

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

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.

Програмне забезпечення для аналізу рухів стає незамінним інструментом для танцюристів, які прагнуть досягти досконалості у своїй техніці. Ці програми дозволяють записувати та детально вивчати кожен рух, розкладаючи його на складові частини та виявляючи помилки та неточності. Це дає танцюристам чітке уявлення про те, над якими аспектами їм слід працювати, щоб досягти кращого виконання.

Деякі з найпопулярніших програм для аналізу рухів: «**Kinect**» - ця система від Microsoft використовує датчики глибини та руху для запису 3D-моделі танцюриста. Це дозволяє програмі аналізувати рухи танцюриста з різних ракурсів, виявляючи проблеми з координацією, балансом та просторовою усвідомленістю. «**Dartfish**» - ця програма пропонує широкий спектр інструментів для аналізу рухів, включаючи можливість уповільнювати та повторювати відео, додавати анотації та порівнювати різні виконання. «**Motion Lab**» - ця програма базується на штучному інтелекті та використовує машинне навчання для автоматичного аналізу рухів танцюриста. За її допомогою танцюристи можуть заощадити час та отримати більш об'єктивний погляд на свою техніку. На даний момент часу існує технологія віртуальної реальності (VR - *virtual reality*); VR -технології створюють іммерсивні середовища, де танцюристи можуть тренуватися в максимально реалістичних умовах [1].

Це дає їм можливість відточувати свої рухи та впевненість у безпечному та контрольованому середовищі, вільному від сторонніх факторів. Деякі з VR-програм, які використовуються для навчання: «**Ballet VR**» - ця програма дозволяє танцюристам тренуватися у віртуальній балетній студії, отримуючи зворотний зв'язок від віртуального інструктора. «**Dance Studio VR**» - ця програма пропонує широкий спектр танцювальних стилів, від хіп-хопу до бальних танців, даючи танцюристам можливість тренуватися та вдосконалювати свої навички в різних напрямках. «**The Thrill of the Fight**» - ця програма використовується для тренування боксерів, але також може бути корисною для танцюристів, які прагнуть покращити свою координацію, баланс та реакцію. Також існує окремий тип технології – доповнена реальність (AR - *augmented*

reality). **AR** - технології дозволяють поєднувати віртуальні елементи з реальним світом. Це дає танцюристам можливість візуалізувати хореографію, отримувати зворотний зв'язок від своїх викладачів та створювати унікальні та дивовижні постановки [3].

Щодо програмного забезпечення яке можна застосувати для підвищення хореографічних навичок, то існує таких багато: «**Steps Studio AR**» - ця програма дозволяє танцюристам бачити віртуальні хореографічні лінії та маркери, накладені на реальний світ, допомагаючи їм краще розуміти та виконувати складні рухи. «**Dancetrakr**» - ця програма використовується для відстеження рухів танцюриста та надання йому зворотного зв'язку в режимі реального часу. «**ARchitecture**» - ця програма дозволяє танцюристам створювати власні хореографічні твори, використовуючи AR-інструменти для розміщення віртуальних елементів у реальному просторі [6].

Цифрові платформи та онлайн-ресурси надають танцюристам доступ до безмежного багатства хореографічних робіт, стилів та напрямків. Це дає їм можливість черпати натхнення від кращих хореографів світу, вивчати історію танцю та знаходити нові ідеї для власних творів. Деякі з найпопулярніших онлайн-ресурсів: «**YouTube**» - дана платформа пропонує безліч відео з танцювальними виступами, майстер-класами та навчальними матеріалами. «**Vimeo**» - ця платформа відома своїми високоякісними танцювальними відео, де можна знайти як професійні постановки, так і роботи незалежних хореографів. «**DanceTabs**» - ця платформа пропонує хореографічні нотації та навчальні матеріали з різних танцювальних стилів. «**Dance Informa**» - цей онлайн-журнал публікує новини, статті та інтерв'ю зі світу танцю. Цифрові інструменти дають учасникам хореографічного напрямку можливість створювати власні хореографічні твори, візуалізувати свої задуми та ділитися ними з іншими. Це розширює їх креативні горизонти та допомагає їм знайти свій унікальний стиль.

Існує велика кількість додатків для розвинення танцювальних навичок, як теоретичних так і практичних: «**DanceScap**» - ця програма дозволяє танцюристам створювати хореографію, використовуючи 3D-моделі танцюристів

та віртуальні середовища. «**Choreograph**» - ця програма пропонує широкий спектр інструментів для створення хореографії, включаючи можливість додавати музику, звукові ефекти та відео. «**iDance**» - ця програма використовується для створення хореографії на пристроях IOS. «**Stepz**» - ця програма використовується для створення хореографії також на пристроях IOS [2].

