

Научное мнение. 2025. № 11. С. 132–138.

Nauchnoe mnenie. 2025. № 11. P. 132–138.

Научная статья

УДК 378.14

DOI: https://doi.org/10.25807/22224378_2025_11_132

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Ольга Дмитриевна Лебедянская

Московский гуманитарно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт, Москва, Россия

lebedyanskaya59@bk.ru

Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности диагностики пластической выразительности участников студенческого театрального коллектива. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке методики диагностики пластической выразительности участников студенческого театрального коллектива в процессе освоения искусства пантомимы. Задачи исследования: изучить теоретические основы диагностики пластической выразительности, выявить методы и инструменты диагностики пластической выразительности; изучить особенности организации диагностики пластической выразительности в студенческом театральном коллективе. Основная гипотеза исследования состоит в том, что предложенная методика диагностики позволяет объективно оценивать уровень развития пластической выразительности и выстраивать индивидуальные траектории совершенствования исполнительского мастерства участников. Методы исследования: метод теоретического анализа и обобщения, тестирования, контрольных испытаний, наблюдения. Достигнутые результаты: Представлен теоретический анализ структурных компонентов пластической выразительности и критерии ее оценки. Описана методика диагностического инструментария, включающая методы педагогического наблюдения, специализированного тестирования, проективные методики и анализ творческих этюдов. Особое внимание уделено специфике организации диагностического процесса с учетом особенностей студенческого возраста, учебной занятости и различного уровня мотивации участников. Обоснована необходимость дифференцированного подхода к оценке пластической выразительности в условиях любительского театрального коллектива.

Ключевые слова: пластическая выразительность, студенческий театр, пантомима, диагностика, театральная педагогика, психофизический аппарат, невербальная коммуникация, пластический образ, любительский театр, исполнительское мастерство

Original article

METHODOLOGICAL PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS OF PLASTIC EXPRESSIVENESS IN A STUDENT THEATRE GROUP

Olga D. Lebedyanskaya

Moscow University of Humanities and Technology — Moscow Institute of Architecture and Construction, Moscow, Russia

lebedyanskaya59@bk.ru

Abstract. The article discusses the methodological features of diagnosing the plastic expressiveness of members of a student theatre group. The purpose of the study is to provide a theoretical basis and develop a methodology for diagnosing the plastic expressiveness of members of a student theatre group in the process of mastering the art of pantomime. The objectives of the study are: to explore the theoretical foundations of diagnosing plastic expressiveness, identify methods and tools for diagnosing plastic expressiveness, and study the specific features of organising diagnostics of plastic expressiveness in a student theatre group. The main hypothesis of the study is that the proposed diagnostic methodology allows for an objective assessment of the level of development of plastic expressiveness and the construction of individual trajectories for improving the participants' performing skills. Research methods included theoretical analysis and generalisation, testing, control tests, and observation. The achieved results include a theoretical analysis of the structural components of plastic expressiveness and the criteria for its assessment. The study describes a diagnostic methodology that includes methods of pedagogical observation, specialised testing, projective techniques, and the analysis of creative sketches. Special attention is paid to the specifics of the diagnostic process organisation, taking into account the peculiarities of student age, academic workload, and different levels of motivation among participants. The necessity of a differentiated approach to assessing plastic expressiveness in an amateur theatre collective is substantiated.

Keywords: plastic expressiveness, student theatre, pantomime, diagnostics, theatre pedagogy, psychophysical apparatus, non-verbal communication, plastic image, amateur theatre, performing skills

Введение

В современном театральном образовании особую актуальность приобретает проблема развития пластической выразительности актера [1; 2]. Студенческий театр, являясь важной площадкой для творческого развития молодежи, требует особого внимания к формированию пластической культуры его участников. Искусство пантомимы в этом контексте выступает эффективным инструментом развития телесной выразительности, координации движений и невербальной коммуникации [3].

Актуальность исследования обусловлена противоречием между возрастающими требованиями к пластической подготовке участников студенческих театральных коллективов и недостаточной разработанностью методических подходов к диагностике и развитию их пластической выразительности средствами пантомимы [4].

Теоретические основы диагностики пластической выразительности

В рамках исследования формирования пластической выразительности участников студенческого театрального коллектива необходимо определить теоретико-методологические основания диагностического инстру-

ментария. Пластическая выразительность представляет собой интегративное качество, характеризующее способность исполнителя передавать художественное содержание посредством телесно-двигательных средств выразительности.

Структурный анализ пластической выразительности позволяет выделить следующие базовые компоненты: психофизический (развитость психофизического аппарата, координация, мышечная свобода), художественно-образный (способность к пластическому воплощению художественного образа) и технический (владение средствами пластической выразительности) [5]. Данные компоненты находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности, образуя целостную систему.

