

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ТЕАТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ
С ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки III курса 371 группы
направления (специальности) Направление подготовки 51.04.02

Народная художественная культура

Танцевальная культура

Института искусств

СОБОЛЕВОЙ ЛАРИСЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

Научный руководитель

Канд. пед. наук, доцент

_____ В.А. Ищенко

Зав. кафедрой

доктор пед. наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2023 г.

Введение. Искусство хореографии во многих аспектах соприкасается с театральным искусством. Хореографическое произведение живет на сцене по тем же законам, что и другие театральные постановки, поэтому важно использовать в них те же средства выражения, а именно: музыку и звуковое сопровождение, костюмы и декорации и, конечно же, театральное мастерство исполнителей. Именно поэтому так важно изучать практические аспекты использования театральных систем в работе с хореографическими коллективами.

Актерское мастерство передает драматургию хореографического произведения.

Драматургия означает сюжетную и образную концепцию произведения, а также технику и методы его построения. Хореографическая драматургия - это новый термин, введенный в практику совсем недавно. Раньше драматургия балетного спектакля рассматривалась не в целом, а скорее по отдельным его элементам. Драматургия в музыке, драматургия в декоративном оформлении спектакля, драматургия в сюжете и другие: все это рассматривалось отдельно. Ю. Словиский впервые применил термин "драматургия" к хореографическому произведению в целом. Это дало ему предоставляется возможность выявить, на чем основано хореографическое действие, как оно определяется, что определяет его интенсивность и т.д.

Анализируя современные хореографические постановки, можно утверждать, что танец является сейчас одним из основных средств выразительности в искусстве. Хореография должна иметь идею и замысел автора танцевальной композиции, а танцовщик должен уметь раскрыть характер действующего лица и выразить эмоционально его состояние. Создать необходимую атмосферу номера поможет выявление социальной среды, национальности персонажа, определение народного или местного колорита, эпохи. При умелом использовании постановщиком

выразительных средств хореографическая постановка будет иметь целостность, художественную убедительность и определенное эмоциональное воздействие на зрителя. Зрелищен и динамичен хореографический номер будет только тогда, когда балетмейстер полно и всесторонне справляется со своей задачей.

Степень изученности проблемы. Проблема использования театральных систем в практике работы хореографических коллективов интересовала многих исследователей и педагогов-практиков. Так, В.Д. Тихомиров подчеркивал, что готовясь к мастерскому исполнению классического танца, нужно учитывать несколько составляющих: во-первых, исполнительскую технику, а, во-вторых, художественную выразительность. Солидарен с ним был и Х. Иогансон, который считал, что техника рассматривается в качестве метода по выражению собственных эмоций, но самоцелью это не является.

Так же, эта проблема освещается в трудах Р. В. Захарова, Ж. Ж. Новера, М. М. Фокина и др., рассматривающих сценическое искусство и танцевальное творчество, в работах, посвященных теории и истории театрализации К.С. Станиславского, М.А. Чехова, В.Э. Мейерхольда, Г. А. Товстоногова и др.

Большой вклад в изучение профессионального мастерства внесли Т.П. Бакланова, И.Б. Игнатова и др. О специфике работы в хореографическом коллективе рассказывают Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова и др.

Объект исследования – работа с хореографическими коллективами.

Предмет исследования – театральные системы и их использование в работе с хореографическими коллективами.

Цель исследования: изучить основные театральные системы и возможность их использования в работе с хореографическими коллективами.

Задачи:

- Изучить театральные системы и дать им общую характеристику.
- Представить использование театральных систем в работе с хореографическими коллективами.
- Подобрать тренинги по актерскому мастерству для работы в хореографических коллективах.
- Разработать методические рекомендации по использованию театральных систем в работе с хореографическими коллективами.

Методологической основой исследования послужили:

- работы по теории и истории драматического и балетного искусства (К.С. Станиславский, Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов, В.Э. Мейерхольд, А. Я. Таиров, В. И. Немирович-Данченко, Г. А. Товстоногов, И. А. Богданов, Р. В. Захаров, Ф.В. Лопухов);
- исследования в области истории и теории балетного театра (В. М. Красовская, Александрова, Н.А., Г. И. Добровольская, Е. Я. Суриц, В. М. Гаевский, В. А. Тейдер, А. А. Соколов-Каминский, П. М. Карп);
- изыскания в области театрализации в хореографии (Андраников, С.Г., Базарова, Н.П., Бахрушин, Ю. А., Безуглая, Г.А., А. М. Сигалова, М. Бурн, А.В. Духова, Волков, С.М., М. Э. Эрк, Б.Я. Эйфман и др.);
- труды по теории сценического искусства и танцевального творчества (Антоненко, Г.С., Богданов, И. А., Ваганова, А. Я., Ванслов, В.В., М.М. Фокин, Ж.Ж. Новер и др.);

- исследования в области сценографии (Е. Н. Байгузина, Загвязинский, В. И., Зарипов, Кипнис, М.Ш., Р.С., Захаров, Р. В., Н. Н. Мутья, М. Н. Пожарская, М. Г. Эткинд и др.).

