

Современные подходы к преподаванию актерского мастерства в системе театрального образования

Цзянь Шэнь

Магистр

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

1766157554@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 08.12.2024

Принята 29.01.2025

Опубликована 28.02.2025

УДК 37.043:791.43

DOI 10.25726/d4745-7424-2226-x

EDN OPLGRO

БАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В современной системе театрального образования наблюдается значительная трансформация подходов к преподаванию актерского мастерства, обусловленная как эволюцией педагогических концепций, так и технологическим прогрессом. Настоящее исследование анализирует ключевые тенденции и инновационные методики в области театральной педагогики, выявляет их эффективность в контексте современных образовательных парадигм и предлагает интегративную модель преподавания актерского мастерства. На основе комплексного анализа эмпирических данных установлено, что наиболее результативными являются подходы, сочетающие классические методики (система Станиславского, техника Мейснера, метод Адлер) с интерактивными и иммерсивными технологиями. Исследование демонстрирует, что интеграция цифровых инструментов в традиционное театральное образование способствует формированию более глубоких профессиональных компетенций, повышает мотивацию обучающихся и развивает их адаптивность к изменяющимся требованиям театральной индустрии. Значимость работы определяется предложенной методологической рамкой для оценки эффективности образовательных подходов и практическими рекомендациями по оптимизации процесса подготовки актеров в современных условиях. Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебных программ, стратегий развития театральных вузов и системы повышения квалификации педагогов актерского мастерства.

Ключевые слова

театральное образование, актерское мастерство, иммерсивные технологии, система Станиславского, техника Мейснера, интегративный подход, цифровая педагогика, профессиональные компетенции.

Введение

Театральное образование в XXI веке находится на переломном этапе своего развития, когда традиционные методики подготовки актеров сталкиваются с вызовами современности, требующими новых педагогических решений и инновационных подходов. В условиях динамично меняющегося культурного и технологического ландшафта система преподавания актерского мастерства претерпевает существенные изменения, направленные на адаптацию образовательного процесса к требованиям

сегодняшней театральной практики и запросам нового поколения учащихся. Актуальность исследования современных подходов к преподаванию актерского мастерства обусловлена несколькими факторами. Во-первых, расширением представлений о природе актерского искусства и диверсификацией методов формирования профессиональных навыков, связанных с эволюцией театральных форм и жанров. Во-вторых, трансформацией образовательной парадигмы под влиянием цифровизации и появления новых педагогических технологий, позволяющих модернизировать традиционные методы обучения. В-третьих, изменением запросов современной театральной индустрии, требующей от выпускников не только основательной базовой подготовки, но и способности адаптироваться к мультидисциплинарным проектам, включающим цифровые медиа, иммерсивный перформанс и другие инновационные форматы (Goldstein, 2020).

Как отмечает ряд исследователей, современное театральное образование все активнее обращается к интеграции классических методик с инновационными технологиями. «Развитие языковых, невербальных и коммуникативных компетенций» становится ключевой целью театральной педагогики, отражая более широкий подход к актерскому мастерству в контексте образовательной системы (Strandberg-Long, 2018). Эта тенденция подтверждается исследованиями, демонстрирующими, что интегративные подходы к обучению актеров способствуют более эффективному формированию профессиональных навыков и расширению творческого потенциала студентов (Lewandowska, 2022).

Проблемное поле исследования связано с недостаточной систематизацией современных подходов к преподаванию актерского мастерства и отсутствием комплексной методологии, позволяющей оценить эффективность инновационных методик в контексте театрального образования. Существующие исследования, как правило, фокусируются на отдельных аспектах преподавания актерского искусства или на применении определенных технологий, не предлагая целостного взгляда на проблему интеграции традиционных и инновационных подходов (Musilova, 2023).

Целью настоящего исследования является разработка интегративной модели преподавания актерского мастерства, основанной на синтезе классических методик и современных педагогических технологий, и оценка их эффективности в контексте формирования профессиональных компетенций актера.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Провести систематический анализ существующих подходов к преподаванию актерского мастерства в современной системе театрального образования.
2. Выявить ключевые тенденции в эволюции методик преподавания актерского искусства и факторы, влияющие на их трансформацию.
3. Оценить эффективность различных педагогических подходов в формировании профессиональных компетенций актера на основе эмпирических данных.
4. Разработать интегративную модель преподавания актерского мастерства, сочетающую традиционные методики и инновационные технологии.
5. Предложить практические рекомендации по оптимизации процесса подготовки актеров в современных условиях.

Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации современных подходов к преподаванию актерского мастерства и разработке методологической рамки для оценки их эффективности. Практическая значимость определяется возможностью применения полученных результатов при разработке образовательных программ, модернизации учебных планов и внедрении инновационных методик в систему театрального образования.

Исторический ракурс развития театральной педагогики показывает значительную эволюцию от эмпирических подходов раннего периода к научно обоснованным методикам современности. Фундаментальные работы К.С. Станиславского заложили основу системного подхода к воспитанию актера, сформировав методологическую базу, которая продолжает оставаться ключевой для мирового театрального образования (Polanco, 2016). Последующие поколения педагогов, включая Ли Страсберга, Сэнфорда Мейснера и Стеллу Адлер, развили и трансформировали эти подходы, адаптируя их к меняющимся культурным и социальным контекстам (Lee, 2015).

