

Лаба Анна Арнольдовна

заслуженный работник культуры Республики Крым, доцент

Росицкая Дарья Никитична

магистрант

ФГБОУ ВО «Херсонский государственный

педагогический университет»

г. Херсон, Херсонская область

**ФОРМИРОВАНИЕ АКТЕРСКИХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ ДШИ**

***Аннотация:** в статье анализируются ключевые аспекты дополнительного образования, в частности театральной деятельности, как мощного инструмента формирования творческой личности. Выделяется важность создания специализированных организационно-педагогических условий для эффективного использования современных тренинговых технологий, направленных на интенсивное развитие актёрских навыков и компетенций у учащихся среднего школьного возраста.*

***Ключевые слова:** тренинговые технологии, актёрские навыки дополнительное образование, театральная деятельность, организационно-педагогические условия.*

Современный период развития школьной образовательной сферы отличается ростом значимости раскрытия и развития индивидуальных задатков учащихся, наряду с традиционными показателями успеваемости. Дополнительное образование зарекомендовало себя как эффективный инструмент решения педагогических задач, первостепенной из которых является активация творческого

потенциала и обеспечение условий для выражения уникальной одаренности детей и юношества.

Задача создания условий для всестороннего развития творческих способностей детей школьного возраста подробно изложена в распоряжении правительства РФ [17, с. 2].

Особую значимость приобрели виды художественного творчества, в частности театральная деятельность, выступающая формой синтетического искусства, объединяющего музыку, литературу, изобразительное искусство и хореографию. В ходе занятий в театральных коллективах формируются значимые компетенции, такие как умение эмоциональная зрелость, креативное мышление, физическая подготовка и владение речью. Подобные занятия способствуют формированию универсальных навыков, востребованных как в профессиональной сфере, так и в обыденной жизни. В частности, обучение театральному делу в детских школах искусств позволяют детям среднего школьного возраста приобретать универсальный спектр компетенций, востребованных как в будущей профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.

Вопросы развития компетенций, востребованных современным обществом, активно исследуются отечественными учёными.

Педагоги и эксперты, такие как О.В. Ищенко и О.В. Раздобреев убеждены, что театральные занятия способствуют осмыслению ребёнком своего места в мире и обретению уверенности в себе. Дополнительное образование играет значительную роль в социализации, профессиональной ориентации, развитии уникальных способностей и личностном росте ребёнка [7, с. 803].

Репетиции и другие обучающие театральному делу занятия оказывают позитивное влияние на психоэмоциональное состояние детей, уменьшают стрессовые нагрузки и способствуют улучшению общего самочувствия. Погружение в творчество открывает перед ребёнком необозримые горизонты культуры, знакомит с великими произведениями искусства и мотивирует к саморазвитию.

Тем не менее, несмотря на очевидную пользу, детская театральная среда сталкивается с определёнными вызовами. Ряд исследователей, включая

О.А. Стаину и Е.М. Петрову [16, с. 108], считают причиной низкого уровня дополнительного театрального образования невозможность педагогов приспособиться к новым социально-культурным условиям и низкий уровень эффективности традиционных методов работы с детскими театральными коллективами. С.С. Загрибин подчёркивает необходимость интеграции последних научных достижений и изменений социальной среды в образовательный процесс, утверждая, что нововведения науки, искусства и общественные перемены обязательно должны оказывать влияние на нашу жизнь и методику образования [3, с. 129].

Следует подчеркнуть, что театр, как синтетическое искусство, охватывает разнообразные культурные и исторические явления, знакомя детей с достижениями мировых искусств. М.О. Кнебель в своей книге «Поэтика педагогики» [25, с. 14] акцентирует внимание на необходимости широты взглядов в целях театральной педагогики, включая воспитательную функцию и развитие личности ребёнка. С.Л. Рубинштейн отмечал, что обучение основано на глубоком изучении системы знаний, неразрывно связанных с формированием полезных навыков [18, с. 720].

