

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АКТЕРА

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студентки 3 курса 361 группы Института искусств очной формы обучения
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

ПОДА АНАСТАСИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель _____ А. И. Демченко
профессор, док. искусствоведения (подпись, дата)

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

Саратов 2024

Введение. Сценическое действие – это психофизический процесс, направленный на достижение цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами. Это по сути осмысленное действие, состоящее из физической и психической составляющих. Из этого становится ясным, что физика тела – половина сценического действия.

Актер должен уметь выстроить целостный образ, состоящий в том числе и из пластического рисунка роли. Перед актерами стоит ответственная задача: создать свой образ так, чтобы за внешним, то есть физическим, проявлением были глубина, выразительность и точность. Создание выразительного пластического рисунка – это сложная, но необходимая работа, так как именно он создает зримую часть образа, а зритель приходит в театр, чтобы смотреть и анализировать увиденное.

Из этих тонкостей складывается необходимость раскрытия роли в пластике. Тело становится инструментом актера, с помощью которого не только обозначаются расположение в пространстве, передвижения и случайные жесты. Движение отражает смысл, эмоции и чувства.

Следовательно, эта тема глубока и обширна, о чём свидетельствует колоссальное количество различных попыток отчётливее понять возможности своего тела, найти пути передачи им сценической информации. Одним из средств является современный танец и импровизация как его составляющая.

В современном театре, использующем множество технических нововведений, пластике актёра не всегда уделяют должного внимания, либо оставляя её на бытовом уровне, либо пряча её за костюм, декорации и реквизит, поэтому вопрос о значении и путях развития этого средства выразительности в процессе создания сценического образа стоит остро, а исследование развития выразительной пластики является актуальным. Танцевальная импровизация в современном научном знании недостаточно изучена. Соответственно данная тема вызывает усиленный интерес

исследователей и выступает **актуальной проблемой** комплексного изучения в современной науке.

Объект исследования: развитие выразительной пластики актера средствами танцевальной импровизации.

Предмет исследования: пластическая выразительность актера.

Цель работы: разработать и экспериментально проверить эффективность форм и методов работы по развитию пластической выразительности актера с помощью танцевальной импровизации.

Задачи:

- изучить особенности пластической выразительности актера;
- изучить способы развития выразительной пластики актера посредством танцевальной импровизации;
- разработать методические рекомендации по развитию пластической выразительности актера;
- представить формы и методы развития пластической выразительности актера;
- проанализировать литературу по вопросу исследования.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: изучение литературы, трудов по сценическому движению, хореографии современного танца, а также метод сравнительного анализа, сопоставление, формирование выводов.

База исследования. Основными теоретическими и методологическими источниками исследования при написании работы послужили труды театральных педагогов и деятелей, таких как: Дроздин А. Б., Немеровский А. Б., Станиславский К. С., Чехов М. А., Товстоногов Г. А., Захава Б., Карпов Н. В., Кох И. Э., Круглова А. Г., Морозова Г. В., Симонов А. В., Григорьянц Т. А.; исследователей движения и импровизации в обучении актера: Бенкендорф С. А., Баскаков В. Ю., Арзунян Э., Бернштейн Н. А., Вернигора О. Н., Громов Ю. И., Добродий, Ходгсон Дж., Розен М.; данная проблема не является полностью изученной, но есть исследования потенциала

танцевальной импровизации у следующих авторов: Брук Э., Величко Е. В., Здор С., Карпенко В. Н., Матушкина М. В., Новак С., Рунин Б. М., Сологубова А. В., Хлопова В..

Научная новизна исследования: уникальность исследования заключается в новом способе решения проблемы развития пластической выразительности студентов-актеров, которую изучали и изучают многие театральные педагоги. Обосновывается значимость танцевальной импровизации, определяются ее роль и значение в развитии пластической выразительности актера. Выявляется зависимость творческого развития актера от его импровизаторских способностей. В итоге исследования темы были разработаны и опробованы методические рекомендации по развитию пластической выразительности актера средствами танцевальной импровизации. В ходе исследования были выявлены новые способы педагогической деятельности и доказана эффективность этих методов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что были определены педагогические возможности танцевальной импровизации в профессиональной подготовке актеров, заключающиеся в развитии творческого потенциала студентов, формировании и совершенствовании их исполнительских умений и навыков. Расширены представления о возможностях развития выразительной пластики актера, была доказана значимость танцевальной импровизации в развитии пластической выразительности у студентов. Представленные результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем изучении развития пластической выразительности актера средствами танцевальной импровизации.