Диагностика уровня развития пластической выразительности основывается на следующих критериях: степень развития психофизических качеств (гибкость, координация движений, мышечная свобода); уровень владения техническими приемами пластического воплощения; способность к созданию пластического образа; выразительность и органичность исполнения пластических элементов [6].

Специфика диагностики пластической выразительности в условиях студенческого театрального коллектива определяется рядом факторов. Во-первых, необходимо учитывать разноуровневый характер подготовки участников, что требует дифференцированного подхода к оценке. Во-вторых, важно принимать во внимание возрастные психофизические особенности студенческого возраста, характеризующегося завершением формирования костно-мышечной системы и психомоторных функций. В-третьих, следует учитывать любительский характер деятельности коллектива, что определяет необходимость адаптации профессиональных критериев оценки к условиям самодеятельного творчества [7].

Особое значение при разработке диагностического инструментария имеет учет мотивационного компонента и степени включенности участников в творческий процесс. В студенческом театральном коллективе данные факторы могут существенно влиять на результаты диагностики и требуют дополнительного внимания при интерпретации полученных данных.

Системный подход к диагностике пластической выразительности предполагает комплексное использование различных методов оценки: экспертной оценки, самооценки участников, анализа видеоматериалов, педагогического наблюдения. Это позволяет получить объективную картину уровня развития пластической выразительности каждого участника и коллектива в целом [4].

Методы, инструменты и организация диагностики пластической выразительности

Диагностический инструментарий исследования пластической выразительности участников студенческого театрального коллектива представляет собой комплексную систему взаимодополняющих методов оценки. В основу диагностической программы положен принцип многоаспектного анализа компонентов пластической выразительности.

Метод педагогического наблюдения реализуется посредством систематической фиксации проявлений пластической выразительности в процессе тренинговой и постановочной работы. Особое внимание уделяется динамике развития координационных способностей, пластической свободы и выразительности движений. Результаты наблюдений фиксируются в специально разработанных картах, включающих параметры оценки психофизического состояния и художественно-исполнительских качеств участников.

Диагностика физических и психофизических параметров осуществляется посредством специализированных тестов, направленных на оценку развития гибкости, координации, мышечной свободы и контроля. Применяются адаптированные упражнения из методик профессиональной подготовки артистов пантомимы, модифицированные с учетом специфики любительского коллектива [8].

Проективные методики диагностики включают задания на пластическую импровизацию, способность к образному перевоплощению и эмоциональному самовыражению через движение. Данный метод позволяет оценить креативность и художественное мышление участников, их способность к пластическому воплощению абстрактных понятий и эмоциональных состояний.

Анализ творческих этюдов проводится на основе экспертной оценки выполнения учебных и постановочных задач. Оценивается техническое мастерство, образная выразительность, органичность исполнения и способность к взаимодействию с партнерами. Видеофиксация этюдов позволяет осуществлять детальный анализ исполнительского мастерства и отслеживать динамику развития пластической выразительности.

На основе комплексной диагностики выделяются три уровня развития пластической выразительности: начальный, средний и продвинутый [9]. Начальный уровень характеризуется недостаточной координацией движений, ограниченным владением техническими приемами и затруднениями в создании пластических образов. Средний уровень отличается устойчивыми навыками владения телом, способностью к выполнению базовых пластических задач и частичной реализаци-

ей художественного замысла. Продвинутый уровень демонстрирует свободное владение телесным аппаратом, широкий диапазон выразительных средств и способность к яркому художественному воплощению образов.

Разработанная система диагностики обеспечивает объективную оценку уровня развития пластической выразительности и позволяет выстраивать индивидуальные траектории совершенствования исполнительского мастерства участников студенческого театрального коллектива [10].

Организация диагностики пластической выразительности в студенческом театральном коллективе представляет собой последовательный процесс, требующий учета специфических условий и особенностей целевой аудитории [11].

Специфика работы со студенческим коллективом требует учета многообразных факторов, определяющих особенности организации диагностического процесса [12]. Психологическая готовность к публичной демонстрации результатов представляет собой комплексную проблему, особенно характерную для студенческого возраста. Отсутствие значительного сценического опыта часто сочетается с повышенной самокритичностью и страхом публичного выступления. Эти факторы могут существенно искажать результаты диагностики, проявляясь в форме психологических зажимов, неуверенности в движениях и снижении общего уровня пластической выразительности в ситуации оценивания.

Организация диагностического процесса основывается на тщательно разработанной системе дифференциации, учитывающей многообразие индивидуальных характеристик участников студенческого театрального коллектива. Формирование диагностических групп осуществляется на основе комплексного анализа нескольких ключевых параметров, что позволяет создать оптимальные условия для проведения оценочных мероприятий.