Научная новизна исследования состоит в том, что проведено изучение театральных систем и возможности их использования в работе руководителя хореографического коллектива при постановке как спектаклей, так и отдельных танцевальных номеров. Танцевальные системы рассмотрены полно и высокие требования к танцовщикам, к участникам хореографических коллективов, студий и других культурно-досуговых учреждений позволяют и поэтому, несмотря на то, что проблема применения актерского мастерства и театральных систем неоднократно подвергалась разработкам, степень изученности до сих пор остается открытой.

Теоретическая значимость исследования состоит в возможности применения театрализации специалистами по постановке хореографических номеров и хореографами, которым необходимо развитие и совершенствование собственных навыков в сегменте постановки хореографических номеров и создания программ.

Практическая значимость. Данная работа может, полезна при подготовке и обучении студентов высших и средних специальных учебных заведений искусства и культуры, при повышении квалификации работников культуры, искусства и дополнительного образования, написании статей и методических учебных работ, а также при применении на практике методических рекомендаций указанных в работе.

Апробация и внедрение результатов исследования.

- на научно-практических конференциях: IX Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», тема доклада: «Использование театральных систем в работе с участниками хореографических коллективов» (Саратов,

Институт искусств СГУ, 14-17 октября 2020 г.); Международный форум «Гуманизация образовательного пространства -2021: цифровизация образовательной среды», тема доклада: «Цифровизация в системе культурно-досуговой деятельности» (Саратов, СГУ, 18 – 19 февраля 2021г.); VIII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», тема доклада: «Театральные системы в постановочной работе хореографа» (Саратов, Институт искусств СГУ, 14 – 15 мая 2021 г.); X Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», тема доклада: «Взаимосвязь театральных систем и хореографической деятельности в постановочной работе» (Саратов, Институт искусств СГУ, 06-09 октября 2021 г.); CLXIV Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум», тема доклада: «Театральные системы в работе хореографа» (Москва, «Международный центр науки и образования» 18.04.2022г.

- публикацией статей: Соболева Л.Е. Использование театральных систем в работе с участниками хореографических коллективов /Л.Е. Соболева, И.Э. Рахимбаева// Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы IX Международной научно-практической конференции (14-17 октября 2020г.)/ Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: «Саратовский источник», 2020. – 700с. – С 418-424; Соболева Л.Е. Цифровизация в системе культурно-досуговой деятельности /Л.Е. Соболева, И.Э. Рахимбаева// Гуманизация образовательного пространства -2021: цифровизация образовательной среды: материалы Международного форума (18-19 февраля 2021 года) / редакционная коллегия: Е.А. Александрова (ответственный редактор), Е.А. Плешкевич (заместитель ответственного редактора), Н.Н. Саяпина (ответственный секретарь) [и др.]. – Саратов: Саратовский университет,

2021 –588 с. – С 246-253; Соболева Л.Е. Театральные системы в постановочной работе хореографа / Л.Е. Соболева, И.Э. Рахимбаева // Развитие личности средствами искусства: Материалы VIII международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых (14 – 15 мая 2021 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: «Саратовский источник», 2021. – 440 с. – 138-144 / Соболева Л.Е. Взаимосвязь театральных систем и хореографической деятельности в постановочной работе / Л.Е. Соболева, И.Э. Рахимбаева// Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы X Международной научно-практической конференции (06-77 октября 2021г.)/ Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: «Саратовский источник», 2021. – 574с. – С 393-398; Соболева Л.Е. Театральные системы в работе хореографа / Л.Е. Соболева, И.Э. Рахимбаева // Молодежный научный форум: электронный сборник статей по материалам CLXIV студенческой международной научно-практической конференции (18 апреля 2022 г.) / Председатель редколлегии Н.А. Лебедева. – Москва: Изд. «МЦНО». – 2022. – № 13 (164) / [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/13\(164\).pdf](https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/13(164).pdf)

- участием в конкурсах: Соболева Л.Е. тема работы: «Использование театральных систем в работе с хореографическими коллективами» / Призер III степени I-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства в области культуры и искусства «Творцы культуры» (Московская область, г. Электрогорск, Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи «Инновация»» 06 сентября – 20 ноября 2021г.); Соболева Л.Е. тема работы: «Театральные системы в работе хореографа» / Л.Е. Соболева, И.Э. Рахимбаева // Лауреат в

номинации «Выбор редакционной коллегии» CLXIV Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум» (Москва, «Международный центр науки и образования» 18.04.2022 г.).

