Искусствоведение

УДК 792.8

Пекливанян Р.Р.

Пекливанян Руслан Русланович, бакалавр 2 курса факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: Ruslanpeklivanan9@gmail.com.

Научный руководитель: **Синицына Юлия Николаевна**, кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики, русского языка и гуманитарных дисциплин Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: tiida07@yandex.ru.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Статья посвящена анализу функциональных профессиональных задач руководителя хореографического коллектива. В работе рассматриваются ключевые обязанности и компетенции, необходимые для эффективного управления творческим коллективом, включая организацию репетиционного процесса, мотивацию участников и взаимодействие с внешними партнёрами. Особое внимание уделяется развитию лидерских качеств и навыков коммуникации. Статья будет полезна руководителям хореографических студий, педагогам и специалистам в области сценического искусства, стремящимся оптимизировать деятельность своих коллективов и повысить качество хореографических постановок. В статье сделаны выводы о том, как влияет правильный подход руководителя в выполнении функциональных и профессиональных задач на формирование настоящего хореографического коллектива.

Ключевые слова: репетиция, документирование хореографии, техника танца, хореографическая композиция, руководитель коллектива.

Peklivanyan R. R.

Peklivanyan Ruslan Ruslanovich, second-year bachelor's student at the Faculty of Folk Culture, Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy St., 33), e-mail: Ruslanpeklivanan9@gmail.com.

Scientific supervisor: **Sinitsyna Yuliya Nikolaevna**, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Russian Language, and Humanities, Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40-letiya Pobedy St., 33), e-mail: tiida07@yandex.ru.

FUNCTIONAL PROFESSIONAL TASKS OF A CHOREOGRAPHIC ENSEMBLE LEADER

This article is devoted to the analysis of the functional professional tasks of a choreographic ensemble leader. The work examines the key responsibilities and competencies necessary for effective management of a creative team, including organizing rehearsals, motivating participants, and interacting with external partners. Special attention is given to the development of leadership qualities and communication skills. The article will be useful for leaders of choreographic studios, educators, and specialists in the performing arts who aim to optimize the activities of their ensembles and improve the quality of choreographic productions. The article draws conclusions about how the correct approach of a leader in performing functional and professional tasks influences the formation of a real choreographic group.

Key words: rehearsal, choreography documentation, dance technique, choreographic composition, group leader.

Хореографические коллективы играют одну из самых важных ролей в развитии культуры и искусства, способствуя сохранению и распространению танцевальных традиций. Они не только развивают творческие способности участников, но и формируют эстетический вкус, дисциплину и командный дух, что делает их значимым элементом образовательного процесса [5].

Руководитель хореографического коллектива является ключевой фигурой, от которой зависит качество постановок, уровень подготовки участников и общая атмосфера в коллективе. Он не только организует репетиционный процесс и творческую работу, но и мотивирует участников, развивает их потенциал и обеспечивает эффективное взаимодействие внутри группы.

Планирование репетиций и выступлений — это основа подготовки танцевального проекта. Правильность планирования не только способствует лучшей организации работы, но и помогает достигать высоких результатов и создавать незабываемые впечатления для зрителей. Самое главное — это определить четкие цели и задачи как репетиций, так и самих выступлений. Например, это может быть отработка новых номеров, улучшение общения между участниками, подготовка к конкретному выступлению или гастролям [3].

Следует поставить промежуточные этапы для регулярной оценки прогресса и выделить ключевые моменты. Составление расписания является основой успешного планирования. Необходимо определить частоту репетиций, чтобы обеспечить качественную подготовку, а также учитывать длительность репетиций; она должна быть достаточно продолжительной, но не слишком долгой, чтобы успеть отработать все запланированные моменты и не вызывать усталости у участников. Важно предусмотреть гибкость расписания на случай непредвиденных обстоятельств.

Выбор места для репетиций и выступлений также имеет значение. Важно убедиться, что пространство оборудовано всем необходимым – освещением, зеркалами, звуком, местом для репетиций – и соответствует

требованиям задумки проекта. Место для репетиций должно быть доступно для всех участников. Эффективное взаимодействие внутри группы – залог успешной подготовки.

Перед самими выступлениями необходимо провести генеральные репетиции, на которых отрабатываются все танцы от начала до «слепого выполнения». Также важно проверить паркет, сцену и общее пространство, чтобы избежать недостатков во время выступлений. Нельзя забывать о здоровье участников: контролировать усталость можно через обеспечение перерывов и возможностей для отдыха.

Координация работы участников коллектива — это процесс организации совместной деятельности с целью достижения общих целей. Эффективная координация способствует снижению конфликтов и недоразумений внутри коллектива. Руководитель должен наполнять репетиции позитивом и следить за дисциплиной среди участников. В коллективе должна быть атмосфера доверия и взаимопомощи. Каждый участник должен чувствовать свою значимость в совместном деле [3].

Мотивация и поддержка достигаются через создание доброй атмосферы в коллективе, признание достижений и поощрение инициативы, а также предоставление необходимой помощи. Управление конфликтами включает выявление причин разногласий, посредничество и поиск компромиссов, а также поддержание конструктивного диалога. Для развития коллектива организуется обучение и повышение квалификации, поощряется обмен опытом и знаниями, формируется командный дух.

Разработка хореографических композиций — это творческий и технический процесс создания танцевального номера, который включает в себя: планирование, создание и постановку движений, соответствующих музыкальному сопровождению и концепции постановки. Сначала определяется цель композиции: конкурс, концерт, постановка спектакля или учебная работа. Изучается музыкальный материал с учетом темпа, жанра, ритма и настроения. Учитывается количество танцоров, возраст и их уровень

подготовки. Ведется работа над выразительностью и техникой исполнения движений.

