

Научно-исследовательский журнал «Обзор педагогических исследований»

<https://opi-journal.ru>

2025, Том 7, № 3 / 2025, Vol. 7, Iss. 3 <https://opi-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

УДК 372.834

Методы «мыследеятельности» как способ формирования актерского мастерства обучающихся старшей группы музыкального театра

¹ Гауч О.Н., ¹ Поторочина Л.А.,
¹ Тюменский государственный институт культуры

Аннотация: рассматриваются особенности формирования актерского мастерства участников театральной студии посредством использования методов мыследеятельности. Актуальность темы определяется требованиями общества к современному подрастающему поколению: воспитание и формирование конкурентно способной личности выпускника общеобразовательных и профессиональных учреждений, учреждений дополнительного образования. Авторы рассматривают понятия «актерское мастерство», «метод мыследеятельности», приводят методы и приемы мыследеятельности: алфавит, мастерская будущего, метаплан, закончи фразу и т.д. В работе экспериментальным путем доказывается эффективность использования методов мыследеятельности в процессе формирования выразительной и правильной речи, развития самостоятельности суждений и свободы выбора решений детей школьного возраста. Авторы изучают работы методистов и педагогов в области театрального искусства, анализируют опыт и разрабатывают новых подходы к развитию актерского мастерства воспитанников театральной студии.

Ключевые слова: актерское мастерство, театральное искусство, методы мыследеятельности, мастерская будущего, алфавит, закончи фразу, театральная студия

Для цитирования: Гауч О.Н., Поторочина Л.А. Методы «мыследеятельности» как способ формирования актерского мастерства обучающихся старшей группы музыкального театра // Обзор педагогических исследований. 2025. Том 7. № 3. С. 211 – 216.

Поступила в редакцию: 11 января 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 12 марта 2025 г.; Принята к публикации: 28 апреля 2025 г.

Method «mental activity» as a way to develop acting skills of students in the senior group of musical theater

¹ Gauch O.N., ¹ Potorochina L.A.,
¹ Tyumen State Institute of Culture

Abstract: the article considers the features of the formation of acting skills of the participants of the theater studio by means of the methods of thought activity. The relevance of the topic is determined by the requirements of society to the modern younger generation: education and formation of a competitive personality of a graduate of general and professional institutions, institutions of additional education. The authors consider the concepts of "acting", "method of thought activity", give methods and techniques of thought activity: alphabet, workshop of the future, metaplan, finish the phrase, etc. The work experimentally proves the effectiveness of using methods of thought activity in the process of forming expressive and correct speech, developing independence of judgments and freedom of choice of decisions of school-age children. The authors study the works of methodologists and

teachers in the field of theatrical art, analyze the experience and develop new approaches to the development of acting skills of students of the theater studio.

Keywords: acting, theatre arts, methods of mental activity, workshop of the future, alphabet, finish the sentence, theatre studio

For citation: Gauch O.N., Potorochina L.A. Method «mental activity» as a way to develop acting skills of students in the senior group of musical theater. Review of Pedagogical Research. 2025. 7 (3). P. 211 – 216.

The article was submitted: January 11, 2025; Approved after reviewing: March 12, 2025; Accepted for publication: April 28, 2025.

Введение

В современном обществе актерское мастерство способно повлиять и сформировать поведение человека в обществе: подражая определенным моделям поведения, человек учиться не только жить среди людей, но и овладевает основными навыками общения, саморазвития и формирования. Актерское мастерство развивает уверенность, убедительность, коммуникабельность и творческий подход к решению задач. Во многих школах и кружках актерское мастерство стало основным предметом, который помогает детям адаптироваться к условиям социальной среды. Для современной системы образования, отражающей интерактивный подход к обучению, актерское мастерство и методы театрального тренинга становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Педагогическое пространство строится на принципах интеграции и взаимозаменяемости: методы театрального искусства внедряются в образовательный процесс также как методы и приемы системы образования отражаются в методиках освоения актерского мастерства. Принципы интеграции актерского мастерства и педагоги были описаны еще в работах классиков театрального искусства: К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова и М.И. Чехова.