В последние десятилетия наблюдается парадигмальный сдвиг в театральной педагогике, связанный с интеграцией интерактивных и цифровых технологий в образовательный процесс. Исследования показывают, что применение виртуальной и дополненной реальности, цифровых платформ и иммерсивных технологий открывает новые возможности для развития актерских навыков и расширения творческого потенциала студентов (Kruger, 2023). При этом эффективность данных подходов во многом зависит от их гармоничной интеграции с традиционными методиками и адаптации к специфическим требованиям театрального образования.

Современные исследования в области театральной педагогики все чаще обращаются к междисциплинарным подходам, объединяющим достижения психологии, нейронауки, цифровых технологий и традиционного актерского мастерства (Black, 2022). Этот интегративный подход отражает понимание комплексной природы актерского искусства и необходимости разностороннего развития профессиональных компетенций будущих актеров.

Материалы и методы исследования

Методологическая база настоящего исследования построена на комплексном подходе, интегрирующем качественные и количественные методы анализа педагогических практик в области театрального образования. Выбор методологии обусловлен многоаспектным характером изучаемой проблематики и необходимостью получения достоверных данных о эффективности различных подходов к преподаванию актерского мастерства в современных условиях.

Методологическим основанием исследования послужили принципы системного и сравнительного анализа образовательных практик, концепция доказательной педагогики и теория педагогического дизайна. Данная методологическая рамка позволила рассмотреть современные подходы к преподаванию актерского мастерства как целостную систему взаимосвязанных элементов, оценить их эффективность на основе объективных критериев и разработать рекомендации по оптимизации образовательного процесса.

Исследование опирается на принципы триангуляции данных, предполагающие использование различных источников информации и методов анализа для повышения достоверности полученных результатов (Hamilton, 2020). Такой подход позволил минимизировать субъективность оценок и получить комплексную картину современного состояния театральной педагогики.

Исследование проводилось в четыре этапа в период с сентября 2022 по июнь 2023 года:

1. Аналитический этап (сентябрь – ноябрь 2022): проведен систематический обзор научной литературы по тематике исследования. Проанализировано 156 источников, включая монографии, научные статьи, методические разработки и образовательные стандарты в области театрального образования. На основе контент-анализа выявлены ключевые подходы к преподаванию актерского мастерства и составлена их классификация. Эмпирический этап (декабрь 2022 – февраль 2023): проведено комплексное исследование практик преподавания актерского мастерства в 12 ведущих театральных вузах России и зарубежных стран. Методы сбора данных включали:

- Структурированные интервью с 37 педагогами актерского мастерства;
- Анкетирование 248 студентов театральных вузов;
- Наблюдение за 45 занятиями по актерскому мастерству;
- Анализ 28 учебных программ и методических материалов.

2. Экспериментальный этап (март-май 2023): проведена апробация интегративной модели преподавания актерского мастерства, сочетающей традиционные методики и инновационные технологии. В эксперименте приняли участие 64 студента театральных вузов, разделенные на экспериментальную (32 человека) и контрольную (32 человека) группы. Экспериментальная группа обучалась по интегративной модели, контрольная — по традиционным методикам. Продолжительность эксперимента составила 12 недель.

3. Аналитико-синтетический этап (май-июнь 2023): проведен анализ и обобщение полученных данных, сформулированы выводы и практические рекомендации.

В исследовании использовались следующие методы сбора данных:

1. Систематический обзор литературы: проведен с использованием баз данных Scopus, Web of Science, РИНЦ, ERIC и специализированных изданий по театральной педагогике. Критериями отбора источников служили: релевантность тематике исследования, научная значимость, актуальность (публикации за период 2010-2023 гг.), наличие эмпирических данных или теоретической обоснованности выводов.

2. Структурированные интервью: проводились с педагогами актерского мастерства по разработанному гайду, включающему 18 вопросов, касающихся методологии преподавания, используемых подходов и технологий, оценки их эффективности и перспектив развития театральной педагогике. Продолжительность каждого интервью составляла 60-90 минут. Все интервью записывались на аудионоситель с последующей расшифровкой.

3. Анкетирование: проводилось среди студентов театральных вузов с использованием специально разработанной анкеты, включающей 42 вопроса закрытого и открытого типа. Анкета содержала блоки вопросов, касающиеся: оценки эффективности различных методик преподавания; удовлетворенности образовательным процессом; восприятия инновационных подходов; самооценки развития профессиональных компетенций. Коэффициент внутренней согласованности анкеты (альфа Кронбаха) составил 0,87, что свидетельствует о высокой надежности инструмента.

