

СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО ХОРЕОГРАФА: випуск електронної збірки есе

У рамках I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хореографії було ініційовано творче завдання, що набуло особливого змісту – написання есе на тему «Образ ідеального хореографа».

Це завдання дало можливість молодим фахівцям не лише висловити власне бачення ідеалу професії, а й глибше осмислити місію хореографа у сучасному мистецькому й освітньому просторі. У своїх роздумах студенти розглядали образ хореографа через призму творчості, педагогічної майстерності, внутрішньої культури, вміння надихати та вести за собою.

За підсумками олімпіади члени журі запропонували здобувачам вищої освіти спеціальностей 024 Хореографія та 014 Середня освіта (Хореографія) зібрати есе у вигляді збірки.

Кафедра хореографії та фітнесу підійшла творчо й креативно. Було створено електронну збірку, використовуючи Сервіс Book Creator.

Редагування текстів здійснила кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри хореографії та фітнесу Юлія ТАРАНЕНКО, а оформлення електронного збірника виконала старша лаборантка кафедри Яна ЧОРНОБРИВЕЦЬ.

Цей формат не лише об'єднав кращі студентські роздуми, а й став сучасною візитівкою фахової думки молодого покоління хореографів.

Створена збірка продемонструвала високий рівень креативності, професійної зрілості та глибокого усвідомлення ролі хореографа в суспільстві.

За матеріалами кафедри хореографії та фітнесу

ЗМІСТ

БАРТОШЕВИЧ Олександра	02
МОРДВІНОВА Валерія	03
РОЖНОВА Марія	05
ВОЗНЮК Христина	06
ОМЕЛЬЧЕНКО Христина	07
ХОРОЛЕЦЬ Дар'я	08
ПОЛЮХІНА Аліна	09
РОЖКОВА Анастасія	11

БАРТОШЕВИЧ Олександра
здобувачка першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти і курсу спеціальності 024 Хореографія

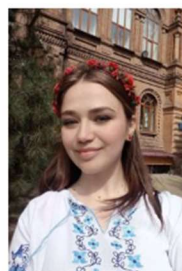
Хореограф. Хто це? Людина, чи професія, чи поклик? Яким він має бути? Яка в нього ціль? Ці питання майже ніхто ніколи не оприлюднював. Хореограф – слово яке чути з кожного динаміку чи розмови, але ніхто не задумується над його сенсом, значенням і покликанням.

На мою думку, хореограф – це поєднання усього. Професія, яка вимагає талант, професіоналізм і особистісні якості, що допомагають не тільки створювати унікальні танцювальні постановки, а й надихати своїх учнів і колектив. Хореограф має бути професійно майстерним, що означає: повинен мати глибокі знання з хореографічного мистецтва, володіти різними стилями танців, і повинен вміти працювати з музикою і ритмами, та також володіти своїм тілом, і бути пластичним.

Також, балетмейстер-хореограф – це людина з хорошими художніми баченнями та креативністю, а саме: він здатен створювати унікальні постановки, вміє комбінувати стилі та експериментувати з музикою, та має чуття естетики та сценічного образу.

Танцювальний педагог, тож педагогічний талант – одна з найважливіших якостей. Лідерські якості мають не менш вагомим: вміння організувати репетиції та виступи, співпраця з артистами, костюмерами, музикантами, вміння працювати в команді. Також, хореограф, повинен не лише вміти підготувати інших, а й сам мати гарну фізичну форму, витривалість та пластичність.

Тож, хореограф – це та людина, яка є універсальною, може не тільки розказати, показати, а й пояснити. Він є наставником, натхненником, опорою та підтримкою учнів. Це людина, яка горить своєю справою, постійно вдосконалюється та вміє запалювати своїм ентузіазмом інших!

МОРДВІНОВА Валерія
здобувачка першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти і курсу спеціальності 024 Хореографія

Взагалі, важко казати щось про ідеали в неідеальному світі. Я зовсім не ідеальна, ви зовсім не ідеальні, усі ми такі. Бо ми – живі люди, але в професійному плані, як на мене, все повинно бути інакше.