Материалы и методы исследований

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы отечественных исследователей в области педагогики и театрального искусства. Комплексный анализ работ показал, что в современном мире существует ряд проблем, с которыми помогает справиться театральное искусство: одна из них – проблема неуверенности в себе. СМИ и социальные сети диктуют человеку требования к внешнему виду, его социальному статусу, что влияет на интровертное поведение детей и молодежи. В стрессовых ситуациях, которые окружают человека повседневно, дети не могут справиться со своими эмоциями, что может повлиять на межличностные отношения. М.В. Олейникова отмечает, что «Театральные техники

развивают креативность мышления, умение «правильно» проживать различные эмоциональные состояния, чем способствует росту уверенности в себе, раскрытию внутренних сил, и формированию целостной личности» [8]. Занимаясь актерским мастерством, дети учатся выражать себя свободно и уверенно, что помогает им стать более адаптивными в обычной жизни. В решении этих вопросов педагоги обращаются к методам деятельности как к одному из эффективных инструментов борьбы со стрессовыми ситуациями. Для личностно ориентированного педагогического процесса ключевым критерием является организация деятельности, которая заключается в эффективной организации индивидуальной мыслительной деятельности обучающихся. Это основа развития мышления и познавательной деятельности человека. Для достижения этой цели необходимо выполнение различных мыслительных операций, организация обмена мыслительными действиями между участниками педагогического процесса, смена и разнообразие видов и форм мыслительной и познавательной деятельности, использование индивидуальных и групповых форм работы, проблемного обучения, развивающих и продуктивных педагогических технологий, смыслов творчества и рефлексии.

Изучению методов деятельности посвящены работы следующих исследователей: М.В. Дрыкина [4], И.И. Черкасовой [10], Т.А. Ярковой [10], О.Н. Гауч [3], С.В. Федорако [10], П.И. Козодаева [7], М.В. Жабровец [6]. В работе И.И. Черкасовой и Т.А. Ярковой «Интерактивная педагогика» к методам деятельности, опирающимся на основы театрального искусства, относятся такие как «Мастерская будущего», «алфавит», «Работа с понятиями нравственного развития» [10]. О.Н. Гауч в работе «Понятие методов деятельности. Влияние методов деятельности на процесс формирования познавательных универсальных учебных действий в рамках школьного предмета «Обществознание»» описывает методы «импровизации», «крокодил», в основе которых положены принципы актерского мастерства, а

также направленные на улучшение процесса овладения учебным материалом [2].

Эмпирическую базу исследования составили такие методы, как наблюдение, анализ, моделирование и метод практической подготовки. Метод наблюдения позволил выявить слабые позиции в развитии навыков актерского мастерства и применить определенные приемы и методы мышледеятельности; метод моделирования был направлен на разработку заданий, направленных на развитие актерского мастерства; метод практической подготовки позволил в процессе работы корректировать деятельность участников театрального центра.

Результаты и обсуждения

Особенности применения методов мышледеятельности в процессе формирования актерского мастерства обучающихся старшей группы было рассмотрено на примере работы театрального Центра творчества «Максимум» (г. Тюмень). В Центре творчества «Максимум» занимается около четырехсот обучающихся, ставятся спектакли, мюзиклы и выпускные концерты. Методы и приемы мышледеятельности были апробированы при организации репетиций и постановки мюзикла «Зима в изумрудном городе».

