избегать, поскольку обычно они разрушают реальность сцены.

Перегрузка (overloading) - добавление ненужных элементов в сцену. Это обычно ведёт к отклонениям (Sidetracking). Ещё одна частая причина перегрузки – введение новых ненужных персонажей, которые обычно предотвращают то, что должно было произойти.

Торможение (Postponing) - противоположность Развитию (Advancing). Плохая штука. Есть два типа торможения:

Пустая болтовня (Waffling) – процесс разговоров из-за отсутствия идей. Пустая болтовня – это торможение (Postponing) из-за отсутствия идей, вы просто продолжаете бормотать в надежде, что наткнётесь на что-то интересное. Ещё один пример пустой болтовни — Колебания (Wimping): вы принимаете чужие предложения (offers), но не решаетесь сделать что-либо конструктивное с ними.

Колебания (Wimping) – боязнь сделать что-то с предложениями других.

Статус (Status) - чувство собственного достоинства персонажа. Надо позволять статусу меняться (см. Рыцарство (Chivalry)). Воплощая персонажа, надо убедиться в том, что играют разные статусы. Много вариантов импровизации получается вокруг трансформаций статусов.

Говорящие Головы (Talking Heads) - сцена, в которой мало действия, и персонажи в основном говорят, говорят, говорят и почти целиком рассказывают всю историю (если вам повезет) вместо того, чтобы сыграть её. См. Болтовня (Gossiping), Пустая

Повороты (Tilts) - интересный поворот с целью развития сцены или для смены статусов. Классический поворот – пара за завтраком, женщина внезапно объявляет, что беременна.

Проход (Walk-through) - принимать участие в сцене, делая сильные предложения для её развития или поворота сюжета, а затем покидая её. Может более чем помочь в развитии сцены, но должно использоваться умеренно.

Колебания (Wimping) - принятие чужих предложений, но отказ что-либо делать с ними.

Примеры: - Задать начальные Вопросы, но после этого предоставить решать направление развития сцены другим актёрам.

Короткая форма (Short form) - сцены длительностью 1-10 минут, созданные на основе игры с заранее определенными правилами, или условиями.

Длинная форма (Long form) - шоу, в которых короткие сцены соединяются между собой общей историей, персонажами или темами. Такие истории могут играть от 10 минут до полутора часов.

Гарольд (Harold) - одна из форм длинной или сценической импровизации. Harold стал визитной карточкой театров iO в Чикаго и Upright Citizens Brigade в Нью-Йорке и Лос-

Анджелесе. Сейчас его исполняют импровизационные театры и импро-группы по всему миру.

Спроси (Ask-for) - вопрос, который задают зрителям актеры сцены или ведущий для того, чтобы задать начальные обстоятельства сцены или просто получить вдохновение для создания истории.

Кроме этих терминов в жанре присутствуют и сленгизмы, принятые в импровизации.

2.2. Экскурс в историю импровизации

В античных представлениях странствующих комедиантов актеры разыгрывали бытовые и сатирические сценки на злобу дня. Их содержание менялось в зависимости от происшедшего события, местной специфики поселения, реакции публики и т.д. Эти сценки были тоже импровизационными, – в отличие от постановочных спектаклей древнегреческого и древнеримского театров, в основе которых лежали фиксированные авторские драматургические произведения.

После падения Римской империи в 5 в., когда молодая христианская религия практически до основания разрушила профессиональный театр, в Европе оставались немногочисленные странствующие группы комедиантов – любителей и полупрофессионалов. Их представления оставались чисто импровизационными.

