За последнее десятилетие слово «креативность» надежно закрепилось в нашем языке. Каждый работодатель ищет непременно «креативного» сотрудника. В обществе становится все больше «креативщиков», которые мыслят «по-другому». Как же идти в ногу с социальным запросом и воспитать подрастающее поколение в соответствии с современными требованиями? Креативность или творческие способности – это умение нешаблонно мыслить, находить новые решения, генерировать идеи. Как и любое умение, креативность можно и нужно развивать. Креативность – это интеллект + воображение. Благодаря интеллекту человек способен думать, анализировать информацию, понимать причинно-следственные связи, делать выводы. Воображение позволяет выйти за рамки привычных шаблонов, отбросить стереотипы, увидеть новые пути решения задач. Творческие способности или креативность, помимо всего прочего, подразумевают подход к решению проблемы с разных сторон. Описание опыта постановки музыкальных композиций лишь педагогом может оказаться несколько однобоким, что полностью противоречит креативному подходу. Мы решили рассмотреть исследуемую тему с разных сторон, поэтому обратились к ученикам и выпускникам нашего коллектива. Что они думают об участии в спектаклях? Как совместная творческая деятельность помогла им в жизни? Именно об этом и была наша беседа. Среди любимых спектаклей наших учеников постановка «Не до…» по творчеству В.Высоцкого, «Таверна» с песнями на морскую тематику, «Ах, Арбат» – музыкальный спектакль по творчеству Б.Окуджавы, «Ощущение полета» по пьесе Р.Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и собственным песням участников коллектива, «Маленький принц» по рассказу Антуана Де Сент Экзюпери и песням А.Сафронова на стихи С.Каплана, «АлиБаба и 40 разбойников», военно-музыкальная композиция «Эшелон», «Там где кончается Земля» по роману В.Каверина «Два капитана» и либретто А.Иващенко и Г.Васильева к мюзиклу «Норд-Ост». Далее будут приведены фрагменты из беседы с участниками спектаклей. Цитаты сохранены дословно. Просим не пугаться современного языка. Будем креативными, а креативный человек открыт всему новому! «Участие в какой постановке для вас было самым приятным? Почему?» – «Где кончается Земля», так как это была первая постановка, в которой я участвовал. Это было невероятно. Практически час мы были на сцене с коллективом, и все роли были настолько слажены, что играть в этом 50 мюзикле было просто потрясающим чувством, за что я очень благодарен «Акварели»! – Не могу выделить что-то одно. По масштабности лучшим был «Где кончается Земля», по атмосфере внутри коллектива – «Не до…» – Все приятны, сложно выделить один, потому что главное – это общение, круто, когда много времени у всех участников, и можно часто репетировать, и круто, когда есть конкретная цель (выступить на определённом конкурсе и т.д.) – «Где кончается Земля», потому что это была моя самая первая постановка – «Али-Баба». Это спектакль ставился в моем подростковом возрасте, поэтому был более осознанный подход. У меня была роль, где я много взаимодействовала с мальчиками! – «Норд Ост». Он был для меня самым масштабным и запоминающимся. Именно на нем я познакомился впервые со многими выпускниками, с которыми в последствии продолжил дружить. Нельзя не сказать и о самой композиции, ведь она гениальна, а актерская игра многих ребят до сих пор расходится на цитаты!!! « ЭТО НЕ Я! Хотя казалось бы…»)) «Какие эмоции вы испытывали на репетициях? На показах? Как складывались отношения с другими участниками спектакля?» – Наверное, это одни из самых запоминающихся моментов, проведенных в «Акварели». Новые знакомства, зарождение новой дружбы, сплочение нескольких поколений и просто теплая и дружественная обстановка – всё это подарили мне музыкальные постановки. Отличительной чертой постановки от обычного исполнения песен является то, что здесь абсолютно точно можно сказать, что каждый человек важен как никогда. Здесь нет второстепенных персонажей и нельзя отлынивать в сторонке, поскольку из мелочей и складывается качественная композиция – Радость, волнение, наслаждение, отношения складывались просто замечательно, благодаря постановкам я нашел очень много хороших друзей! – Самые счастливые воспоминания остались! Очень нравилось, что задействованы почти все участники клуба, объединенные общим делом. Потрясающая атмосфера взаимопомощи, тепла и дружбы! – Всегда очень серьёзно, очень напряжённо, но от этого испытываешь кайф, когда получается, и потом выходишь на сцену показывать, что получилось. – На репетициях поначалу сложно в целом войти в формат, в роль, со временем проще. На показах проще погрузиться в роль, так как атмосфера располагает, и не выпадаешь. После хорошего показа приятно чувствовать удовлетворение от результата. Отношения огонь, сами знаете! – На репетициях я нашел много новых друзей, с которыми до сих пор нахожусь в хороших отношениях. – Отличные эмоции, эти постановки сильно сближали нас, самые яркие эмоции остались от подготовки и репетиций спектаклей. 