

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Харківська державна академія культури

ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ

Збірник наукових праць
І Всеукраїнської науково-практичної конференції

23-25 травня 2024 року

Полтава -2024

офіційність тону, підвищені інтонації у розмові, мінливість настрою тренера тощо. У взаєминах тренера зі спортсменом велике значення має те, наскільки тренер зважає на думку спортсмена щодо результату його тренувань. Цей факт набуває особливої важливості у тих випадках, коли спортсмен вже має певний досвід і спортивну майстерність. Таким чином, актуальними і важливими є стратегії в підготовці фахівця-хореографа [3].

Список літератури

1. Криворотенко А.Ю. Розвиток спонтанного танцю у контексті формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту: навч.-метод. посібник. Ч. III/за ред. О.А. Плахотнюка. Львів, 2019. С. 63-73.
2. Навчально-методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання / Уклад.: Папуча В.М., Сватъєв А.В. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 45 с.
3. Прибуток Г.М. Методичні рекомендації і програма класичного танцю для самодіяльних хореографічних колективів. М.,1984.

Плужник М.М., студент

*Національного університету «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»*

Ціпов'яз А.Т., кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри хореографії і танцювальних видів спорту

*Національного університету «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»*

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

Хореографія - це не лише мистецтво організації рухів у танці, але й спосіб вираження емоцій, ідеї та концепцій через мову тіла. Протягом історії,

починаючи з давніх цивілізацій, хореографія зазнала значних змін і еволюції, від використання танцю у релігійних обрядах до створення складних та інноваційних танцювальних форм у сучасному світі. Ця еволюція відображається у різноманітних стилях та техніках, що стали характерними для різних епох та культур. Також, в сучасному світі хореографія взаємодіє з іншими мистецтвами, розширює можливості та дозволяє створювати непередбачувані та захоплюючі хореографічні вистави, завдяки сучасним технологічним іновіціям.

Проекційний маппінг та інтерактивні візуальні ефекти додають нові розміри та можливості до сприйняття та розуміння хореографії, роблячи вистави більш захоплюючими та інноваційними. Ось як ці технології впливають на хореографію:

Візуальне середовище: Проекційний маппінг дозволяє створювати унікальні візуальні середовища, які можуть відтворювати будь-які образи, від абстракцій до реалістичних сцен. Це додає атмосферності та глибини до вистави, розширюючи можливості виразності для танцюристів та хореографа.

Інтерактивність: Застосування інтерактивних візуальних ефектів дозволяє взаємодіяти з танцюристами або аудиторією в реальному часі. Наприклад, рухи танцюристів можуть тригерити зміну візуальних ефектів або реакцію аудиторії, що створює враження взаємодії та співпраці між мистецтвами.

Створення атмосфери та настрою: Відтворення різних візуальних ефектів, таких як освітлення, текстури, або анімації, може допомогти створити певний настрій чи атмосферу під час вистави. Це дозволяє хореографам більш точно передати свою ідею або емоцію.

Інноваційність і креативність: Використання таких технологій спонукає хореографів до експериментів та новаторства. Вони можуть експериментувати з різними ефектами, створюючи унікальні та вражаючі хореографічні постановки.

Розширення можливостей простору: Проекційний маппінг може використовуватися для створення ілюзії розширення простору вистави. Це дозволяє створити більш динамічні та змінюючіся сцени, які взаємодіють з рухами танцюристів.

У цілому, проєкційний маппінг та інтерактивні візуальні ефекти не лише додають спецефектів до хореографії, а й трансформують спосіб сприйняття та розуміння танцю, роблячи його більш захоплюючим, вражаючим та інтерактивним для глядачів.

Віртуальна реальність (VR) відкриває нові можливості для розвитку хореографії, змінюючи спосіб сприйняття та взаємодії з глядачами, а також допомагаючи створювати інноваційні хореографічні концепції через використання іммерсивних технологій та новаторських підходів до творчості.