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Основное содержание работы.

В первой главе анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы с целью формулирования теоретических основ использования театральных систем в работе с хореографическими коллективами позволил сделать следующие выводы:

1. *Театральные системы* – важный компонент театрального искусства в целом. От актера требуется не просто исполнение роли, а испытание эмоций, чувств, полное отождествление себя с персонажем. Отношение к разным театральным системам варьируется. Выбор той или иной системы командой, окажет значительное влияние на конечный результат восприятия танца зрителями. Хореография – это настоящее искусство, которое помогает нам совершенствоваться и идти вперед. Показывая свое искусство в виде хореографии, каждый человек может наглядно показать, что он хочет выразить с помощью своих чувств и эмоций.

В работе исследованы *пять театральных систем*, в каждой из которых имеется четко прослеживаемая структура: сущность, отличия актерской игры, сценическое оформление, музыкальное сопровождение. Данные аспекты тесно взаимосвязаны и не могут существовать обособленно. Автор или основоположник изученных театральных систем обладал собственными взглядами на развитие и функционирование театра. При этом мастерство актера так же имело свои различия. В этой связи все

театральные системы различались, поскольку взгляды их создателей не были аналогичными. Исключением являются системы К.С. Станиславского и Е.Б. Вахтангова, поскольку режиссеры приходились друг другу учителем и учеником.

2. Система выразительности считается основополагающей в структуре любого танца. Актерство берет свое начало из истории персонажа, а танец из телесного выражения. Благодаря совмещению двух этих особо важных составляющих, можно добиться идеальной танцевальной гармонии, которая позволит вам двигаться вперед и показывать настоящее актерское мастерство.

3. Наиболее известными сегодня считаются системы Мейерхольда и Станиславского. Студийная практика Мейерхольда как режиссера, свободная от репертуарной политики профессионального театра, позволяет ему заниматься педагогической деятельностью по формированию актера "новой школы". Театральная система К.С. Станиславского основывается на выявлении причин, которые обуславливают возникновение эффекта, а не понимание, получение результатов творчества. Система позволяет постигнуть способ актерского перехода в образ, изучается сознательное освоение творчеством на бессознательном уровне. Актеры и режиссеры поставлены перед архиважной задачей олицетворения идеи и содержания произведения на сцене.

Во второй главе рассмотрены практические аспекты использования театральных систем в работе с хореографическими коллективами. На основании методической литературы был сделан ряд выводов:

1. Хореографическая и театральная работа схожи между собой по целям деятельности и гармонично дополняют друг друга. Тренинги по актерскому мастерству К.С. Станиславского и В.Э. Мейерхольда допустимы и важны в практическом применении, как в актерском

мастерстве, так и в хореографической деятельности, т.к. рассматриваемые примеры комплексов направлены на совершенствование не только развития актерского воображения, внимания и понимания, но так же и на развитие контроля своего тела и движений, а комплекс упражнений на дикцию применяется хореографами с целью улучшения контроля и выдержки дыхательной системы при физических нагрузках.

Театральные системы, в том числе входящие в нее *театральные тренинги*, в работе хореографа просто необходимы, без них постановка танца не может быть осуществлена в задуманной смысловой направленности и точной физической реализации. В ходе проведенных тренингов в хореографическом коллективе, удалось добиться концентрации внимания детей и их сосредоточенности, ребята научились использовать и давать волю своему воображению, фантазии. Освобождение от мышечных зажимов позволило детям познать своё тело, его возможности и свободно им управлять.

2. В данной главе представлены *наиболее типичные тренинги, игры и театрализованные упражнения*, направленные на развитие внимания, пантомимики, творческого воображения, фантазии, прочих качеств, комплекс которых можно применить при входящей диагностике актерских способностей детей младшего школьного возраста. Большинство из этих заданий невозможно отнести к простым. Практическим путем установлено, что детям легко включаться в подобные игры при условии умения педагога преподнести их с интересом, увлечь обучающихся.

Заключение.