В контексте современного понимания термина «тренинг», предложенного Ю.Н. Емельяновым, рассматривается как активный метод обучения, направленный на развитие способности эффективно действовать в различных ситуациях [2, с. 103]. Наибольшее внимание привлекают тренинговые технологии, которые стали активно применяться в работе с детскими творческими коллективами. О.А. Китухина, Т.В. Сипович, М.М. Хахалева под понятием тренинга подразумевают методику обучения, в основу коей положено социально- психологическое общение группы людей, с целью получения новых знаний, навыков, опыта [10, с. 82]. А.Б. Дроздин считает главной целью актерского тренинга установление гармонии психического и физического начала [1, с. 8]. В.В. Теплякова, описывая методы Теодороса Терзополоса, отмечала как одну из важнейших задач актерского тренинга, исследование актером своего организма, возможности управлять им, контролировать и направлять его деятельность [22, с. 124]. И.Э. Кох в книге «Основы сцениче-

ского движения» писал, что актер должен постоянно самосовершенствоваться, тренировать свое тело, чтобы знать свои возможности, знать законы движения тела на сцене и сформировать устойчивые навыки [12, с. 11].

К.С. Станиславский полагал тренинг единственным способом овладения актерской техникой и призывал относиться к упражнениям также как овладевающим искусствами танца, игры на музыкальных инструментах и т. п., относятся к своим ежедневным занятиям [19, с. 2]. Он отмечал, что физическое напряжение и мышечная зажатость мешают тонкому чувствованию и нормальной душевной жизни роли [21, с. 185]. Следует отметить особый вклад в развитие актерских навыков известных мастеров сцены и педагогов прошлого века, включая К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, М.А. Чехова и др. [20, с. 21].

Л.В. Грачева, анализирует в своих трудах исследования мэтров театрального дела. Она отмечает, что все они пришли к необходимости разработки методики тренировки актера [5, с. 7–8]. Н.Х. Князькина полагает, что систематические тренировки должны быть направлены на развитие психофизического аппарата актера, формирование актерских навыков, связанных с освоением разнообразных механизмов жизненной психотехники [11, с. 223]. М.О. Кнебель, соглашаясь с вышеупомянутыми идеями, также призывала шире смотреть на цели театральной педагогики, не забывая о воспитательной функции раскрытия творческой личности [24, с. 14].

Значимость регулярной тренировки актерских навыков была убедительно обоснована С.В. Гиппиусом, который лично разработал специальную систему упражнений [6, с. 4]. Он подчёркивал, что, хотя театральная педагогика существует давно, её потенциал в применении конкретных тренингов для формирования актерских компетенций пока ещё недостаточно изучен и используется далеко не в полную силу [6, с. 2].

Действительно, современный научный фонд страдает дефицитом работ, глубоко исследующих механизмы внедрения тренинговых технологий, предназначенных именно для формирования актерских навыков у учащихся среднего школьного возраста в контексте дополнительного образования.

Тем не менее, доказано, что при создании оптимальных организационно-педагогических условий, обеспечиваемых квалифицированными специалистами, уровень развития актерских компетенций у обучающихся существенно увеличивается, главным образом благодаря грамотному использованию проверенных актерских тренинговых упражнений и методик.

При наличии адекватных организационно-педагогических условий, создаваемых специалистами, заметно повышается степень развитости актерских компетенций у обучающихся, достигнутых благодаря применению тренинговых технологий.

Педагогический процесс базируется на множестве подходов и концептуальных положений относительно природы педагогических условий. Анализируя научную литературу, можно выявить следующее определение понятия «условия»: это обстоятельства, правила или обстановка, определяющие протекание какого-либо явления или процесса. Термин «условие» имеет общенаучный характер, однако применительно к педагогическому процессу его сущность раскрывается следующим образом:

- условия представляют собой совокупность факторов, влияющих на образование, воспитание и развитие личности;
- эти факторы способны либо ускорить, либо затормозить указанные процессы, непосредственно сказываясь на динамике и итоговом результате.

