

Улегина Марина Анатольевна, магистрант 1 курса очной формы обучения направления «Педагогическое образование», профиль «Развитие личности средствами искусства» факультета искусств Педагогического института СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия;

Андреева Юлия Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории, истории и педагогики искусства факультета искусств Педагогического института СГУ имени Н.Г. Чернышевского, член Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов», член Общероссийской общественной организации «Российская общественная академия голоса», г. Саратов, Россия.

М.А. Улегина, Ю.Ю. Андреева

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», Саратов, Россия

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ НОМЕРОВ АРТИСТОВ ВОЗДУШНОЙ ГИМНАСТИКИ

Аннотация. В статье рассматривается значимость художественно-творческой подготовки в формировании артистической выразительности начинающих артистов воздушной гимнастики. Анализируются компоненты художественно-творческой подготовки, включающие музыкальное, актерское, хореографическое, импровизационное и искусствоведческое направления. Обосновывается необходимость интеграции данных компонентов в тренировочный процесс с целью развития креативности, эмоциональной отзывчивости и формирования индивидуального сценического образа артиста. Представлены результаты теоретического анализа и методические рекомендации по оптимизации художественно-творческой подготовки начинающих артистов воздушной гимнастики.

Ключевые слова: воздушная гимнастика, художественно-творческая подготовка, артистическая выразительность, музыкальность, актерское мастерство, хореография, импровизация, сценический образ.

М.А. Ulegina, Yu.Yu. Andreeva

Saratov State University, Saratov, Russia

E-mail: equilibriumsaratov@yandex

ARTISTIC STAGE PRESENCE IN PERFORMANCES OF AERIAL GYMNASTICS ARTIST

Abstract. The article examines the importance of artistic and creative training in the formation of artistic expression of novice aerial gymnastics artists. The components of artistic and creative training are analyzed, including musical, acting, choreographic, improvisational and art criticism directions. The necessity of integrating these components into the training process is substantiated in order to develop creativity, emotional responsiveness and the formation of an individual stage image of an artist. The results of a theoretical analysis and methodological recommendations for optimizing the artistic and creative training of novice aerial gymnastics artists are presented.

Key words: aerial gymnastics, artistic and creative training, artistic expression, musicality, acting, choreography, improvisation, stage image.

Воздушная гимнастика, сочетающая в себе элементы спорта и искусства, предъявляет высокие требования не только к физической, но и к артистической подготовке исполнителя. Выполнение сложных акробатических элементов на высоте требует от артиста силы, гибкости, координации, однако лишь гармоничное сочетание технического мастерства и выразительности способно создать полноценное художественное произведение. В связи с этим проблема развития артистической выразительности у начинающих артистов воздушной гимнастики приобретает особую актуальность.

В спортивной литературе достаточно подробно освещены вопросы физической и технической подготовки гимнастов. Однако аспекты художественно-творческой подготовки, направленные на развитие артистизма и сценической выразительности, остаются недостаточно разработанными.

Воздушная гимнастика — это не просто сила и гибкость, это волшебство, сотканное из грации, смелости и артистизма. Это язык тела, рассказывающий истории без слов, заставляющий зрителей затаить дыхание и поверить в

возможность полёта. Но за каждым завораживающим номером стоит кропотливая работа, и художественно-творческая подготовка занимает в ней особое место, превращая спортсмена в настоящего артиста.

Художественный образ — это ключ к захватывающему выступлению, который превращает технически сложный номер в эмоционально насыщенный спектакль. Это своего рода «код», определяющий настроение, стиль и выразительность выступления. Это отправная точка для разработки костюма, подбора музыкального сопровождения, создания хореографии и, конечно, для работы над актёрским мастерством. От выбора образа зависит, насколько успешно артист сможет донести до зрителя свою идею и вызвать у него нужные эмоции, главное, включить фантазию, найти вдохновение и вложить много трудолюбия и не бояться экспериментировать. Помните, что самое главное — это искренность и страсть, которые вы вкладываете в своё выступление.

Выбор образа — это отправная точка для создания костюма, музыки, хореографии и актёрской игры, он превращает сложный технический номер в эмоционально трогательный перформанс, заставляющий зрителя затаить дыхание и поверить в сказку.

Но как найти тот самый вдохновляющий образ? Как превратить идею в реальное представление?