Импровизацию можно рассматривать как потомка комедии дель-арте (вид итальянского народного (площадного) театра, спектакли которого создавались методом импровизации. Театр просуществовал с середины XVI до конца XVIII веков) в 20-м веке, а Гарольд - как наиболее живое ее воплощение. И хотя до сих пор она не получает заслуженного уважения от "настоящего" театрального сообщества, если действительно считать ее отдельным видом зрелищного искусства. (Источник: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/IMPROVIZATSIYA_TEATR_ALNAYA.html дата обращения 15.11.2018)

Как явление, юмористическая импровизация сформировалась в Америке в 60-х годах XX века и уже спустя несколько лет завоевало клубные площадки страны. Многие клубы стали принимать гастролирующих артистов и обзаводиться постоянными резидентами. В юмористической импровизации происходит постоянный контакт со зрителями. Юмор балансирует на грани приличий, и в способности не переступить эту грань состоит мастерство талантливого комедианта. И практически сразу из числа комиков выделились 2 направления: "панчлайнеры" и «стендаперы» в зависимости от жанра их выступления.

Кит Джонстон - отец европейской и канадской импровизации. Режиссер и преподаватель драмы, где он решил создать более спонтанных актеров. Он стал соучредителем театра Loose Moose Theatre и изобрел свою систему обучения, которая оказывает влияние на практику в традиционном театре и за его пределами на протяжении более 50 лет.

До недавнего времени импровизацию за исключением театра изучали только в джазе. После появления доткомов изучение импровизации стало популярным среди предпринимателей, инженеров, людей, меняющих работу и сферу деятельности, а также театралов и актеров. В наши дни импровизация применяется во время корпоративных и психологических тренингов, тимбилдинга, курсов личностного роста и в сфере образования. Импровизация может помочь семейным парам с детьми и без, отделам и группам сотрудников самых различных предприятий, членам клубов и людям, живущим в одном микрорайоне. Правила импровизации помогут более эффективно и с чувством юмора противостоять жизненным сложностям.

Другие известные импровизаторы: Хантер Нельсон-писатель, актер, импровизатор и иллюстратор, выросший в Хьюстоне, штат Техас. Он изучал импровизацию и эскиз под Уилл Хайнс, Брэндон Гарднер (писатель, исполнитель, режиссер и учитель импровизации в Лос-Анджелесе после 10 лет, делающий все эти вещи в Нью-Йорке), Майкл Делани, Кевин Хайнс, Брэндон Басшем, Шеннон О'Нил и Энтони Кинг, среди многих других.

2.3. Виды импровизации

Таблица 1

Название	Признаки	Применение
Юмористическая импровизация	исполнитель говорит напрямую с аудиторией. Как правило, юмор оригинальный — изначально артист является и автором, и постановщиком своего представления, а многие номера строятся на импровизации.	Миниатюры Стендап
Словесная импровизация	это искусство, которому может обучиться каждый и которое выручает выступающего постоянно!	Помощь в избавлении от пауз-зависаний в речи, сделать ее свободной Оратору позволяет дать передышку аудитории Снять страх
Игровая импровизация	импровизацию видят в игре актера, которую он показывает не по заданному сценарию, а самостоятельно создает во время спектакля сценический образ и текст. Свое начало театральная импровизация берет в народных представлениях тысячелетней давности.	Управление своим эмоциональным состоянием и осознанность; Креативность мышления (иногда это похоже на взрыв мозга, но это приятно:) Легкость и быстроту принятия решений - не откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас; Умение свободно и легко выражать свои мысли; Эмоциональную яркость и выразительность;
Музыкальная	возможность создавать	Джаз

импровизация	мелодию из ничего. При этом жанр и инструмент не имеют значения: существуют уроки по развитию навыка импровизации	Рок Хип-Хоп
Танцевальная импровизация	возможность создавать танец из ничего. При этом жанр и инструмент не имеют значения: существуют уроки по развитию навыка импровизации	Хип-Хоп Контактная импровизация
Литературная импровизация Или экспромт	способность придумывать и облекать сюжет	Баллады Истории Стихи
Театральная импровизация	сценическое мастерство, при котором актёр способен поддерживать ход представления и вести своего персонажа по сюжету вне зависимости от заданного сценария, но так, как того требует обстановка. Порой отступления актёров от роли и небольшие импровизации с их стороны даже приветствуются. Однако в профессиональных театрах отношение к подобному подходу крайне серьёзное: неуместная импровизация способна полностью исказить намеченный сценический образ и тем самым оставить пятно на самом спектакле. Корни театральной импровизации тянутся к глубокой древности, когда для представлений выбирался лишь общий вектор развития, например, важное дворцовое событие	Мим Комедия дель арте Ателлана
Профессиональная (деловая) импровизация	благодаря упражнениям и играм развивается внимание, интуиция, умение перевоплощаться, приобретаются навыки спонтанного творчества и	Раскрыть внутренние ресурсы, возможности трансформации собственного поведения и успешного продвижения себя и своих идей в деловой