Работа состояла из двух этапов: констатирующий и формирующий. В основе констатирующего этапа был положен конкурсный отбор, цель которого – определение уровня актерского мастерства будущих актеров спектакля «Зима в изумрудном городе». Под актерским мастерством, в театральном искусстве, понимается вид исполнительского искусства, направленный на создание сценического образа. В зависимости от специфика художественного образа выделяются разные критерии оценки: правильность и красота речи, пластичность тела, уровень владения вокальным мастерством и др. Правильность и красота речи определялась в результате прослушивания конкурсантов, которые заранее готовили для выразительного прочтения отрывки из произведений художественной литературы (прозы, поэтические тексты и басни); пластичность определялась умением владеть своим телом в ходе импровизации под музыку, что позволило проверить гибкость, чувство ритма и танцевальную подготовку; вокальное мастерство – прослушивание песенного репертуара [1].

В конкурсном отборе приняли участия 100 человек в возрасте от пяти до двадцати лет (возрастной диапазон был определен особенностями репертуара спектакля-мюзикла). Участниками были обучающиеся творческих студий города Тюмени и Тюменского государственного института культуры, которые заранее должны были подготовить

три номера: исполнение песни, хореографические исполнения, чтение стихотворения или прозаического отрывка наизусть. Главной задачей экспертной комиссии было оценить умение исполнителей импровизировать, быть готовым к неожиданным ситуациям на сцене во время выступления.

Участникам было предложено три задания: инсценировка предложенного драматического текста, танцевальная импровизация под незнакомую мелодию, исполнение песни на заданную тему. Анализ работ конкурсантов выявил следующие ошибки: инсценировка предложенного текста выявила нарушение дикции и чистоты речи, неправильную расстановку речевых тактов и наличие «малого словарного запаса»; хореографическое испытание – низкий уровень растяжки, неправильная работа с музыкальными акцентами, отсутствие чувства исполнительского стиля; вокальное испытание – неточность вокальной интонации, отказ от выполнения задания. Предложенные испытания, как правило, направлены на проверку психологической и эмоциональной устойчивости исполнителей, что является неотъемлемой частью актерского мастерства.

Оценивая результаты констатирующего этапа можно сделать следующие выводы: материал, который участники готовили заранее, не вызывал сложности в исполнительском составляющем (отсутствие скованности, внешней «зажатости» конкурсанта, отсутствие заиканий и нарушения дикции); материал, предложенный для импровизации, вызвал затруднение у 50% конкурсантов.

Второй этап работы – формирующий. Для участников, прошедших конкурсный отбор, была разработана методика работы по развитию и совершенствованию актерского мастерства с применением метод мышледеятельности. Эта методика применяется актерами для создания эмоционально насыщенной игры на сцене, в нее входят такие приемы как исследование персонажа, постановка цели, разработка образа, работа с репликами. Данная работа предполагает коррекционную работу по устранению выявленных ошибок в области хореографии, вокального исполнения и речевой культуры [6]. Цель формирующего этапа – разработка системы занятий, направленных на формирование актерского мастерства с использованием методов мышледеятельности, и первичное внедрение этих заданий в процесс формирования профессиональных навыков актеров мюзикла «Зима в изумрудном городе».

Система занятий разрабатывалась с учетом требований традиционных театральных систем обучения (К.С. Станиславского «Мастерство актера», сценической речи М.В. Смирновой «Речевой

тренинг», пластике И.Э. Коха «Сценическое движение»), а также современного подхода (приемы мыследеятельности) [6].

В рамках одного занятия предлагались тренинги и занятия, направленные на формирование хореографической пластики, чувства музыкальной культуры и речевой деятельности. К основным методам мыследеятельности, используемым в ходе формирующего этапа, были следующие: «мастерская будущего», «алфавит», «метаплан», «работа с понятием нравственного развития», «заверши фразу», «интеллектуальные качели», «ассоциации», «минута говорения» и т.д. Работа с использованием этих методов продолжалась на протяжении двух месяцев, прошло (прошло двенадцать занятий). Опишем особенности использования в процессе формирования актерского мастерства некоторых приемов, повлиявших на динамику работы над устранением ошибок, выявленных в ходе кастинга.