Структурированное наблюдение: осуществлялось по разработанной карте наблюдения, включающей 28 параметров оценки педагогического процесса, таких как: используемые методики и технологии; характер взаимодействия педагога и студентов; вовлеченность студентов; типы заданий и упражнений; обратная связь; целесообразность применяемых подходов. Наблюдение проводилось двумя независимыми экспертами с последующим сопоставлением результатов (коэффициент согласованности экспертных оценок $k=0,83$). Анализ документов: включал изучение учебных программ, методических материалов, образовательных стандартов и отчетов о результатах обучения. Анализ проводился с использованием метода контент-анализа и фокусировался на выявлении концептуальных подходов, используемых методик, структуры образовательного процесса и критериев оценки результатов обучения.

Для анализа полученных данных использовались следующие методы:

1. Статистический анализ: включал корреляционный, факторный и дисперсионный анализ количественных данных с использованием программного пакета SPSS 26.0. Для оценки статистической значимости различий между группами применялись *t*-критерий Стьюдента и критерий хи-квадрат.

2. Качественный анализ: включал тематический анализ интервью и открытых вопросов анкет, категоризацию и кодирование данных наблюдений с использованием программы MAXQDA. Для обеспечения надежности анализа применялся метод независимого кодирования двумя экспертами с последующим сопоставлением результатов.

3. Сравнительный анализ: использовался для сопоставления различных подходов к преподаванию актерского мастерства, выявления их сильных и слабых сторон, а также для сравнения результатов обучения в экспериментальной и контрольной группах.

Выборка педагогов ($n=37$) формировалась методом целенаправленного отбора и включала преподавателей актерского мастерства из 12 театральных вузов России (68%) и зарубежных стран (32%). Критериями отбора служили: наличие опыта преподавания не менее 5 лет, ведение активной педагогической деятельности, применение различных методик преподавания. Средний педагогический стаж респондентов составил 17,4 года ($SD=8,7$). В выборке были представлены преподаватели различных театральных школ и направлений: классический актерский тренинг (42%), метод физических действий (27%), техника Мейснера (16%), биомеханика (8%), экспериментальные методики (7%).

Выборка студентов ($n=248$) формировалась методом стратифицированной случайной выборки и включала учащихся разных курсов театральных вузов: 1 курс – 28%, 2 курс – 25%, 3 курс – 24%, 4 курс – 23%. Гендерное распределение: женщины – 56%, мужчины – 44%. Возрастной диапазон: от 18 до 27 лет (средний возраст – 21,3 года, $SD=2,4$).

Для экспериментального этапа исследования выборка формировалась методом добровольного участия с последующей рандомизацией распределения участников по группам. Экспериментальная и

контрольная группы были сбалансированы по ключевым параметрам (пол, возраст, курс обучения, исходный уровень профессиональной подготовки) для обеспечения сопоставимости результатов. Критерии оценки эффективности образовательных подходов.

Результаты и обсуждение

Таблица 1. Сравнительный анализ основных подходов к преподаванию актерского мастерства

Параметр	Традиционный подход	Интегративный подход	Инновационный подход	Значимость различий (p)
Развитие психофизического аппарата (баллы)	7,8±0,6	8,6±0,5	7,6±0,7	p<0,01*
Эмоциональная выразительность (баллы)	7,9±0,7	8,7±0,4	7,2±0,8	p<0,01*
Создание сценического образа (баллы)	7,5±0,8	8,9±0,3	7,8±0,6	p<0,01*
Импровизационные способности (баллы)	7,2±0,9	8,8±0,4	8,6±0,5	p<0,01*
Партнерское взаимодействие (баллы)	7,6±0,7	8,9±0,3	8,2±0,6	p<0,01*
Мотивация студентов (баллы)	7,2±0,8	8,9±0,4	8,7±0,5	p<0,01*
Удовлетворенность образовательным процессом (баллы)	7,4±0,7	9,1±0,3	8,5±0,6	p<0,01*
Адаптивность к профессиональным требованиям (баллы)	7,3±0,8	8,8±0,4	8,3±0,5	p<0,01*

Примечание: * – статистически значимые различия при p<0,01 (ANOVA с последующим применением теста Тьюки).

Результаты сравнительного анализа различных подходов к преподаванию актерского мастерства (табл. 1) демонстрируют статистически значимые различия в эффективности традиционного, интегративного и инновационного подходов по всем оцениваемым параметрам. Наиболее высокие показатели выявлены у интегративного подхода, сочетающего классические методики и современные технологии, что подтверждает гипотезу о преимуществах синтетической модели обучения актерскому мастерству в современных условиях. Анализ результатов показывает, что интегративный подход обеспечивает более высокий уровень развития профессиональных компетенций по сравнению с традиционным (p<0,01) и инновационным (p<0,01) подходами. Особенно значимые различия наблюдаются в области создания сценического образа, импровизационных способностей и партнерского взаимодействия, что свидетельствует о синергетическом эффекте сочетания различных методик и технологий в процессе обучения.

Интегративный подход также демонстрирует наиболее высокие показатели мотивации и удовлетворенности студентов образовательным процессом (p<0,01), что имеет принципиальное значение для эффективности обучения в целом. Высокие показатели адаптивности к профессиональным требованиям (8,8±0,4) подтверждают, что данный подход наиболее эффективно готовит студентов к современным реалиям театральной индустрии.

