

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**МЕСТО АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА В ХОРЕОГРАФИИ И
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОСТАНОВКАХ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 4 курса 411 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

ДМИТРИЕВОЙ ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2018 г.

Введение

Хореографическое искусство любимо, как детьми, так и взрослыми. Ежегодно тысячи любителей танца приходят в хореографические коллективы, ансамбли танца, балетные студии, школы искусств. И это не случайно. Ведь, танец – это древнейшая форма выражения чувств и эмоций. Как форма общения танец появился в человеческом обществе намного раньше языка. В каждой культуре танец оставил большой след: с его помощью праздновались важные события, передавались сакральные тайны. Сила танца способна не только поднять настроение, но и помочь обрести потерянную гармонию в отношении человека с самим собой и своим телом.

«Танец – это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Ритм твоей жизни. Это выражение его времени и движения, в счастье, радости, грусти и зависти», – говорил Жак де Амбуаз.

Только в танце человек раскрывается полностью, он имеет возможность показать свой внутренний мир, характер, состояние души и настроения.

На современной сценической площадке хореография и хореографические постановки совершенствуются. Происходит усложнение танцевальных композиций за счет технических аспектов, объемностью движения, увеличением размера шага, увеличением количества вращательных элементов. При этом забывая о том, что танец – это, прежде всего искусство.

Для того чтобы хореография и хореографическая постановка поражала зрителей и являлась настоящей ценностью искусства танца, особую роль будет играть место актерского искусства в хореографии и хореографических постановках.

Актерское искусство – это древнейший вид искусства творения театральных образов.

Без актерской игры танцор, даже обладая высокой техникой и мастерством исполнения, не сможет передать полную выразительность

танца, прочувствовать своего героя. Для этого в хореографические коллективы вводится специальная дисциплина «основы актерского мастерства».

Актерское мастерство – это комплекс упражнений, направленных на развитие таких качеств, как внимание, воображение, артистизм, креативность, которые помогут донести полную эмоциональную окраску и глубокий смысл постановки.

Именно работа над актерским мастерством дает исполнителю индивидуальность, которая и выделяет мастера. Неповторимость, непохожесть личности исполнителя, особенное его умение проникнуть в сценический образ, раствориться в нем. А зрителю прочувствовать и понять идею, смысл, хореографического шедевра, хореографической постановки.

Актерское искусство, в частности, дисциплина основы актерского мастерства – это важный элемент в становлении любого танцора, ведь хореография без эмоций – всего лишь набор механических движений.

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть место актерского искусства в хореографии и хореографических постановках.

В ходе достижения поставленной цели, были обозначены следующие задачи:

1. Изучить историю становления и природу актерского искусства.
2. Обосновать важность и необходимость использования применения актерского искусства в хореографическом творчестве.
3. Проанализировать синтез танцевальной техники и выразительности танцора как основы актерского искусства в работе ансамбля танца.
4. Представить методические рекомендации по совершенствованию актерского мастерства участников ансамбля танца, посредством практического применения техник актерского мастерства.

В процессе работы были использованы следующие методы:

1. Теоретический – анализ исторической, педагогической и методической литературы по выбранной теме исследования;

2. Эмпирический – наблюдение за учащимися в процессе занятий, во время применения методической базы актерского мастерства и анализ собственной педагогической деятельности.

Методологическую основу работы составляет литература, посвященная хореографическому и актерскому искусству, труды К.С. Станиславского, М.А. Чехова, М.Ш. Кипниса, А.Я. Вагановой, Н.И. Тарасова, И.А. Моисеева, С.В. Гиппуса, Б.Е. Захавы и др.

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников, включающих, сорок три наименований и приложения.

Во введении формулируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указываются используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Глава I включает в себя два параграфа. В первом параграфе изучается история становления и природа актерского искусства. Во втором параграфе обосновывается важность и необходимость использования актерского искусства в хореографическом творчестве.