Наиболее распространенным методом работы был метод «мастерская будущего», в основе которого положено взаимодействие, мыследеятельность, смысловое творчество, полилог и моделирование. Метод предполагает обмен участниками видами деятельности, создание «собственного смысла», формирование уважения к точке зрения других и моделирование деятельности. Организационная форма мастерской включает в себя индивидуальную, групповую и фронтальную деятельность. Цель применения метода заключается в развитии мышления, сознании ценностных установок и приобретении учащимися опыта творческой деятельности, выполнения разнообразных мыслительных операций, моделировании, конструировании деятельности и формировании субъектности участников учебного процесса. Использование метода «мастерская будущего» на занятиях по актерскому мастерству предполагает работу, направленную на устранение проблем с дикцией и чистотой речи и расстановку правильных речевых тактов.

В ходе работы учащиеся делятся на микрогруппы, которым предлагается одна тема, отражающая проблему; определяется время на решение проблемы. Главное условие – предложить положительные и отрицательные стороны решения проблемы. Представитель из каждой команды поочередно предлагает суждение. В ходе обсуждения выстраивается логическая цепочка ответов, отражающих причинно-следственные связи: одно решение проблемы вытекает из другого, один негативный фактор определяет другой.

Примером возможных тем могут быть проблемы, актуальные в современном обществе и рас-

смотренные в классической литературе: «проблема равнодушия», «проблема любви к ближнему», «проблема отцов и детей», «проблема поиска жизненного пути» и др. Таким образом, аргументы и контраргументы приводятся с опорой на тексты классической литературы. Участникам предлагается не только привести примеры литературных текстов, но и инсценировать фрагмент. В ходе инсценирования работаем не только над речевой культурой выступающих, но и умением двигаться на сцене (возможно с элементами хореографии), импровизировать. Главной особенностью данной работы является то, что нет победителей и проигравших, есть совместное творческое решение проблемы: выстраивание алгоритма «плюсов» и «минусов».

Проанализируем работу участников по созданию идеальной модели трагедии «маленького человека». Перед началом работы, необходимо рассмотреть эволюцию темы «маленького человека» в произведениях русской классической литературы, опираясь как на знание произведений школьной программы (А.С. Пушкин «Станционный смотритель» и «Повести Белкина», Н.В. Гоголь «Шинель»), так и других литературных текстов (новеллы М.М. Зощенко, В.Г. Короленко «Сон Макара»).

Для оформления разрабатываемой модели у каждой из творческих групп должны быть листы бумаги большого формата и маркеры. Педагог создает правила макетов – формат, способ защиты макета, форма ответа, например, мы можем проработать пластическим методом. Через сценическое движение – защитить свой проект, разыграть этюд – «проблема трагедии маленького человека в современном мире». После того как проекты идеальных моделей подготовлены, каждая из групп публично представляет и защищает свою модель. Итогом выполненной работы становится совместно обсуждение работ, участники делятся мнением, называют плюсы и минусы в своих моделях и моделях соперников. Заканчивается занятие комментарием педагога.

Следующий метод активно используемый в процессе формирования актерского мастерства – метод «алфавит». Этот метод направлен на развитие мышления, интеллекта, сознания обучающихся через организацию процессов мыследеятельности, смысловое творчество и творческой познавательной деятельности. Метод «алфавит» позволяет педагогу работать над правильностью речи, грамотным построением ударений в словах и высказываниях. Методика организации работы с методом «алфавит» заключается в следующем: участникам предлагается вписать в технологическую