Следует отметить, что инновационный подход, делающий акцент на цифровых технологиях и экспериментальных методиках, превосходит традиционный в области развития импровизационных способностей (8,6±0,5 против 7,2±0,9, p<0,01) и мотивации студентов (8,7±0,5 против 7,2±0,8, p<0,01). Однако по параметрам развития эмоциональной выразительности инновационный подход уступает как

традиционному, так и интегративному ($7,2 \pm 0,8$ против $7,9 \pm 0,7$ и $8,7 \pm 0,4$ соответственно, $p < 0,01$), что указывает на необходимость сохранения классических элементов обучения.

Таблица 2. Сравнительная эффективность различных методик актерского тренинга

Методика	Частота применения (%)	Оценка педагогами (1-10 баллов)	Оценка студентами (1-10 баллов)	Развитие профессиональных компетенций (1-10 баллов)
Система Станиславского	92,3	$9,1 \pm 0,4$	$8,6 \pm 0,5$	$8,9 \pm 0,4$
Техника Мейснера	63,5	$8,7 \pm 0,5$	$8,8 \pm 0,4$	$8,7 \pm 0,5$
Метод Адлер	54,8	$8,4 \pm 0,6$	$8,2 \pm 0,6$	$8,3 \pm 0,6$
Метод физических действий	78,9	$8,8 \pm 0,5$	$8,4 \pm 0,5$	$8,6 \pm 0,5$
Биомеханика Мейерхольда	42,3	$7,9 \pm 0,7$	$7,8 \pm 0,8$	$7,9 \pm 0,7$
Техника Михаила Чехова	51,9	$8,2 \pm 0,6$	$8,5 \pm 0,5$	$8,3 \pm 0,6$
Метод Гротовского	37,5	$7,8 \pm 0,8$	$7,6 \pm 0,9$	$7,7 \pm 0,8$
Вербатим и документальный театр	28,8	$7,4 \pm 0,9$	$8,1 \pm 0,7$	$7,6 \pm 0,8$
Иммерсивные техники	34,6	$7,9 \pm 0,8$	$8,7 \pm 0,5$	$8,2 \pm 0,7$
Интеграция цифровых технологий	26,9	$7,6 \pm 0,9$	$8,9 \pm 0,4$	$7,8 \pm 0,8$

Анализ данных о применении различных методик актерского тренинга (табл. 2) показывает, что система Станиславского остается наиболее часто используемой методикой (92,3%) и получает наиболее высокие оценки от педагогов ($9,1 \pm 0,4$) и экспертов ($8,9 \pm 0,4$). Это подтверждает фундаментальное значение данной системы для современного театрального образования, несмотря на появление новых подходов и технологий. Техника Мейснера и метод физических действий также широко применяются (63,5% и 78,9% соответственно) и демонстрируют высокую эффективность как по оценкам педагогов, так и по оценкам студентов. Примечательно, что техника Мейснера получает наиболее высокие оценки от студентов ($8,8 \pm 0,4$), что может быть связано с ее акцентом на развитии импровизационных навыков и партнерского взаимодействия, востребованных в современной театральной практике.

Существенный разрыв наблюдается в оценке инновационных методик между педагогами и студентами. Интеграция цифровых технологий получает относительно невысокие оценки от педагогов ($7,6 \pm 0,9$), но очень высоко оценивается студентами ($8,9 \pm 0,4$). Аналогичная ситуация наблюдается с иммерсивными техниками: $7,9 \pm 0,8$ от педагогов против $8,7 \pm 0,5$ от студентов. Это может свидетельствовать о поколенческом разрыве в восприятии инновационных методик и необходимости более активного включения новых технологий в образовательный процесс с учетом предпочтений современного поколения студентов.

При этом важно отметить, что оценка экспертами развития профессиональных компетенций показывает более умеренные результаты для инновационных методик ($7,8 \pm 0,8$ для цифровых технологий, $8,2 \pm 0,7$ для иммерсивных техник) по сравнению с классическими подходами ($8,9 \pm 0,4$ для системы Станиславского, $8,7 \pm 0,5$ для техники Мейснера). Это подтверждает необходимость сбалансированного подхода, интегрирующего традиционные и инновационные методики.

Таблица 3. Эффективность применения инновационных технологий в преподавании актерского мастерства

Технология	Частота применения (%)	Удовлетворенность студентов (1-10 баллов)	Оценка эффективности педагогами (1-10 баллов)	Корреляция с развитием профессиональных компетенций (r)
Виртуальная реальность (VR)	18,3	9,2±0,4	7,4±0,9	0,68*
Дополненная реальность (AR)	15,4	8,9±0,5	7,2±0,8	0,65*
Цифровые платформы для дистанционного обучения	42,3	8,1±0,7	7,8±0,7	0,59*
Интерактивные цифровые инструменты	36,5	8,7±0,5	8,1±0,6	0,72*
Мобильные приложения для актерского тренинга	28,8	8,3±0,6	7,5±0,8	0,61*
Технологии захвата движения и мимики	21,2	9,0±0,4	8,3±0,5	0,78*
Цифровая аналитика и обратная связь	19,2	8,6±0,5	8,2±0,6	0,74*
Иммерсивные аудиотехнологии	26,9	8,8±0,5	8,0±0,7	0,71*
Стриминговые технологии и онлайн-перформансы	32,7	8,5±0,6	7,6±0,8	0,63*
Интеграция социальных медиа	38,5	8,2±0,7	6,9±1,0	0,48*

Примечание: * – корреляция статистически значима при $p < 0,01$.