Зміна сприйняття: VR змінює спосіб, яким глядачі сприймають хореографію. Іммерсивна середовище дозволяє глядачам зануритися у світ танцю, переживати його ближче та більш інтенсивно. Глядачі можуть відчувати себе частиною вистави, відкриваючи нові емоційні та когнітивні досвіди.

Інтерактивність: VR також дозволяє створювати інтерактивні хореографічні вистави, де глядачі можуть взаємодіяти з танцівниками або навіть самостійно контролювати елементи вистави. Це розширює можливості творчості та сприяє створенню унікальних та персоналізованих досвідів для кожного глядача.

Інноваційність: Завдяки VR хореографи можуть експериментувати з новими формами, стилями та техніками. Вони можуть створювати танці в абсолютно нових просторах, які не мають аналогів у реальному світі, використовуючи віртуальні об'єкти та ефекти.

Розширення меж: VR дозволяє хореографам розширити межі фізичних обмежень. Наприклад, вони можуть створювати танці з неможливими рухами чи змінювати гравітацію, що відкриває нові можливості для творчості та виразності.

Доступність і широкий аудиторій: Використання VR у хореографії також сприяє більшій доступності для аудиторії. Глядачі з усього світу можуть відвідувати вистави у віртуальному просторі без обмежень фізичного місця або географічних відстаней.

Таким чином, VR відкриває широкі можливості для хореографії, змінюючи сприйняття, збільшуючи інтерактивність, сприяючи інноваційним підходам та розширюючи аудиторію цього виду мистецтва.

Використання подібної технології до VR, такої як «розширена реальність (AR)» в хореографічному мистецтві відкриває ще ширші можливості для інтерактивних танцювальних досліджень та подальшого розвитку цієї сфери. AR дозволяє поєднувати в собі віртуальний та реальний світи, створюючи нові простори для експериментів та творчого виразу. Ця технологія дозволяє хореографам та танцюристам розширювати можливості традиційного виставлення танцю через використання візуальних ефектів, інтерактивних елементів та інші форми інтеракції з глядачем. Продовження досліджень у цьому напрямку може сприяти виникненню нових хореографічних тенденцій та стилів, розширюючи межі того, як танець взаємодіє з аудиторією та сприймається у сучасному світі.

AR дозволяє створювати інтерактивні танцювальні вистави, де глядачі можуть брати участь у дії, взаємодіючи з віртуальними об'єктами та персонажами. Це відкриває нові можливості для співробітництва між танцюристами та аудиторією, розширюючи концепцію традиційного виставлення на сцені.

Технологія AR також може бути використана для розвитку нових методів навчання танцю. Вона дозволяє створювати інтерактивні навчальні програми, де студенти можуть більш ефективно вивчати рухи та техніки через віртуальні моделі та навіть власні відеопроєкції для корекції позицій та рухів.

Крім того, AR може стати потужним інструментом для творчої колаборації між хореографами, композиторами, візуальними художниками та програмістами. Це дозволяє створювати мультимедійні вистави, де музика, візуальні ефекти та танцювальні рухи інтегруються в єдине художнє полотно, збільшуючи емоційну та естетичну глибину вистави.

Таким чином, використання AR у хореографічному мистецтві не лише відкриває нові шляхи для креативності та інновацій, але й сприяє розвитку цієї сфери через поєднання традиційних методів з передовими технологіями.

Список літератури

1. "Choreographing Empathy: Kinesthesia in Performance" by Susan Leigh Foster
2. "Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation" by Steve Dixon
3. "Technologies of the Moving Image: A Guide to 21st Century Media" by Justin Remeselnik
4. "Choreographic Dwellings: Practising Place" by Harmony Bench and Alexandra Beller

Родинка А.Т., студентка

*Національного університету «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»*

Горголь П.С., заслужений працівник культури України, доцент
завідувач кафедри хореографії і танцювальних видів спорту

*Національного університету «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»*

ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ХОРЕОГРАФІЇ

Інтеграція цифрових технологій у підготовку фахівців хореографії відкриває безліч нових можливостей для вдосконалення техніки танцюристів. Ці інструменти стають потужними союзниками, що допомагають танцюристам на всіх етапах їхнього розвитку, від початківців до досвідчених майстрів.