51 – На репетициях, как и на показах, не всегда всё было идеально. Но осознание того, что не всё будет получаться с первого раза, пришло довольно быстро. В «Акварели» товарищи не могут не придти на помощь в трудный момент, по-другому у нас не бывает. В остальном только дружеская атмосфера и позитив. Как мы видим из ответов наших учеников и выпускников, все поразному относятся к постановке спектаклей: для одних важен процесс, они находят друзей, устанавливают крепкие связи; другим важен результат, когда вышел на сцену и показал. Тем не менее, все сталкиваются с трудностями на пути к своей цели и при этом учатся их преодолевать. Более того, они осознают, что ошибка – это не провал, а лишь этап, маячок, который подсвечивает то, с чем нужно работать. Таким образом, дети перестают бояться своих ошибок, что в свою очередь способствует развитию креативности. «Расскажите, как в вас раскрывалось творческое начало, благодаря участию в спектаклях?» – Постановки показали мне эмоциональную составляющую всех песен. Научили вникать в смысл и погружать в него зрителя. Научили меня раскрепощаться на сцене и продумывать выступление от начала до конца. – Благодаря постановкам начинаешь больше чувствовать сцену, выражать эмоции, получать удовольствие от того, что делаешь. Так как ты понимаешь, что твои друзья всегда рядом и поддержат на сцене, то волнение само собой пропадает. – Приходилось преодолевать психологические барьеры, раскрывать новые стороны своего таланта и получать заслуженную похвалу, что тоже способствует творческому росту. – Сложно серьёзно отнестись в начале к тому, что ты можешь играть какую-то роль, но потом понимаешь, что это нормально и нужно просто пробовать это делать. – Настолько раскрылось, что долгое время даже хотел поступить в театральный институт. Слава богу, вовремя передумал. – Благодаря участию в спектаклях я научился правильно понимать материал (основную мысль) и доносить его до зрителя. – Я стала более раскрепощённой, развились артистические данные. Победы на разных конкурсах поднимали самооценку. – Я бы сказал, очень стремительно. Многим приходилось учиться играть на сцене. Буквально. И я не исключение. Работая над спектаклем, участники развивают в себе различные составляющие креативного мышления. Во время взаимодействия на сцене юные артисты учатся быть оригинальными, ведь никогда наверняка не знаешь, что именно сделает твой партнер по сцене и нужно уметь быстро реагировать, с успехом выйти даже из внештатных ситуаций. Необходимость посмотреть на сюжет, персонажа, реплику с разных сторон способствует развитию гибкости. Часто перед детьми встает задача поразмышлять о характере, поведении своего персонажа, отойти от поверхностных мыслей и копнуть глубже, прочувствовать. Так проявляется такая составляющая креативности как 52 разработанность, то есть способность углублять и детализировать свои идеи и мысли. «Что нового вы узнали во время подготовки музыкальных композиций?» – Очень большое количество полезных гимнастик и упражнений для постановки голоса и дыхания. Правило ведения себя на сцене, а также умение выкручиваться из сложных ситуаций. – Интересные истории создания разных литературных произведений, которые легли в основу спектаклей. – Новые вокальные и театральные приёмы и тонкости. Во время работы с настоящим режиссёром и хореографом. – Узнал многое о членах своего коллектива, об их скрытых талантах, что не проявляется в обычной жизни. Также что-то из общего кругозора, что-то об актёрском мастерстве. – Во время подготовки музыкальных композиций я узнал много полезной информации, связанной со сценической речью, которая помогает мне и в других сферах жизни. – Как строится работа в таких проектах: распределение ролей, тонкости актёрского мастерства, взаимодействие всего коллектива друг с другом. – Во время подготовки к военно-музыкальной композиции «Эшелон» я узнал много нового о подвигах наших предков во времена ВОВ. Немаловажной составляющей творческих способностей является сопротивление замыканию. Сопротивление замыканию – умение постоянно воспринимать новую информацию, не ограничиваясь какой-то одной её стороной или аспектом, даже если он кажется наиболее подходящим. Сопротивление замыканию способствует расширению кругозора и накоплению полезных данных для придумывания оригинальных решений. Исходя из ответов учеников, процесс постановки спектакля – это всегда очень интенсивный поток новых знаний, которые помогают не только на сцене, но и в жизни. «Что бы вы посоветовали тем, кто только делает свои первые шаги на сцене?» – Полюбите процесс решения проблемы. Творческий человек находит удовольствие не только в достижении результата, но в процессе продвижения к цели – ему нравится думать, перебирать варианты, искать и находить разные варианты выхода из ситуации. Сталкиваясь с новыми задачами или неожиданными трудностями, научитесь воспринимать их как не как проблемы, а как вызов вашим творческим способностям. – Ищите оригинальные идеи. Не останавливайтесь на самом очевидном способе действий, придумывайте хотя бы несколько вариантов достижения цели, решения проблемы. Не ставьте себе искусственных ограничений. – Расширяйте кругозор. Чем больше вы знаете, тем больше пищи получает ваше воображение, а без воображения невозможно генерировать понастоящему творческие идеи. Читайте книги, смотрите научно-популярные 53 и документальные фильмы, набирайтесь опыта полезной деятельности и активно познавайте мир вокруг. – Творчески подходите к повседневным делам. Старайтесь быть изобретательным в любой сфере вашей жизни, а не только во время учёбы: придумывайте новые интересные способы проведения досуга, занимайтесь необычными хобби, предлагайте нестандартные варианты решения бытовых вопросов. Надеемся, что опыт нашего коллектива вдохновит вас на постановки различных спектаклей и развитие творческих способностей ваших учеников.