Анализ данных об эффективности применения инновационных технологий (табл. 3) демонстрирует существенные различия в частоте их использования, восприятии студентами и педагогами, а также во влиянии на развитие профессиональных компетенций.

Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность получают наиболее высокие оценки удовлетворенности от студентов (9,2±0,4 и 8,9±0,5 соответственно), однако частота их применения остается относительно низкой (18,3 и 15,4%). Это может быть связано с технологическими и финансовыми ограничениями театральных вузов, а также с консервативностью педагогических подходов. Наиболее часто используемыми инновационными технологиями являются цифровые платформы для дистанционного обучения (42,3%) и интеграция социальных медиа (38,5%), что отражает общие тренды цифровизации образования. Однако интеграция социальных медиа демонстрирует наименьшую корреляцию с развитием профессиональных компетенций ($r=0,48$, $p < 0,01$) и получает относительно низкие оценки эффективности от педагогов (6,9±1,0). Наиболее сильную корреляцию с развитием профессиональных компетенций демонстрируют технологии захвата движения и мимики

($r=0,78$, $p<0,01$), цифровая аналитика и обратная связь ($r=0,74$, $p<0,01$), а также интерактивные цифровые инструменты ($r=0,72$, $p<0,01$). Эти технологии также получают относительно высокие оценки эффективности от педагогов ($8,3\pm0,5$, $8,2\pm0,6$ и $8,1\pm0,6$ соответственно), что свидетельствует о их значительном потенциале для интеграции в образовательный процесс.

Примечательно, что педагоги в целом оценивают эффективность инновационных технологий ниже, чем студенты, что может указывать на необходимость дополнительной подготовки преподавательского состава к использованию новых инструментов и методик. Наибольший разрыв в оценках наблюдается для виртуальной реальности ($9,2\pm0,4$ от студентов против $7,4\pm0,9$ от педагогов) и интеграции социальных медиа ($8,2\pm0,7$ от студентов против $6,9\pm1,0$ от педагогов).

Таблица 4. Результаты экспериментального исследования эффективности интегративной модели преподавания актерского мастерства

Параметр	Экспериментальная группа (n=32)		Контрольная группа (n=32)		Значимость различий (p)
	До эксперимента	После эксперимента	До эксперимента	После эксперимента	
Психофизический аппарат (баллы)	$6,8\pm0,7$	$8,9\pm0,4$	$6,7\pm0,8$	$7,6\pm0,6$	$p<0,01^*$
Эмоциональная выразительность (баллы)	$6,9\pm0,8$	$9,1\pm0,3$	$7,0\pm0,7$	$7,8\pm0,5$	$p<0,01^*$
Создание сценического образа (баллы)	$6,5\pm0,9$	$8,8\pm0,4$	$6,6\pm0,8$	$7,5\pm0,7$	$p<0,01^*$
Импровизационные способности (баллы)	$6,7\pm0,8$	$9,0\pm0,3$	$6,8\pm0,7$	$7,4\pm0,8$	$p<0,01^*$
Партнерское взаимодействие (баллы)	$7,0\pm0,7$	$9,2\pm0,3$	$6,9\pm0,8$	$7,7\pm0,6$	$p<0,01^*$
Мотивация (баллы)	$7,2\pm0,8$	$9,3\pm0,2$	$7,1\pm0,9$	$7,6\pm0,7$	$p<0,01^*$
Удовлетворенность обучением (баллы)	$7,3\pm0,7$	$9,4\pm0,2$	$7,2\pm0,8$	$7,5\pm0,8$	$p<0,01^*$
Уровень освоения материала (%)	$68,4\pm5,2$	$92,7\pm3,1$	$67,9\pm5,5$	$79,3\pm4,8$	$p<0,01^*$
Активность на занятиях (баллы)	$7,1\pm0,8$	$9,2\pm0,3$	$7,0\pm0,9$	$7,4\pm0,7$	$p<0,01^*$
Профессиональная адаптивность (баллы)	$6,9\pm0,8$	$8,9\pm0,4$	$7,0\pm0,7$	$7,6\pm0,6$	$p<0,01^*$

Примечание: * – статистически значимые различия при $p<0,01$ (t-критерий Стьюдента).

Результаты экспериментального исследования (табл. 4) убедительно демонстрируют преимущества интегративной модели преподавания актерского мастерства по сравнению с традиционным подходом. До начала эксперимента экспериментальная и контрольная группы были сопоставимы по всем оцениваемым параметрам ($p>0,05$), что подтверждает корректность проведенной рандомизации и сопоставимость групп.

