

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Техника актерского мастерства в хореографии
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 581 группы Института искусств
по направления подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Пахомовой Анны Владимировны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2022 г.

Введение

Танец – особое состояние души и тела, неповторимое искусство, состоящее в том, чтобы сформировать на сцене целостный художественный образ. Танцор перевоплощается в того, кого изображает, становится героем и проживает на сцене его маленькую жизнь. Перевоплощение представляет собой очень сложный процесс, но без него танец не будет искусством, если в полной мере не овладеть им, то танцующий не сможет прожить своего героя, он всего лишь останется собой.

Грим, сложный макияж, замысловатый костюм и безупречный парик – это важные атрибуты, но истинное, настоящее перевоплощение к этому никак не относится. Перевоплотиться по-настоящему, значит, донести до зрителей характер изображаемого персонажа, раскрыть его, рассказать при помощи танца о его чувствах, убеждениях, мыслях и взглядах. Сделать так, чтобы зритель понял истинный замысел сюжета, вложенного в танец, не очень сложно. Взбудоражить чувства и убедить через танец – вот что сложно. Благодаря тому, что танцор живет в своем танце, искусство представления трансформируется в искусство переживаний, а если говорить непосредственно про актерское мастерство, то это по большей части – мастерство танца.

В процессе совершенствования технического мастерства танцоров, руководитель всеми силами стремится к тому, чтобы танцевальные элементы и композиции были максимально эффектными, даже если от этого страдает художественная выразительность. В итоге текст хореографии теряет статус языка, при помощи которого изъясняются артисты и танцоры. Стоит отметить, что в том случае, когда артист не может при помощи своего искусства творить, проживать и не может сказать о своем герое, то это говорит только лишь о том, что на сцене ему не место, сюда он попал совершенно случайно. Язык танца – это не тот язык, которым они владеют, им под силу только «техника» танца, не более.

Желательно, чтобы руководство хореографическим коллективом осуществлял профессионала, у которого за плечами опыт, оконченное хореографическое училище, высшее образование и подготовка, которая включает в себя изучение актерского мастерства. В реальности же все немного иначе, после начала своей деятельности, многие хореографы не заостряют внимание на том, чтобы сформировать у танцоров актерские навыки, ибо сами забывают те приемы и принципы, при помощи которых можно добиться столь желанной и важной выразительности танца.

Основная задача методики, которая применяется для того, чтобы обучать актерскому мастерству состоит в том, чтобы донести до обучаемого, как можно творчески понять сущность и содержание образов, которые выражены через танец, и еще одной важной задачей является преодоление барьера физического и психологического, чтобы избавиться от скованности и сделать артиста открытее и раскрепощеннее.

Основная система, которая способствует тому, чтобы воспитывать актерскую выразительность – это признанная и известная во всем мире системе К.С. Станиславского. В настоящее время есть огромное количество разнообразных программ и тренингов по актерском мастерству, какие-то программы во главу угла ставят мысль, эмоцию и спектр чувств, другие же ставят во главе всего импульсы к ощущениям. Тем не менее, есть у всех программ и тренингов кое-что общее, речь про пластическую выразительность, которая определена не игрой и движением, а выражается в движениях.

Технике актёрского мастерства в хореографии необходимо учить, это важно, это актуально всегда. На наш взгляд, существует весьма осязаемое противоречие – с одной стороны, потребности к качеству актерской игры и пластической выразительности растут, а с другой, средства ограничены и весьма одноплановы в аспектах методики преподавания актёрского мастерства в хореографии.

Поэтому цель выпускной квалификационной работы – изучение техники актерского мастерства в хореографии

Задачи:

- изучить и проанализировать методическую и научную литературу в сфере актерского мастерства и хореографии;
- рассмотреть понятия «актерского образа» и «пластической выразительности» танцовщика;
- рассмотреть систему перевоплощения К.С. Станиславского и ее значение для хореографического искусства;
- изучить методику обучения технике актерского мастерства в хореографическом училище;
- разработать учебную программу по актерскому мастерству для участников танцевального коллектива (8-10 лет);
- разработать методические рекомендации в области проведения занятий по актерскому мастерству для танцоров.

Методологическая основа проведенного исследования состоит из научных работ по истории театрального искусства, теории и истории развития хореографического искусства, учебных пособий, а также методических трудов по актерскому мастерству.