Организационно-педагогические условия включают комплекс мер, содержания, методов и организационных форм, нацеленных на реализацию образовательных целей. представляя совокупность элементов педагогического процесса, обеспечивающая его эффективность. Многие исследователи подчеркивают важность учета объективных и субъективных требований и принципов, которые помогают педагогу достигать поставленные цели путем рационального выбора приемов и методов обучения.

Направленность учебно-воспитательного процесса театрального коллектива Детской школы искусств направлена на углубление эмоциональной экс-

прессии, коммуникативной компетенции, фантазии и оригинальности мышления. Эта уникальная среда даёт возможность учащимся проявить и усовершенствовать собственный художественный потенциал, а также освоить основы актёрского мастерства. Эффективным инструментом формирования указанных навыков выступает применение актерских тренинговых технологий, нацеленное на развитие психофизических возможностей, артикуляционной техники, сценического двигательного репертуара и навыков спонтанного творчества, в частности, сценической пластики и импровизации творчества.

Организация учебно-воспитательного процесса требует раскрытия комплекса содержательных и организационных ресурсов, создающих необходимые предпосылки для полноценного развития личности ученика. Исследования показывают, что организационно-педагогические условия выступают частью общей структуры целостного педагогического процесса, включая выбор методик, форм работы и соответствующих технических средств.

Поэтому качественный образовательный процесс возможен лишь тогда, когда успешно соединяются три основных компонента: специально созданная среда обучения, культурное окружение и инновационные методики преподавания. Такое интегрированное пространство обеспечивает постепенное раскрытие таланта юного артиста, формирует прочный фундамент профессиональных навыков и учит грамотно передавать зрителям мысли и чувства героев пьесы. Важно подчеркнуть, что подобное единство открывает возможности не только для развития творческой индивидуальности ребёнка, но и создаёт основу для дальнейшего профессионального роста в мире театра.

Для полноценной реализации учебно-воспитательной деятельности в условиях работы театрального коллектива ДШИ необходимо раскрыть весь спектр ресурсных возможностей, включающих содержание, организацию и управление процессом обучения, что создает оптимальные условия для личностного роста и развития учащихся. Современные исследования свидетельствуют о том, что организационно-педагогические факторы являются неотъемлемой составляющей единой системы педагогического процесса, охватывая широкий круг вопросов,

начиная от выбора эффективных методов и форматов работы и заканчивая применением специализированных технологических решений.

Эффективность образовательного процесса достигается благодаря интеграции трех важнейших элементов: целенаправленно сформированной среды обучения, насыщенной культурой среды и внедрению прогрессивных педагогических методов. Подобное комплексное решение способствует раскрытию природного дарования молодого исполнителя, формированию надежных базовых навыков профессии и обучению тонкому искусству передачи эмоций персонажей аудитории. Важно отметить, что подобная гармония не только стимулирует креативное саморазвитие воспитанника, но и закладывает надежный фундамент для дальнейшей карьеры в театре.

Поддерживая позицию О.А. Мамикиной, мы можем утверждать, что организационно-педагогические условия представляют собой совокупность обстоятельств, содействующих совершенствованию исполнительских компетенций. Эти обстоятельства реализуются путем рационального подбора способов и форм учебной активности, учитывая особенности возрастных категорий и личные характеристики участников образовательного процесса [23].

Любая форма театрального обучения невозможна вне активного участия преподавателя-руководителя, чей профессиональный уровень и накопленный творческий опыт играют ключевую роль в развитии актёрских навыков детей. Как подчеркивает Н.В. Карпов в своей работе «Уроки сценического движения», учитель имеет уникальную возможность объединить принципы классического профессионального образования с потребностями практической сцены, развивая навыки исполнения с первых шагов обучения вплоть до полного включения в реальную театральную деятельность [9, с. 1].

Главным постулатом в процессе овладения искусством актерского мастерства служит индивидуальный подход к каждому ученику, основывающийся на учете возрастных и психоэмоциональных характеристик юных артистов. Педагогу-руководителю театрального коллектива Детской школы искусств важно создавать обстановку доверия и взаимоуважения, стимулирующую проявление

инициативности и самостоятельного творчества каждого участника группы [14, с. 2]. Характер театрального искусства, представляющий собой совместное творчество многих людей, диктует приоритет коллективной работы, ведь подлинное достижение успеха в театре осуществляется усилиями сплоченного ансамбля, объединённого общими целями и ценностями [4, с. 10].

