

УДК 008: 793.31(460)

А.Л. Кучеренко

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Владивосток. Россия

Интеграция креативных технологий в учебный процесс вуза

В статье обосновывается целесообразность включения креативных компонентов, таких, как элементы танцевальной импровизации, а также актерского и вокального мастерства в учебный процесс на примере обучения иностранному языку в вузе. Подчеркивается актуальность интегрированного подхода к обучению, объединяющему в себе креативные технологии, что в значительной степени снимает психологический и языковой барьеры, а также повышает мотивацию обучающихся. Рассматривается положительный эффект использования танцевальных, вокальных и актерских практик, в частности, а также развития воображения и эмоциональной восприимчивости. Подчеркивается, что данные креативные методики способствуют пробуждению вдохновения у учащихся, созданию непринужденной атмосферы на занятии, делая его увлекательным и приближая процесс обучения к естественным языковым условиям. Доказывается, что при использовании данного подхода обучающемуся удастся развить навыки в ряде аспектов: лингвистическом, психологическом, физическом и креативном. Так, лингвистический аспект включает в себя овладение правильным произношением и свободным восприятием на слух иностранной речи; в психологическом аспекте развиваются навыки публичной речи, преодолевается языковой барьер; в физическом плане благодаря танцевальной импровизации минимизируется напряжение в мышцах груди и позвоночника, мешающее свободному течению речи, а также корректируется дыхание; креативный аспект включает в себя раскрытие творческих способностей студентов, а также развитие эмоционального интеллекта и повышение общекультурного уровня.

В статье уделяется особое внимание функционированию в рамках вуза экспериментального курса на английском языке «Устная интерпретация», включающего в себя драматическую интерпретацию аутентичных текстов, исполнение песен, декламацию стихов, а также использование танцевальной импровизации. Выпускным экзаменом по данному курсу является театральное исполнение какого-либо отрывка литературного произведения на английском языке, передающее личное видение (интерпретацию) исполнителя. Цель данного курса заключается в раскрытии твор-

ческих способностей и развитии общекультурного уровня студентов посредством овладения ими английским языком.

Ключевые слова и словосочетания: танцевальная импровизация; обучение английскому языку; актерское мастерство; драматическая интерпретация текста; интегрированный подход.

A. L. Kucherenko

Vladivostok State University of Economics and Service

Vladivostok. Russia

Integration of Creative Technologies into Educational Process at Universities

The article proves the urgency of including creative components, such as: elements of dance improvisation, as well as acting and vocal skills in the educational process using the example of teaching a foreign language at Universities. It highlights the relevance of an integrated approach to learning, combining creative technologies, which significantly removes the psychological and language barriers, as well as increases the motivation of students. The positive effect of the use of dance, vocal and acting practices as well as developing of imagination and emotional response is considered, in particular, when teaching English language. It is emphasized that these creative techniques contribute to arising inspiration among the students, creating a relaxed atmosphere at classes, making it fun and bringing the learning process closer to natural language conditions. It is proved that using this approach, the student will receive a significant development of skills in a number of aspects: linguistic, psychological, physical and creative. Thus, the linguistic aspect includes the mastery of correct pronunciation and audio perception of foreign speech; in the psychological aspect, the skills of public speech are developed, the language barrier is overcome; in physical terms, due to dance improvisation, tension in the muscles of the chest and spine is reduced, which interferes with the free flow of speech, and breathing is also corrected; the creative aspect includes the disclosure of students' creative abilities, as well as development of emotional intelligence and an increase in general cultural level.

The article pays special attention to the functioning of the experimental English language course "Oral Interpretation" within the university, which includes a dramatic interpretation of authentic texts, songwriting, recitation of verses, and the use of dance improvisation. The final exam for this course is the theatrical performance of an excerpt of a literary work in English that conveys the performer's personal vision (interpretation). The goal of this course is to reveal the creative abilities and development of the general cultural level of students through their mastery of the English language.

Keywords: dance improvisation; teaching English; acting; dramatic interpretation of the text; integrated approach.

