

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ АРТИСТОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 531 группы
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

СОРОКИНОЙ АЛИНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ

Научный руководитель
профессор, док. пед. наук _____ И. Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук _____ И. Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2024

Введение. XX век ознаменовался значительным развитием театрального искусства, которое включало появление новых стилей, направлений, драматургии и режиссуры. Эти изменения повлияли на критерии профессионального образования в театре, а инновации в театральной педагогике и методах обучения актерскому мастерству расширили возможности для подготовки актеров нового поколения. Исторически сложилось, что вопросы танцевальной квалификации и обучения актеров находились в фокусе внимания с самого начала театральной деятельности, как подтверждают работы древнегреческого автора Лукиана.

В академиях искусств, специализирующихся на театральном образовании, особое внимание уделяется развитию пластических навыков и освоению танцевальных дисциплин. Практика демонстрирует, что усвоение профессиональных актерских качеств тесно связано с умением применять наученные техники. В рамках обучения в театральных высших учебных заведениях студенты изучают не только актерское мастерство, но и многие другие компоненты, включая сценическую речь, движения, танец и вокал, что способствует развитию их креативности, умению анализировать и самостоятельно находить решения задач, поставленных режиссером.

Студенты, начинающие обучение в театральных вузах, часто имеют только начальные знания о танце, его техниках и символике. Отсутствие углубленных теоретических знаний, особенно в сфере традиционной танцевальной культуры, затрудняет для них понимание разнообразия танцевальных стилей и жанров, а также объективную оценку текущего состояния танцевальной культуры, что подчеркивает важность выбранной темы исследования.

Проблематика исследования получила разработку в работах многих ученых и теоретиков театра, включая Ю.А. Бахрушина, М.В. Борисоглебского, Е.Б. Вахтангова, М.К. Леонова, В.Э. Мейерхольда, В.П. Погожева, К.С. Станиславского, А.Я. Таирова и др.

Цель работы – изучить особенности хореографической подготовки артистов театральной студии.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Дать характеристику хореографии и её месту в театральной режиссуре;
2. Рассмотреть роль хореографического искусства в воспитании артистов театральной студии;
3. Проанализировать хореографическую подготовку как компонент образования артиста театральной студии;
4. Изучить систему обучения артиста театральной студии средствами танцевального искусства.

Методы исследования: метод теоретического анализа работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных данной проблеме, синтез, обобщения, сравнения.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы являются труды авторитетных специалистов в области актерского мастерства, народной, классической и современной хореографии, деятелей культуры и искусства, статьи и материалы методических пособий.

Основы сценического движения изучены и проанализированы в трудах Коха И.Э. Танец в системе профессионального становления актера драматического театра в России был рассмотрен в трудах Лещинского А.А. Пластическая выразительность актера изучена в пособии для театральных вузов Немеровского А. Труды Саулейко В. раскрывают значение танца в воспитании драматического актера. Педагогические пути формирования танцевальной культуры актера мы найдем в трудах Ершовой Е.

Структура выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. Во введении представлено обоснование актуальности и проблема исследования, сформирован понятийный аппарат исследования.

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты хореографической подготовки артистов театральной студии. Первый параграф посвящен хореографии и её месту в театральной режиссуре. Во втором параграфе рассмотрена роль хореографической подготовки в воспитании артистов театральной студии.

Вторая глава посвящена практическим основам хореографической подготовки артистов театральной студии и так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе хореография рассматривается как компонент подготовки артиста театральной студии. Во втором параграфе раскрывается система обучения артиста театральной студии средствами танцевального искусства.

Основное содержание работы.

Хореография представляет собой возвышенную форму искусства, способную вызвать широкий спектр эмоций у человека. Обучение созданию танцевальных композиций и постановок возможно только для тех, кто обладает врожденными талантами и предрасположенностью к такой деятельности. Это уникальная область творчества, которая следует законам культурного развития общества. Хореография выражает жизнь через образно-художественную форму, передавая мысли и чувства через движения и мимику, не прибегая к словам

Современные режиссеры театра, владеющие всем спектром сценических средств, используют хореографию для передачи основной идеи и философии своих спектаклей. Хореография обогащает содержание, подчеркивает подтекст произведения и усиливает визуальное воздействие на аудиторию. В театрализованном представлении, хотя хореография и теряет свою независимость, она сохраняет свою уникальность и важность. Каждое искусство привносит что-то особенное в изображение различных аспектов жизни с собственной уникальной точки зрения. В современной системе искусств прослеживается диалектическая взаимозависимость, которая способствует не слиянию, а взаимному обогащению и подтверждению значимости каждого вида искусства, сохраняя их уникальные характеристики

В драматическом спектакле хореография подчинена общему замыслу, является органической частью сценического действия, тесно связана с ритмом, колоритом, характером и атмосферой спектакля

Наиболее часто выделяют два основных принципа использования танца в драматическом спектакле:

1) танец предусмотренный, необходимый по ходу действия, обусловленный самим сюжетным рядом (сцены бала, карнавала), например, в пьесах А. Н. Островского «Свои люди - сочтемся», М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и других;

2) танец для раскрытия характера, внутренней сущности героя или передачи чувств, испытываемых в определенный момент развития действия.

