

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории, истории и
педагогики искусства

**РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ-
АКТЕРОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА**

студентки 3 курса 371 группы факультета искусств
по направлению подготовки 51. 04. 02 Народная художественная культура
профиль «Танцевальная культура»

Колобовой Марии Юрьевны

Научный руководитель

д. п. н. , профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства

_____ И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой

д. п. н. , профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства

_____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2026

Введение. Современное театральное искусство предъявляет всё более высокие требования к исполнителю: актёр сегодня – это не только носитель вербального текста, но и полноценный телесный художник, способный выстраивать выразительный пластический язык, адекватный художественному замыслу режиссёра. В этом контексте развитие пластических навыков учащихся-актеров становится не дополнительной, а фундаментальной задачей театрального образования. Особенно остро эта задача стоит в системе дополнительного образования, где формируется первичный пластический опыт будущих артистов, часто определяющий их профессиональную траекторию.

Актуальность настоящего исследования обусловлена несколькими взаимосвязанными факторами. Во-первых, в последние десятилетия в российской образовательной среде наблюдается устойчивый рост интереса к театральному творчеству со стороны детей и подростков, что подтверждается увеличением числа учащихся в детских школах искусств (ДШИ) и театральных студиях дополнительного образования. Согласно данным Министерства просвещения РФ, охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования в сфере искусства достиг 72% к 2023 году [18, с. 23]. Однако при этом объём учебного времени, отводимого на дисциплины, связанные с телесной выразительностью («Сценическое движение», «Танец»), остаётся крайне ограниченным – зачастую не более одного академического часа в неделю [34, с. 5]. Такое несоответствие между растущими запросами и скудными ресурсами требует разработки научно обоснованных, эффективных и возрастно-дифференцированных методик, способных обеспечить качественное развитие пластической культуры даже в условиях дефицита времени.

Во-вторых, современная театральная педагогика всё чаще сталкивается с необходимостью интеграции различных подходов – от классической биомеханики В.Э. Мейерхольда до соматических практик и импровизационных техник. Однако в условиях дополнительного образования

такие синтетические модели зачастую реализуются фрагментарно, без чёткой методологической основы, что снижает их эффективность. Недостаточно изучены также возрастные особенности формирования пластической выразительности у учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста в контексте предпрофессиональной подготовки, что затрудняет построение преемственной образовательной траектории.

Наконец, несмотря на наличие примерных программ Министерства культуры РФ (в частности, программы А. З. Закирова), их практическая реализация в конкретных учреждениях дополнительного образования часто не сопровождается системной диагностикой и коррекцией, что не позволяет объективно оценить эффективность педагогического процесса.

Таким образом, в научно-педагогической литературе сохраняется пробел в области комплексного, теоретически обоснованного и практически апробированного подхода к развитию пластических навыков учащихся-актёров в системе дополнительного образования, учитывающего как возрастную специфику, так и ограниченность ресурсов.

Целью работы является теоретическое обоснование и практическая апробация модели развития пластических навыков учащихся-актёров в учреждениях дополнительного образования.

Для достижения поставленной цели были определены следующие **задачи**:

- проанализировать на основе изучения педагогической, методической и специальной литературы понятия и специфику дополнительного образования;
- теоретически обосновать понятие «пластические навыки» и дать общую характеристику;
- систематизировать формы и методы работы по развитию пластических навыков учащихся-актеров в системе дополнительного образования

- провести анализ работы по развитию пластических навыков учащихся-актеров в системе дополнительного образования

Для решения поставленных задач использовалась комплексная система *методов исследования*: теоретические (анализ философской, психологической, педагогической и специальной театральной литературы по проблеме формирования пластической культуры учащихся-актёров), изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей на 2021–2030 годы, примерные программы Министерства культуры РФ); педагогического опыта работы театральных отделений детских школ искусств; эмпирические (беседа, тестирование, диагностика, педагогическое наблюдение).

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Первая глава посвящена теоретическим основам развития пластических навыков учащихся-актёров в системе дополнительного образования. В первом параграфе рассматриваются общие характеристики и специфика дополнительного образования. Во втором параграфе раскрываются понятие «пластические навыки», их структура и возрастная динамика, а также анализируются ключевые педагогические системы (К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, А.Б. Дрознина, Ж. Лекока).