Наразі, я – студентка тільки другого курсу, тому теж повинна не знати всього: що і як треба правильно робити, тому перш за все я спираюсь на те, що бачу в соціальних мережах і безумовно з досвіду мого хореографа. Вона – моя мама з моїх 4 років, тому я бачила багато, і мені розкривалися багато професійних секретів. Особисто для мене образ ідеального хореографа поєднує в собі дуже багато складових, починаючи із загальнолюдських, фізичних і моральних якостей. У мене уявлення хореограф – це перш за все людина, яка доброзичлива, чужина особа, щира і уважна до потреб інших. Це той, до кого ти можеш звернутися за допомогою з будь-яких питань.

До того ж, саме для мене, це не просто людина – це провідник у світ танцю, коли ти вчиш вихованців хореографії, а вони тебе розчиняють в атмосфері тренувань чи виступів, в одну мить звільняєшся від усіх проблем і переживань. Професія балетмейстера на прямую пов'язана з людьми, навіть здебільшого з дітьми, тож без любові до соціуму, до людей – просто неможливо, адже здорова комунікація це дуже важливо.

І звісно, я просто не уявляю нееквіфікованого гарного хореографа. До того ж, навчання зразкового педагога ніколи не повинно закінчуватися. Ще напевно хочеться сказати, що хореограф – це «дещо вроджене». Справді хореографами народжуються, а ідеалами вже стають через важку та кропітку працю. Без вродженого таланту, розвинутої уяви і внутрішнього запалу – не обійтись, ну ніяк. Креативні ідеї – цінна складова в професії хореографа. Це людина, яка вміє показати і пояснити різні рухи, комбінації та емоції. Цей процес в жодному разі не повинен супроводжуватися агресивністю чи криком, а навпаки – відносини спокоем, терплячістю та почуття гумору.

Ще напевно хочеться сказати, що хореограф – це «дещо вроджене». Справді хореографами народжуються, а ідеалами вже стають через важку та кропітку працю. Без вродженого таланту, розвинутої уяви і внутрішнього запалу – не обійтись, ну ніяк. Креативні ідеї – цінна складова в професії хореографа. Це людина, яка вміє показати і пояснити різні рухи, комбінації та емоції. Цей процес в жодному разі не повинен супроводжуватися агресивністю чи криком, а навпаки – відносини спокоем, терплячістю та почуття гумору.

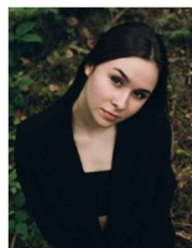
На мою думку, хореограф, як людина доросла і освічена неодмінно повинен давати всебічні знання, як з роду хореографії і суміжних тем, так і абсолютно сторонніх.

Я вже промовчала про певну «базу», яка навіть не обговорюється, бо вона неодмінно повинна бути. Хореограф має бути зацікавленим у своїй роботі, має бути відповідальним, кожен такий фахівець – непоганий психолог, що знайде підхід до кожного. Також хороший балетмейстер повинен бути добре обізнаним в анатомії, бо здоров'я вихованців – це найголовніше на заняттях. Думаю можу назвати ще дуже багато вмінь і якостей педагога, що є важливими, але це були основні, з яких витікають всі інші.

Як на мене, хореограф – це людина, яка допомагає вивчити себе і розкритися. Коли на фестивалях танцюристи перемагають із сольним номером, який їм дуже підходить і вони проживають увесь номер, це, по-перше, неймовірна робота педагога і захоплюючий виступ. Є різні підходи дійсно хороших балетмейстерів: знаходити родзинку в кожному і розвивати її чи робити кожного ідеальним для колективу. Особисто мені більше подобається перший варіант, проте думаю буду їх поєднувати.

Усе перераховане мною притаманне моему хореографу і впливається для мене в ідеали. Думаю з кожним наступним днем, в міру моїх нових знань моє бачення канонів професії хореографа буде дещо змінюватися і доповнюватися. І я буду намагатися знайти відображення своїх думок у своїй роботі.

