

Хрипунова И.Б., магистрант
Преподаватель театральных дисциплин
ДШИ №3 г. Нижневартовска
г. Нижневартовск, Россия

ХОРЕОГРАФИЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. *Исследование посвящено анализу значимости хореографических дисциплин в системе театрального образования. Рассматриваются теоретические основы и практические методики интеграции хореографии в учебный процесс подготовки актеров драматического театра. Исследование выявляет взаимосвязь между развитием пластической культуры актера и формированием его профессиональных компетенций. Анализируются современные подходы к преподаванию сценического движения, танца и других пластических дисциплин в контексте комплексной подготовки театральных артистов. Особое внимание уделяется психофизическим аспектам актерского тренинга и роли телесности в создании художественного образа.*

Ключевые слова: *хореография, театральное образование, сценическое движение, пластическая культура актера, психофизический тренинг, театральная педагогика, актерское мастерство, интегративный подход*

I.B. Khripunova, Master's student

Teacher of theater disciplines

Children's School of Arts No. 3, Nizhnevartovsk

Nizhnevartovsk, Russia

CHOREOGRAPHY IN THEATRICAL ART

Annotation *This study analyzes the significance of choreographic disciplines within the system of theatrical education. It examines the theoretical foundations and practical methodologies for integrating choreography into the training process for dramatic theater actors. The study identifies the interrelationship between the development of an actor's movement culture and the formation of their professional competencies. The article analyzes modern approaches to teaching stage movement, dance, and other movement-based disciplines within the context of the comprehensive training of theatre actors. Particular attention is paid to the psychophysical aspects of actor training and the role of physicality in the creation of an artistic character.*

Key words : *choreography, theatre education, stage movement, actor's movement culture, psychophysical training, theatre pedagogy, acting, integrative approach*

Современная театральная педагогика характеризуется поиском эффективных методов комплексной подготовки актеров, способных отвечать требованиям динамично развивающегося театрального искусства. Хореография как неотъемлемый компонент театрального образования приобретает особую актуальность в контексте формирования многогранной творческой личности

актера. Исследование роли хореографических дисциплин в структуре театрального образования становится особенно значимым в условиях современных тенденций развития сценического искусства, где границы между различными видами исполнительской деятельности становятся все более размытыми.

Проблематика интеграции хореографии в систему подготовки актеров драматического театра требует глубокого теоретического осмысления и практической разработки методологических подходов. Традиционное разделение театрального образования на отдельные дисциплины уступает место интегративным методам, учитывающим синтетическую природу театрального искусства. Развитие пластической культуры актера рассматривается современной театральной педагогикой как основополагающий фактор профессионального становления артиста.

Современная методология преподавания хореографических дисциплин в театральном образовании основывается на принципах интеграции различных форм физического тренинга. Эффективная система подготовки актеров включает в себя классический танец, народно-сценический танец, современную хореографию и элементы сценического движения. Каждый из этих компонентов выполняет специфические функции в процессе формирования пластической культуры актера.

Методика преподавания классического танца в театральном образовании адаптируется с учетом специфических потребностей актеров драматического театра. Основной акцент делается на развитии правильной постановки корпуса, координации движений и выразительности исполнения, а не на достижении виртуозной техники. Интегративный подход предполагает органичное сочетание

технической подготовки с развитием художественно-творческих способностей студентов.

Сценическое движение как базовая дисциплина пластического цикла направлено на формирование общих двигательных навыков, развитие пластической выразительности и воспитание сценической культуры актера. Методика преподавания сценического движения включает в себя психофизический тренинг, работу с предметами, элементы акробатики и сценического боя. Особое внимание уделяется развитию способности к импровизации и созданию пластических характеристик персонажей [3, с. 15].

Процессы обучения хореографии синтетических актеров требуют специальных методических подходов, учитывающих специфику музыкального театра. Методики преподавания хореографии в этом контексте направлены на формирование навыков работы с музыкальным материалом, развитие чувства ритма и способности к созданию хореографических образов.

Современная театральная педагогика рассматривает хореографию не как изолированную дисциплину, а как неотъемлемую часть комплексной системы подготовки актеров. Интеграция пластических дисциплин с актерским мастерством, сценической речью и другими предметами театрального цикла позволяет формировать целостное представление о профессии актера. Такой подход обеспечивает более эффективное развитие профессиональных компетенций и способствует формированию универсальных актерских навыков [1, с. 113].