	импровизации не только на сцене, но самое главное, в жизни. Это помогает решать жизненные задачи и проблемы, устанавливать контакты с людьми и нестандартно подходить к трудным ситуациям.	сфере Активизировать личностный рост, творческий подход к решению задач, стимулировать желание развиваться в профессии, раскрывая в себе новые личностные возможности
--	--	--

(Источник: №3.4)

2.4. Типы импровизаторов

Кит Джонстон в своей книге Improforstorytellers описывает типы начинающих импровизаторов.

- Строители мостов (Bridgemasters) строят мосты там, где можно перешагнуть.
- Бульдозеры (Bulldozers) прут напролом, беззаботно и неосознанно, сквозь идеи других игроков и сцены.
- Режиссеры (Directors) хотят всё решать. Они указывают другим импровизаторам и критикуют их.
- Шутники (Gagsters) в первую очередь стремятся рассмешить.
- Беззаботники (Glibsters) сторонятся эмоциональной привязанности. Они могут двигать сцену вперед, но ничто их не трогает.
- Истерики (Hysterics) настолько возбуждены, что их невозможно контролировать. Они тараторят без умолку, иногда повторяя одну и ту же фразу.
- Пассажиры (Passengers) принимают идеи, но они не двигают сцену вперед. Каждый импровизатор должен развивать в себе это умение, потому что иногда приятно позволить кому-то "сидеть за рулем".
- Светилы (Shiners) хотят быть центром сцены, даже если зрителям смертельно скучно. Шутники, Беззаботники и Пассажиры могут быть полезны; а Строители мостов, Режиссеры, Олухи, Истерики и Светилы могут вредить.

2.5. Развитие навыков импровизации

В самом начале, когда еще нет опыта и понимания - очень важно опираться на законы и форматы импровизации, которые помогают войти в процесс игры. Это всегда весело и очень вдохновляет! Первые опыты импровизации, как правило, юморные и отвязные. Существует несколько правил импровизации:

1. Всегда говори «да и...»

Правило "Да, и ..." просто означает, что всякий раз, когда два актера оказываются на сцене, они соглашаются друг с другом в высшей степени. Если один задает вопрос, то второй отвечает на него с воодушевлением и добавляет информацию, даже самую малую часть: "Да, ты прав, я думаю нам стоит... ". Ответ "Нет" ведет к тупиковой сцене. (Источник:

- Нет плохих идей
- Поддерживай чужую идею

Поддержка и доверие для исполнителей идут рука об руку; они должны верить, что их товарищи поддержат их. Единственной звездой в импровизации является сам ансамбль; если все хорошо делают свою работу, то никто не должен выделяться. Лучший способ для

импровизатора хорошо выглядеть - это сделать так, чтобы хорошо выглядели его товарищи по сцене.

3. Ошибки - это подарки

4. Конфликт

Большая часть драмы основана на конфликте, но когда сценарист пишет сценарий, споры в нем не просто так оттягивают действие. Такие актеры как Лорел и Харди скорее всего смогут сыграть такую перепалку вокруг ключа словно по сценарию и приведут аудиторию в восторг своими узнаваемыми повадками своих персонажей, в то время как в импрове подобные споры только оттягивают действие.

5. Здесь и сейчас

6. Слушать других

Умение применять эти правила человеку поможет развить несколько простых упражнений. Для хорошего импровизатора важен следующий подход - быть честным и искренним, заманивая аудиторию в сцену, а не пытаться затащить их туда силой.