Представьте себе: юный гимнаст, полный энергии и энтузиазма, только начинает осваивать азы работы на полотнах, кольцах или трапециях. Физическая подготовка, безусловно, важна, но чтобы его выступление стало настоящим произведением искусства, необходимо «разбудить» его внутренний мир, научить чувствовать музыку, понимать образ и передавать эмоции. Формирование артистической выразительности — сложный и многогранный процесс, требующий систематической и целенаправленной работы.

После того как источник вдохновения найден, необходимо пройти несколько этапов, чтобы превратить идею в реальный художественный образ.

1. Определение идеи: Что вы хотите сказать своим выступлением? Какую эмоцию вы хотите вызвать у зрителя? Четко сформулируйте основную идею номера.

2. Разработка персонажа: Создайте подробное описание персонажа, его внешности, характера, истории. Каков его мотив? Каковы его сильные и слабые стороны?

3. Подбор музыки.

4. Дизайн костюма: костюм — это визуальное воплощение образа. Он должен быть не только красивым, но и функциональным, не сковывающим движения гимнаста. Обратите внимание на детали: цвет, фактуру, силуэт, украшения.

5. Хореография и движения: разработайте хореографию, которая отражает характер персонажа и передает основную идею номера. Используйте различные элементы воздушной гимнастики, чтобы создать динамичное и зрелищное выступление.

5. Актерская игра: выражайте эмоции и характер персонажа с помощью движений, мимики и жестов. Работайте над своей артистичностью, чтобы зрители поверили в вашу историю.

6. Детали и акценты: продумайте все детали, которые могут усилить впечатление от выступления: освещение, декорации, реквизит.

Особое внимание следует уделять развитию креативности и индивидуального стиля артиста. Необходимо стимулировать спортсменов (артистов) к поиску новых движений и комбинаций, поддерживать их творческие эксперименты, и помогать им раскрывать свой уникальный потенциал. Использование игровых методов и упражнения позволяют снять напряжение, создать положительную эмоциональную атмосферу и стимулировать творческую активность, а работа в группах способствует обмену опытом,

развитию коммуникативных навыков и формированию чувства коллективизма.

Привлечение к работе специалистов из других областей искусства: хореографов, актеров, музыкантов и художников позволяет обогатить тренировочный процесс, получить новые знания и навыки.

Музыка — это сердце воздушного танца. Необходимо научить начинающего артиста слышать музыку не просто как фон, а как партнера. Понимание ритма, темпа, динамики позволяет движениям быть органичными и выразительными, а анализирование музыкальных произведений можно затем использовать в качестве основы для импровизационных упражнений. Прослушивание классической и современной музыки, а также эксперименты с импровизацией под разные мелодии и ритмы— это основа (база), для роста артиста, как профессионала.

Каждый воздушный гимнаст — это рассказчик. Он должен уметь выражать эмоции, передавать настроение, создавать характер. Упражнения на развитие мимики, жестов, пластики, работа над созданием сценического образа помогают раскрыть актерский потенциал. Важно научить артиста не просто выполнять элементы, а проживать их, наполнять смыслом, не бояться экспериментировать, искать новые движения, создавать собственные комбинации. Импровизация — это свобода самовыражения, возможность найти свой уникальный стиль. На занятиях по импровизации, в тандеме с актерским мастерством, начинающие гимнасты учатся чувствовать свое тело, реагировать на музыку, выражать свои мысли и чувства через движения, передавать эмоции, рассказывать истории с помощью движений. Все это помогает повысить уверенность в себе, преодолеть страх перед сценой, чувствовать себя комфортно и уверенно во время выступления, научиться устанавливать эмоциональный контакт со зрителем.

Хореография помогает выстроить композицию номера, сделать ее логичной и гармоничной. Сценическое движение

учит правильно двигаться по площадке, взаимодействовать с реквизитом, поддерживать зрительный контакт. Основы классического и современного танца, а также изучение различных стилей — от балета до контемпорари — расширяют арсенал выразительных средств и позволяет двигаться в гармонии с музыкой, а продолжением, и «лицом» артиста, является костюм, который должен соответствовать музыке, настроению, характеру. Выбор костюма — важный этап подготовки номера, в котором начинающий гимнаст должен принимать активное участие. Обсуждение идей, эскизов, материалов помогает развить художественное видение и сформировать свой уникальный стиль и раскрыть творческий потенциал.