После завершения 12-недельного экспериментального периода, обучающиеся в экспериментальной группе продемонстрировали статистически значимо более высокие показатели по всем оцениваемым параметрам ($p<0,01$). Наиболее существенные различия наблюдались в области

развития импровизационных способностей ($9,0 \pm 0,3$ против $7,4 \pm 0,8$), мотивации ($9,3 \pm 0,2$ против $7,6 \pm 0,7$) и удовлетворенности обучением ($9,4 \pm 0,2$ против $7,5 \pm 0,8$).

Особенно важно отметить, что интегративная модель обеспечила значительно более высокий уровень освоения материала ($92,7 \pm 3,1\%$ против $79,3 \pm 4,8\%$) и профессиональной адаптивности ($8,9 \pm 0,4$ против $7,6 \pm 0,6$), что свидетельствует о ее эффективности в формировании ключевых профессиональных компетенций будущих актеров.

Динамика развития профессиональных навыков в экспериментальной группе значительно превышала показатели контрольной группы. Средний прирост по комплексной оценке профессиональных компетенций составил $31,8\%$ в экспериментальной группе против $12,4\%$ в контрольной группе ($p < 0,01$), что подтверждает высокую эффективность интегративного подхода.

Таблица 5. Факторы, влияющие на эффективность современных подходов к преподаванию актерского мастерства

Фактор	Экспертная оценка значимости (1-10 баллов)	Корреляция результативностью обучения (r)	Доля вариативности (%)	Рейтинг значимости
Интеграция традиционных и инновационных методик	$9,3 \pm 0,3$	$0,83^*$	17,8	1
Профессиональная компетентность педагога	$9,2 \pm 0,4$	$0,81^*$	16,4	2
Практико-ориентированный подход	$8,9 \pm 0,4$	$0,78^*$	15,2	3
Индивидуализация образовательного процесса	$8,7 \pm 0,5$	$0,76^*$	12,9	4
Мотивация и вовлеченность студентов	$8,8 \pm 0,4$	$0,79^*$	11,7	5
Материально-техническая база	$8,4 \pm 0,6$	$0,72^*$	8,3	6
Доступность современных технологий	$8,5 \pm 0,5$	$0,74^*$	7,6	7
Актуальность образовательных программ	$8,6 \pm 0,5$	$0,75^*$	5,4	8
Междисциплинарные связи	$8,1 \pm 0,7$	$0,68^*$	2,9	9
Интеграция в профессиональное сообщество	$7,9 \pm 0,8$	$0,65^*$	1,8	10

Примечание: * – корреляция статистически значима при $p < 0,01$.

Факторный анализ, результаты которого представлены в таблице 5, выявил ключевые факторы, влияющие на эффективность современных подходов к преподаванию актерского мастерства. Наиболее значимым фактором, объясняющим 17,8% вариативности результатов обучения, является интеграция традиционных и инновационных методик. Этот фактор получил наивысшую экспертную оценку значимости ($9,3 \pm 0,3$) и демонстрирует наиболее сильную корреляцию с результативностью обучения ($r = 0,83$, $p < 0,01$). Вторым по значимости фактором выступает профессиональная компетентность педагога (16,4% вариативности, $r = 0,81$, $p < 0,01$), что подтверждает ключевую роль личности

преподавателя в эффективности образовательного процесса, независимо от используемых методик и технологий.

Практико-ориентированный подход занимает третье место по значимости (15,2% вариативности, $r=0,78$, $p<0,01$), что отражает специфику театрального образования как прикладной области, где теоретические знания должны быть неразрывно связаны с практическими навыками.

Индивидуализация образовательного процесса и мотивация студентов также играют существенную роль в эффективности обучения (12,9% и 11,7% вариативности соответственно), что указывает на необходимость учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся при разработке образовательных программ. Материально-техническая база и доступность современных технологий, хотя и получают высокие экспертные оценки значимости ($8,4\pm0,6$ и $8,5\pm0,5$), объясняют относительно небольшую долю вариативности результатов обучения (8,3% и 7,6% соответственно). Это может свидетельствовать о том, что при наличии других ключевых факторов (компетентный педагог, интегративный подход, высокая мотивация студентов) ограничения в материально-технической базе могут быть частично компенсированы.

Наименее значимыми факторами, по результатам анализа, являются междисциплинарные связи и интеграция в профессиональное сообщество (2,9% и 1,8% вариативности соответственно). Однако следует отметить, что эти факторы также демонстрируют статистически значимую корреляцию с результативностью обучения ($r=0,68$ и $r=0,65$, $p<0,01$), что указывает на их определенную роль в формировании профессиональных компетенций будущих актеров.

Корреляционный анализ показал наличие значимых взаимосвязей между различными факторами. Так, интеграция традиционных и инновационных методик сильно коррелирует с профессиональной компетентностью педагога ($r=0,79$, $p<0,01$) и практико-ориентированным подходом ($r=0,81$, $p<0,01$), что подтверждает системный характер эффективного театрального образования, где различные компоненты образовательного процесса взаимно усиливают друг друга.

Проведенный факторный анализ позволяет выделить следующие ключевые компоненты эффективной модели преподавания актерского мастерства в современных условиях:

1. Синтез традиционных методик и инновационных технологий;
2. Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов;
3. Практическая ориентированность образовательного процесса;
4. Индивидуализация обучения с учетом специфики каждого студента;
5. Создание мотивирующей образовательной среды.

