

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

РАЗВИТИЕ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА У УЧАЩИХСЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студентки 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

БОГОЛЮБСКОЙ ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЫ

Научный руководитель
доктор пед. наук, профессор _____ А.И.Демченко

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021 г.

Введение. Хореографическое искусство любимо, как детьми, так и взрослыми. Из года в год сотни тысяч ценителей танцевального искусства имеют огромное желание приходить в хореографические ансамбли, коллективы танца, школы балетного мастерства, спортивно-танцевальные студии. И это не случайно. Так как, искусство танец – это одна из древнейших форм проявления, выражения ощущений, чувств и эмоций. Танцевальное искусство в обществе человека как форма общения появилось намного раньше языка. Бесспорно, в любой области культуры и искусства танец оставил большой отпечаток. Передача сакральных тайн, празднование значимых событий никогда не обходились без танцевального сопровождения. Могущность танцевального искусства имеет способность не только настроить человека на положительные эмоции, но и сориентировать отыскать утраченную гармоничность в отношении человека со своим телом и с самим собой.

«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.

Исключительно во время исполнения танцевальной лексики танцор демонстрирует себя абсолютно целиком, человек обладает возможностью раскрыть свой внутренний мир, облик, темперамент, характер, состояние души и настроения.

Современная хореография и хореографические постановки совершенствуются: усложняются танцевальные композиции по средствам аспектов техники, движения объемны, размер шага, количество вращений увеличены и пр. Но в тот же момент забывается то, что танец – это, прежде всего искусство, и оно бесспорно должно вызывать у публики ярчайшие чувства и ослепительные эмоции.

Ради того, чтобы хореография и хореографические постановки поражали публику и представлялись неподдельной силой танцевального

искусства, значимую миссию будет играть актерское мастерство – мастерство актера, как древняя разновидность искусства творения театральных образов.

Танцовщик, минуя актерскую игру, пусть даже владея высочайшей техничностью и мастерством исполнения, никак не сумеет передать полную выразительность танца, воплотить образ своего персонажа, прочувствовать своего героя. Именно поэтому в рабочей программе ансамбля танца особое место занимает специальная дисциплина, авторская дополнительная разработка «основы актерского мастерства». Конкретно эта дисциплина оказывает содействие в развитии актерского мастерства у учащихся хореографического коллектива.

Именно занятия, способствующие активной работе над актерским мастерством, дают танцовщику отличительную черту, индивидуальность, некую особенность, которая и выделяет мастера. Это уникальность, самобытность личности танцовщика, необыкновенность его навыка прочувствовать сценический образ, раствориться в нем, а публике суметь понять идею, смысл, хореографического произведения, хореографической постановки, творения образа персонажа.

Степень научной разработанности проблемы.

Изучение литературы по проблеме показало, что актерское мастерство является обязательной составляющей хореографической подготовки участников коллектива.

Главенствующее средство выразительности в искусстве хореографии всегда во все времена было движение. Неординарными проблемами выразительности и действенности движений танца являлись на всем пути исторического развития предметом изучений не только педагогов-хореографов и балетмейстеров, но и режиссеров. Например, Р. В. Захаров, Ф. В. Лопухов, А. М. Мессерер, К. С. Станиславский, М. М. Фокин внесли свой вклад в развитие актерского мастерства.

В недавние года проблемами выразительности танцора занимались многие ученые и педагоги:

- в области искусства балета - В. И. Уральская, Е. С. Максимова, Е. П. Валукин и др.;

- в области художественного движения - И. Е. Кулагина и др.;

- в области детской хореографии - Ю. В. Ушакова и др.

Недостаточность разработанности проблемы развития актерского мастерства у учащихся хореографического коллектива позволяет считать выбор темы актуальным.

Объект исследования – учебно-творческий процесс в хореографическом коллективе.

Предмет исследования – развитие актерского мастерства у учащихся.

Цель исследования – теоретически обосновать и определить пути эффективного развития актерского мастерства у учащихся хореографического коллектива.

Гипотеза: развитие актерского мастерства у учащихся хореографического коллектива будет более эффективным, если проводить занятия по основам актерского мастерства и больше внимания уделять работе над танцевальной техникой и выразительностью как его основе.

Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы были определены следующие задачи:

1. Изучить историю становления и природу актерского мастерства.
2. Обосновать важность и необходимость применения актерского мастерства в хореографическом творчестве.
3. Рассмотреть формы и методы работа над танцевальной техникой и выразительностью как основы актерского мастерства учащихся ансамбля эстрадного танца «Непоседы».

4. Провести опытно-экспериментальную работу по совершенствованию актерского мастерства танцора в постановочной работе ансамбля эстрадного танца «Непоседы».

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, беседа, анкетирование и анализ собственной педагогической деятельности.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили: теории развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу и др), основные положения гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.), теории организации и проведения научно-педагогического исследования (Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский и др.), труды, посвященные хореографическому и актерскому искусству, 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.

База исследования: Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия» г. Саратов.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных полученных в ходе анализа теоретической информации и проведенного практического исследования было доказано, что работа над танцевальной техникой и выразительностью учащихся хореографического коллектива обеспечивает развитие актерского мастерства танцора.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что был собран и систематизирован научно-методический материал по заданной теме, так же на основе анализа и обобщения опыта собственной

педагогической деятельности предложены методические рекомендации по совершенствованию актерского мастерства танцора в постановочной работе.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов в педагогической работе по развитию актерского мастерства у учащихся хореографического коллектива.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

- в практической деятельности в качестве хореографа-постановщика Народного коллектива ансамбля эстрадного танца «Непоседы» на базе ГАУК ДК «Россия» г. Саратов.