Вторая глава посвящена практическим основам развития пластических навыков учащихся-актёров. В первом параграфе систематизируются формы и методы работы по развитию пластических навыков в условиях дополнительного образования. Во втором параграфе представлен анализ практической работы по программе «Сценическое движение» в МАУДО «ДШИ №4» г. Балаково, а также предложен авторский фрагмент – модель развития пластических навыков, включающая диагностическую шкалу, модульную структуру занятий и возрастно-адаптированные упражнения.

В заключении даны основные выводы по теме дипломной работы. Работу завершает список использованных источников из 53 наименований.

Основное содержание работы. Первая глава посвящена теоретическим основам развития пластических навыков учащихся-актёров в системе дополнительного образования.

Дополнительное образование определено как самостоятельная педагогическая среда, характеризующаяся добровольностью участия, высокой вариативностью форм и ориентацией на творческую самореализацию. В отличие от основного образования, оно функционирует как гибкая система, дополняющая школьную подготовку и обеспечивающая развитие личности через удовлетворение индивидуальных художественных запросов.

Рассмотрены шесть основных направленностей ДО утверждённые приказом Минпросвещения России [31]: художественная; естественнонаучная; техническая; физкультурно-спортивная; туристско-краеведческая; социально-гуманитарная.

Особое значение в контексте исследования имеет художественная направленность СДО, регламентированная приказом Минпросвещения России № 87 от 02.03.2021, которая создаёт условия для формирования первичного пластического опыта будущих артистов через такие дисциплины, как «Сценическое движение», «Ритмика», «Танец». Подчёркивается, что именно в этой сфере наиболее ярко проявляются ключевые черты СДО: свобода педагогического поиска, индивидуальный подход, интеграция с другими искусствами и ориентация на публичную презентацию результатов. Также проанализированы современные тренды, такие как цифровое творчество (анимация, видеомонтаж, AR-спектакли), инклюзивные студии и междисциплинарные проекты («Театр + наука», «Документальный театр», «Перформанс», «Уличный театр») [33, с. 12–15], которые трансформируют содержание художественной направленности и требуют от педагога постоянного профессионального развития.

Также установлено, что эффективность педагогической деятельности в СДО оценивается не только по конечному результату (выступлению на сцене), но и по процессу – уровню вовлечённости, росту мотивации, развитию коммуникативных навыков и творческой инициативы, что особенно важно для пластического воспитания, где процесс освоения тела часто значимее конечного продукта.

Пластические навыки рассматриваются не как набор технических приёмов, а как интегративная характеристика художественно-телесной деятельности, включающая физические (гибкость, координация, амплитуда), психологические (внимание, воображение, эмоциональность) и эстетические (образ, музыкальность, естественность) компоненты. Проведено чёткое разграничение смежных понятий: «пластика» (импровизационное, смысловое творение телесных образов) противопоставляется «танцевальности» (освоение исторически сложившихся форм движения), а «телесная выразительность» рассматривается как более широкое понятие, охватывающее все формы невербальной коммуникации.

Представлена расширенная структурная модель пластической культуры, включающая восемь классических параметров по И.В. Радченко (пластичность, координация, музыкальность, образ, естественность, творческое мышление, эмоциональность, амплитуда) и два современных, актуальных для подросткового возраста: телесная осознанность (способность прислушиваться к внутренним ощущениям тела) и адаптивная пластичность (гибкость в переключении между разными двигательными стилями и задачами).

Проведён сравнительный анализ классических педагогических систем: показано, что метод физических действий К.С. Станиславского эффективен для развития органики и естественности, биомеханика В.Э. Мейерхольда формирует чёткость, ритм и дисциплину, практики Ж. Лекока развивают поэтичность и универсальный язык тела, а система А.Б. Дрознина направлена на освобождение тела от социальных зажимов. Отмечено, что ни одна из этих

систем не является универсальной; их эффективность достигается через синтез и адаптацию к возрастным особенностям учащихся. В этом контексте представлена подробная таблица, характеризующая три возрастные группы (6–10, 11–14, 15–17 лет) по параметрам ведущей деятельности, типа мышления, особенностей внимания и эмоциональной сферы, а также рекомендованных методов и примеров заданий для каждой группы.