Попытка объединения междисциплинарных принципов культурологической и психологической основ в учебный процесс была подробно рассмотрена в работах П.И. Пидкасистого, А.К. Москатовой, Б.С. Гершунского, Л.М. Фридмана, В.В. Козлова и др. В своих трудах данные ученые ставили во главу угла индивидуальность и самовыражение учащегося, что, в свою очередь, приводит к раз-

витию его творческого начала, а также критического мышления. Целесообразность идеи включения танцевальной импровизации и актерских практик в обучение основана на признании индивидуальности каждого учащегося и на предоставлении ему возможности проявлять себя в характерной для него манере. Кроме того, подобный подход не только раскрывает творческий потенциал индивидуума, но и настраивает на более конструктивное взаимодействие учащихся между собой.

В последнее время становятся все более и более востребованными различные интеграционные формы обучения иностранному языку, в которых объединяются различные междисциплинарные навыки. Эта тенденция отражается в предложениях языковых школ и обучающих онлайн-платформ, приглашающих освоить курс по ораторскому мастерству на английском языке или поучаствовать в дебатах, изучить основы какого-либо танца или «пройти» квест на английском языке и т.д. [13; 18]. Это свидетельствует о том, что современному обществу помимо изучения языковых аспектов иностранного языка необходимо, прежде всего, преодолеть языковой барьер, что возможно сделать путем выполнения каких-либо практических задач на английском языке или посредством игр.

По мнению М.Б. Отыншиновой, более эффективному усвоению иностранного языка способствует особый настрой преподавателя, исключающий различного рода напряжение и принуждение, поощряющий инициативу студентов, свободный выбор формы задания, а также наличие различных игровых форм заданий. В результате значительно повышаются мотивация, скорость мышления и темп речи на иностранном языке, а также появляется возможность самореализации студента в сфере иностранного языка [8]. Кроме того, включение в образовательный процесс различных элементов театра и драмы является действенным обучающим средством. Однако, по словам Е.В. Семеновой, в российских вузах театральные возможности при обучении иностранному языку используются крайне редко, поскольку это требует от преподавателя совершенно иного, непривычного подхода к обучению, что сопряжено с различными трудностями, касающимися материального и методического обеспечения. Между тем, во многих зарубежных вузах по достоинству оценены и широко применяются на практике театральные возможности при обучении иностранному языку, способствующие развитию воображения, памяти, правильному произношению, а также глубинному пониманию какого-либо литературного произведения [11]. На наш взгляд, для успешного решения подобных задач студенческий театр должен быть синтетическим, объединяя в себе элементы актерского мастерства, танцевальной импровизации, вокала и декламации на иностранном языке. Нельзя не согласиться с мнением Е.П. Турбиной, которая подчеркивает, что в современном образовании на сегодняшний день не хватает педагогов-новаторов, использующих различные междисциплинарные методы, создающих импровизационно-творческую среду обучения и способных направлять студентов к раскрытию их креативного потенциала, повышая мотивацию к обучению [14].

В работах В.В. Козлова и его коллег А.Е. Гирсона и Н.И. Веремеенко речь идет об интегративном подходе, применяемом для более полного раскрытия

креативного потенциала человека. При этом авторы отмечают важность включения в программу танцевальной импровизации, а также дыхательных и голосовых упражнений, что гармонично сочетается с развитием актерских навыков. Подобная проработка интегративного подхода приводит к снятию различного рода зажимов: психологических, физических, эмоциональных. Подчеркивается, что в большинстве случаев человек имеет огромный потенциал нереализованных способностей, в то время как в обыденной жизни он проявляет лишь малую их часть. Однако данные способности можно и должно развивать [4]. На наш взгляд, включение танцевальной импровизации в учебный процесс вполне оправдано, поскольку исследователями доказано, что телесная сторона личности тесно связана с речевой деятельностью. Так, В. Райх и А. Лоуэн в своих трудах признавали единство тела, психики и ментальности. В. Райх объединил психику и соматику, используя термин «мышечный панцирь» или «мышечный зажим» в отношении постоянно напряженных мышц, не позволяющих психической энергии течь свободно, в результате чего у человека возникают всевозможные психологические проблемы, что неизбежно отражается в речи и в интеллектуальной сфере [6, с. 37]. А. Лоуэн, продолжая эту мысль, считает, что любая область тела в состоянии хронического напряжения и ограничения ощущений является потенциально слабым пунктом, который может пострадать [6, с. 114].

