

СИНТЕЗ ТАНЦА И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ХОРЕОГРАФИИ

БАРТАШОВА Елена Юрьевна

магистрант

Научный руководитель: ЛАМАНСКАЯ Нина Борисовна

кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой музыки,
декоративно-прикладного искусства и народной художественной культуры

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова

г. Абакан, Россия

В данной статье рассматривается инновационный подход к преподаванию хореографии, основанный на синтезе танца и актерского мастерства. Анализируются преимущества такого подхода, его влияние на развитие творческого потенциала обучающихся и даются рекомендации по его реализации.

Ключевые слова: хореография, актерское мастерство, синтез искусств, творческий потенциал, методические рекомендации, танцевальное исполнительство.

В современном танцевальном искусстве наблюдается тенденция к повышению требований к исполнительскому мастерству. Успешный танцовщик должен не только обладать безупречной техникой, но и уметь выразительно передавать эмоции, создавать убедительный сценический образ, взаимодействовать с аудиторией на эмоциональном уровне.

К сожалению, традиционное преподавание хореографии по-прежнему фокусируется на техническом совершенствовании, оттачивании движений и освоении определенных стилей.

Однако, для создания по-настоящему выразительного и запоминающегося танца необходимо более глубокий подход, включающий в себя не только техническое мастерство, но и умение передать эмоции, раскрыть характер и рассказать историю.

Подобного взгляда придерживается и кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусства балетмейстера А.Е. Меловатская (ИСИ, Москва): «Актерское мастерство в балетном театре, в народном и эстрадном танце, в современной хореографии, детском игровом танце и т. д. имеет принципиальное значение. Создание образов, умение передавать чувства, мысли, состояния, взаимодействие с партнерами, эмоциональное общение со зрительным залом – без всего этого танец существовать не может. Ведь танец, как и искусство в целом, – одно из средств общения между людьми, один из способов взаимодействия с миром, возможность проявить и выразить себя, свои мысли относительно действи-

тельности и своего места в ней» [2, с. 216].

Таким образом, синтез танца и актерского мастерства представляется нам инновационным подходом, способным значительно обогатить учебный процесс и поднять танцевальное исполнительство на новый уровень.

Актерское мастерство и танец, несмотря на кажущуюся разницу, имеют много общего. Оба искусства направлены на выражение эмоций и идей через тело и движения.

Актерское мастерство предоставляет инструменты для построения образа, передачи эмоций, работы над характером, взаимодействия с пространством и партнерами.

В свою очередь, танец обладает богатым арсеналом выразительных средств: пластика, ритм, динамика, пространственная композиция и др. Объединение этих двух искусств создает синергетический эффект, значительно расширяя творческие возможности танцоров, давая им следующие преимущества:

– усиление выразительности. Ведь танцоры учатся не просто выполнять движения, а наполнять их смыслом, эмоциями и характером. Это делает танец более глубоким, интересным и запоминающимся;

– развитие творческого потенциала. Подобный синтез искусств стимулирует воображение, развивает импровизационную готовность и подталкивает к поиску новых выразительных средств. Воспитанники учатся создавать собственные танцевальные образы и истории;

– совершенствование техники исполне-

ния. Работа над актерским воплощением образа способствует более осознанному и точному выполнению танцевальных движений, стимулирует к работе над техникой;

– развитие сценического присутствия. Обучение актерскому мастерству помогает танцорам увереннее чувствовать себя на сцене, управлять своим вниманием и взаимодействовать с аудиторией;

– формирование более тонкого понимания музыки, умения вслушиваться в ее звучание. Ведь именно музыка, по мнению профессора, заслуженного деятеля искусств Республики Бурятия и руководителя мастерской балетмейстерского факультета ГИТИСа М.Е. Валукина, «является тем источником, из которого балетное творчество черпает и вдохновение, и содержание, и форму того, что предстает на суд зрителя» [1, с. 128]. Актерское проживание музыкального произведения помогает танцорам глубже ощутить его эмоциональную сущность и более точно выразить ее в танце.

Описанные выше преимущества синтеза танца и актерского мастерства побуждают к поиску новых, более эффективных методик обучения. Традиционные хореографические занятия могут быть дополнены следующими актерскими и инновационными методами:

– работа с телом, включающая в себя техники развития пластики, координации, осознанности тела;

– работа с эмоциями – изучение методов выражения эмоций через движение, использование импровизации (особенно на развитие спонтанности и творческой фантазии), работу с образами (разработка образа персо-

нажа, его характера, мотивации и эмоционального состояния перед созданием танцевальной композиции);

– интеграция в танцевальные занятия упражнений на развитие актерских навыков: работа над мимикой, жестами, голосом, пантомимой, импровизацией (создание танцевальных этюдов на основе литературных произведений, картин, музыкальных композиций);

– работа с пространством, подразумевающая использование пространства сцены, взаимодействие с партнерами;

– инновационные технологии: применение видеопроекции, интерактивных инсталляций, компьютерных программ для анализа движения, просмотр и обсуждение видеозаписей выступлений для анализа выразительности и работы над ошибками;

– использование междисциплинарного сотрудничества, то есть привлечение к работе актеров, режиссеров, педагогов по актерскому мастерству.

Таким образом, синтез танца и актерского мастерства – перспективный инновационный подход к преподаванию хореографии, способствующий подготовке высококвалифицированных специалистов, способных создавать глубоко эмоциональные и артистичные танцевальные произведения, отвечающие современным запросам танцевального искусства. Дальнейшее исследование данной проблемы позволит разработать эффективные методики обучения, способствующие развитию творческого потенциала танцовщиков и повышению художественного уровня танцевальных постановок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валукин М.Е. Мастерство актера в хореографии // Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. – 2010. – № 2. – С. 128-146. – URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/masterstvo-aktera-v-horeografii/viewer> (дата обращения: 15.02.2025).
2. Меловатская А.Е. Авторский курс по актерскому мастерству в хореографии: вопросы и перспективы развития // Проблемы современного образования. – 2020. – № 3. – С. 216-226. – URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/avtorskiy-kurs-po-akterskomu-masterstvu-v-horeografii-voprosy-i-perspektivy-razvitiya/viewer> (дата обращения: 01.02.2025).

SYNTHESIS OF DANCE AND ACTING SKILLS AS AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING CHOREOGRAPHY

BARTASHOVA Elena Yuryevna

Undergraduate Student

Scientific supervisor: **LAMANSKAYA Nina Borisovna**

Candidate of Sciences in History, Associate Professor, Head of the Department Music, Decorative

Arts and Applied Arts and Folk Art Culture

Khakass State University by N.F. Katanova

Abakan, Russia

This article examines an innovative approach to teaching choreography based on a synthesis of dance and acting. The advantages of this approach are analyzed, its impact on the development of students' creative potential, and recommendations for its implementation are given.

Keywords: choreography, acting, synthesis of arts, creative potential, methodological recommendations, dance performance.