Важным аспектом организации диагностического процесса является документальная фиксация результатов, позволяющая отслеживать динамику развития пластической выразительности каждого участника и коллекти-

ва в целом. Ведение диагностических карт и создание видеоархива обеспечивает возможность долгосрочного анализа эффективности применяемых методик.

Практика реализации диагностических треков пластической выразительности

Практические элементы диагностики пластической выразительности начинаются с опроса, который призван определить уровень начальных представлений творческой группы. Он проводится в рамках первого теоретического занятия, которое являлось вводным.

Список устных вопросов, заданных для оценки начальных теоретических знаний о пантомиме:

1. Что такое пантомима?
2. Перечислите имена известных вам деятелей сценического искусства, работавших в жанре пантомимы или использовавших ее элементы в своих произведениях.
3. Назовите сходства и различия между искусством мима и драматического актера.
4. Что такая пластическая драма?
5. Что такое мимодрама?
6. Что такое пантомима-аллегория?

Вопросы задаются в формате живой беседы, которая была призвана создать доверительную обстановку между руководителем и участниками студенческого театрального коллектива, а также активизировать воображение и ассоциативное мышление обучающихся.

Для более точного анализа полученных результатов нами была разработана пятибалльная система оценивания начальных теоретических знаний студентов, в которой: «0» — отсутствие каких-либо правильных представлений о пантомиме; неспособность делать логичные предположения об особенностях данного вида сценического искусства из-за низкого уровня образованности в сфере культуры и общей эрудиции. «1» — отсутствие знаний о пантомиме; способность порассуждать о данном виде сценического искусства и попытаться самостоятельно сформулировать его приблизительные характеристики. «2» — наличие неполных, фрагментированных знаний о пантомиме; способность давать на некоторые вопросы приближенные к правильному ответы, поль-

зуюсь общей эрудицией и наличием некоторых знаний в сфере культуры и искусств. «3» — способность дать правильный, четкий ответ хотя бы на 5 вопроса из 10. «4» — способность дать правильный, четкий ответ на 6 и более вопросов; умение дать приближенные к правильным ответы на остальные вопросы. «5» — способность дать правильный, четкий ответ минимум на 8 вопросов, а также дать неполные ответы на оставшиеся.

Список упражнений для диагностики уровня физической подготовки участников студенческого театрального коллектива.

1. Растворяющая (наклоны вперед; выпады на левую и правую ногу; круговые движения корпусом).

2. Координация (вращение разными частями тела в противоположном друг от друга направлении: кистями рук, стопами, плечами и т. д.; бег на месте с резкой остановкой; бег спиной вперед; падение и вставление);

3. Выносливость (отжимания от пола; упражнения на развитие мышц пресса; выпрыгивания из приседа).

В результате наблюдений за процессом выполнения данных упражнений выявляется, уровень физической подготовки творческой группы.

Для более точного анализа полученных результатов была также разработана пятибалльная система оценивания начального уровня физической подготовки студентов, в которой: «0» — неспособность выполнять базовые упражнения, быстрая утомляемость, недостаточная развитость мускулатуры, отсутствие опыта физических тренировок, неспортивное телосложение, скованность движений, неподвижность суставов, отсутствие растяжки. «1» — неумение выполнять базовые упражнения в правильной технике, отсутствие опыта регулярных физических тренировок, низкий мышечный тонус, способность быстро улучшить свою физическую форму. «2» — отсутствие представлений о технике выполнения упражнений, высокий уровень физической активности и выносливости при низкой координации и растяжке. «3» — умение выполнять некоторые упражнения на высоком уровне, опыт занятий спортом, сценическим

движением или хореографией до вуза, непропорциональное физическое развитие, обладание некоторыми из необходимых качеств (растяжка, координация, выносливость) при недостаточности других. «4» — высокий уровень физической подготовки, опыт регулярных спортивных тренировок или тренингов по танцам или хореографии, владение техникой выполнения базовых и специальных упражнений, умение хорошо контролировать свое тело, разнообразие движений, но недостаточность физической выносливости. «5» — всестороннее физическое развитие, хорошая растяжка, скоординированность и разнообразие движений, умение выполнять различные упражнения на высоком уровне, психофизическая свобода, выносливость, умение двигаться крупными и мелкими движениями, навыки владения всеми частями тела.

В рамках третьего этапа диагностики производится оценка специальных пантомимических навыков студентов.

Для этого учащимся были предложены следующие задания:

- выполнение элемента пантомимы «стена»;
- выполнение элемента пантомимы «перетягивание каната»;
- реализация импровизационного этюда на изображение времен года средствами пантомимы;
- реализация парного этюда на изображение различных природных стихий;
- прослушивание и передача эмоций музыкального произведения посредством пластического движения.