Идея о том, что психологический и эмоциональный комфорт, стрессоустойчивость, а также развитые интеллектуальные способности являются зачастую результатом танцевально-импровизационной активности личности, признается в научной среде рядом исследователей. Исходя из этого, в общеобразовательных школах США и некоторых европейских стран проводятся хореографические занятия, на которых школьники осваивают танцевальную импровизацию, что приводит не только к улучшению физического состояния ребят, коррекции осанки и развитию координации движений, но также стимулирует пространственное и образное мышление [17]. Согласно А. Гиршону, танцевальная импровизация воспитывает в человеке «думающее тело», а также «развивающийся разум», который стремится достичь «единства с Природой» [2].

В.Н. Харькин утверждает, что в любой импровизации, в частности в танцевальной, сливаются вместе интуитивное, логическое и креативное начала личности, вызывая ответную реакцию одобрения, восхищения, концентрации внимания и интереса [15, с. 12–30]. В свою очередь, человек в момент импровизации, по мнению Т.Н. Щербаковой, в большинстве случаев весьма успешен, находчив, остроумен, находится на пике эмоционального подъема, испытывая чувство наслаждения [16, с. 14–15].

Между тем, открытым остается вопрос, каким образом можно сочетать танцевальную импровизацию с обучением, какие формы заданий предложить студентам, которые бы адекватно раскрывали потенциал импровизации при освоении необходимых навыков. Так, одним из примеров использования танцевальной импровизации при обучении английскому языку может послужить альтернативная методика «Lingo Tech», разработанная немецким педагогом У. Киндом совместно с американским композитором М. Шафеллем. Ключевым инструмен-

том здесь служит танец в сочетании с песней, в которой содержатся общеупотребительная разговорная лексика по заданным темам, фразеологизмы и типичные словосочетания. Таким образом, каждой песенной фразе соответствует определенный танцевальный шаг, создавая ассоциативный ряд «фраза – шаг», что способствует быстрому запоминанию новых слов и выражений [3].

Принимая во внимание все вышесказанное, можно предположить, что, создав в вузе междисциплинарную дисциплину под рабочим названием «Устная интерпретация», объединяющую студентов, имеющих уровень владения английским языком не ниже «Pre-Intermediate», станет возможным достичь значительного результата в обучении английскому языку, сочетая такие элементы, как танцевальная импровизация, ораторское искусство, актерское и вокальное мастерство и т.д. Несомненно, подобный междисциплинарный подход, объединяющий различные креативные аспекты, будет стимулировать мотивацию студентов к изучению английского языка. Данный курс имеет много общего с учебным театром, однако, в отличие от него, не ставит перед собой столь масштабной задачи, как драматическая постановка литературного произведения. В данном случае работа ведется индивидуально, в парах или мини-группах и охватывает какой-либо отрывок произведения, наиболее понравившийся студенту. Учитывая успешный опыт деятельности учебных театров в некоторых российских вузах, следует отметить, что одним из преимуществ театральной проработки аутентичных англоязычных произведений является то, что в данном случае текст произведения подвергается глубинному многоуровневому анализу со стороны студентов, готовящихся к его постановке. Подобная работа в корне отличается от банального и привычного студентам перевода текста, наоборот, она мотивирует учащихся к обобщению, абстрагированию, вживанию в смысл написанного, анализу и нахождению адекватных эквивалентов в речи, движении, эмоциях.