Импровизаторы могут расслабиться и быть самими собой, зная, что если они будут искренни, аудитория будет лучше их воспринимать. Зрители смеются над тем, чему они могут сочувствовать, но они не могут сопереживать неискреннему исполнителю.

Точно также, единственный способ сделать комедийную сцену - это играть ее абсолютно серьезно.

Чем более смешная ситуация, тем более серьезно ее надо играть; актеры должны быть полностью преданы своим персонажам и играть их полностью бескомпромиссно, чтобы достичь максимального количества смеха.

Хорошему импровизатору не нужны шутки; шутки рождаются от отчаяния, и зрители понимают это в первую очередь. Когда игроки опасаются, что сцена не смешная, они могут начать прибегать к шуткам. Это, как правило, гарантирует, что сцена будет не смешной.

(Источник: № 0.3)

2.6. Популяризация импровизации.

Для продвижения данного жанра приходят СМИ.

- «Хорошие шутки», где звездные участники соревнуются между собой в различных шуточных конкурсах.

- «Смех в большом городе», в которой два звездных участника вместе с wybranными ими кавээнщиками соревнуются между собой.

- Шоу «Импровизация». Оно строится на полной импровизации для четырех актеров, а также приглашенных гостей. Данное шоу можно смотреть не только по телевизору, но и ребята ездят в многочисленные туры по городам, где каждый может почувствовать себя частью этого шоу, и понять, что это действительно происходит импровизационно, помимо самого шоу, ребята создали проект «Импровизация. Команды». в котором может принять участие любая из существующих команд в России, соревнуясь с другими такими же.

- Два года назад в городе Воронеже процветал проект Спорный вопрос, ведущим которого был нынешний креативный продюсер «Импровизация» - Стас Шеминов. И сейчас мы можем видеть выпуски на ютьюбе, а также существует майский выезд за город всей командой и желающими.

- Стендап-комик часто импровизирует. На российском телевидении этот жанр с разной долей чистоты формата представляют «Comedy Club», «Stand Up»

- В Санкт-Петербурге существуют (существовали) несколько мест где человек так же может (мог) лицезреть импровизацию в живую. Одно из таких это Big Improv Show или же ВАНГОГИ, 3:16, Точка Импро где каждый сможет овладеть этим по-настоящему не легким мастерством, а несколько лет назад существовал целый театр импровизации «Сразу» и в Воронеже театр «Модерн», а сейчас в Москве театр «Жив», «Театральная дичь», Томск «Гот Самый Театр», Киев «Черный Квадрат».

- Международный Фестиваль импровизации
- Пабрики и вебинары онлайн, например «Сила Воли»

2.7. Профессии, где импровизация жизненно необходима

Импровизация в любом из доступных проявлений – это немаловажная и достаточно интересная часть нашей жизни, как социальной, так и творческой. Она охватывает множество направлений и видов деятельности, а потому вопрос о том, что такое импровизация и каковы её отличительные черты, может возникнуть вне зависимости от занятости и личных качеств.

Особенно они нужны представителям криминалистики и театральных профессий, потому что при проведении допроса, защите адвокатом своего подопечного быстрое решение ситуации или же хорошая импровизация при забытом тексте - залог успеха. Перед учителями и преподавателями абсолютно всех учебных дисциплин ставятся непростые задачи, так как их роль - помочь овладеть учащимся познавательными, регулятивными, коммуникативными и другими навыками, которые им действительно пригодятся в жизни. Для того, чтобы полученные учениками знания применялись не только в учебных ситуациях, важное значение имеет развитие творческого воображения и мышления.

Одним из компонентов творческой деятельности является профессиональная импровизация. Опытные профессионалы имеют в своем арсенале большое количество приемов, которые можно использовать при решении разных задач. Но встречаются ситуации, в которых просто необходимо быстро принимать решения, проявлять гибкость в условиях нестандартных ситуаций на уроке и во внеклассной деятельности. Внутренним механизмом, приводящим в действие профессиональную импровизацию, является **интуиция**, а основной движущей силой выступает рассогласование между первоначальным замыслом и новым, возникшим непосредственно в процессе работы, более эффективным вариантом его реализации.