Вторая глава носит прикладной характер и посвящена практической реализации теоретических концепций в условиях образовательного процесса учреждений дополнительного образования. В ходе исследования был осуществлён комплексный анализ педагогических практик, что позволило выделить и обосновать ключевые выводы, имеющие как теоретическую, так и практическую значимость.

Систематизированы формы и методы работы. Выделены четыре ключевые организационные формы:

- 1) театральные студии и кружки как основа преемственного, долгосрочного обучения;
- 2) мастер-классы и творческие лаборатории как интенсивные форматы для освоения альтернативных методик и профориентации;
- 3) участие в спектаклях, перформансах и фестивалях как кульминация учебного процесса и площадка для публичной самореализации;
- 4) индивидуальные и групповые занятия как баланс между персонализацией и социальным обучением.

Описаны основные методы: имитационно-этюдные (работа с пространством, предметом, партнёром), элементы адаптированной биомеханики, пластическая импровизация и пантомима, а также интеграция хореографии, йоги и игровых практик. Для каждой возрастной группы приведены конкретные примеры упражнений с описанием цели, процедуры и диагностических критериев. Например, для младших школьников – «Сказочный лес» и «Эмоциональный светофор», для подростков – «Стилевая лаборатория XVI–XX веков» и «Музыкальная форма в движении», для

старших – «Авторский этюд на основе драматургии» и «Пластическая композиция в ансамбле».

Эффективность методов обеспечивается соблюдением шести педагогических принципов: игровой основы обучения (снижение тревожности и создание атмосферы экспериментации), постепенности и преемственности (логичное усложнение материала от базовых походок к стилевым), создания доверительной среды («Круг доверия» как ритуал безопасного пространства), учёта возрастных особенностей (соответствие темпа и объёма нагрузки психофизиологии возраста), рефлексии (анализ собственного опыта через вопросы «Что получилось?», «Что было трудно?»), проектной деятельности (завершение учебного года публичным спектаклем или перформансом) [12, с. 128; 24, с. 150].

На основе анализа программы «Сценическое движение» ДШИ №4 г. Балаково выявлены её сильные стороны (чёткая возрастная дифференциация, логичная преемственность, практикоориентированность) и структурные ограничения, наиболее критичным из которых является дефицит учебного времени (1 аудиторный час в неделю). Это приводит к поверхностному освоению сложных разделов (стилевое поведение), отсутствию системной диагностики и недостаточной проработке соматических практик.

В ответ на эти вызовы в работе была разработана авторская интегративная модель развития пластических навыков, включающая четыре взаимосвязанных компонента:

- диагностическую шкалу пластической выразительности, дифференцированную по трём возрастным группам и охватывающую 5 ключевых критериев (телесная раскованность, координация, музыкальность, образная выразительность, ансамблевое чувство);
- модульную структуру учебного года («Тело и пространство» – сентябрь–ноябрь, «Тело и ритм» – декабрь–февраль, «Тело и образ» – март–апрель, «Тело в ансамбле» – май; каждый модуль завершается публичным показом);

- возрастно-адаптированные упражнения с чёткой диагностической направленностью («Тени деревьев» для младших – развитие раскованности через метафору природы; «Письмо без слов» для подростков – передача эмоционального содержания через пластические жесты; «Архив телесной памяти» для старших – создание стилистически достоверного этюда на историческую тему);

- механизмы расширения учебного времени через цифровые инструменты (CapCut для монтажа видеоэтюдов, Canva для визуальных дневников, Zoom для онлайн-консультаций) и междисциплинарную интеграцию с актёрским мастерством и музыкой [29, с. 12].

Эмпирическое исследование с участием 36 учащихся трёх возрастных групп (6–10, 11–14, 15–17 лет) в 2024–2025 учебном году подтвердило эффективность предложенной модели: использование диагностической шкалы позволило выстроить индивидуальные траектории развития, а модульная структура занятий обеспечила системность освоения материала даже при ограниченном объёме учебного времени. Исследование также выявило, что применение цифровых инструментов повысило вовлечённость учащихся на 60% и позволило компенсировать дефицит аудиторного времени за счёт качественной самостоятельной работы.