Глава II содержит два параграфа. В первом параграфе проводится анализ синтезе между танцевальной техникой и выразительностью танцора как основы актерского искусства в работе ансамбля танца. Во втором параграфе представляются методические рекомендации по совершенствованию актерского мастерства участников ансамбля танца, посредством практического применения техник актерского мастерства.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 История становления и природа актерского искусства и 1.2 применение актерского искусства в хореографии и хореографических постановках) рассмотрены теоретические основы актерского искусства в хореографии и хореографических постановках.

Истоки становления актерского искусства имеют древние корни своего развития и берут начало в первобытном обществе. Считаются началом появления театра.

Актерское искусство – это искусство творения театральных образов (ролей). Природа актерского искусства сложна и многообразна. Актер является накопителем и проводником идей режиссера, где важны не только голос и внешние данные, а также кураж, обаяние, чувство ритма, непосредственность, стиль и вкус. Это все как раз дает хорошему актеру возможность являться таким разным даже в одном и том же спектакле, оказывать помощь в воссоздании внутреннего мира персонажа и увлечений зрительской массы собственной игрой и мастерством перевоплощения.

Применение актерского искусства в хореографии и хореографических постановках является неотъемлемой частью завершенной грамотной работы хореографа-постановщика. Без применения актерского искусства и актерского мастерства танцовщика произведение предстает перед зрителем незавершенным, «не полным» произведением искусства.

Для того чтобы передать зрителям чувства со сцены, танцовщику требуется обладать определенным умением. Ради достижения танцор использует технику актерского мастерства: обладать способностью, чувствовать партнера, не быть зажатым, обладать вниманием, мимикой, динамикой тела, выражать действие, эмоции через пластику тела, справляться с волнением и страхами.

Рецепт успеха – это талант танцовщика плюс стоящая постановка хореографического номера и актерское мастерство.

Основой для развития актерской игры в хореографии могут служить:

- «Система» Константина Сергеевича Станиславского;
- «Биомеханика» Всеволода Мейерхольда;
- Пластический тренинг Эудженио Барба;
- Техника релиз и др.

Таким образом, в основе мастерства и качества постановки лежит простой тезис: зрелище должно вызывать эмоциональную реакцию аудитории. Чтобы активно действовать в хореографии и хореографических постановках, жить мыслями и чувствами художественного образа, созданного в строгом соответствии с характером и развитием музыки, нужно владеть элементами внутренней действующей техники (психотехники), среди которых: сценическое внимание, воображение, отношение к факту, его оценка, общение с партнером, чувство истины, вера в предполагаемые обстоятельства и т. д. Освоение этих элементов важно как незаменимое условие для формирования и развития высокой исполнительской культуры.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Работа над танцевальной техникой и выразительностью как основы актерского искусства в ансамбле эстрадного танца «Непоседы» и 2.2 Методические рекомендации по совершенствованию актерского искусства в постановочной работе ансамбля эстрадного танца «Непоседы») проводится анализ синтеза между танцевальной техникой и выразительностью танцора и представляются методические рекомендации по совершенствованию актерского мастерства участников ансамбля танца, посредством практического применения техник актерского мастерства.

Синтез танцевальной техники и выразительности танцора должен прослеживаться в работе коллектива на протяжении всего тренировочного процесса. Проблема воспитания выразительности и техничности движений существует и требует разрешения; что в развитии хореографической педагогики возрастает роль художественно-творческих задач воспитания. «У

педагогики, как и у искусства танца, нет, и не может быть законченной формулы, некой последней степени совершенства... Педагогика должна быть гибкой, оставаясь при этом верной традициям, заветы и опыт которых она впитала».

Проблему по воспитанию танцевальной выразительности многие педагоги-хореографы, балетмейстеры решали оригинальными методами, даже некоторые методы заимствовали из иных сфер воспитания и образования.

Применялись приемы активизации творческого мышления, принципы актерской психотехники, метод обучения с игровыми и импровизационными элементами, иные вспомогательные приемы и способы, такие как образно-метафорическое сравнение, эмоциональная выразительность в процессе выполнения заданий. Такие экспериментальные поиски положительно повлияли на практику хореографической педагогики.