карту слова-ассоциации, отвечающие заданной теме. Например, предлагается для изучения тема «Театр», участники в алфавитном порядке записывают слова-ассоциации, начинающиеся на определенную букву алфавита. Главное условие – заполнение технологической карты последовательно, пропускать буквы, на которые нет примера, нельзя. Примерными ответами могут быть следующие: *А – актер, Б – балет, В – варьете, Г – гастроль, Д – декорации, Е – единомышленник, Ж – жанр, И – импровизация, К – картина и т.д.* Работу рекомендуется проводить в микрогруппах, что позволит формировать умение обмениваться информацией, взаимодействовать друг с другом, принимать или опровергать мнение другого, строить убедительное и грамотное речевое высказывание. Работу можно закончить приемом импровизации: каждая из команд, опираясь на метод «крокодил», показывает одно из понятий, характеризующее театральное явление, задачи участников-зрителей – назвать это явление.

Следует обратить внимание на методический прием «заверши фразу», цель которого – формирование грамотного речевого высказывания. Примерами могут быть как известные речевые высказывания (пословицы, поговорки, афоризмы), так и нет. Главная задача – логически грамотно сформулировать мысль, которая поможет закончить речевое высказывание. Приведем примеры высказываний: *«Доброта – это золотая цепь, ...» (И. В. фон Гёте), «Избыток доброжелательности ведет к тому ...» (Жорж Санд), «Нельзя делать добро слишком рано, потому что никогда не знаешь, как ...» (Ральф Уолдо Эмерсон), «Доброе дело без ...» (русская пословица), «Кто добру учится, тот ...» (русская пословица).* После выполнения задания можно обсудить и сравнить чье высказывание было более приближено к оригиналу.

Рефлексивной частью работы стала проведенная беседа с участниками кастинга. Для беседы были предложены следующие вопросы: «Что нового об актерской работе Вы узнали?», «Что было сложным в выполнении заданий?», «Какие новые знания, умения и навыки актерского искусства Вы овладели?». Анализируя ответы участников театральной студии, мы пришли к выводу, что они имели поверхностные представления о театральном искусстве (за исключением обучающихся ТГИК). По мнению респондентов, сложным было представить роль и погрузиться в атмосферу времени, уметь быстро реагировать на поставленное задание, подобрать правильное высказывание. Интересным моментом стала совместная работа, организованная в группах, возможность учиться у одноклассников, участвовать в обсуждениях и принимать коллективное решение. Наблюдение за участниками показало, что участники театральной студии, прошедшие конкурсный отбор, стали более открыты в общении, менее зависимы от общественного мнения; наметились изменения во владении грамотностью и чистотой речи: в речи стало меньше слов-паразитов («э-э-э», «как его там», «не знаю, как сказать»).

Выводы

Результаты проведенной работы по формированию актерского мастерства, позволяют сделать вывод, что в условиях современного интерактивного подхода в системе театрального образования необходимо организовывать комплексные занятия, направленные на формирование ни одного направления театрального искусства, а несколько (пластика и речь, песенное исполнительство и хореографическое искусство). Успешность такого занятия зависит от использования метода исследовательности в работе театральной студии.

Список источников

1. Бекузарова Н.В., Иванов Н.В. Техника актера и техника педагога: сравнительный анализ // Вестник КАЗГУКИ. 2018. № 2. С. 100 – 105. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnika-aktera-i-tehnika-pedagoga-sravnitelnyy-analiz/viewer> (дата обращения: 24.06.2024)
2. Гауч О.Н., Тарасова Н.В., Пастухова И.П. Понятие методов исследовательности. Влияние методов исследовательности на процесс формирования познавательных универсальных учебных действий в рамках школьного предмета «Обществознание» // Актуальные вопросы обучения и воспитания детей и подростков в России и за рубежом: коллективная монография. Ульяновск: Зебра, 2020. С. 203 – 214.
3. Гауч О.Н., Кибардина Т.А. Языковая личность обучающегося как формат для определения уровня речевого развития // Научный диалог. 2016. № 3 (51). С. 267 – 280.
4. Дрыкин М.В. Роль театральной деятельности в формировании личностных качеств у студентов // Международный научный журнал «Вестник науки». 2023. Т. 4. № 6 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-teatralnoy-deyatelnosti-v-formirovanii-lichnostnyh-kachestv-u-studentov/viewer> (дата обращения: 24.06.2024)