РОЖНОВА Марія
здобувачка першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти 3 курсу спеціальності 024 Хореографія

Для мене ідеальний хореограф - це людина, яка прагне розвивати майбутнє, яка вперто може сказати: «Я спробую, і я все зможу», яка приймає свої поразки та невдачі, і не опускаючи руки, йде вперед, та знає, навіщо вона це робить! Хореограф златний своїм прикладом допомогти новому поколінню, адже саме він дає поштовх і допомагає дитині пізнати красу танцювального мистецтва, та дає змогу захопитися ним. Коли ти любиш свою професію, ти вкладаєш туди все: свою любов, свій час, якого дуже мало, та все своє життя, для того, щоб просто бути щасливою, незважаючи на те, що почалася війна.

Але, ми мусимо йти далі, ми - сильні та незламні українці...
На що тему багато всього можна говорити, але коли є мрія стати ідеальним хореографом, стати образом свого ідеалу, ти будеш стукати у всі двері, до тих пір, поки вони не відкриються.

«Людина нібито не літає...
А крила має. А крила має!» (Ліна Костенко)

ВОЗНЮК Христина
здобувачка першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія)

Хореографія - це мистецтво руху, що поєднує музику, ритм, пластику та емоції. Ідеальний хореограф не тільки створює танець, а й надихає виконавців, допомагає їм розкрити свої можливості та виразити почуття через рух.
Професійна майстерність: теоретичні знання хореографії, володіння різними танцювальними напрямками, практичний досвід, постійне вдосконалення та навчання.
Креативність: вміння експериментувати та поєднувати стилі, створення унікальних постановок, відчуття музики та здатність передавати її через рух.
Педагогічна майстерність: терпіння та індивідуальний підхід до кожного, мотивація учнів до розвитку, доступність у передачі знань.

Лідерські якості: приклад для своїх учнів, створення командного духу, харизма та енергія.
Душевність та емоційність: допомога учням виразити себе через танець, вплив на емоційний та духовний стан виконавців, виконання любові до мистецтва.
Ідеальний хореограф - це не лише професіонал своєї справи, а й творчий, натхненний педагог, лідер та митець, який допомагає іншим розкривати себе через танець.

6

5

ОМЕЛЬЧЕНКО Христина
здобувачка першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти 3 курсу спеціальності 024 Хореографія

Багато людей до мене вже намагалися дати відповідь на питання: так хто ж він все-таки ідеальний хореограф. І кожен завжди перелічує безліч якостей, якими він має бути наділений, безліч галузей знань, якими має володіти тощо. Хтось їх порівнює з художниками або чарівниками, з дослідниками та архітекторами. Всі описують ідеального хореографа як щось недосконале та неіснуюче. І справді кажуть, що ідеалів не існує, до них не можна досягнути. Так і є.
Але на мою думку, ідеальний хореограф - це не той, хто досягнув досконалості в усьому, це той, хто може відчувати і підтримувати талант інших, допомогти на шляху до великих здобутків.

Людський талант - це дуже тонка річ. Його можна не помітити, не знати як розвинути, та, врешті рещт, зовсім знехтувати та відкласти у дальню шухляду свого життя. А найстрашніше, що може статися: талант можна вбити.

Для цього необхідно лише замовчання, знецінення та постійні слова про те, що «нічого не вийде». Достатньо одного неправильного погляду, одного байдужого коментаря, щоб змусити людину засумніватися в собі. Особливо, коли ця людина ще тільки шукає себе. Адже, коли дитина починає танцювати, вона ще не знає, скільки радості і свободи в тому є. Вона не замислюється про вигляд зі сторони, не порівнює себе з іншими, не знає, як «справильно» рухатися. Вона просто танцює, вона відчуває, вона живе цим рухом.
Я не хочу повторювати тези про те, що ідеальний хореограф має мати гарні знання, знати методику всіх рухів. Я хочу довести про щось трохи глибше, про внутрішні відчуття, яке просто має бути. Відчуття любові до людей, прийняття їх зі слабкими та сильними сторонами, врешті рещт така банальна та така важлива у наш час - доброта. Найважливішим на шляху хореографа є пошукувати позитивні емоції хоча б одному глядачеві, допомогти направити у правильне русло хоча б один юний талант, створити хоча б один мистецький твір, який він залишить після себе.
Тож ідеальними можна стати, на мою скромну думку, просто широко люблячи свою справу!