Так же применялись принципы педагогики театра К.С.Станиславского. Основная задача – овладеть внутренней техникой артиста, а также пластической выразительностью и методикой работы над образом хореографии. В первую очередь необходимо затронуть вопрос о смысловом содержании компонента хореографического текста в том аспекте, как к этому относится непосредственный исполнитель.

Одной из первостепенных задач педагога-хореографа в ансамбле танца «Непоседы» является формирование у танцовщика мотивации поиска собственных решений создания художественного образа, и в способности раскрыть этот образ зрителю. Танцовщик должен стать не просто техничным исполнителем, а самостоятельно мыслящей творческой личностью. Воспитание профессионального артиста любого направления должно гармонично сочетать в себе задачи, связанные с профессиональной формой, техническим совершенствованием, и задачи художественно-творческого характера.

Для достижения поставленных целей введена специальная дисциплина актерское мастерство. На данной дисциплине исполнитель хореографического коллектива, прежде всего актер, а затем танцовщик. Он должен стать самостоятельно мыслящей творческой личностью. Ведь для того, чтобы вызвать эмоции, танцор должен направить все чувства и состояния, подключать свою душу, ставить эмоциональные задачи.

На уроках актерского мастерства танцоры занимаются актерским тренингом по системе Станиславского, а именно упражнениями на развитие интеллекта, внимания, воображения, грамотного управления эмоциями. Актерский тренинг помогает танцору раскрыть свою актерскую индивидуальность, благодаря которой он сможет достичь вершин выразительности своего хореографического образа на сцене.

Так же учащиеся развивают свое актерское искусство, посредством различных упражнений, игр, этюдов Михаила Кипписа. Его книга станет прекрасным учебным пособием, которая позволит усовершенствовать актерское мастерство, развить творческий потенциал, способность к импровизации и спонтанности, поможет создать убедительный образ и особую атмосферу, позволит работать в доверительном контакте с партнером.

Хореографические постановки позволяют пройти через большое разнообразие эмоциональных впечатлений. Разработку определенных рекомендационных методических разделов нельзя представить без проработки и подтверждения их результата во время практической деятельности. Примером описанной эффективной системы работы над актерским мастерством танцора стала постановка «Люди и тени».

Основной целью перед началом творческой деятельности была – постановка конкурсного, концертного хореографического номера. Задачи, которые определял хореограф-постановщик, были таковы: техничность, оригинальность и артистичность подачи номера, воплощение идеи, содержания и образов персонажей, соблюдение основных законов

драматургии и композиции, подбор музыкального материала, планировка сценической площадки, разработка сценического костюма.

Идея номера «Люди и тени» заключалась в воплощении человеческих образов и их поведения в двух составляющих.

Творческая работа шла поэтапно:

1. Беседа с учащимися, во время которой, девочки поделились своими мыслями и идеями, высказали предложения по сюжетной линии, проявили фантазию и воображение.

2. Работа над образом. Найти образ своего персонажа среди своих знакомых либо в герое из фильма или же встретить на улице. Далее ставилась задача – придумать для персонажа историю жизни, мечты. Использование на практике этюдов, упражнений, игр, тренингов помогло раскрыть творческий потенциал учащихся и создать свой неповторимый, многогранный персонаж.

3. Работа с музыкальным материалом, прослушивание музыкального фрагменты для каждого героя и работа над танцевальной лексикой и пластикой.

4. Отработка постановки.

Хореографическая постановка «Люди и тени» имеет успех среди публики и неоднократно становилась Лауреатом и Гран-призером на различных международных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

Заключение

Истоки становления актерского искусства имеют древние корни своего развития, берут начало в первобытном обществе и считаются началом появления театр, термин «пратеар». Данный период охватывает всю стадию формирования актерской культуры. История актерского искусства имеет богатую историю и ценность для современного общества.

На сегодняшний день успешные актеры, которые заявили о собственных способностях и таланте, имеют успех не только на театральных подмостках, а также и в среде элит любого уровня общества. Современные

актеры являются постоянными участниками публичной жизни, почетными гражданами, представляются примером активной жизненной позиции. Общественность не обходит их собственным вниманием и на данный момент известных актеров называют сливками общества и украшением света.