Ключевым фактором успешного функционирования подобного курса-тренинга является выбор контента, актуального для студентов, который может осуществляться ими самостоятельно. Так, в качестве литературных источников для инсценировок могут быть предложены как современные англоязычные произведения, раскрывающие насущные для молодежи вопросы, так и классические, в которых допустимо смещение акцентов в более современное русло [12]. В данном случае основным мотивационным фактором для студента будет являться отнюдь не обязанность получить зачет или экзамен, а вызвать своим выступлением аплодисменты и восхищение зрителей – своих сокурсников. Как отмечает Е.В. Семенова, нетрадиционные формы проведения экзамена имеют преимущество перед традиционной формой, поскольку через них формируется комплекс навыков и компетентностей [11].

В этой связи совершенно необходимым является развитие воображения и эмоционального интеллекта обучающихся. В отечественной литературе вопрос воображения исследовали такие ученые, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.П. Вышеславцев и др. По словам С.Л. Рубинштейна, в работе воображения большое значение имеют мышление и чувства, причем, чем больше воображение видоизменяет реальность, отклоняясь от неё, но учитывая при этом её наиболее

существенные свойства, тем оно плодотворнее и ценнее. Таким образом, воображение не отрицает связь с действительностью, а несколько отдалается от нее, с тем чтобы глубже понять ее [10, с. 366–370]. Б.П. Вышеславцев писал: «...воображение обладает силою высоко подниматься над областью рассудка, над областью известного, достигнутого, установленного, привычного и потому как бы одержимо священным безумием» [1, с. 56]. Н.А. Коноплева считает, что воображение творческого человека является полем, где объединяются два гендерных принципа: мужской и женский. Так, воображение гармонично сочетает в себе женскую интуитивность, мягкость и мужскую дерзость, смелость, новаторство [5].

В.В. Козлов убежден, что для творческой деятельности, где ведущая роль отводится воображению, характерно чувство наслаждения (упоения) творческим процессом. При этом сознание личности неизбежно расширяется и обогащается новым эмоциональным опытом [4, с. 113]. Это, в свою очередь, имеет непосредственную связь с эмоциями и адекватной эмоциональной восприимчивостью, что также нуждается в проработке.

Итак, в отечественной и зарубежной литературе попытки объяснить природу эмоций осуществлялись Л.С. Рубинштейном, Б.И. Додоновым, В.К. Вилюнасом, Д. Мацумото, К.Э. Изардом и др. Данные исследователи сходятся во мнении, что обязательным условием для пробуждения в личности определенных эмоций является наличие какого-либо значимого для него события. В.К. Вилюнас суммировал некоторые типичные функции эмоций, выявленные различными исследователями. Функции эмоций, наиболее характерные для процесса обучения, представлены в табл. [9, с. 12–18]. Для лучшего понимания сущности процесса обучения рассмотрим такие функции эмоций, как побуждения, организующая, активации и мобилизации, а также познания, поскольку именно эти функции эмоций определяют образовательный процесс.

Функции эмоций

Функция	Атрибутивные признаки
Побуждения	Наиболее ярко проявляется в критических ситуациях, под влиянием особого вида эмоциональных процессов – аффекта
Организующая	Данная функция, выявленная Э. Клапаредом, способствует осуществлению определенного вида деятельности, концентрируя соответствующие усилия и внимание
Активации и мобилизации	Р. Декарт выявил свойство эмоций при необходимости активизировать и мобилизовать нервную систему. При подходящих условиях эмоции создают наиболее благоприятный уровень возбуждения центральной нервной системы, побуждая субъекта адекватно реагировать на внешние вызовы
Познания	А.Н. Леонтьев выявил свойство эмоций, побуждающее осмысливать поставленную задачу, искать наиболее оптимальный выход или причину

Таким образом, можно предположить, что для эффективного развития всех вышеперечисленных способностей необходимо совершенно особое состояние сознания – «вдохновение». Феномен вдохновения подробно исследовал

А. Маслоу, предложивший теорию «пикового переживания» – особого состояния с присущими ему качествами спонтанности, интуитивности, эффективности, высокой работоспособности и наслаждения. Согласно А. Маслоу, подобное состояние длится крайне недолго и характеризуется гармоничным объединением внутренних резервов человека, что переживается самой личностью как некий творческий экстаз, в котором происходит разотождествление с Эго и его низшими потребностями [7, с. 132].