7

ПОЛУХІНА Аліна
здобувачка першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти 4 курсу спеціальності 024 Хореографія

Ідеальний хореограф, на мою думку, - це людина, яка поєднує в собі високу технічну майстерність, глибоке відчуття музики та творчий підхід до створення танцювальних композицій. Важливо, щоб він зміг наповнювати кожен рух змістом і емоцією, створюючи яскраві та виразні образи. Такий хореограф не лише володіє талантом, а й надихає оточуючих своєю працьовитістю, відданістю мистецтву та здатністю бачити красу в кожному русі.

Отже, однією із значущих ключових рис образу ідеального хореографа, у моєму розумінні, є його рівень технічної майстерності, що становить основу будь-якого танцю.

Ідеальний хореограф - це майстер, який завдяки високому рівню технічної підготовки здатен розкрити справжню елегантність кожного руху. У його роботі кожен крок, кожен оберт набувають особливості витонченості, створюючи враження, що танець - це не лише мистецтво, а й природний стан душі та тіла. Такий хореограф не просто досконало знає основи рухів - він володіє вмінням послухати їх у гармонійній, емоційно насиченій композиції. Його творчість оживляє простір, наповнюючи його легкістю, грацією та несподіваною ширістю, що зачаровує глядача з першого погляду.

Другий, не менш важливий, аспект мого уявлення про ідеального хореографа - це його здатність тонко й чутливо сприймати музику. Для нього вона не просто набір звуків чи ритму, а потужне джерело натхнення, що скеровує кожен рух і надає настрої усьому танцю. Ідеальний хореограф вміє вловити найтонші нюанси мелодії - її темп, динаміку, емоційні перепади - і відобразити їх у пластичній формі. Музика стає для хореографа і натхненням, і путівником, що веде його крізь нескінченну палітру почуттів та настроїв. Завдяки такій гармонії танець перетворюється на живий діалог між тілом і музикою, де кожен рух розповідає власну історію, сповнену почуттів та сенсів.

Також, я вважаю, що ідеальний хореограф має бути не лише творчою особистістю та технічно вправним професіоналом, але й відмінним педагогом.

9

ХОРОЛЕЦЬ Дар'я
здобувачка першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти 3 курсу спеціальності 024 Хореографія

Танець - це не просто технічне виконання рухів, а глибока мова тіла, яка дозволяє виразити емоції, думки та переживання. Ідеальний хореограф - це людина, яка не лише володіє танцювальною майстерністю, а й надихає, розвиває своїх виконавців і відкриває для них нові можливості. Це митець, наставник і лідер, який допомагає кожному танцювальнику знайти власний почерк у русі.

Однією з ключових характеристик такого хореографа є творчий підхід. Він має унікальне бачення та здатність створювати постановки, які викликають емоційний відгук у глядачів. Його робота виходить за межі технічної досконалості - це спосіб розповісти історію через танець, передати глибину почуттів та створити магічну атмосферу на сцені. Він експериментує, поєднує різні стилі та шукає нові форми вираження, щоб постійно розвивати мистецтво хореографії. Окрім творчості, ідеальний хореограф - це педагог.

Він не просто навчає техніці, а допомагає кожному виконавцю розкрити власний потенціал, знайти унікальну пластику тіла та навчитися відчувати музику. Його мета - не лише передати знання, а й навчити виражати емоції через рух. Він підтримує своїх виконавців у моменти сумнівів, мотивує їх ставати кращими та допомагає перетворювати помилки на цінний досвід.