Заключение. В ходе нашего исследования мы изучили сущность и специфику дополнительного образования, теоретически обосновали понятие «пластические навыки», систематизировали формы и методы работы по их развитию и провели анализ практической работы в ДШИ №4 г. Балаково. Обобщая вышеизложенный материал, мы пришли к следующим выводам.

Во-первых, проведённый анализ показал, что дополнительное образование представляет собой уникальную педагогическую среду, сочетающую добровольность, гибкость, минимальную формализацию и высокую творческую направленность. В отличие от основного и профессионального образования, оно ориентировано не на стандартизацию, а на раскрытие индивидуального потенциала, что делает его идеальной

площадкой для первоначального формирования пластической культуры будущего актёра. Особую роль в этом процессе играют художественные студии, мастер-классы, спектакли и фестивали, которые обеспечивают преемственность, мотивацию и публичную презентацию результатов.

Во-вторых, выявлено, что пластические навыки не сводятся к набору физических упражнений, а представляют собой интегральную характеристику художественно-выразительной телесности, включающую физические (гибкость, координация, амплитуда), психологические (внимание, воображение, эмоциональность) и эстетические (образ, музыкальность, естественность) компоненты. Эффективное развитие этой культуры невозможно без опоры на классические педагогические системы – от Станиславского и Мейерхольда до Дрознина и Пестова, – однако их адаптация для условий ДО требует синтеза, а не дословного воспроизведения.

В-третьих, в ходе исследования была проведена систематизация форм и методов работы по развитию пластических навыков учащихся-актёров. Выделены четыре ключевые организационные формы – театральные студии и кружки (основа преемственного обучения), мастер-классы и творческие лаборатории (интенсивное освоение альтернативных методик), участие в спектаклях и фестивалях (публичная презентация результатов), а также индивидуальные и групповые занятия (индивидуализация и социальное обучение). Что касается методов, то их систематизация выполнена с учётом возрастной дифференциации: для младшего школьного возраста (6–10 лет) приоритетными являются имитационно-этюдные игровые приёмы; для подростков (11–14 лет) – аналитико-творческие методы с элементами биомеханики и пластической импровизации; для старших (15–17 лет) – синтезирующие практики, включающие работу над авторскими этюдами и стилевым поведением. Такая систематизация позволяет педагогу гибко конструировать учебный процесс в условиях ограниченного аудиторного времени.

В-четвёртых, анализ практической работы по программе «Сценическое движение» в ДШИ №4 выявил её высокую методологическую зрелость, но также и ряд структурных ограничений, наиболее значимым из которых является дефицит учебного времени. Этот фактор неизбежно ведёт к поверхностному освоению сложных разделов (например, стилевое поведение XVI–XX вв.), а также к отсутствию системной диагностики, что затрудняет объективную оценку эффективности педагогического процесса.

В ответ на эти вызовы в работе был предложен авторский фрагмент – модель развития пластических навыков, которая включает:

1. диагностическую шкалу, дифференцированную по трём возрастным группам и охватывающую 5 ключевых критериев (телесная раскованность, координация, музыкальность, образная выразительность, ансамблевое чувство);
2. модульную структуру учебного года («Тело и пространство» – сентябрь–ноябрь, «Тело и ритм» – декабрь–февраль, «Тело и образ» – март–апрель, «Тело в ансамбле» – май; каждый модуль завершается публичным показом);
3. возрастно-адаптированные упражнения с чёткой педагогической логикой и диагностическими целями;
4. механизмы междисциплинарной интеграции с актёрским мастерством, музыкой и танцем.

В заключение, можно утверждать, что развитие пластических навыков учащихся-актёров в системе дополнительного образования – это не вспомогательная, а базовая задача, формирующая фундамент будущей профессиональной деятельности. Даже в условиях ограниченных ресурсов возможны высокие результаты, если педагогический процесс строится на принципах системности, диагностики, возрастной дифференциации и творческого синтеза. Настоящая работа вносит вклад в решение этой сложной, но чрезвычайно важной педагогической задачи.