Как отмечает Загвязинский В.И, импровизация не возникает из ничего. Удачная импровизация возможна только на хорошо подготовленной почве. Ведь недаром полшутя говорят, что лучшая импровизация — это заранее подготовленная импровизация.

Опыт анализа типичных ситуаций, предвидения, основанного на знании законов и тенденций — основа удачной импровизации. «Творчество, — подчеркивал В. А. Сухомлинский. — ни в коем случае не означает, что профессиональный процесс — что-то

непостижимое, подвластное только наитию и не поддающееся предвидению. Как раз наоборот. Именно тонкое предвидение, изучение зависимостей многих факторов и закономерностей трудового процесса позволяют подлинному мастеру мгновенно изменить план».

Существуют разные подходы к классификации импровизации. По источнику возникновения импровизация может быть «естественной», «неспровоцированной» (выступать как средство воплощения педагогического замысла и его оперативных корректировок), и «вынужденной», «спровоцированной» (которая является средством конкретизации педагогического проекта урока в соответствии с творческими возможностями учителя и конкретными обстоятельствами деятельности). По качеству содержания, степени новизны принятого решения импровизация может быть «стандартной», при осуществлении которой используются типовые, стандартные методы разрешения конкретных педагогических ситуаций, и «творческой», в процессе осуществления которой учителем выявляются нешаблонные способы воздействия на учащихся или новые сочетания уже известных способов.

Профессиональная импровизация может осуществляться в разных формах. Это может быть словесное действие (монолог или диалог учителя, остроумная реплика, анекдот, аналогия и т.д.), физическое действие (в «чистом виде» в педагогическом процессе встречается весьма редко, но это может быть жест, особый взгляд, поза и т.д.), словесно-физическое действие (разные розыгрыши, игры, мини спектакли и т.д.) Импровизации необходимо учить будущих учителей и молодых педагогов с помощью системы специально разработанных упражнений, специфика которых состоит в целенаправленном сокращении и постепенном снижении до минимума времени, отведенного на решение нетиповой педагогической задачи. Здесь следует говорить об импровизационной готовности педагога.

Импровизация как важнейший компонент творческой деятельности в определенной степени сходна по своей структуре с творчеством актера (Ю.П. Азаров, В.А. Кан-Калик, Ю.Л. Львова). В сфере театрального искусства это доказал К. Станиславский, который использовал импровизацию как один из методов в учебно-воспитательной работе с актерами. На значимость и важность умения человека быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах деятельности указывали еще К. Ушинский, П. Блонский, А. Макаренко, В. Сухомлинский, а также более современные дидакты и психологи (Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.В. Краевский, И.В. Кузьмина, М.М. Махмутов). Например, в деятельности А.С. Макаренко прослеживается принцип «немедленный анализ и немедленное действие», что является прямым призывом к импровизации. Психологи (В.А. Кан-Калик, Б.М. Рунин и др.) считают, что импровизация – это первотворчество, так как в ней в свернутом виде присутствуют все этапы творческого процесса. (Источник: №2.6)

Хорошая импровизация строится на преодолении страхов и командной работе в условиях неконфликтной атмосферы – то есть навыках, которые оказывают благоприятный эффект на тех, кто ими овладевает.

Импровизация рушит барьеры между мыслями и речью. Это театральный эквивалент джазовой музыки. Импро улучшает способность мозга генерировать идеи и выражать их связно, в доступной форме. Этот навык применим практически в любой профессии. На таблице ниже представлена периодическая таблица импровизации на основе периодически таблицы Менделеева. Как и в химической здесь представлены все основы импровизационного искусства (термины, игры)

The Periodic Table of Improvisation

Y 1
Yes And

Im 3
Impulse

J 4
Joy

P 11
Play

O 19
Others

A 37
Acceptance

Ls 54
Listening

F 84
Failure

S 2
Story

Ev 10
Environment

C 18
Character

Cf 36
Conflict

Ra 53
Risking Action

Rz 83
Resolution

Mo 113
Moral

Legend:

- The Building Block of Life
- Fundamental Elements
- Forms/Games
- The Noble Story Elements
- Basic Elements
- Transferable Skills
- Scenic Tools
- Notable Improvisers

B 5 Body	Sa 6 Staging	M 7 Mood	Ob 8 Object	Ta 9 Tasking	Ev 10 Environment
H 13 Harold	V 14 Voice	Ma 15 Mama	G 16 Goal	Re 17 Relationship	C 18 Character
Ar 31 Armando	Me 32 Melanie Game	Ge 33 Genre	An 34 Action	Br 35 Break the Routine	Cf 36 Conflict
I 48 Invocation	De 49 Decision	Do 50 Domino	Rs 51 Raising the Stakes	E 52 Emotion	Ra 53 Risking Action
Cc 78 Cat's Cradle	To 79 Tap Out	Bs 80 Blank State	Lo 81 Lotus	Th 82 Theme	Rz 83 Resolution
Cs 108 Comedy-sports	Ts 109 Theatre-sports	Mi 110 Micro	Go 111 Gorilla Improv	Lg 112 The Life Game	Mo 113 Moral

D 57 David Shepherd	K 58 Keith Johnstone	Dc 59 Del Close	Ch 60 Charna Halpern	Vs 61 Vola Spolin	Ps 62 Paul Sills	Mn 63 Mick Napper	Rd 64 Randy Dixon	Ab 65 Augusto Bial	Cl 66 Colin Mochrie	Ry 67 Ryan Stiles	Rr 68 Rachel Rosenthal	Cd 69 Commedia Dall'arte
Nm 87 Nichols and May	Jf 88 Josephine Forsberg	Pi 89 Patti Stiles	Ga 90 Gary Austin	Mm 91 Martin de Maat	Df 92 Dario Fo	Js 93 Jo Salas	Jx 94 Jonathan Fox	Ac 95 Alastair Cook	At 96 Alan Thornhill	Sp 97 Steve Paxton	Jl 98 Jacques Lecoq	Jc 99 John Coburn

3. Практическая часть

3.1. Социологический опрос

3.1. Описание методики

Для исследования я использовала социологический опрос, содержащий 4 вопроса об отношении к импровизации. Данный опрос был размещён в открытом доступе интернет в течение месяца (01.09.18-31.09.18)

3.2. Описание выборки испытуемых

Количество: 53 чел

Возраст: 14-25 лет

Образование: среднее неполное и высшее

Опрос проводился на интернет площадке Google, используя возможность проведения онлайн опросы аудитории.

3.3. Результаты опроса

Результаты опроса представлены на диаграммах (см. Приложение. Диаграммы 1-4).

98% опрошиваемых показали, что знакомы с импровизацией в том или ином виде.

Только 2% были заинтересованы в этом жанре, 98 % относятся к импровизации равнодушно.

68% опрошенных считают, что импровизировать сложно или очень сложно. Легко импровизировать только лишь 5,6%.

Нет людей, которые не используют импровизацию в жизни. Среди опрошенных были те, кому постоянно приходится импровизировать - 49,1%. Изредка приходится импровизировать 50,9% опрошенных.

Среди участников опроса нашлись люди, которые лично попробовали себя в данном жанре (20,8%).

60,4% хотели импровизировать ещё чаще и местнее, но есть кто и не выражает желание проявлять творческое начало (18,9%).

4. Тематический урок.

4.1. Цели и задачи урока

В 11-Б и 10-А классах ГБОУ гимназии № 24 им. И.А.Крылова мною был проведен практически ориентированный урок по развитию навыка импровизации и выявлению учащихся наиболее склонных к импровизированию.