Практическая значимость исследования заключается в том, что были разработаны и апробированы методические рекомендации по развитию пластической выразительности у студентов-актеров средствами танцевальной импровизации. Представлены комплексы упражнений и примеры занятий, способствующие развитию творческого потенциала студентов, формированию и совершенствованию их исполнительских

умений и навыков. Были определены формы применения импровизации в учебном процессе. Результаты исследования могут найти практическое применение в деятельности педагогов специальных дисциплин.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены:

- в публикациях:

1. Пода, А. А. Танцевальная импровизация как инструмент развития индивидуальности / А. А. Пода, И. Э. Рахимбаева // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области : Материалы X Международной научно-практической конференции, Саратов, 06–09 октября 2021 года / Под общей редакцией Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2021. – С. 363-369.

2. Пода, А. А. Развитие пространственной координации у студентов-актеров средствами танцевальной импровизации / А. А. Пода, И. Э. Рахимбаева // Развитие личности средствами искусства : Материалы IX международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных, Саратов, 20–22 мая 2022 года. – Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2022. – С. 221-228.

3. Пода, А. А. Методы и приемы преподавания танцевальной импровизации в обучении студентов-актеров / А. А. Пода, И. Э. Рахимбаева // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области : материалы XII Международной научно-практической конференции, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 04–07 октября 2023 года. – Саратов: Саратовский источник, 2023. – С. 222-227. – EDN XYUABG.

4. Пода, А. А. Танцевальная импровизация в создании хореографического образа / А. А. Пода, И. Э. Рахимбаева // Развитие личности средствами искусства : Материалы X международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых

учёных, Саратов, 23–26 мая 2023 года / Под общей редакцией Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2023. – С. 279-284.

Основное содержание работы. Первая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Понятие пластической выразительности актера и ее составляющие» дается общая характеристика выразительной пластики и ее составляющих в исследованиях разных театральных деятелей и педагогов. Во втором параграфе «Танцевальная импровизация и ее роль в развитии выразительного движения» рассматривается потенциал танцевальной импровизации в обучении студентов-актеров.

Вторая глава посвящена практической работе по изучению и разработке форм и методов по развитию пластической выразительности студентов-актеров. В первом параграфе «Формы и методы развития пластической выразительности актера посредством танцевальной импровизации» рассматриваются и подбираются методы преподавания танцевальной импровизации, подходящие для обучения студентов разного уровня пластической подготовки. Во втором параграфе «Экспериментальная работа по развитию пластической выразительности актера посредством танцевальной импровизации» представлены результаты работы и даны оценки знаний студентов по результатам выполнения диагностических заданий.

Изучив научную литературу по теме исследования, можно сказать, что пластика актера является вспомогательным и очень важным инструментом при работе над ролью, а значит, следует уделять достаточно внимания воспитанию выразительного движения. В связи с физической пассивностью современного человека, стоит особое внимание уделять решению этой проблемы. Актеру необходимо заниматься физическими и пластическими тренировками, избавляться от скованности и зажимов в теле. Всем навыкам, которые потребуются актеру в его многолетней практике, обучить нельзя, но

воспитывать в нем готовность к овладению любым навыком, любым движением необходимо.

Учитывая поразительную важность данного аспекта актёрской профессии, над проблемами пластики работали многие выдающиеся театральные деятели со всего мира, на протяжении всей истории театра. Каждый актёр, создавая какой-либо сценический образ, создаёт новый пластический рисунок, тем самым приобщаясь ко всем открытиям и поискам в этой сфере театрального искусства. Колоссальный багаж этих открытий можно открыть для себя в работах как русских педагогов и актёров, так и зарубежных.

В результате такой регулярной работы, а предполагается именно включение импровизации в учебный процесс на регулярной основе, будет происходить развитие психофизического аппарата актёра. То есть можно сделать вывод, что танцевальная импровизация даёт дополнительные возможности в развитии выразительной пластики, может являться вспомогательным инструментом в пластическом воспитании актёра. Импровизация предполагает работу с осознанным движением, а значит даёт понимание собственного тела и всех процессов в нем, снимает мышечные и психологические зажимы, что в свою очередь подразумевает выразительную пластику у актёра. Необходимые будущему актёру качества будут развиваться с помощью структурированной и контактной импровизации.

