

РОЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Усеинова Сусанна Энверовна

Старший преподаватель

Государственной академии хореографии Узбекистана

susannauseinova2@gmail.com

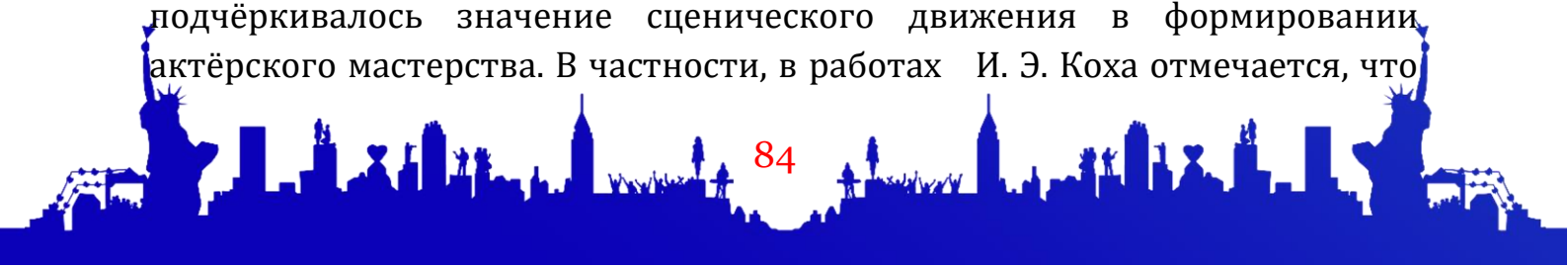
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20540802>

Аннотация: В статье рассматривается значение хореографического искусства в системе профессиональной подготовки современных представителей культуры и искусства. Анализируется роль сценической пластики и хореографической подготовки в формировании художественного образа вокалиста и актёра. Особое внимание уделяется педагогическим наблюдениям, связанным с подготовкой студентов эстрадного вокала. Рассматриваются возможности использования технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе как вспомогательного инструмента для разработки творческих проектов и сценических решений. Подчёркивается, что основой художественного образования остаётся традиционная система подготовки артистов и живое творческое мышление исполнителя.

Ключевые слова: хореографическое искусство, сценическая пластика, сценическое движение, художественное образование, эстрадный вокал, подготовка артистов, искусственный интеллект, сценический образ.

Современная система подготовки специалистов в сфере культуры и искусства характеризуется интеграцией различных видов художественной деятельности. Развитие сценических форм искусства требует от исполнителя не только профессионального владения своей основной специализацией, но и способности к синтетическому художественному мышлению, объединяющему музыку, движение и актёрскую выразительность.

Одним из значимых компонентов профессионального становления артиста является хореографическое искусство. Владение пластикой тела, координацией движений и умением работать в сценическом пространстве позволяет исполнителю формировать более выразительный и целостный сценический образ. В театральной педагогике неоднократно подчёркивалось значение сценического движения в формировании актёрского мастерства. В частности, в работах И. Э. Коха отмечается, что

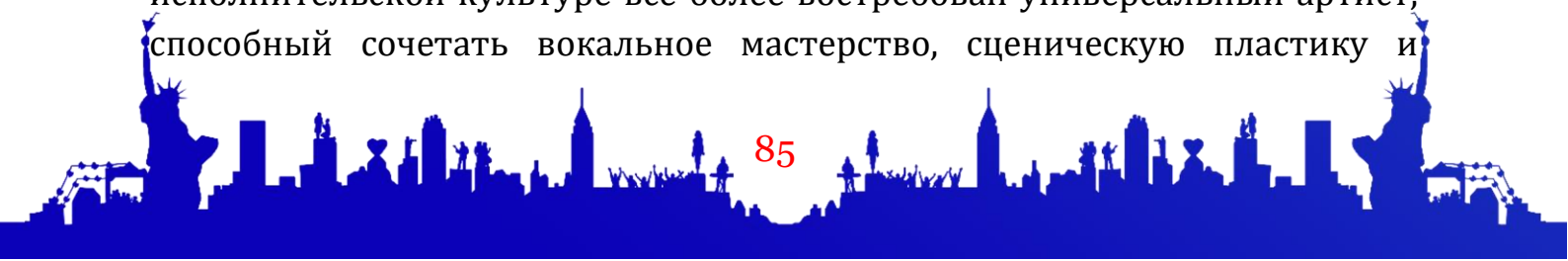

сценическое движение является важной дисциплиной, развивающей пластическую выразительность актёра и формирующей его внешнюю сценическую технику. В условиях цифровой трансформации образования появляются новые технологические возможности, связанные с использованием инструментов искусственного интеллекта. Однако их применение требует осмысленного подхода, поскольку данные технологии могут выступать лишь вспомогательным средством и не способны заменить живой художественный процесс. Хореографическая подготовка играет важную роль в формировании сценической культуры исполнителя. Она способствует развитию пластической выразительности, чувства ритма, координации движений и умения работать в сценическом пространстве. Исследователи отмечают, что пластическая культура актёра формируется в результате взаимодействия различных художественных дисциплин, среди которых танец занимает особое место. Танцевальные практики способствуют развитию телесной выразительности и помогают раскрытию творческой индивидуальности артиста.