Актерское искусство – это искусство творения театральных образов (ролей). Сегодня профессия актер интересна и популярна, большинство подростков, хотят стать артистами и мечтают поступить в театральные учебные заведения. Ведь общественность не обходит вниманием известных актеров и на данный момент называют сливками общества и украшением света.

Природа актерского искусства сложна и многообразна. Актер является накопителем и проводником идей режиссера. В нем важны не только голос и внешние данные, а также кураж, обаяние, чувство ритма, непосредственность, стиль и вкус.

Это всё как раз дает хорошему актеру возможность являться таким разным даже в одном и том же спектакле, оказывает помощь в воссоздании внутреннего мира персонажа и увлечении зрительской массы собственной игрой и мастерством перевоплощения.

Важно и необходимо использовать актерское искусство в хореографии и хореографических постановках. Без применения актерского искусства и актерского мастерства танцовщика произведение предстает перед зрителем незавершенным, «не вкусным» произведением искусства. Рецепт успеха – это талант танцовщика плюс стоящая постановка хореографического номера и актерское мастерство.

Применения актерского искусства в хореографии и хореографических постановках является неотъемлемой частью завершенной грамотной работы хореографа-постановщика.

Танцор без помощи средств движения, пластики тела и мимики передает переживания человека, чувства и мысли, именно в этом заключается особенность танцевального творчества.

Для того чтобы передать зрителям чувства со сцены, танцовщику требуется обладать определенным умением. Ради достижения танцор использует технику актерского мастерства: обладать способностью, чувствовать партнера, не быть зажатым, обладать вниманием, мимикой, динамикой тела, выразить действие, эмоции через пластику тела, справляться с волнением и страхами.

Отметим, что синтез танцевальной техники и выразительности танцора в работе ансамбля танца «Непоседы» прослеживается на протяжении всего тренировочного процесса. Проблема воспитания выразительности и техничности движений существует и требует разрешения; что в развитии хореографической педагогики возрастает роль художественно-творческих задач воспитания. «У педагогики, как и у искусства танца, нет, и не может быть законченной формулы, некой последней степени совершенства... Педагогика должна быть гибкой, оставаясь при этом верной традициям, заветы и опыт которых она впитала».

Одной из первостепенных задач педагога-хореографа в ансамбле танца «Непоседы» является формирование у танцовщика мотивации поиска собственных решений создания художественного образа, и в способности раскрыть этот образ зрителю. Танцовщик должен стать не просто техничным исполнителем, а самостоятельно мыслящей творческой личностью. Воспитание профессионального артиста любого направления должно гармонично сочетать в себе задачи, связанные с профессиональной формой, техническим совершенствованием, и задачи художественно-творческого характера.

В хореографическом коллективе безумно значима работа над танцевальной техникой и выразительностью как основы актерского искусства и актерского исполнительского мастерства танцора.

Представленные методические рекомендации, практическое их применение должно способствовать развитию танцора как актера.

Именно работа над актерским мастерством дает исполнителю индивидуальность, которая и выделяет мастера. Неповторимость, непохожесть личности исполнителя, особенное его умение проникнуть в сценический образ, раствориться в нем. А зрителю прочувствовать и понять идею, смысл, хореографического шедевра, хореографической постановки.

Работа над актерским мастерством танцора происходит посредством выполнения актерских тренингов. Это актерские тренинги по системе К.С. Станиславского, М. Кипниса, М. Чехова, В.И. Немирович-Данченко, Е.Б. Вахтангова, М.О. Кнебель и многие другие.

Таким образом, благодаря выполнению заданий, этюдов, упражнений, игр актерского тренинга танцор раскрывает в себе все секреты тайного актерского мастерства. Он вскрывает в себе и освобождает для творчества свое зерно, свою любовь совершенно особым и неповторимым образом, составляющим его индивидуальную неповторимость, его тайну.

Место актерского искусства, в частности, дисциплина актерского мастерства, в хореографии и хореографических постановках помогает раскрыть танцору свою актерскую индивидуальность, творческий потенциал, способность импровизировать, создавать образ и атмосферу данного образа. С помощью всего вышеперечисленного он сможет достичь вершин выразительности своего хореографического образа на сцене.