Так, в попытке объединить при помощи различных креативных технологий несколько далеко отстоящих друг от друга навыков и способностей: танцевальное движение, декламацию, творческое воображение, эмоциональный отклик, а также аналитическое чтение, владение лексикой и фонетикой английского языка, можно предложить идею создания курса-тренинга «Устная интерпретация» на английском языке. Данный курс представляет собой своеобразную творческую площадку для студентов, способствующую развитию эмоционального интеллекта, воображения, танцевальной импровизации, навыков устной публичной речи на английском языке при одновременном формировании компетентностей, необходимых молодому специалисту в современном обществе: владение разговорным английским языком, получение коммуникативных навыков, навыков публичной речи, самопрезентации и самовыражения.

1. Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. – Москва, 1994. – 285 с.
2. Гиршон А. Импровизация и хореография. – Текст: электронный // Жить танцуя: центр интегрального танца: [сайт]. – URL: <http://girshon.ru/article/improvizatsiya-i-horeografiya> (дата обращения: 12.04.2018).
3. Иванова Д. Е. Об использовании музыки и танца на уроках английского языка в школах России и Германии // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 591-2. С. 73–75.
4. Козлов В.В., Гиршон А.Е., Веремеенко Н.И. Интегративная танцевально-двигательная терапия. – Москва, 2005. – 286 с.
5. Коноплева Н.А., Коноплев А.Е. Художественное творчество и гендер. Культуролого-психологический аспект. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2001. – 204 с.
6. Лоуэн А. Биоэнергетика. – Санкт-Петербург: Ювента, 1998. – 365 с.
7. Маслоу А. Психология бытия: пер. с англ. – Москва: Рефл-бук, 1997. – 304 с.
8. Отыншинова М. Б. Использование игровых технологий при обучении грамматике английского языка. – Текст: электронный // Молодой ученый: [сайт]. – URL: <https://moluch.ru/archive/157/44448/> (дата обращения: 02.04.2019).
9. Психология эмоций: сборник / под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 288 с.
10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 720 с.
11. Семенова Е.В., Жамалова А.Р. Особенности, возможности и ограничения учебного студенческого театра на английском языке как средства обучения и контроля // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник научных статей. 2018. Т. 9, № 9. С. 381–387.
12. Семенова Е. В., Семенов В. И. Развивающие возможности учебного студенческого театра на английском языке в педагогическом вузе // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-9. С. 2068–2072.

13. Танцевальный английский. – Текст: электронный // Открытый урок: [сайт]. – Москва, 2016. – URL: <http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/582930/> (дата обращения: 16.12.2019).
14. Турбина Е. П. Теоретические аспекты внедрения педагогической импровизации в образовательный процесс обучения будущих учителей. – Текст: электронный // Интернет-журнал «Мир науки». 2017. Том 5, № 2. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/25PDMN217.pdf> (дата обращения: 14.10.2018).
15. Харькин В. Н. Педагогические импровизации в профессиональной деятельности учителя: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Москва, 1992.
16. Щербакова Т.Н. Импровизация как компонент творчества современного педагога // Педагогическое мастерство: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.). – Москва: Буки-Веди, 2014. С. 13–16.
17. Cratty Bryant V. Intelligence in Action // Physical Activities for enhancing intellectual abilities. – N.J.: Englawood Cliffs, 1973. P. 68–71.
18. Stepic. – Текст: электронный // Образовательная платформа: [сайт]. – URL: <https://stepik.org/course/3738> (дата обращения: 8.12.2019).