Взаимодействие хореографии с дисциплиной "Актерское мастерство" проявляется в использовании пластических средств для создания характеристик персонажей. Физические действия, жесты и походка становятся важными элементами внешней характеристики, помогающими актеру глубже понять и

воплотить образ. Методика интегрированного обучения предполагает использование хореографических упражнений для развития эмоциональной памяти и воображения актера.

Связь хореографии со сценической речью реализуется через работу с ритмом, дыханием и пространственной организацией звучания. Танцевальные упражнения способствуют развитию дыхательного аппарата, улучшению дикции и формированию правильной осанки, что является основой для качественной речевой подготовки актера. Интеграция движения и речи позволяет создавать более выразительные и убедительные сценические образы.

Музыкальное воспитание актеров тесно связано с хореографической подготовкой через развитие чувства ритма, музыкального слуха и способности к музыкально-пластическому интонированию. Методы музыкальных ассоциаций в обучении хореографии способствуют более глубокому пониманию музыкального материала и развитию художественного вкуса студентов.

Система преподавания хореографических дисциплин в высших театральных учебных заведениях характеризуется более углубленным изучением теоретических основ и сложных практических форм. Университетское образование предполагает не только освоение практических навыков, но и изучение истории хореографического искусства, анализ различных хореографических стилей и методик преподавания. Исследовательский компонент в обучении способствует формированию критического мышления и способности к самостоятельному анализу хореографического материала.

Средние специальные учебные заведения искусств ориентированы на более интенсивную практическую подготовку студентов в области хореографии. Программы обучения в училищах искусств включают в себя значительное

количество часов практических занятий по различным видам танца и сценического движения. Особое внимание уделяется развитию исполнительских навыков и подготовке к профессиональной деятельности в театре [2, с. 73].

Детские школы искусств реализуют пропедевтические программы хореографической подготовки, направленные на раннее выявление и развитие творческих способностей учащихся. Методики преподавания хореографии для детей учитывают возрастные особенности развития и используют игровые формы обучения. Важным аспектом работы с юными актерами является формирование положительной мотивации к занятиям хореографией и развитие базовых физических качеств.

Цифровизация образовательного процесса приносит новые возможности в преподавание хореографии для актеров. Использование видеотехнологий, интерактивных платформ и дистанционных форм обучения расширяет границы традиционной театральной педагогики. Онлайн-платформы позволяют студентам изучать движенческий материал в индивидуальном темпе и получать обратную связь от преподавателей [4, с. 68].

Междисциплинарные подходы к хореографическому образованию актеров включают в себя элементы спортивной подготовки, йоги, пилатеса и других современных систем физического развития. Интеграция различных методик способствует более полному развитию физических и творческих возможностей студентов. Акробатические элементы в хореографической подготовке актеров повышают уровень физической подготовленности и расширяют выразительные возможности [5, с. 187].

Современная театральная педагогика рассматривает хореографию как неотъемлемую составляющую комплексной подготовки актеров, способствующую формированию их профессиональных компетенций и

творческих способностей. Интеграция хореографических дисциплин в систему театрального образования обеспечивает развитие пластической культуры актера, его психофизических качеств и способности к художественному самовыражению. Современные методики преподавания хореографии в театральных учебных заведениях основываются на принципах целостности, интегративности и индивидуального подхода к каждому студенту.

Список используемых источников

1. Смирнова А. В. Роль личностно-ориентированного подхода в процессе профессионального обучения будущих актеров музыкального театра на примере преподавания танцевальных дисциплин //Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – 2023. – №. 4 (51). – С. 109-117.
2. Маскаева А. А. Междисциплинарное взаимодействие в процессе подготовки музыкального спектакля с обучающимися по театральному направлению в вузе //Образование и общество. – 2025. – С. 73.
3. Елхимова Ю. С. Методы обучения актеров для работы в метафизическом театре //Евразийский Союз Ученых. Серия: филология, искусствоведение и культурология. – С. 15.
4. Петрова Е. С. Применение инновационных образовательных методов в обучении современной хореографии //Актуальные исследования. – 2024. – №. 7 (189). – С. 66-69.
5. Бутенко-Райкина Е. И. Актуальные вопросы дополнительного актерского образования: из опыта преподавания //Театр. Живопись. Кино. Музыка. – 2021. – №. 1. – С. 180-193.