За допомогою сучасних цифрових технологій/онлайн-ресурсів, викладачі та студенти можуть обмінюватися досвідом незалежно від обставин і відстані. Це сприяє творчому розвитку та допомагає танцюристам вчитися один у одного. Нижче наведені приклади найпопулярніших соціальних мереж для спілкування та обміну інформацією: «**Facebook**» - ця соціальна мережа дозволяє танцюристам створювати групи та сторінки, де вони можуть ділитися своїми роботами, обговорювати танцювальні теми та знаходити нових друзів. «**Instagram**» - дана соціальна мережа використовується для публікації фото та відео з танцювальними виступами та тренуваннями. «**DanceTube**» - ця платформа використовується для публікації танцювальних відео та отримання зворотного зв'язку від інших танцюристів [5].

Впровадження цифрових технологій у підготовку фахівців хореографії відкриває безліч нових можливостей, які здатні не лише покращити технічні навички танцюристів, але й розширити їх креативні горизонти та підготувати до успішної кар'єри. Програмне забезпечення дозволяє детально вивчати кожен рух, виявляючи помилки та неточності, допомагаючи танцюристам удосконалювати свою техніку, також до цього можна віднести наведені вище технології **VR/AR** [3].

Як початок розвитку кар'єри хореографа, можна впровадити безліч методів. Онлайн-платформи та ресурси надають доступ до багатства хореографічних робіт, стилів та напрямків, черпаючи натхнення та шукаючи нові ідеї. портфоліо демонструє навички, креативність та досвід, залучаючи потенційних роботодавців та аудиторію. Соціальні мережі стають потужними інструментами для просування себе та свого бренду як хореографа. Доступ до

онлайн-курсів та майстер-класів від провідних хореографів світу дає можливість вчитися у кращих та здобувати цінні знання. Участь в онлайн-конкурсах та фестивалях допомагає хореографам продемонструвати свої роботи та здобути визнання. Цифрові технології стають незамінними союзниками для танцюристів та хореографів, трансформуючи процес навчання, розширюючи можливості для творчого розвитку та кар'єрного зростання [4].

Інтеграція цифрових технологій у підготовку фахівців хореографії має значний потенціал для вдосконалення освітнього процесу та підготовки висококваліфікованих танцюристів. Ці технології можуть бути використані для: покращення техніки, розширення хореографічних можливостей, підтримки інклюзивної освіти та підвищення якості навчання в повному обсязі.

Однак важливо зазначити, що інтеграція цифрових технологій не повинна замінювати традиційні методи навчання хореографії. Натомість вона має використовуватися як доповнення до них, щоб забезпечити танцюристам всебічну та збалансовану підготовку. Важливо також враховувати потенційні проблеми, пов'язані з інтеграцією цифрових технологій, такі як залежність від технологій, проблеми з авторським правом та етичні питання щодо використання штучного інтелекту та інших передових технологій.

Загалом, інтеграція цифрових технологій у підготовку фахівців хореографії може стати потужним інструментом для вдосконалення освітнього процесу та підготовки висококваліфікованих танцюристів. Але важливо використовувати ці технології відповідально та етично, а також забезпечити, щоб вони доповнювали, а не замінювали традиційні методи навчання хореографії.

Список літератури

1. «Інноваційні методи та технології в хореографічній освіті». Видавництво: Київ: Міністерство освіти і науки України, Зайцева О.В., 2020 рік.
2. «Цифрові технології в хореографії: проблеми та перспективи». Видавництво: Харків: ХНУ ім. І. П. Котляревського, Яковенко Л. І., 2017 рік

3. «Використання віртуальної реальності у підготовці фахівців хореографії». Видавництво: Вісник Національної академії мистецтв України, (2), 23-30, Афанасьєва О.О., 2020 рік
4. Цифрові платформи та інструменти для хореографів: огляд та можливості. Мистецтво та освіта, 105-112». Видавництво: Біолус О.В, 2020 рік.
- «Інтеграція цифрових технологій у процес навчання хореографії» Видавництво: «Вісник Національного університету імені Тараса Шевченка, 120-130, 2018 рік».
5. «Теорія і методика викладання класичного танцю у процесі професійної підготовки студентів-хореографів закладів вищої освіти». Видавництво: «Бердянський державний педагогічний університет. Педагогічні науки 1, 484-492, 2020 рік», Червонська Л.М.

Росенко Н. О., кандидат педагогічних наук, доцент
*Національного університету «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»*

СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ФАХІВЦІВ ЗІ СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ

Актуальність проблеми. Бальна хореографія, як один із видів хореографічного мистецтва, відіграє важливу роль у сучасному світі, який постійно змінюється та розвивається. Її естетика, енергія та грація залучають увагу та захоплюють серця глядачів усього світу. У зв'язку з швидким розвитком танцювальної індустрії та зростанням конкуренції, важливо постійно оновлювати стратегії підготовки для досягнення успіху в цій галузі.

Метою дослідження є пошук сучасних стратегій підготовки фахівця бальної хореографії та їх вплив на підвищення якості та ефективності навчання в цій галузі.

Розглянемо сучасні стратегії підготовки фахівця бальної хореографії.