Транслитерация

1. Vysheslavcev B.P. Etika preobrazhennogo Erosa. – Moskva, 1994. – 285 p.
2. Girshon A. Improvizaciya i horeografiya. – Tekst: elektronnyj // Zhit' tancuya: centr integral'nogo tanca: [sajt]. – URL: <http://girshon.ru/article/improvizatsiya-i-horeografiya> (data obrashcheniya: 12.04.2018).
3. Ivanova D. E. Ob ispol'zovanii muzyki i tanca na urokah anglijskogo yazyka v shkolah Rossii i Germanii // Novaya nauka: Opyt, tradicii, innovacii. 2016. № 591-2. P. 73–75.
4. Kozlov V. V., Girshon A. E., Veremeenko N. I. Integrativnaya tanceval'no-dvigatel'naya terapiya. – Moskva, 2005. – 286 p.
5. Konopleva N. A., Konoplev A. E. Hudozhestvennoe tvorchestvo i gender. Kul'turologo-psihologicheskij aspekt. – Vladivostok: Izd-vo VGUES, 2001. – 204 p.
6. Louen A. Bioenergetika. – Sankt-Peterburg: YUventa, 1998. – 365 p.
7. Maslou A. Psihologiya bytiya: per. s angl. – Moskva: Refl-buk, 1997. – 304 p.
8. Otyunshinova M.B. Ispol'zovanie igrovyyh tekhnologij pri obuchenii grammatike anglijskogo yazyka. – Tekst: elektronnyj // Molodoj uchenyj: [sajt]. – URL: <https://moluch.ru/archive/157/44448/> (data obrashcheniya: 02.04.2019).
9. Psihologiya emocij: sbornik / pod red. V.K. Vilyunasa, Yu.B. Gippenrejter. – Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1984. – 288 p.
10. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshchej psihologii. – Sankt-Peterburg: Piter, 2002. – 720 p.
11. Semenova E. V., Zhamalova A. R. Osobennosti, vozmozhnosti i ogranicheniya uchebnogo studencheskogo teatra na anglijskom yazyke kak sredstva obucheniya i kontrolya // CHelovek i yazyk v kommunikativnom prostranstve: sbornik nauchnyh statej. 2018. T. 9, № 9. P. 381–387.
12. Semenova E. V., Semenov V. I. Razvivayushchie vozmozhnosti uchebnogo studencheskogo teatra na anglijskom yazyke v pedagogicheskom vuze // Fundamental'nye issledovaniya. 2014. № 9-9. P. 2068–2072.
13. Tanceval'nyj anglijskij. – Tekst: elektronnyj // Otkrytyj urok: [sajt]. – Moskva, 2016. – URL: <http://otkrytyjurok.rf/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/582930/> (data obrashcheniya: 16.12.2019).
14. Turbina E. P. Teoreticheskie aspekty vnedreniya pedagogicheskoj improvizacii v obrazovatel'nyj process obucheniya budushchih uchitelej. – Tekst: elektronnyj // Internet-

- zhurnal «Mir nauki», 2017. Tom 5, №2. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/25PDMN217.pdf> (data obrashcheniya: 14.10.2018).
15. Har'kin V. N. Pedagogicheskie improvizacii v professional'noj deyatel'nosti uchitelya: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk. – Moskva, 1992.
16. Shcherbakova T. N. Improvizaciya kak komponent tvorchestva sovremennogo pedagoga // Pedagogicheskoe masterstvo: materialy IV mezhdunar. nauch. konf. (g. Moskva, fevral' 2014 g.). – Moskva: Buki-Vedi, 2014. P. 13 – 16.
17. Cratty Bryant V. Intelligence in Action // Physical Activities for enhancing intellectual abilities. – N.J.: Englawood Cliffs, 1973. P. 68 – 71.
18. Stepic. – Tekst: elektronnyj // Obrazovatel'naya platforma: [sajt]. – URL: <https://stepik.org/course/3738> (data obrashcheniya: 8.12.2019).

© А. Л. Кучеренко, 2020

Для цитирования: Кучеренко А. Л. Интеграция креативных технологий в учебный процесс вуза // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2020. Т. 12, № 1. С. 172–180

For citation: Kucherenko A. L. Integration of Creative Technologies into Educational Process at Universities, *The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service*, 2020, Vol. 12, № 1, pp. 172–180.

DOI [dx.doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2020-1/172-180](https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2020-1/172-180)

Дата поступления: 12.02.2020.