Цель урока: актуализация навыков импровизации и тренировка этих навыков в игровой форме

Задачи:

1. сформировать у учащихся представление о понятии импровизации, о многообразии ее видов и типов;
 2. сформировать позитивное отношение к спонтанному решению творческих задач посредством импровизирования;
 3. помочь учащимся приобрести навыки импровизации при помощи специальных упражнений, с целью дальнейшей самостоятельной работы по развитию творческих способностей;
 4. научить использовать знания об импровизации в игровой форме;
 5. воспитывать интерес к импровизации в связи с её востребованностью в будущей профессиональной сфере каждого учащегося
- Обрудование:

4.2. Описание выборки опрашиваемых

Количество: 33 человека

Возраст: 16-17 лет

Образование: среднее неполное

В уроке принимали учащиеся 11 Б класса

4.3. План урока

Организационный момент:

Сегодня мы проведем для вас урок, на котором вы узнаете много интересных и простых игр, для того, чтобы вы смогли натренировать навыки импровизации как на русском, так и английском языке. Но для этого нам надо запомнить, что всегда работает правило «да и» и здесь никто не ошибается.

Задания: 1. Ассоциации

Дается слово и за определенный период времени называются абсолютно все ассоциации, приходящие на ум. Чем больше их, тем лучше.

2. История по слову

Дается определенная вещь, о которой надо рассказать историю, но при этом один участник говорит лишь одно слово

3. Крокодил

Всем известная игра, где надо объяснить слово одними лишь жестами.

4. Вопросом на вопрос

Диалог, составленный лишь вопросами друг другу

5. Стоп кадр

Человек замирает в определенной позе, а остальные должны накидать ситуаций, связанных с этой позой.

Рефлексия:

Понравился ли вам этот формат урока?

Какая из игр вам понравилась больше всего?

4.4. Выводы по практической части:

1. Все ученики остались довольны уроком, а также узнали много интересных игр
2. Самая лучшая игра по мнению учеников это «История по слову»
3. Все участники испытывали положительные эмоции
4. Работа проходила с выраженным интересом ребят
5. Положительная оценка всех игр

На фото № 1 и 2 представлен процесс проведения урока в 10 м классе.

5. Общие выводы:

- выдвинутая гипотеза подтвердилась: умение импровизировать может не зависеть от уровня развития навыков
- учащиеся показали высокий уровень мотивации в изучении данного вопроса, так как видят актуальность и ценности в этих навыках:
- учащиеся, которые когда-либо применяли импровизацию чувствовали себя увереннее остальных, но не имели более высокого уровня умения импровизировать, чем, те ребята, которые никогда или крайне редко включались в процесс импровизирования
- учащиеся имеют отрывочные сведения о типах и видах импровизации, но с высоким уровнем мотивации выполняли все упражнения по развитию навыков импровизаций разного типа и вида
- в беседе с учащимися 11-х и 10 - х классов было выявлено мнение, что современный человек в своей копилке умений должен иметь навык импровизации, т.к. он помогает в профессиональной сфере, является гарантом высоких результатов во многих профессиях
- Таким образом, учащиеся понимают, что разбираться данным вопросе нужно, надо выполнять упражнения для тренировки навыков импровизации и готовы самостоятельно изучать этот вопрос.

6. Список литературы и интернет-источников

1. Виталий Козловский. Импропедия, 2017 г. <https://impropedia.ru>, дата обращения 12.11.2018
2. Кит Джонстон. Импро. Импровизация для театра (Impro: Improvisation and the Theatre), 2018
3. Никита Меньшов. Big Improv studio, <https://vk.com/bigimprovstudio>, 2017 г. дата обращения 02.11.2018
4. Патрисия Мэдсон. Improv Wisdom: Do not Prepare, Just Show Up, 2014 г. дата обращения 23.10 2018
5. Ушаков Д.Н. Толковый словарь, Словари и энциклопедии на Академике, <dic.academic.ru>, 2000 г.
6. Харькин В.Н. Педагогическая импровизация: теория и методика. М., 1992.
7. Харькин В.Н. Импровизация. Импровизация? Импровизация! М., 1997.
8. Шарна Халперн, Дел Клоуз и Ким Джонсон. Правда в комедии: руководство по импровизации
9. Keith Johnstone. Impro Improvisation and the Theatre-Methuen Drama 1981 г.
10. Богоявленская Л.Б. Пути к творчеству. - М., 1981.
11. Войтлева Н.А. Формирование культуры личности - актуальная задача воспитания и образования // Ежеквартальный научный журнал АГУ "Вестник". Серия: Педагогика. - Майкоп, 1998.
12. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. - М.: Искусство, 1989.
13. Гольдентрихт С.С. О природе эстетического творчества. Изд.2-е. - М.: МГУ, 1977.
14. Колесов Д.В. О психологии творчества. // Психологический журнал. 1992. № 6.