- участием в конкурсах: VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Художественная культура и образование в современном мире», Саратов 2019, тема: «Работа над танцевальной техникой и выразительностью как основы актерского искусства на примере эстрадного ансамбля танца «Непоседы», Лауреат II степени.

- участием в конференциях: IV Международная научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», Саратов 2020, тема: «Виртуальные экскурсии как эффективное средство развития познавательных интересов учащихся»; VI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», Саратов 2020, тема: «Степ-аэробика как средство физического развития детей старшего дошкольного возраста»; VIII Международная научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», Саратов 2019, тема: «Музей Льва Кассиля»; «Выставка «Деятели науки и культуры и Саратовский край»; VI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами

искусства», Саратов 2019, тема: «Применение актерского искусства в хореографии и хореографических постановках»; VII Международная научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», Саратов 2018, тема: «Волонтерское движение по сохранению культурного наследия региона».

- публикацией статей: Боголюбская Ю.М., Рахимбаева И.Э. Виртуальные экскурсии как эффективное средство развития познавательных интересов учащихся / Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы IX Международной научно-практической конференции (14-17 октября 2020 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2020 700с. ISBN 987-5-9999-1613-6; Боголюбская Ю.М., Рахимбаева И.Э. Степ-аэробика как средство физического развития детей старшего дошкольного возраста / Развитие личности средствами искусства: Материалы VII Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых (20 мая 2020 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2020. – 356 с. ISBN 978-5-6044646-0-1; Боголюбская Ю.М., Рахимбаева И.Э. Применение актерского искусства в хореографии и хореографических постановках / Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. ISBN 978-5-91879-913-0 С.269-275.

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

Во введении формируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи,

указывается 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 применения 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 проведен эксперимент и представлены 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.

Первая глава «Теоретические основы актёрского мастерства в хореографии и хореографических постановках» состоит из двух параграфов, в которых рассмотрена история становления и природа актерского мастерства и как применяется актерское мастерство в хореографии и хореографических постановках.

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

Актерское мастерство – это искусство творения театральных образов (ролей). Природа актерского мастерства 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 мастерства 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.

Вторая глава «Практические основы развития актерского мастерства у учащихся хореографического коллектива» состоит из двух параграфов: формы и методы работа над танцевальной техникой и выразительностью как основы актерского мастерства учащихся ансамбля эстрадного танца «Непоседы»; опытно-экспериментальная работа по совершенствованию актерского мастерства танцора в постановочной работе ансамбля эстрадного танца «Непоседы».

Синтез танцевальной техники и выразительности танцора должен прослеживаться в работе коллектива на протяжении всего тренировочного процесса.

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.

Для достижения поставленных целей введена специальная дисциплина основы актерского мастерства. 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.

Примером развития актерского мастерства учащихся хореографического коллектива стала эффективная система работы над актерским мастерством танцора, а именно, творческая постановочная деятельность, создание хореографического номера «Люди и тени».

Для оценки эффективности творческой деятельности по развитию актерского мастерства учащихся хореографического коллектива были разработаны критерии оценки актерского мастерства с учетом танцевально-актерской направленности: технический, эмоциональный, деятельностный.

В качестве системы оценивания мастерства актера выбрана трехуровневая система: максимальный, допустимый, минимальный.

Для работы программы «Основы актерского мастерства» были разработаны использовались диагностические материалы, над которыми в дальнейшем был проведен мониторинг.

Заключение.

Истоки становления актерского мастерства 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

мастерства 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 мастерство – 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 мастерства 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 мастерство в хореографии и хореографических постановках. Без применения актерского мастерства танцором произведение предстает перед зрителем незавершенным, «не вкусным» произведением искусства. Рецепт успеха –

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

Применения актерского мастерства 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 и развивать свои актёрские способности, актёрское мастерство. Ради достижения танцор, учащийся хореографического коллектива, 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.

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 ансамбле танца «Непоседы» безумно значима, важна работа над танцевальной техникой и выразительностью как основы актерского исполнительского мастерства танцора. В процессе исследования гипотеза была подтверждена. Неотъемлемой частью развития актёрского мастерства учащихся хореографического коллектива является параллельная работа над танцевальной техникой и выразительностью.

Представленные методические рекомендации, практическое их применение в опытно-экспериментальной работе должно способствовать развитию танцора как актера, должно развивать актёрское мастерство всех учащихся коллектива.

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.

Посредством выполнения актерских тренингов происходит важная работа над развитием актёрского мастерства учащегося хореографического коллектива. 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.

Подводя итог, можно сделать вывод, что, выполняя упражнения, задания, этюды, игры актерского тренинга танцовщик имеет возможность

раскрыть в себе все секреты мастерства актерского искусства. Он вскрывает в себе и освобождает для творчества свое зерно, свою любовь совершенно особым и неповторимым образом, составляющим его индивидуальную неповторимость, его тайну.

Посещая занятия по основам актерского мастерства учащиеся хореографического коллектива смогли развить в своей хореографии и в образах своих персонажей хореографических постановок актерское мастерство, раскрыть 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.

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» города Саратова в Народном коллективе ансамбле эстрадного танца «Непоседы». Были разработаны критерии оценки актерского мастерства с учетом танцевально-актерской направленности: технический, эмоциональный, деятельностный. В качестве системы оценивания мастерства актера была выбрана трехуровневая система: максимальный, допустимый, минимальный. Проводимая диагностика оценки эффективности творческой деятельности по развитию актерского мастерства учащегося хореографического коллектива показала активность, заинтересованность, рвение учащихся, их высокий уровень подготовки. Каждый ребенок коллектива проявил себя как ответственный, трудолюбивый, творческий ученик, а сценический образ, который получился по итогу творческой деятельности оказался по нраву зрителям, жюри, родителям. Хореографическая постановка «Люди и Тени» на всероссийских международных фестивалях-конкурсах получила высшие награды.