5. Ежова Е.А., Клецко И.А. Пластическая выразительность в формировании профессиональных компетенций артиста мюзикла. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/plasticheskaya-vyrazitelnost-v-formirovanii-professionalnyh-kompetentsiy-artista-myuzikla/viewer> (дата обращения: 24.06.2024)
6. Жабровец М.В. Тренинг воображения: учеб.-метод. пособие. Тюмень: ТГИИК, 2002. 20 с.
7. Козодаев П.И., Титова Е.К. Педагогические условия формирования импровизационных навыков актера в любительском театре // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус». 2021. Т. 20. № 1 (47). С. 21 – 30.
8. Олейникова М.В. Адаптация молодежи в пространстве современного театра. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-molodezhi-v-prostranstve-sovremennogo-teatralnogo-iskusstva/viewer> (дата обращения: 24.06.2024)
9. Федорако С.В. Интерактивные методы обучения: актуальность, интеллект, мыследеятельность, общение. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47419150_50031106.pdf (дата обращения: 24.06.2024)
10. Черкасова И.И., Яркова Т.А. Интерактивная педагогика. Санкт-Петербург: Экспресс, 2012. 172 с.

References

1. Bekuzarova N.V., Ivanov N.V. Actor's technique and teacher's technique: a comparative analysis. Vestnik KAZGUKI. 2018. No. 2. P. 100 – 105. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnika-aktera-i-tehnika-pedagoga-sravnitelnyy-analiz/viewer> (date of access: 24.06.2024)
2. Gauch O.N., Tarasova N.V., Pastukhova I.P. The concept of methods of mental activity. The influence of methods of mental activity on the process of formation of cognitive universal educational actions within the framework of the school subject "Social Science". Actual issues of teaching and upbringing of children and adolescents in Russia and abroad: collective monograph. Ulyanovsk: Zebra, 2020. P. 203 – 214.
3. Gauch O.N., Kibardina T.A. The language personality of a student as a format for determining the level of speech development. Scientific dialogue. 2016. No. 3 (51). P. 267 – 280.
4. Drykin M.V. The role of theatrical activity in the formation of personal qualities in students. International scientific journal "Bulletin of Science". 2023. Vol. 4. No. 6 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-teatralnoy-deyatelnosti-v-formirovanii-lichnostnyh-kachestv-u-studentov/viewer> (date of access: 06/24/2024)
5. Ezhova E. A., Kletsco I. A. Plastic expressiveness in the formation of professional competencies of a musical artist. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/plasticheskaya-vyrazitelnost-v-formirovanii-professionalnyh-kompetentsiy-artista-myuzikla/viewer> (date of access: 24.06.2024)
6. Zhabrovets M.V. Imagination training: teaching aid. Tyumen: TGIK, 2002. 20 p.
7. Kozodaev P.I., Titova E.K. Pedagogical conditions for the formation of improvisation skills of an actor in an amateur theater. Psychological and pedagogical journal "Gaudeamus". 2021. Vol. 20. No. 1 (47). P. 21 – 30.
8. Oleynikova M.V. Adaptation of young people in the space of a modern theater. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-molodezhi-v-prostranstve-sovremennogo-teatralnogo-iskusstva/viewer> (date of access: 24.06.2024)
9. Fedorako S.V. Interactive teaching methods: relevance, intelligence, mental activity, communication. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47419150_50031106.pdf (date of access: 24.06.2024)
10. Cherkasova I.I., Yarkova T.A. Interactive pedagogy. St. Petersburg: EksPress, 2012. 172 p.

Информация об авторах

Гауч О.Н., Тюменский государственный институт культуры

Поторочина Л.А., Тюменский государственный институт культуры