Далее происходит распределение ролей и построение сценических формулировок: определяются солисты, дуэты и групповые номера, планируются рисунки на сцене — линии, круги, диагонали и другие фигуры. Создаются динамичные смены построений для поддержания зрительского интереса. В репетиционном процессе обучают исполнителей движениям и связкам, отрабатывают координацию и синхронность в группе, корректируют движения, уделяют внимание выразительности, пластике и мимике.

Для сохранения постановки осуществляется документирование хореографии: записываются комбинации и построения на бумаге или в цифровом виде (нотация танца), ведется видеозапись репетиций для анализа и архивирования [1, с. 18].

Работа над сценическим образом и выразительностью танца — важный этап создания хореографической композиции, который делает выступление не только технически совершенным, но и эмоционально насыщенным, запоминающимся для зрителя. Проанализировать символику танца, создать внутренний образ с историей, эмоциями и музыкальностью. Выбор стилистики движения должен отражать характер образа — плавные и мягкие для лирических ролей, резкие и энергичные для динамичных персонажей.

Развитие эмоциональной выразительности достигается через осознание музыки и умение передавать его через движения. Контроль дыхания помогает управлять энергией и настроением — плавное дыхание подходит для спокойных эпизодов, глубокие вдохи — для напряженных моментов. Важна вариация динамики: контрасты между мягкими и резкими движениями создают эмоциональное напряжение [1, с. 40].

Пластика тела и техника исполнения включают развитие гибкости и контроля мышц, а также осознанное использование разных частей тела – рук, головы, плеч, корпуса – для выразительности образа. Взаимодействие с партнёрами и пространством на сцене: синхронность и контакт через взгляд,

прикосновения и совместные движения – помогают передавать эмоции в парных или групповых танцах, это также подчеркивает развитие сюжета или отношений персонажей [1, с. 50].

Для развития выразительности применяются различные репетиционные техники: импровизация на основе темы танца раскрывает индивидуальность исполнителя и новые эмоциональные решения. Видео помогает увидеть себя со стороны, поработать над ошибками. Обратная связь от хореографа и коллег способствует улучшению выразительности. Также важна работа с костюмами и реквизитом: подбор одежды по фактуре, стилю и цвету поддерживает образ, а использование реквизита: платков, вееров и других предметов – усиливает красочность выступления.

Обучение технике танца включает в себя освоение базовых движений и позиций, характерных для конкретного стиля с акцентом на правильное положение головы, рук, корпуса, а также развитие координации и чувства ритма.

Важным является развитие физической подготовки, через упражнения на силу, гибкость, выносливость, баланс. Постепенно осваиваются более сложные элементы или комбинации – поддержки, вращения, акробатические элементы. При этом уделяется внимание плавности переходов и техническим деталям, таким как постановка ног и точность движений. Развивается музыкальность через обучение темпу и ритму [2].

Командный дух в хореографическом коллективе формируется через постановку целей, развитие поддержки и доверия, коммуникацию и коллективную работу над постановками. Важны совместные репетиции, открытость к обратной связи и поощрение общих достижений [3].

Дисциплина достигается чёткими правилами, соблюдением режима занятий, ответственностью каждого участника и контролем поведения [3].

Воспитание творческой личности участников коллектива – важный этап работы в хореографии, который помогает раскрыть потенциал каждого танцора и помогает развитию индивидуального художественного мышления

[3]. Ключевые направления и методы воспитания творческой личности основываются на создании ценностей и условий для самовыражения, что подразумевает поощрение инициативы и самостоятельного поиска решений в процессе работы над постановками, а также предоставление возможности экспериментировать с танцевальными комбинациями, стилями и интерпретациями.

Ценности представляют собой наивысшие ориентиры, определяющие состояние жизнедеятельности индивида. В процессе обучения каждый участник коллектива формирует собственные духовные ценности посредством получения, переработки знаний, оценки поступков и поведения [4].

Продвижение творческого коллектива и участие в конкурсах и фестивалях помогают повышению узнаваемости и развитию мастерства участников. Для продвижения необходимо создавать качественный контент — видео с выступлений, фотографии, использование социальных сетей, важно сотрудничать с культурными и образовательными организациями, участвовать в общественных мероприятиях [1, с. 7].

Таким образом, профессиональные функциональные задачи руководителя хореографического коллектива охватывают широкий спектр обязанностей: OT развития творческого потенциала участников профессиональных танцоров хорошей физической подготовкой C мотивацией. Постепенный подход к выполнению этих задач обеспечивает успешную деятельность коллектива, его устойчивое развитие и признание в культурном пространстве. Частое совершенствование профессиональных компетенций является залогом высокого уровня работы коллектива и достижения выдающихся результатов на сцене.

Список источников

- 1. Цорн, А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии :учебное пособие для СПО // А. Я. Цорн. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2024. 544 с.
- 2. Богданов, Г.Ф. Детское хореографическое творчество: теория, методика, практика: методическое пособие // Г.Ф. Богданов. Москва; Берлин: Директ-Медиа 2015. 193 с.
- 3. Нарская, Т.Б. Организационно-творческая работа с хореографическим коллективом URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=492343 (дата обращения: 02.04.2025).
- 4. Синицына, Ю.Н, Клементьева, Е.В. Ценностные основы гуманистического подхода в образовании // Историческая и социально-образовательная мысль. № 3. 2014. С. 134 –136.
- 5. Найденко, М.К., Васильченко, Н.Н., Журков, М.С. Основные трансформации отечественной театральной культуры в XXI веке // Культурная жизнь Юга России № 3(98). 2025. С. 14-25.