Танцевальная импровизация – это определенный концепт, лежащий в основе современного танца, представляет собой совокупность творческого, физического и философского начал, это особое сочетание эмоционального и телесного мироощущения и миропонимания. Импровизация нацелена на выражение индивидуальности и собственного опыта исполнителя, который опираясь на этот самый опыт может расширить собственные физические возможности. Импровизация как метод позволяет комбинировать спонтанность и хореографические принципы. Множество импровизационных техник, основанных на расслаблении и осознании своего тела, чувствовании

внутренних сигналов, импульсов движения, взаимодействии с партнером, пространством или временем, помогают выработать уникальность и развить выразительную пластику.

Таким образом, танцевальная импровизация должна использоваться в учебном процессе как уникальное всеохватывающее средство развития пластики актера. Внедрение изучения танцевальной импровизации в учебно-педагогический процесс позволит качественно повысить уровень выразительности движения и будет способствовать развитию индивидуальности и творческого мышления.

Танцевальная импровизация многофункциональна и дает дополнительные возможности педагогам в работе с учениками. Импровизация предполагает работу с осознанным движением, а значит дает понимание собственного тела и всех процессов в нем, снимает мышечные и психологические зажимы, что в свою очередь подразумевает выразительную пластику у актера. Важным аспектом в обучении является развитие пространственной координации. Осознание тела и движения, умение взаимодействовать с пространством – нужные навыки для будущих актеров. Приведенные выше примеры – одни из множества упражнений, направленные на решение этой задачи. Упражнения являются вариативными, могут иметь несколько уровней сложности. Подходят для изучения как студентам, имеющим танцевальный опыт, так и без подготовки. Важно отметить, что работа со структурированной импровизацией предполагает включение ее в учебный процесс на регулярной основе для достижения видимых результатов.

В ходе исследования были разработаны и апробированы рекомендации по поэтапному обучению танцевальной импровизации. Цель – дать возможность учащимся изучить и развить креативные навыки импровизации, и с помощью нее развить пластическую выразительность студентов-актеров.

В рамках тренинга проводилась исследовательская работа, которая осуществлялась в ходе практических занятий, мастер-классов, итогом стал открытый урок, демонстрирующий результаты работы.

Основная идея тренинга – постепенное включение упражнений, направленных на освоение танцевальной импровизации, в учебный процесс.

Перед началом работы была проведена диагностика для выявления уровня подготовки студентов. Следующий этап – непосредственно сама работа, направленная на освоение навыков танцевальной импровизации. После проведения тренинга снова была проведена диагностика для выявления изменений в уровне подготовки студентов.

В ходе эксперимента было выявлено:

1. Общий уровень группы до начала работы – средний.
2. Высокая заинтересованность студентов в приобретении нового двигательного опыта, стремление развивать имеющиеся навыки.
3. Видимый прогресс после первого месяца тренинга, общий уровень группы в конце работы – высокий.
4. В течении краткого курса танцевальной импровизации для актеров пластическая выразительность формируется не столько за счет физических изменений, сколько в силу формирования новых паттернов движения, в основе которых лежат пространственно-временные показатели сценических движений.

В результате проведенного эксперимента мы пришли к следующим выводам.

Танцевальная импровизация доступна студентам-актерам с различным уровнем развития навыков и умений, что доказывает универсальность ее применения в обучении студентов.

Танцевальная импровизация предоставляет возможность уйти от повседневных, обычных моделей, схем поведения и стимулирует воображение, творчество, фантазию. Обучение импровизации оказалось очень эффективным способом для раскрытия творческого потенциала

исполнителей. Было доказано, что импровизация помогает выработать свой собственный стиль, разнообразить хореографическую лексику, избегать привычных паттернов и шаблонов, двигаться более выразительно.

Импровизация учит взаимодействовать с окружающим миром, людьми, реагировать на неожиданные и непредсказуемые события – стимулы.

Необходимым условием обучения импровизации является создание комфортной доброжелательной атмосферы на занятиях, которая ослабляет запреты и помогает участникам преодолеть страх неудачи. В ходе опроса, проведенного среди студентов после завершения программы, многие отметили уменьшение чувства скованности, боязни допустить ошибку, появление свободы и раскрепощенности в движениях, отсутствие мышечных зажимов, улучшение координационных способностей.