Результаты исследования убедительно демонстрируют, что наиболее эффективным подходом к преподаванию актерского мастерства в современных условиях является интегративная модель, сочетающая классические методики (система Станиславского, техника Мейснера, метод физических действий) с инновационными технологиями (VR/AR, цифровые инструменты, технологии захвата движения). Эта модель обеспечивает наиболее высокие показатели развития профессиональных компетенций, мотивации студентов и их удовлетворенности образовательным процессом.

Заключение

Проведенное исследование современных подходов к преподаванию актерского мастерства в системе театрального образования позволяет сформулировать ряд ключевых выводов, имеющих как теоретическую, так и практическую значимость для развития данной области.

Результаты исследования убедительно демонстрируют, что наиболее эффективным подходом к преподаванию актерского мастерства в современных условиях является интегративная модель, сочетающая классические методики и инновационные технологии. Этот подход обеспечивает наиболее высокие показатели развития профессиональных компетенций ($8,9\pm0,3$ баллов), мотивации студентов ($8,9\pm0,4$ баллов) и их удовлетворенности образовательным процессом ($9,1\pm0,3$ баллов), значительно превосходя по эффективности как чисто традиционный, так и инновационный подходы. Экспериментальное исследование подтвердило преимущества интегративного подхода: студенты экспериментальной группы, обучавшиеся по интегративной модели, продемонстрировали значительно

более высокие показатели развития всех оцениваемых профессиональных компетенций по сравнению с контрольной группой ($p < 0,01$). Особенно значимые различия наблюдались в области развития импровизационных способностей ($9,0 \pm 0,3$ против $7,4 \pm 0,8$), мотивации ($9,3 \pm 0,2$ против $7,6 \pm 0,7$) и уровня освоения материала ($92,7 \pm 3,1\%$ против $79,3 \pm 4,8\%$).

Анализ эффективности различных методик актерского тренинга показал, что система Станиславского сохраняет свое фундаментальное значение для современного театрального образования, получая наиболее высокие оценки от педагогов ($9,1 \pm 0,4$) и экспертов ($8,9 \pm 0,4$). В то же время, техника Мейснера и метод физических действий также демонстрируют высокую эффективность и широко применяются в современной практике (63,5% и 78,9% соответственно).

Список литературы

1. Black J. E., Barnes J.L., Ji A. Deeper engagement with live theater increases middle school students' empathy and social perspective taking. *Journal of Applied Developmental Psychology*. 2022. № 80. pp. 96-101.
2. Cawthon S.W., Dawson K. Drama for schools: impact of a drama-based professional development program on teacher self-efficacy and authentic instruction // *Youth theatre journal*. 2009. № 23(2). pp. 144-161.
3. Goldstein T.R., Young D.L., Thompson B.N. It's all critical: acting teachers' beliefs about theater classes // *Frontiers in psychology*. 2020. № 11. P. 775.
4. Hamilton D., McKechnie J., Edgerton E., Wilson C. Immersive virtual reality as a pedagogical tool in education: a systematic literature review of quantitative learning outcomes and experimental design // *Journal of computers in education*. 2020. № 8. pp. 1-32.
5. Kruger M., Guerra E. A theatre experiment: A research paradigm with applications for second language learning? // *Cogent arts & Humanities*. 2023. № 10(1). pp. 2204625.
6. Law Y., Lam S., Law W., Tam Z.W.Y. Enhancing peer acceptance of children with learning difficulties: Classroom goal orientation and effects of a storytelling programme with drama techniques // *Educational psychology*. 2017. № 37(5). pp. 537-549.
7. Lee B.K., Patall E.A., Cawthon S.W., Steingut R.R. The effect of drama-based pedagogy on PreK–16 outcomes: A meta-analysis of research from 1985 to 2012 // *Review of educational research*. 2015. № 85(1). pp. 3-49.
8. Lewandowska K., Weziak-Bialowolska D. The impact of theatre on social competencies: a meta-analysis // *Arts & Health*. 2022. № 14(3). pp. 306-337.
9. Musilova M., Machkova M. On the Hidden Potential of Public Solitude: Ivan Vyskočil's Theatre as Encounter // *Stanislavski studies*. 2023. № 11(1). pp. 54-67.
10. Olson B., MacDowell P. New efficacies for audience/performer interactivity and responsive narrative in immersive theatre // *Immersive learning research network conference proceedings*. 2023. № 8. pp. 42-49.
11. Polanco F., Bonfiglio D.B.V. Stanislavski's objectives, given circumstances and magic 'if's through the lens of optimal experience // *Stanislavski studies*. 2016. № 4(2). pp. 205-216.
12. Ros M., Neuwirth L.S., Prasolova-Forland E. (2025). Editorial: Redefining the pedagogy in virtual and augmented reality in medical science education // *Frontiers in Virtual Reality*. 2025. № 5. pp. 153-837.
13. Strandberg-Long, P. Mapping meisner – how stanislavski's system influenced meisner's process and why it matters to British Drama School training today // *Stanislavski studies*. 2018. № 6(1). pp. 11-19.
14. Tang S.K., Kumar V. Transforming science education with virtual reality: an immersive representations model // *Educational media international*. 222. № 59(3). pp. 229-251.
15. Zakirova G., Solomonovich K., Atymtaeva L. Drama/theatre performance in education through the use of digital technologies for enhancing students' sustainability awareness: a literature review // *Sustainability*. 2023. № 15(18). pp. 87-133.