7. Приложение

Диаграмма 1

Знакомы ли вы с жанром импровизации

53 ответа

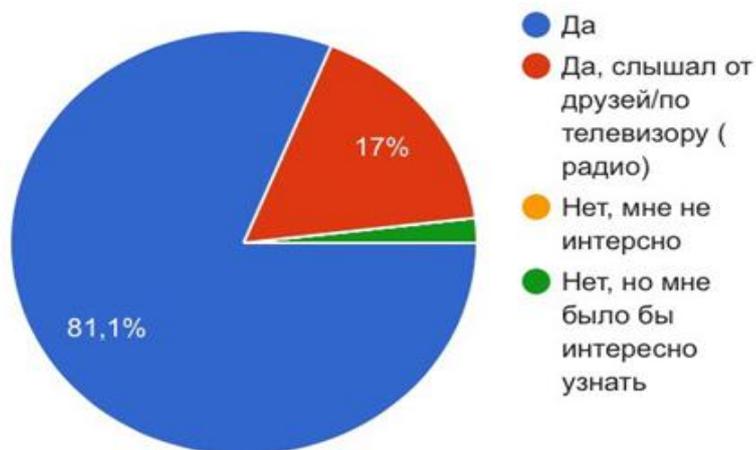

Диаграмма 2

Приходилось ли вам импровизировать в жизни?

53 ответа

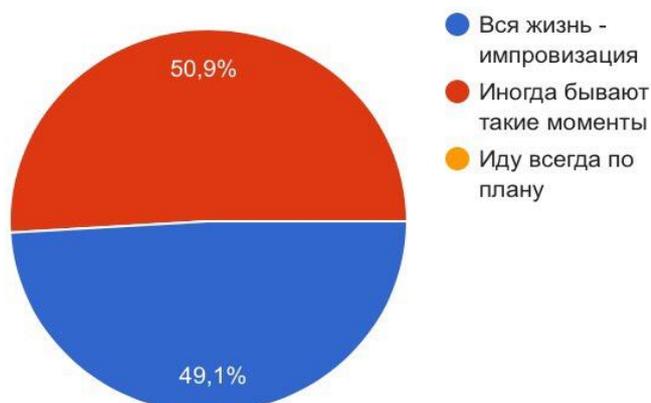

Диаграмма 3

Хотели бы сами оказаться на месте актера-импровизатора?

53 ответа

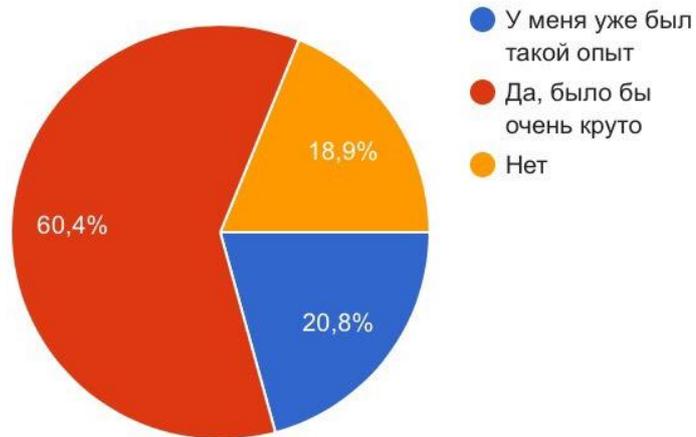

Диаграмма 4

Как вы думаете на сколько сложно импровизировать?

53 ответа