В ходе обучения студенты научились применять различные импровизационные формы и структуры, работать с различными стимулами, побудителями действия, превращать исполнительские навыки в импровизационные.

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что обучение танцевальной импровизации значительно обогащает творческую и исполнительскую составляющую студента-актера. Нами было доказано, что важно уже сегодня использовать танцевальную импровизацию в процессе обучения, так как она способствует развитию самовыражения и обогащению движения. Импровизация позволяет будущим актерам научиться слушать свое тело, улавливать импульсы, идущие изнутри, и находить для них необычную форму воплощения.

Результаты эксперимента показали, что эффективность развития выразительного движения не полностью зависит от развитых физических качеств и двигательных способностей. Однако, это является условием для более быстрого и успешного освоения новых навыков. Требования к степени физического развития, необходимого актеру, задает уровень его пластической культуры.

Эксперимент показал, что для профессионального образования актера наиболее эффективны упражнения физического и спортивного цикла, используемые вместе с упражнениями на импровизацию, упражнениями, развивающими фантазию и творческое воображение. То есть внедрение танцевальной импровизации в учебный процесс наряду с другими предметами из цикла пластических дисциплин, при котором двигательная активность учащихся активизируется постановкой творческих задач, формирует необходимые навыки движения на сцене, что сопровождается положительными изменениями физических кондиций.

Заключение. Подводя итог, нужно сказать, что пластика актера является вспомогательным и очень важным инструментом при работе над ролью, а значит, следует уделять достаточно внимания воспитанию выразительного движения. Актеру необходимо заниматься физическими и пластическими тренировками, избавляться от скованности и зажимов в теле. Всем навыкам, которые потребуются актеру в его многолетней практике, обучить нельзя, но воспитывать в нем готовность к овладению любым навыком, любым движением необходимо.

Танцевальная импровизация – это определенный концепт, лежащий в основе современного танца. Импровизация нацелена на выражение индивидуальности и собственного опыта исполнителя, который опираясь на этот самый опыт может расширить собственные физические возможности. Множество импровизационных техник, основанных на расслаблении и осознании своего тела, чувствовании внутренних сигналов, импульсов движения, взаимодействии с партнером, пространством или временем, помогают выработать уникальность и развить выразительную пластику.

То есть можно сделать вывод, что танцевальная импровизация дает дополнительные возможности в развитии выразительной пластики, может являться вспомогательным инструментом в пластическом воспитании актера. Импровизация предполагает работу с осознанным движением, а значит дает понимание собственного тела и всех процессов в нем, снимает

мышечные и психологические зажимы, что в свою очередь подразумевает выразительную пластику у актера. Необходимые будущему актеру качества будут развиваться с помощью структурированной и контактной импровизации.

Таким образом, танцевальная импровизация должна использоваться в учебном процессе как уникальное всеохватывающее средство развития пластики актера. Внедрение изучения танцевальной импровизации в учебно-педагогический процесс позволит качественно повысить уровень выразительности движения и будет способствовать развитию индивидуальности и творческого мышления.

Импровизация многофункциональна и дает дополнительные возможности педагогам в работе с учениками. Импровизация предполагает работу с осознанным движением, а значит дает понимание собственного тела и всех процессов в нем, снимает мышечные и психологические зажимы, что в свою очередь подразумевает выразительную пластику у актера. Важным аспектом в обучении является развитие пространственной координации. Осознание тела и движения, умение взаимодействовать с пространством - нужные навыки для будущих актеров.

Эксперимент показал, что для профессионального образования актера наиболее эффективны упражнения физического и спортивного цикла, используемые вместе с упражнениями на импровизацию, упражнениями, развивающими фантазию и творческое воображение. То есть внедрение танцевальной импровизации в учебный процесс наряду с другими предметами из цикла пластических дисциплин, при котором двигательная активность учащихся активизируется постановкой творческих задач, формирует необходимые навыки движения на сцене, что сопровождается положительными изменениями физических кондиций.

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что обучение танцевальной импровизации значительно обогащает творческую и исполнительскую составляющую студента-актера. Нами было

доказано, что важно уже сегодня использовать танцевальную импровизацию в процессе обучения, так как она способствует развитию самовыражения и обогащению движения. Импровизация позволяет будущим актерам научиться слушать свое тело, улавливать импульсы, идущие изнутри, и находить для них необычную форму воплощения.