

Безумовно, слід зазначити, що важливе значення для пошуку зовнішніх виразних засобів, характерності, мають такі речі, як життєвий досвід актора, реальність, в якій він існує, спостереження за собою та оточуючими, література, акторська уява – все це є ґрунтом, на якому проростає власне характерність, та й роль загалом.

І нарешті, важливим є те, про що зазначав Лесь Курбас в своїх Законах, вміння артиста відбирати найбільш точне, влучне та виразне рішення зовнішнього прояву внутрішнього малюнку ролі. Це стосується не тільки зовнішньої характерності, а й решти виразників актора при створенні сценічного образу.

Список використаних джерел

1. Лесь Курбас: Система і метод // Укр.театр. 1998.
2. «Філософія театру». Автор: Олександр Савчук
3. Станіславський К. Робота актора над собою. Київ: Мистецтво, 1953.

ЗНАЧЕННЯ ТАНЦЮ В ПІДГОТОВЦІ АКТОРІВ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ КОГНІТИВНИХ, ЕМОЦІЙНИХ ТА ФІЗИЧНИХ НАВИЧОК

Д. В. Карпенко, асистент викладача
Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: підготовка актора, танець, когнітивні навички, емоційні здібності, фізичний розвиток.

У контексті професійної підготовки актора, танець стає важливим елементом, що не тільки збагачує арсенал сценічних навичок, але й сприяє розвитку комплексних умінь, які дозволяють акторам більш ефективно та органічно втілювати складні психологічні й емоційні образи. Розширюючи засоби сценічного вираження, танець надає акторам гнучкість у підходах до ролей, дозволяючи глибше занурюватись у багатовимірні образи та експериментувати з фізичною і емоційною виразністю.

Заняття танцем вимагають значної розумової концентрації та сприяють розвитку когнітивних процесів, включаючи пам'ять, просторову уяву, швидкість реакції та увагу до деталей. Під час навчання актори опановують складні рухові комбінації, що вимагають зосередженості і, подібно до роботи з текстом, сприяють покращенню пам'яті й здатності швидко сприймати новий матеріал. Це підвищує здатність акторів не лише запам'ятовувати

репліки і рухи, але й ефективно розподіляти увагу між власним виконанням, взаємодією з партнерами та орієнтацією у сценічному просторі.

Танець є надзвичайно важливим для розвитку емоційної чутливості та виразності актора. Він дозволяє заглиблюватися в емоційний стан, активізуючи внутрішні ресурси, що сприяє відчуттю ролі та емпатії до персонажа. Зокрема, сучасні танцювальні стилі, які акцентують увагу на емоційній виразності, менш зорієнтовані на технічну досконалість, однак стимулюють розвиток спонтанності, чутливості та навичок імпровізації. Це значно полегшує акторам встановлення емоційного контакту із глядачем, дозволяючи їм глибше відтворювати внутрішні переживання образу.

Танцювальний компонент в підготовці актора сприяє фізичному розвитку, підвищуючи витривалість, гнучкість, баланс і силу, що дозволяє впевнено та природно володіти тілом на сцені. Зокрема, класичний та народний танець допомагає розвивати силу корпусу, необхідну для стабільності та точності рухів, тоді як сучасні стилі надають більшу свободу фізичної експресії. Бальні танці з їхньою ритмічною плавністю та партійністю також сприяють координації й синхронізації рухів, що є особливо цінним для акторів у сценах, що вимагають тісної взаємодії з іншими персонажами [2].

Сучасні театральні постановки часто використовують синтетичні засоби, поєднуючи елементи танцю, пластики, міміки та акторської гри, що підвищує вимоги до універсальності актора. Танцювальні практики допомагають акторам: легше адаптуватися до змін у постановках, знижують рівень фізичного та емоційного стресу, сприяючи впевненому і природному виконанню ролей; взаємодіяти зі своїм тілом і розширює їхні можливості для творчого самовираження, що є важливим для втілення різнопланових і глибоких персонажів.

Таким чином, танцювальні навички є важливою складовою підготовки актора, розширюючи його можливості як у вираженні емоцій та думок, так і у фізичній реалізації образу на сцені. Незалежно від стилю, танець допомагає розвивати акторів фізично, емоційно та когнітивно, що сприяє їхній професійній впевненості, конкурентоспроможності та здатності адаптуватися до вимог сучасного театру.

Список використаних джерел

1. 4 Reasons Dance Class Is Important for Actors. backstage. URL: <https://www.backstage.com/magazine/article/reasons-dance-class-important-actors-2850/> (date of access: 09.03.2024).
2. The Best Dance Training for Actors - Guest Blog by Carrie Daniel. 3-2-1 Acting Studios. URL: <https://321talentshowcase.com/the-importance-of-dance-training-for-actors/> (date of access: 09.03.2024).