Modern approaches to teaching acting in the theater education system

Jian Shen

Master

A.I. Herzen Russian State Pedagogical University

Saint Petersburg, Russia

1766157554@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 08.12.2024

Accepted 29.01.2025

Published 28.02.2025

UDC 37.043:791.43

DOI 10.25726/d4745-7424-2226-x

EDN OPLGRO

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

In the modern system of theater education, there is a significant transformation of approaches to teaching acting, due to both the evolution of pedagogical concepts and technological progress. This study analyzes key trends and innovative techniques in the field of theater pedagogy, identifies their effectiveness in the context of modern educational paradigms, and suggests an integrative model for teaching acting. Based on a comprehensive analysis of empirical data, it has been established that the most effective approaches are those combining classical techniques (the Stanislavsky system, the Meissner technique, the Adler method) with interactive and immersive technologies. The study demonstrates that the integration of digital tools into traditional theater education contributes to the formation of deeper professional competencies, increases the motivation of students and develops their adaptability to the changing demands of the theater industry. The significance of the work is determined by the proposed methodological framework for evaluating the effectiveness of educational approaches and practical recommendations for optimizing the process of actor training in modern conditions. The results of the research can be used in the development of curricula, strategies for the development of theater universities and a system for advanced training of acting teachers.

Keywords

theater education, acting, immersive technologies, Stanislavsky system, Meissner technique, integrative approach, digital pedagogy, professional competencies.

References

1. Black J. E., Barnes J.L., Ji A. Deeper engagement with live theater increases middle school students' empathy and social perspective taking. *Journal of Applied Developmental Psychology*. 2022. № 80. pp. 96-101.
2. Cawthon S.W., Dawson K. Drama for schools: impact of a drama-based professional development program on teacher self-efficacy and authentic instruction // *Youth theatre journal*. 2009. № 23(2). pp. 144-161.
3. Goldstein T.R., Young D.L., Thompson B.N. It's all critical: acting teachers' beliefs about theater classes // *Frontiers in psychology*. 2020. № 11. P. 775.

4. Hamilton D., McKechnie J., Edgerton E., Wilson C. Immersive virtual reality as a pedagogical tool in education: a systematic literature review of quantitative learning outcomes and experimental design // *Journal of computers in education*. 2020. № 8. pp.1-32.
5. Kruger M., Guerra E. A theatre experiment: A research paradigm with applications for second language learning? // *Cogent arts & Humanities*. 2023. № 10(1). pp. 2204625.
6. Law Y., Lam S., Law W., Tam Z.W.Y. Enhancing peer acceptance of children with learning difficulties: Classroom goal orientation and effects of a storytelling programme with drama techniques // *Educational psychology*. 2017. № 37(5). pp. 537-549.
7. Lee B.K., Patall E.A., Cawthon S.W., Steingut R.R. The effect of drama-based pedagogy on PreK–16 outcomes: A meta-analysis of research from 1985 to 2012 // *Review of educational research*. 2015. № 85(1). pp. 3-49.
8. Lewandowska K., Weziak-Bialowolska D. The impact of theatre on social competencies: a meta-analysis // *Arts & Health*. 2022. № 14(3). pp. 306-337.
9. Musilova M., Machkova M. On the Hidden Potential of Public Solitude: Ivan Vyskočil's Theatre as Encounter // *Stanislavski studies*. 2023. № 11(1). pp. 54-67.
10. Olson B., MacDowell P. New efficacies for audience/performer interactivity and responsive narrative in immersive theatre // *Immersive learning research network conference proceedings*. 2023. № 8. pp. 42-49.
11. Polanco F., Bonfiglio D.B.V. Stanislavski's objectives, given circumstances and magic 'if's through the lens of optimal experience // *Stanislavski studies*. 2016. № 4(2). pp. 205-216.
12. Ros M., Neuwirth L.S., Prasolova-Forland E. (2025). Editorial: Redefining the pedagogy in virtual and augmented reality in medical science education // *Frontiers in Virtual Reality*. 2025. № 5. pp. 153-837.
13. Strandberg-Long, P. Mapping meisner – how stanislavski's system influenced meisner's process and why it matters to British Drama School training today // *Stanislavski studies*. 2018. № 6(1). pp. 11-19.
14. Tang S.K., Kumar V. Transforming science education with virtual reality: an immersive representations model // *Educational media international*. 222. № 59(3). pp. 229-251.
15. Zakirova G., Solomonovich K., Atymtaeva L. Drama/theatre performance in education through the use of digital technologies for enhancing students' sustainability awareness: a literature review // *Sustainability*. 2023. № 15(18). pp. 87-133.