Процесс обучения школьников в театральном коллективе Детской школы искусств осуществляется благодаря тесному сотрудничеству руководителя коллектива и самих обучающихся, а также активной организации совместных внеклассных мероприятий, ориентированных на комплексное художественное развитие. К таким мероприятиям относятся посещение концертов, музеев, просмотр театральных постановок с последующей дискуссией, проведение праздничных мероприятий и участие в концертной деятельности.

Исходя из представленных аргументов, целесообразно заключить, что полноценное педагогическое сопровождение формирования актёрских навыков возможно лишь при условии создания специальных организационно-педагогических условий, обеспечивающих выявление и развитие талантов каждого ребёнка, укрепляющих единство детского коллектива общими ценностями и задачами. Помимо прочего, важно учитывать санитарно-гигиенические нормы, безопасность и соблюдение трудового регламента при проведении занятий.

Обобщая ключевые элементы, требуемые для успешного функционирования организационно-педагогических условий, можно выделить следующие составляющие.

1. Присутствие высококвалифицированного преподавателя, владеющего специальными знаниями и значительным личным сценическим опытом.
2. Наличие специализированной образовательной программы, соответствующей уровню подготовленности конкретного коллектива и легко адаптирующейся под запросы учащихся.
3. Специально обустроенная студия, удовлетворяющая требованиям комфортности и функциональности для занятий актёрским мастерством.

4. Строго регламентированный график занятий, предусматривающий оптимальное количество часов каждой дисциплины с учётом перерывов.
5. Индивидуализирующий подход, при котором учитываются личностные предпочтения и потенциальные возможности каждого ребёнка.
6. Психологически комфортная и открытая творческая среда, способствующая свободному выражению эмоций и инициативности.
7. Применение активных методов обучения, вовлекающих детей в исследовательскую и творческую деятельность, развивающих навыки коммуникации и совместной работы.
8. Привлечение игровой активности, снимающее тревожность и повышающее заинтересованность в познании основ сценического искусства.
9. Организация регулярных репетиций и спектаклей, гарантирующих постоянное поддержание интереса и развитие приобретённых умений.
10. Проведение специализированных мастер-классов и конференций, открывающих доступ к современным технологиям и методикам сценического обучения.
11. Активное участие воспитанников в конкурсах и фестивалях, позволяющее оценивать достигнутый прогресс и получать признание зрителей и профессионалов.
12. Привлечение родительского сообщества к творческим проектам, способствующее укреплению связей семьи и образовательного учреждения.

Резюмируя вышесказанное, следует признать, что внедрение вышеуказанных компонентов обеспечит качественный рост актёрских навыков у детей среднего школьного возраста путём использования эффективных актерских тренинговых технологий, создаст надёжную базу для диагностики и оценки текущих результатов, а также повысит общую эффективность воспитательно-развивающего процесса.

Введение тренингов актерского мастерства в дополнительную образовательную программу учреждений, занимающихся подготовкой театральных коллективов при детских школах искусств, показало свою значительную результативность. Использование подобных технологий оказывает существенное поло-

жительное воздействие на учебную и воспитательную работу, обеспечивая приобретение учащимися широких компетенций, имеющих значение как в профессиональной деятельности в сфере искусства, так и в социальной жизни.

Этот вывод подкрепляется положительным опытом работы театрального коллектива Детской школы искусств Санкт-Петербурга имени А.С. Даргомыжского, руководимого Д.Н. Росицкой. Деятельность указанного коллектива иллюстрирует значительный рост качества учебно-воспитательного процесса. По утвержденному регламенту и программам, рассчитанным на средний школьный возраст [13], участие ребят в таком сообществе активно развивает широкий спектр навыков, востребованных как в театральной деятельности, так и в общественной жизни.