Успешность выполнения данных упражнений оценивается по пятибалльной системе, в которой: «0» — наличие психофизических «зажимов», неуверенность при попытке выполнения выразительных движений на публику, полное отсутствие опыта сценического движения, неумение слышать и чувствовать музыку, неспособность к творческому самовыражению посредством пластического движения, неумение работать в парах и т. д. «1» — психофизическая скованность при выступлении на публику, недостаточное разнообразие движений, неспособность выражать

различные эмоции телом, попытки использовать язык общедоступных жестов вместо пантомимы, отсутствие навыков на память физических действий, сложности во взаимопонимании с партнером при работе в парах. «2» — раскрепощенное поведение сочетается с физической зажатостью, попытки импровизировать, способность по-своему изображать различные элементы пантомимы без надлежащей техники, отсутствие навыков на память физических действий, неумение чувствовать партнера и пространство сцены, умение слушать музыку.

«3» — умение выполнять некоторые элементы пантомимы с правильной техникой, умеренное воспроизведение навыков на память физических действий, уверенное поведение на сцене, раскованность движений, в том числе под музыку, отсутствие чувства партнера, неумение придать этюду правильную эмоциональную окраску, отсутствие оригинальных идей для импровизации.

«4» — высокий уровень психофизической свободы, умение выполнять базовые элементы пантомимы выразительно и с правильной техникой, хорошие навыки на память физических действий, владение эмоционально окрашенным пластическим движением и жестом, наличие чувства партнера и сцены, способность творчески самовыражаться при реализации этюдов. «5» — наличие полной психофизической свободы при выступлении на сцене, умение двигаться выразительно и оригинально, способность передавать тончайшие эмоции посредством пластическо-

го движения, отличное владение навыками на память физических действий, владение определенным репертуаром пантомимических элементов и техникой их исполнения, умение раскрыть замысел этюдной постановки с помощью «языка» тела, владение различными сценическими приемами и техниками, успешное выполнение парных и групповых этюдов.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Диагностика пластической выразительности в студенческом театральном коллективе требует комплексного подхода, учитывающего специфику любительского театрального творчества и особенности студенческого возраста.

2. Искусство пантомимы является эффективным средством развития пластической выразительности, позволяющим целенаправленно формировать такие компоненты, как координация движений, пластическая память, образное мышление и способность к невербальной коммуникации.

3. Разработанная методика диагностики включает систему критериев и показателей, позволяющих объективно оценить уровень пластической выразительности участников студенческого театрального коллектива.

4. Апробация предложенной методики подтвердила ее эффективность в условиях любительского театрального творчества и возможность ее использования в практике работы студенческих театральных коллективов.

Список источников

1. Гиппиус С. В. Актерский тренинг: гимнастика чувств. 3-е изд. Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. 377 с.
2. Кох И. Э. Основы сценического движения: учебник. 6-е изд., стер. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. 512 с.
3. Круглова А. Г. Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актера / А. Г. Круглова; [науч. ред. А. И. Савостьянов]. Москва: [б. и.], 2008. 175 с.
4. Манзарханов Э. Е. Особенности пластического искусства в драматическом театре Запада и Востока: диссертация кандидата искусствоведения. Москва, 2006. 183 с.
5. Немеровский А. Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие. Москва: ГИТИС, 2013. 256 с.

6. Нижельская В. А. Выразительное движение как фактор формирования пластической культуры исполнителя // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 4. С. 27–31.
7. Сляднева Л. Н. Телесно-двигательная пластика: теория и практика: монография. Ставрополь: Ставролит, 2013. 240 с.
8. Станиславский К. С. Актерский тренинг: работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе воплощения. Москва: АСТ: Полиграф; Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. 448 с.
9. Толшин А. В. Импровизация в обучении актера: учебное пособие. 3-е изд., стер. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. 160 с.
10. Финанов М. Б. Пластическая выразительность как важный компонент культурно-досуговых программ // Инновационные технологии обучения культурно-досуговой деятельности: сборник научных трудов. Москва, 2001. Вып. 2. С. 136–140.
11. Диагностика выразительности в хореографическом искусстве: методические рекомендации / сост. Дегтерева Н. В., Исецких А. М.; Иркутский областной колледж культуры. Иркутск, 2021. 28 с.
12. Лебедянская О. Д. Диагностика пластической выразительности участников театрального коллектива. В сб.: Образовательная парадигма современной творческой педагогики. Сборник статей. В 3-х частях. Под общей редакцией С. М. Низамутдиновой. М., 2022. С. 446–454.

Статья поступила в редакцию 20.10.2025; одобрена после рецензирования 19.11.2025; принята к публикации 21.11.2025.

The article was submitted 20.10.2025; approved after reviewing 19.11.2025; accepted for publication 21.11.2025.

Информация об авторе:

О. Д. Лебедянская — аспирант, старший преподаватель кафедры театрального и эстрадного искусства.

Information about the Author:

O. D. Lebedyanskaya — postgraduate student, senior lecturer at the Department of Theatre and Variety Arts.