Для современных вокалистов владение сценической пластикой становится необходимым элементом профессиональной подготовки. Особенно это характерно для представителей эстрадного искусства, где сценическое выступление предполагает органичное соединение вокального исполнения, движения и актёрской выразительности.

Анализ педагогической практики работы со студентами Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана показывает, что систематические занятия хореографией способствуют формированию у вокалистов более целостного сценического мышления. Студенты начинают осознанно работать не только с музыкальным материалом, но и с пластикой тела, жестом, мимикой и сценическим пространством. Особенно заметно это проявляется в процессе подготовки концертных номеров. Хореографические элементы помогают исполнителю создать более выразительный художественный образ, соответствующий характеру музыкального произведения. В результате выступление приобретает целостность и сценическую завершённость.

Кроме того, комплексная подготовка способствует адаптации студентов к современной концертной практике. В мировой исполнительской культуре всё более востребован универсальный артист, способный сочетать вокальное мастерство, сценическую пластику и

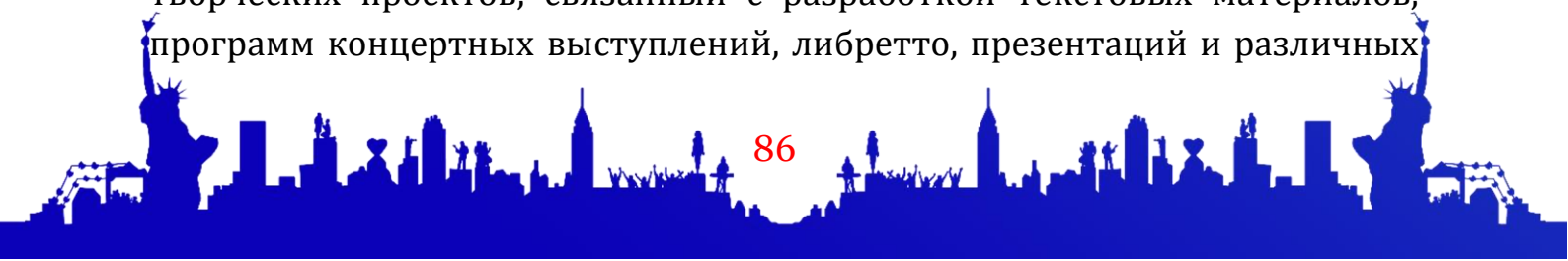

элементы актёрского искусства. Следовательно, интеграция хореографической подготовки способствует формированию профессиональных компетенций, соответствующих современным международным требованиям сценического искусства.

В последние годы в образовательной практике обсуждается возможность применения технологий искусственного интеллекта в различных сферах профессиональной подготовки. В области художественного образования подобные технологии могут использоваться преимущественно как вспомогательный инструмент. Цифровые системы способны ускорять разработку сценарных планов концертных программ, помогать в структурировании творческих проектов и предлагать различные варианты художественных решений. Это может быть полезно на этапе подготовки концертных выступлений, когда необходимо рассмотреть несколько возможных вариантов сценической композиции. Вместе с тем важно подчеркнуть, что искусственный интеллект не способен заменить художественное мышление исполнителя. Эмоциональная выразительность, творческая интуиция и индивидуальный стиль остаются ключевыми элементами сценического искусства. Поэтому использование подобных технологий должно рассматриваться исключительно как дополнительное средство, расширяющее возможности творческого поиска.

Рассмотрение роли хореографического искусства в системе подготовки современных представителей культуры и искусства позволяет сделать вывод о необходимости комплексного и разностороннего развития будущих артистов. Современная международная практика сценического исполнительства всё в большей степени ориентируется на универсального исполнителя, способного сочетать вокальное мастерство, сценическую пластику, актёрскую выразительность и высокий уровень художественной культуры. В этой связи интеграция хореографической подготовки в образовательный процесс приобретает особую значимость, поскольку способствует формированию целостного сценического образа и профессиональной конкурентоспособности артиста. Вместе с тем развитие современных технологий, включая инструменты искусственного интеллекта, открывает дополнительные возможности для оптимизации творческой и организационной работы в сфере искусства. Использование подобных средств позволяет упростить подготовительный этап творческих проектов, связанный с разработкой текстовых материалов, программ концертных выступлений, либретто, презентаций и различных

концепций постановок. Кроме того, цифровые инструменты могут помогать в моделировании художественных идей, включая возможные варианты сценографии, светового оформления и композиционного построения концертных программ. Это, в свою очередь, даёт возможность творческим специалистам сосредоточить больше внимания на практической художественной деятельности, репетиционном процессе и развитии исполнительского мастерства. Тем самым создаются условия для более глубокого творческого поиска и формирования артистов, способных успешно реализовывать себя в современном международном культурном пространстве. Однако основой художественного образования остаётся традиционная система подготовки артистов, основанная на педагогическом опыте, творческой практике и индивидуальности исполнителя.

Таким образом, эффективная модель современного художественного образования предполагает сочетание традиционных методов обучения и рационального использования новых технологических возможностей.

Список использованной литературы:

1. Станиславский К. С. Работа актёра над собой в творческом процессе переживания – Москва: «Художественная литература». 1938 г.
2. Кох И. Э. Основы сценического движения. – Санкт-Петербург: «Искусство». 1970 г.
3. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актёра. – Москва: «Искусство». 1953 г.
4. Захаров Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. – Москва: Искусство. 1983 г.