Список литературы

1. Дрознин А.Б. Физический тренинг актера по методике А. Дрознина / А.Б. Дрознин. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2004. – 160 с. EDN QXPRVNB
2. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю.Н. Емельянов. – Л.: ЛГУ, 1985. – 167 с.
3. Загрибин С.С. Современный российский театр: «Вариации коммуникативных практик» / С.С. Загрибин // Социум и власть. – 2017. – №3(65). – С. 128–134. EDN ZQNLAT
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава. – М.: Просвещение, 1973. – 233 с.
5. Грачева Л.В. Актерский тренинг: теория и практика / Л.В. Грачева. – СПб.: Речь, 2003. – 168 с. EDN QXOETN
6. Гиппиус С.В. Секреты развития психики. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – М.: Прайм-Еврознак, 2003. – 351 с.
7. Ищенко О.В. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и Н.Н. Бахтина на проблему взаимодействия театра и школы / О.В. Ищенко, О.В. Раздобреев // Грамота. – 2023. – Т. 8. Вып. 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru> (дата обращения: 23.12.2025).

8. Ительсон Л.Б. Лекции по современным проблемам психологии обучения / Л.Б. Ительсон. – Владимир: Владимирский гос. пед. ин-т им. П.И. Лебедева-Полянского, 1972. – 264 с.
9. Карпов Н.В. Уроки сценического движения / Н.В. Карпов. – М.: ГИТИС, 1999. – 179 с.
10. Китухина О.А. Понятие «тренинг» и его структура / О.А. Китухина, Т.В. Сипович, М.М. Хахалева // Молодой ученый. – 2021. – №52(394). – С. 382–383 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru> (дата обращения: 23.12.2025). EDN VWWMMDR
11. Князькина Н.Х. Реализация творческого потенциала актера средствами психофизического тренинга / Н.Х. Князькина // Наука и современность: сборник статей. – Омск: Омский гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского, 2013. – С. 223–227.
12. Кох И.Э. Основы сценического движения: учебник / И.Э. Кох. – СПб.: Лань, 2024. – 512 с.
13. Лоцкевич М.Э. Программа учебного предмета Основы актерского мастерства / М.Э. Лоцкевич; рец. А.И. Каладько. – СПб.: СПб ДШИ имени А.С. Даргомыжского, 2025. – 55 с.
14. Малихина М.А. Тренинги по актерскому мастерству: учебное пособие / М.А. Малихина. – Донецк: Проф-наука, 2023. – 131 с.
15. Макарова М.А. Развитие актерских навыков у младших школьников посредством игр и импровизаций / М.А. Макарова // Электронный научный журнал «Дневник науки». – 2025. – 6 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnevniknauki.ru> (дата обращения: 23.12.2025).
16. Петрова Е.М. Возможности современных форм театрального искусства как эффективных методов обучения и воспитания / Е.М. Петрова, О.А. Стаина // Инновационное развитие профобразования. – 2020. – №1(25). – С. 107–113.

17. Распоряжение Правительства РФ «О стратегии развития культуры в Российской Федерации на период до 2030 года» от 31 марта 2022 г. №678-р // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010022> (дата обращения: 23.12.2025).

18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с. EDN TDWNDE

19. Станиславский К.С. Работа актера над собой: в 2 ч. Ч. 1 / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1989. – 219 с.

20. Станиславский К.С. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7. Письма. 1886–1917 / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1950. – 811 с.

21. Станиславский К.С. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 2 / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1989. – 511 с.

22. Теплякова В.В. Тренинг на начальном этапе обучения артиста. Метод Теодороса Терзополоса / В.В. Теплякова // Проблемы современного театрального образования: сборник статей. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2019. – С. 124–129.

23. Цзилун Д. Психолого-педагогические основы обучения детей младшего школьного возраста эстраднему пению / Д. Цзилун, О.А. Мамикина // Научный журнал НПУ имени М.П. Драгоманова. Сер. 14. Теория и методика образования. – 2018. – Вып. 24. – С. 143–149.

24. Кнебель М.О. Поэзия педагогики: учебное пособие / М.О. Кнебель. – 4-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2021. – 564 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/179677> (дата обращения: 23.12.2025).