Все пять театральных систем, которые были рассмотрены в работе обладают строго очерченной структурой. Каждая определяет сущность и отличия в игре актеров, сценическое оформление, сопровождение в виде музыки. Данные аспекты тесно взаимосвязаны и не могут существовать обособленно. Основоположник, идейный вдохновитель той или иной

театральной системы обладал собственными взглядами о развитии и функционировании театра. Актерское мастерство олицетворялось в соответствии с этими взглядами. В этой связи театральные системы различаются и имеют отличные черты и особенности. Похожестью обладают система К. С. Станиславского и Е. Б. Вахтангова, поскольку последний относил себя к ученикам и последователям концепции К.С. Станиславского.

Выбор той или иной системы, окажет значительное влияние на конечный результат восприятия танца зрителями. Хореография – это настоящее искусство, которое помогает нам совершенствоваться и идти вперед. Показывая свое искусство в виде хореографии, каждый человек может наглядно показать, что он хочет выразить с помощью своих чувств и эмоций. Благодаря обучению классического танца с вкраплениями дополнительного образования, можно значительно улучшить совершенствования возможностей ученика. Формирование творческих способностей позволяет дать возможности для самоопределения и творческой реализации человека, как личности.

В процессе работы с хореографическими группами наибольшей актуальностью обладает применение театральной системы, разработанной режиссером К. С. Станиславским. Данная театральная система, ее элементы соответствуют этапам постановки хореографического номера. Танец наряду с прочими видами театрального искусства содержит необходимую составляющую – «сливания» танцора с собственным персонажем. Это необходимо для наиболее целостной трансляции эмоций и чувств от исполнителя к залу. Важнейшими компонентами хореографического номера и театральной постановки являются костюмы, реквизиты, история героя. Таким образом, театральные системы выполняют важнейшее значение в постановочной работе хореографа.

Исходя из вышесказанного, мы отмечаем, что сфера развлечений в целом и зрелищные искусства в частности претерпевают стремительный виток развития. Рыночная экономика с наличием соответствующих отношений к классическому значению хореографии в качестве вида искусства и части культуры добавила еще один немаловажный аспект – коммерческий. Так, точка соприкосновения бизнеса, индустрии развлечений и искусства способствовала развитию интереса к всевозможным шоу-программам, театрализованным выступлениям, нередко включающим хореографические композиции.

Следует заметить, что хореографическая и театральная работа схожи между собой по целям деятельности и гармонично дополняют друг друга. Тренинги по актерскому мастерству К.С. Станиславского и В.Э. Мейерхольда допустимы и важны в практическом применении, как в актерском мастерстве, так и в хореографической деятельности, т.к. рассматриваемые примеры комплексов направлены на совершенствование не только развития актерского воображения, внимания и понимания, но так же и на развитие контроля своего тела и движений, а комплекс упражнений на дикцию применяется хореографами с целью улучшения контроля и выдержки дыхательной системы при физических нагрузках. Следовательно, театральные системы, в том числе входящие в нее театральные тренинги, в работе хореографа просто необходимы, без них постановка танца не может быть осуществлена в задуманной смысловой направленности и точной физической реализации.

Представленные наиболее типичные тренинги, игры и театрализованные упражнения, направленные на развитие внимания, пантомимики, творческого воображения, фантазии, прочих качеств формируют актерские способности. Большинство из этих заданий невозможно отнести к простым. Практическим путем установлено, что

детям легко включаться в подобные игры при условии умения педагога преподнести их с интересом, увлечь обучающихся.

Можно сделать вывод, что для заданий с творческим содержанием не существует ограничений в количестве. Необходимое условие для осуществления – их проведение в качестве совместной деятельности взрослых и детей. В данном случае важно понимать, что ученик и педагог должны выполнять каждый свои роли, полагаясь на общие правила. Педагог в свою очередь разрешает большое количество задач: поддерживает интерес к игре, реагирует на результаты все детей в отдельности, при этом применяя нестандартный подход, быстроту и тактичность, играет свою роль творчески. Выбранный стиль коммуникации педагога с детьми приводит к результатам, которые имеют особую важность: развитию как актерских, так и творческих, коммуникативных способностей, умения сопереживать и сочувствовать, обогащению новыми знаниями, восприятию окружающего мира более тонко и в завершение – процесс общения приобретает правдивость.

Благодаря огромному количеству современных систем, которые можно умело применять в работе с хореографическими коллективами, каждый сможет понять, насколько легко и просто можно научиться танцевать, показывая свои истинные эмоции.