Танец имеет ключевое значение в обучении актеров театральной студии, служа для развития хореографических навыков, пластичности и музыкального чувства. Это направление совмещается с другими занятиями, такими как актерское мастерство, сценическая речь, вокал и сценическое движение, став неотъемлемой составляющей обучения актера и ключевым элементом, значительно влияющим на успех постановки.

Основная задача танца в театральной педагогике — развитие «музыкального тела», способного через движение выразить мелодические и ритмические нюансы музыки.

Процесс воспитания актера включает целенаправленное использование всех видов хореографического искусства, включая народный, классический и балльные танцы.

Танец как форма художественного выражения обладает мощным потенциалом для воспитания не только физических, но и эстетических качеств.

Обучение танцевальным движениям, каждое из которых имеет свою уникальную эмоциональную и стилевую характеристику, требует тщательного планирования и последовательности в подходах. Эти движения

помогают развивать психофизические способности учащихся и способствуют глубокому пониманию культурных и исторических контекстов.

Подходы к обучению через различные танцевальные формы:

1. Героико-романтические движения:

- Испанский сценический танец, грузинский, кубинский народный танец и другие подобные формы используются для воспитания выразительности, страсти и сильного эмоционального выражения.

- Аджарский военный танец 'Хоруми' и венгерский танец вносят элементы решимости и бесстрашия.

2. Рыцарски-мужественные формы:

- Павана, полонез, мазурка — балльные танцы, которые воспитывают стойкость, благородство и уверенность.

- Танцы, такие как испанский и цыганский, подчеркивают энергичность и самоуверенность, сочетая историческую и культурную точность с техническим мастерством.

3. Сентиментально-нежные формы:

- Гавот, менуэт, французская кадрили — это танцы, которые воспитывают изящество и тонкость чувственного выражения, позволяя исполнителям проявить мягкость и эмоциональную глубину.

Методика обучения:

- Танцевальный экзерсис играет ключевую роль в развитии основных техник и подготовке учащихся к выполнению сложных композиций. Это начальный этап, где учащиеся осваивают базовые позиции, движения и ритмы.

- Композиции из историко-бытовых и народных танцев предоставляют более развернутую форму, где учащиеся могут практиковать и демонстрировать свои навыки в более сложных сюжетно-действенных ситуациях, способствующих более глубокому эмоциональному и артистическому выражению.

- Постепенное наращивание сложности обеспечивает, что каждый этап обучения соответствует текущему уровню учащихся, постепенно подводя их к более высоким техническим и исполнительским стандартам.

Эти подходы не только способствуют физическому развитию танцоров, но и углубляют их понимание культурного, исторического и эмоционального контекста каждого танца, что является неотъемлемой частью их артистического и профессионального роста.

Таким образом, хореография как компонент подготовки артиста театральной студии занимает ключевое место в развитии ритмичности, что, в свою очередь, проявляется в драматическом искусстве как способность актера воспринимать и органично действовать в соответствии с ритмами сценической жизни. Это крайне важно, поскольку ритм лежит в основе танцевального мастерства и является неотъемлемым для взаимодействия с музыкальной драматургией на сцене. Танец как форма художественного выражения обладает мощным потенциалом для воспитания не только физических, но и эстетических качеств.

Рассмотрим аспекты разработки пластической выразительности в целом по спектаклю:

1. Взаимодействие с музыкой. Любой драматический спектакль, даже без прямого музыкального сопровождения, может рассматриваться как своеобразное симфоническое произведение. Каждая роль может быть оценена через призму музыкально-ритмического анализа.

2. Адаптация хореографического языка для драматических спектаклей.

Язык танца, который используется в хореографических работах, играет столь же важную роль, как и литературный язык в письменных произведениях. Хотя литература и хореография имеют свои различия, множество элементов литературного языка находят своё отражение в танцевальном выражении. В хореографических произведениях основное средство коммуникации — танец, который может передавать мысли и чувства, раскрывать взаимоотношения и характеры персонажей, а также воплощать идеи и образы героев.

3. Использование народного танца в драматическом спектакле.

Каждый хореограф, занимающийся народной хореографией, должен ориентироваться на современные образные тенденции, обращая внимание на зарождение и эволюцию новых пластических форм, выразительных ракурсов и ритмического разнообразия в окружающей действительности.

Истинные ценности хореографического искусства всегда отражают национальные черты и принадлежат к определённой национальной культуре.