Изучение истории и теории искусства, истории развития костюма, особенностей танцев народов мира, историко-бытового танца и современных направлений, знание истории воздушной гимнастики, знакомство с творчеством великих артистов, изучение основ композиции и сценографии — все это помогает сформировать художественный вкус, расширить кругозор и вдохновить на создание собственных шедевров.

Мир полон историй, образов и концепций, которые могут стать основой для яркого выступления воздушного гимнаста, например, мультфильмы и сказки — это бездонный источник вдохновения, полный ярких персонажей, захватывающих сюжетов и волшебных миров. Для воздушных гимнастов они предлагают уникальную возможность создать завораживающие выступления, полные магии и эмоций, понятных зрителям всех возрастов.

Вдохновляясь мультяшными и сказочными историями, артист может «оживить» любимого персонажа, передать его характер, мечты и приключения через акробатику, танец и актерское мастерство. Главное — выбрать образ, который позволит максимально раскрыть артистический потенциал и впечатлить публику.

Вот несколько примеров художественных образов из мультфильмов и сказок, которые идеально подходят для воздушной гимнастики:

1. Эльза (Холодное сердце): Образ королевы, повелевающей стихией холода. Идеально подходит для воздушных полотен или кольца. Костюм в голубых и серебристых тонах, акцент на плавные, грациозные движения, имитирующие создание льда и снега. Музыка: мощная и драматичная, с элементами классики и фольклора. Важно передать ее силу, уязвимость и, в конечном итоге, освобождение.

2. Ариэль (Русалочка): Свободная и мечтательная русалка, жаждущая приключений. Идеально подходит для трапеции или воздушного кольца. Костюм в бирюзовых, зеленых и фиолетовых тонах, с плавными, волнообразными движениями, имитирующими плавание в воде. Музыка: легкая и игривая, с элементами морских мотивов. Нужно передать её любопытство, жизнерадостность и готовность рисковать ради своей мечты.

3. Белль (Красавица и чудовище): Умная и добрая девушка, способная видеть красоту в душе. Подходит для воздушных полотен или ремней. Костюм в золотистых и желтых тонах, акцент на грациозность и внутреннюю силу. Музыка: романтическая и трогательная, с элементами классики и балета. Важно показать её сострадание, смелость и преданность.

4. Мерида (Храбрая сердцем): Независимая и отважная принцесса, умеющая стрелять из лука и готовая защищать свою свободу. Подходит для воздушного кольца или трапеции. Костюм в зеленых и коричневых тонах, с динамичными и уверенными движениями, имитирующими стрельбу из лука. Музыка: кельтская и фольклорная, с энергичными и мощными мотивами. Важно подчеркнуть её решительность, силу и непокорность.

5. Рапунцель (Рапунцель: Запутанная история): Добрая и творческая девушка с волшебными волосами. Идеально

подходит для воздушных полотен или ремней, используя их как имитацию длинных волос. Костюм в лавандовых и розовых тонах, акцент на плавные, витиеватые движения, имитирующие плетение и кружение волос. Музыка: легкая и мечтательная, с элементами поп-музыки и баллад. Нужно показать её любознательность, артистизм и желание познать мир.

6. Тинкер Белл (Питер Пэн): Озорная и ревнивая фея. Образ идеально подойдет для воздушного кольца или трапеции. Костюм должен быть выполнен в зеленых и желтых тонах, движения должны быть быстрыми и динамичными, отражая характер феи. Музыка: легкая и волшебная, с оттенком игривости.

7. Принцесса Лебедь (Лебединое озеро): Грациозный и печальный образ, превращенный в лебедя. Подходит для воздушных полотен или кольца. Костюм в белых и серебристых тонах, движения плавные и изящные, имитирующие полёт и танец лебедя. Музыка: классическая музыка П.И. Чайковского. Важно передать её нежность, хрупкость и трагическую судьбу.

8. Снежная Королева (Снежная королева): Холодная и властная королева, замораживающая сердца. Подходит для воздушных полотен или кольца. Костюм в белых и голубых тонах, движения резкие и угловатые, выражающие холод и отчужденность. Музыка: драматичная и мрачная, с элементами классики и авангарда. Важно показать её силу, одиночество и, в конечном итоге, поражение.