Самая главная книга, часто называемая режиссерской и актерской библией, – это «Работа актера над собой» К.С. Станиславского, где подробно расписана вся его легендарная система. Чтобы воспитать нужные и правильные актерские эмоции, следует обратить внимание на труд известного американца Ивана Чаббака, не менее важен труд Ю. Альшица, где есть подробное описание практических актерских занятий, также там есть мысли автора о том, что есть театр и актерское мастерство в целом. Нельзя не упомянуть работу А. Бартоу «Актерское мастерство», где есть точное описание всех самых известных техник, которые используются в европейских и американских школах подготовки актеров.

Х. Иогансон, В. Тихомиров, А. Горский, А. Ваганова, Н. Тарасов, известные на весь мир педагоги, часто размышляли и вспоминали свой путь, в их работах множество ценнейших рекомендаций практического характера, при помощи которых можно раскрыть принципы актерского воспитания артиста в плане танцевальной выразительности, как научиться образно воспринимать музыку и при помощи пластики показать зрителю те эмоции, которые она в себе несет.

И.Н. Поклад, И.Г. Соснина, Н.Е. Высоцкая, Н.А. Ветлугина, Т. Шмырова, их работы полностью раскрыли сущность и структуру образного мышления, касающегося хореографии, они же рассматривают мышление образно-наглядного характера как основу обучения актерскому мастерству.

Методы исследования:

- наблюдение, сравнение;
- анализ и обобщение собственного практического опыта.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на двух конференциях:

1. доклад «Техника актерского мастерства в хореографии» // Одиннадцатая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20 апреля 2022 года.

2. доклад «Актерский образ и пластическая выразительность танцовщика» // XIX Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 20-22 мая 2022 года.

Структура выпускной квалификационной работы представлена: введением, двумя главами, заключением и списком использованных источников в количестве 49 штук.

Основное содержание работы

В первой главе выпускной квалификационной работы «Техника актерского мастерства в хореографии» три параграфа. В первом параграфе рассмотрен актерский образ и пластическая выразительность танцовщика.

Задача, которая стоит перед любым человеком искусства, будь то поэт, художник, актер, писатель, танцор или режиссер – создать атмосферу того времени, о котором он повествует, используя средства используемого им искусства. При помощи того, как он изображает определенное явление нужно достичь того, чтобы обобщить художественное отражение реальности, нужно сформировать настоящий и полноценный художественный образ.

Хореография сформировала целостную систему особенных средств и приёмов, используя которые воссоздается художественный образ. Мастерство танца и актерская выразительность – вот базовые компоненты хореографического образа.

Этому посвящено множество трудов и исследований, доказано, что человеческий характер, мысли и чувства индивидом отражены в некоем «мускульном панцире», именно по этой причине для того, чтобы справиться с гармоничным развитием детей, педагог должен сам понимать, как именно работает это самое тело.

Второй параграф посвящен системе перевоплощения К.С. Станиславского и ее значение для хореографического искусства.

Система Станиславского представляет собой теоретически аспект того, как направление выражено в сценическом искусстве, которое он именовал искусством переживаний, которое не терпит имитации, оно требует того, чтобы артист действительно переживал это в тот момент, когда творит на сцене. База данной системы сформирована наличием объективных закономерностей сценического творчества, что уже есть в природе самого артиста.

В третьем параграфе рассмотрена методика обучения технике актерского мастерства в хореографическом училище.

Дисциплина «Актерское мастерство» изучается в хореографическом училище изучается в течение трех лет, является необходимой в общей системе подготовки молодого артиста и объединяет все, чему научился танцовщик в области классического, дуэтного, народного, исторического танцев. Знания, полученные на уроках по актерскому мастерству, завершают процесс обучения.

В процессе занятий на протяжении всего периода обучения этюды по актерскому мастерству выстраиваются с опорой на основные элементы системы К.С. Станиславского:

1. Развитие действия и образов в танцевальных сценах.
2. Действенная основа роли. Линия действия роли.
3. Характер и характерность в работе над образом.
4. Предлагаемые обстоятельства роли.
5. Психологическая свобода и внимание.
6. Воображение и фантазия.
7. Сценическое действие.
8. Эмоциональная и двигательная память.

Во второй главе выпускной квалификационной работы «Техника актерского мастерства в хореографии» два параграфа.

В первом параграфе представлена разработка учебной программы по актерскому мастерству для участников танцевального коллектива. Возраст 8-10 лет. Предлагаемая программа воспитания и развития актерского мастерства у воспитанников хореографического коллектива необходима для организации и проведения занятий по органическому благополучию и развитию искусства перевоплощения у детей. Предлагаемая программа представляет авторскую концепцию, основанную на единстве компонентов воспитания навыков и умений актерского мастерства в хореографии. Именно:

- Социализация и адаптация ребенка;
- Выразительность и органичное актерское мастерство;
- Воспитание «универсального» актера-танцора с юных лет.