4. Работа хореографа с актерами.

Основная задача в изучении хореографии для младших артистов театральной студии - создать творческую атмосферу среди детей, что бы обучающиеся сами участвовали в создании танца, образов, сами искали сценическое, правильное решение эпизодов, а педагог внимательно и осторожно направлял их творческую инициативу.

В ходе обучения нужно использовать следующие методы:

наглядный – показ преподавателем;

словесный – беседа о танце, объяснение техники исполнения хореографических движений, рассказ о средствах выразительности музыкального сопровождения, аналитическая оценка результатов учебного процесса;

эмоциональный - подбор ассоциаций, образов;

практический – исполнение движений и танцевальных этюдов обучающимся;

репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных знаний.

Такая подготовка столь же важна, как и тренировки голоса и дыхательных путей для певцов, разработка рук и пальцев для музыкантов, а также упражнения для ног танцоров.

Таким образом, чтобы в танце отразить образ персонажа, хореограф должен задуматься не только о танцевальных движениях и композиции, но и о манере их исполнения. Основная задача в изучении хореографии для младших артистов театральной студии - создать творческую атмосферу среди

детей, что бы обучающиеся сами участвовали в создании танца, образов, сами искали сценическое, правильное решение эпизодов, а педагог внимательно и осторожно направлял их творческую инициативу. Основная задача хореографа – выразить особенности танцевальной драматургии спектакля, усилить ее восприятие на сцене, акцентировать характер исполнения движений, сохранить образ и максимально точно передать содержание танца.

Заключение

Театральное искусство постоянно эволюционирует вместе с изменениями в жизни людей. Реализация сценической реальности осуществляется через текст спектакля и вовлечение не только режиссера, но и художника, хореографа, специалистов по трюкам, а также вокальных тренеров. Текст драматического спектакля в современности часто представляет собой комбинацию элементов разнообразных искусств: от живописи и скульптуры до музыки, декламации, хореографии, пантомимы, пластики, вокала и инструментального исполнения. Существенную роль в современных постановках играет танец и различные формы пластических импровизаций. Знание хореографии необходимо каждому режиссеру, поскольку оно является одним из фундаментальных элементов театрального творчества. В работе режиссера хореография подчиняется концепции театрального представления, приобретая тем самым прикладные функции. Современные режиссеры, владеющие всем спектром сценических средств, используют хореографию для передачи основной идеи и философии своих спектаклей. Хореография обогащает содержание, подчеркивает подтекст произведения и усиливает визуальное воздействие на аудиторию. Хореографические элементы усиливают эмоциональную насыщенность сцен или их частей, при этом современная хореография благодаря своему разнообразию является актуальным инструментом для современного театра. Танцы с элементами новейшей хореографии не только выразительны, но и предоставляют удобные средства для режиссерской и хореографической работы.

Изучив роль хореографической подготовки в воспитании артистов театральной студии, можно отметить, что танец имеет ключевое значение в обучении актеров театральной студии, служа для развития хореографических навыков, пластичности и музыкального чувства. Это направление совмещается с другими занятиями, такими как актерское мастерство, сценическая речь, вокал и сценическое движение, став неотъемлемой составляющей обучения актера и ключевым элементом, значительно влияющим на успех постановки. Высокий уровень хореографической подготовки критически важен для глубокого раскрытия тем и образов, а также для создания сильного эмоционального впечатления от спектакля. В последнее время наблюдается тенденция, когда режиссеры активно используют танец для задания динамики и ритмов спектакля, где через пластику открывается смысл кульминационных моментов.

Хореография как компонент подготовки артиста театральной студии занимает ключевое место в развитии ритмичности, что, в свою очередь, проявляется в драматическом искусстве как способность актера воспринимать и органично действовать в соответствии с ритмами сценической жизни. Это крайне важно, поскольку ритм лежит в основе танцевального мастерства и является неотъемлемым для взаимодействия с музыкальной драматургией на сцене. Танец как форма художественного выражения обладает мощным потенциалом для воспитания не только физических, но и эстетических качеств. Грация, изящество и элегантность — это аспекты, которые активно развиваются через танцевальное искусство. Эти качества выходят на первый план благодаря систематической работе в рамках танцевального экзерсиса, где каждое движение имеет цель не только укрепить тело, но и отшлифовать его способность к выразительности.

Основная задача в изучении хореографии для младших артистов театральной студии - создать творческую атмосферу среди детей, что бы обучающиеся сами участвовали в создании танца, образов, сами искали сценическое, правильное решение эпизодов, а педагог внимательно и

осторожно направлял их творческую инициативу. Основная задача хореографа – выразить особенности танцевальной драматургии спектакля, усилить ее восприятие на сцене, акцентировать характер исполнения движений, сохранить образ и максимально точно передать содержание танца.