9. Золушка (Золушка): Добрая и трудолюбивая девушка, мечтающая о счастье. Подходит для воздушных полотен или кольца. Костюм трансформируется из платья служанки в бальное платье, движения плавные и грациозные. Музыка: романтическая и мечтательная, с элементами вальса и балета. Важно передать её скромность, доброту и веру в чудо.

10. Моана (Моана): Сильная и независимая девушка, отправляющаяся в опасное путешествие, чтобы спасти свой

народ. Подходит для воздушного кольца или трапеции. Костюм в красных и коричневых тонах, с динамичными и уверенными движениями, имитирующими плавание и борьбу со стихией. Музыка: этническая и полинезийская, с энергичными и мощными мотивами. Важно показать её храбрость, решительность и связь с природой.

11. Дюймовочка (Дюймовочка): Маленькая и хрупкая девочка, проходящая через множество испытаний. Подходит для воздушных полотен или ремней. Костюм в нежных пастельных тонах, с плавными и изящными движениями, имитирующими полёт бабочки. Музыка: легкая и воздушная, с элементами классики и баллад. Важно передать её нежность, доброту и способность преодолевать трудности.

12. Сейлор Мун (Sailor Moon): Воин в матроске, защищающая мир от зла. Костюм яркий и узнаваемый, движения динамичные и акробатические, отражающие боевые навыки. Музыка: энергичная и запоминающаяся, с элементами поп-музыки и рока. Важно передать её силу, справедливость и готовность защищать своих друзей.

Чтоб полноценно и интересно передать выбранный образ, погрузитесь в историю: пересмотрите мультфильм или перечитайте сказку, чтобы лучше понять характер и мотивацию персонажа.

Придумайте свою интерпретацию всем знакомой истории: Не копируйте образ полностью, а добавьте в него что-то собственное, уникальное.

Сотрудничайте с профессионалами: обратитесь к хореографу, костюмеру и визажисту, чтобы создать целостный и запоминающийся образ.

Практикуйте актерское мастерство: работайте над своей мимикой, жестами и движениями, чтобы передать эмоции и характер персонажа.

Получайте удовольствие: наслаждайтесь процессом создания и исполнения образа.

Используя мультфильмы и сказки как источник вдохновения, воздушные гимнастки могут создавать яркие,

эмоциональные и запоминающиеся выступления, которые будут радовать зрителей всех возрастов и позволят полететь в мир фантазий, превращая акробатику в волшебство и настоящее искусство, которое сможет затронуть сердца зрителей и подарить им незабываемые впечатления.

Художественно-творческая подготовка — неотъемлемая часть обучения начинающих артистов воздушной гимнастики. Это кропотливый, но увлекательный процесс, требующий терпения и творческого подхода. Инвестируя в художественное развитие, мы помогаем юным гимнастам не просто освоить сложные трюки, а стать настоящими артистами, способными зажечь искру в сердцах зрителей и подарить им незабываемые впечатления. Ведь воздушная гимнастика — это не просто спорт, это искусство, а искусство требует души. Позвольте своим ученикам взлететь не только физически, но и духовно, и они покорят любые высоты!

Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку и апробацию методик оценки артистической выразительности в воздушной гимнастике, а также на изучение влияния различных факторов (психологических, физиологических, социальных) на развитие творческого потенциала артистов.

Список использованной литературы и источников:

1. Берштейн Н.А. О построении движений/ Н.А. Берштейн. М.: Медгиз, 1947. 255 с.
2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов/ Ю.В. Верхошанский. М.: Физкультура и спорт, 1988. 331 с.
3. Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики/ Ю.К. Гавердовский. Москва: Советский спорт. Том 1. 2014. 368 с.
4. Дмитриев Ю.А. Искусство цирка / Ю.А. Дмитриев. Москва: Знание, 1964. 80 с.
5. Меньшиков Н.В. Гимнастика и методика её преподавания: Учеб. для фак. физ. культуры / Н.К. Меньшиков, М. Л. Журавин, Н. В.

Казакевич и др. Москва: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. 462 с.

б. *Станиславский К.С.* Работа актера над собой/ К.С. Станиславский. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. М.: Искусство, 1938. 432 с.