Во втором параграфе рассматриваются методические рекомендации в области проведения занятий по актерскому мастерству для танцоров

Часто бывает так, что постановка танца хороша и исполнение довольно точное, но общая картина выглядит не очень хорошо. Танец как будто не живой, нет передачи настроения, чувствуется общая пустота. А бывает и наоборот: вроде бы сложных элементов нет и исполнение «страдает», но в душе все танцует вместе с ребятами, которые находятся на сцене, и запоминается надолго. Все дело в актерском мастерстве танцоров.

Эмоции должны возникать от хореографической работы – это либо печаль, либо радость, печаль, любовь, что угодно, но не пустота. Даже если танцоры обладают хорошей физической подготовкой, растяжкой, координацией, необходимо уметь передавать чувства и настроение танца, уметь передавать эмоции мимикой.

В современных хореографических шоу одним из главных критериев отбора является актерская игра, представление себя и своего выступления на сцене. Итак, секрет хорошего танцевального номера прост, к таланту нужно добавить актерское мастерство и много работы. Ученики становятся раскрепощенными не только на сцене, но и в жизни, что очень важно для самовыражения ребенка. Но также важно не «переборщить» с актерской игрой, это может, наоборот, оттолкнуть зрителя. Необходимо обсудить, как подать танец и какие эмоции при всем этом будут читаться на лице выступающего.

Заключение

Актерское мастерство дает исполнителю индивидуальность, которая и выделяет мастера. Неповторимость, непохожесть личности исполнителя, особенное его умение проникнуть в сценический образ, раствориться в нем, «сделаться» им – это черты индивидуальности, которые присущи известным танцовщикам прошлого и настоящего.

Актерское мастерство требует от исполнителя владения такими средствами выразительности, как совершенная техника, мимика, точный

осмысленный жест, музыкальность, еще наблюдательности, внимания, умения отбирать и обогащать жизненный материал, фантазии, памяти, воображения, темперамента. Эмоциональное состояние человека выявляется в характере его движений, даже его походка может быть исполнена радости или печали.

В ходе проведенного теоретического исследования нами была раскрыта сущность понятий: «хореографический образ», «выразительность», «актерское мастерство», также нами было определено, что решение технических задач связано с решением творческих задач. Выразительность является значимым компонентом исполнительского мастерства, как профессиональных артистов, так и юных танцоров.

Самая главная задача педагога по актерскому мастерству заключается в формировании у танцовщика мотивации поиска собственных решений создания художественного образа, и в способности раскрыть этот образ зрителю, то есть танцовщик должен стать не просто техническим исполнителем, а самостоятельно мыслящей творческой личностью. Именно этого качества не хватает многим молодым танцовщикам.

В основе воспитания танцовщика лежат принципы системы К.С. Станиславского, который ставил жизненную правду во главе угла актерского искусства. Система строится по закону нерасторжимого единства физического и психического, когда самое сложное духовное явление выражается через последовательную цепь конкретных физических действий.

Нельзя ни на минуту терять на сцене самого себя и отрывать создаваемый образ от своей собственной органической природы, так как материалом для создания образа служит живая человеческая личность самого танцовщика.

Мы считаем, что обучение актерскому мастерству необходимо начинать с первых уроков в школе искусств (хореографическое отделение). Освоение элементов экзерсиса с целенаправленной установкой на выразительность исполнения закладывает основы создания сценического

образа. Ведомые творческой сверхзадачей, дети будут осознанно выполнять танцевальные действия в атмосфере воображаемых обстоятельств и эмоциональной установки, тем самым учиться «говорить» посредством движений тела, передавать мысли и чувства. Не существует действия без цели, без побуждения его мыслью. При таком подходе, несомненно, повысится эффективность решения и всех «технических» задач обучения.

Артистизм как качество личности имеет значение не только для большей художественной выразительности танца, но, что особенно важно, для современных школьников, способствует успешной коммуникации и становится в современном мире профессионального труда важнейшим требованием. Артистичная личность легче адаптируется к постоянно меняющимся условиям жизни, направлена на творческое созидание, на конструктивное и оптимистичное ее восприятие, поэтому важной задачей современной педагогики становится развитие этого качества.

Таким образом, техника актерского мастерства очень значима в формировании художественных образов в танце, актерское мастерство является одной из базовых составляющих исполнительского мастерства танцоров, без актерского мастерства нет полноценного танцевального номера.

Учебно-воспитательный процесс будет более успешным, если в обучении сочетать задачи технического исполнительства и задачи художественно-творческого характера, направленные на развитие эмоционально-смысловой выразительности движений.