Ще однією важливою якістю є лідерство. Хореограф не просто керує колективом, а створює дружню атмосферу взаєморозуміння та співпраці. Він здатен згуртувати танцювальний колектив, надихати їх на досягнення спільної мети та формувати відчуття єдності. Така людина вміє направляти, підтримувати та давати кожному відчуття значущості в команді. Сучасний хореограф також повинен бути відкритим до навчання та нових знань. Світ танцю постійно розвивається, і важливо бути в курсі новітніх тенденцій, досліджувати наукові підходи до руху та застосовувати їх у своїй практиці.

Отже, ідеальний хореограф - це не лише майстер танцю, а й наставник, який надихає своїм прикладом, допомагає розкривати потенціал кожного танцювальника та розширює межі мистецтва. Його робота - це не просто навчання рукам, а створення емоційного та глибокого мистецтва, яке залишає слід у серцях людей.

8

Велику частину його роботи займає саме передача своїх знань та навичок молодим танцювальникам і сприяння їхньому професійному та особистісному розвитку. Важливим є також вміння підтримувати учнів, надихати їх на творчий пошук і розкрити їхній потенціал. Саме така здатність навчати, спрямовувати та надихати робить хореографа справжнім майстром своєї справи.

Але все ж таки найважливішим аспектом образу ідеального хореографа для мене є його здатність до інновацій. Він не стоїть на місці - він завжди в пошуку нових ідей, стилів та форм вираження. Це дає можливість танцю перетворюватися, а хореографові - відкрити свіжість у своє професійне життя та сучасне мистецтво. Ідеальний хореограф не обмежує себе рамками стандартів чи стереотипів, він завжди в пошуках нового і неповторного. Його творчість - це поєднання традицій та сучасності, де витончена техніка переплітається з інноваційним підходом. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що ідеальний хореограф - це особистість, наділена потужною творчою енергією та безмежною любов'ю до танцю: людина, яка не тільки досконало володіє технічними аспектами хореографії, а й глибоко відчуває музику, перетворюючи її ритми і мелодію на мову рухів, сповнену емоцій та змісту. Поєднання цих якостей формує образ митця, здатного захоплювати своєю енергією, ідеями та харизмою. Його талант гармонійно доповнюється наполегливістю, працьовитістю та пристрасною любов'ю до своєї справи. Саме це поєднання робить його не лише майстром сцени, а й джерелом натхнення для інших. Його відданість танцю та прагнення до досконалості мотивують учнів і колеги сміливо рухатися вперед, відкривати нові горизонти у світі танцювального мистецтва та вірити у власні сили.

10

РОЖКОВА Анастасія
здобувачка першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія)

«Людина нібито не літає. А крила має, а крила має...» Ці слова Ліни Костенко якнайкраще передають суть хореографії. Адже танець – це мистецтво руху, яке дозволяє людині відчувати свободу, легкість і натхнення. І саме хореограф є тим, хто допомагає танцювальним розправити ці крила, відчувати гармонію між тілом, ритмом і почуттями. Але яким має бути ідеальний хореограф? Це не просто вчитель чи режисер рухів – це наставник, художник і натхненник, який формує не лише техніку, а й душу танцю. На мою думку, ідеальний хореограф повинен мати не лише професійні навички, а й особливі особисті якості.

Він має бути доброзичливим і тактовним, особливо у роботі з наймолодшими та початківцями. Важливо вміти знаходити мотивацію для танцівників, підтримувати їх, але не лише схвалювати чи хвалити, а й чесно говорити про їхні помилки, допомагаючи вдосконалювати техніку.

Хореограф несе відповідальність за здоров'я своїх учнів, стежить за їхнім благополуччям і безпечним виконанням вправ. Він коригує рухи, спрямовує танцівників і, найголовніше, повинен бути закоханим у свою справу. Справжній майстер постійно розвивається у сфері хореографії, створює нові постановки, виходить за межі стандартного мислення та приймає новаторські методи, використовуючи сучасні технології.

Ідеальний хореограф не лише передає техніку танцю, а й надихає своїх учнів. Він може винайти новий рух або подивитися під іншим кутом на вже відомі постановки, даючи їм нове життя. Його завдання – створити гармонійний простір для імпровізації, відкрити потенціал танцівника, допомогти розкритися і розвинути талант кожного.

Ідеальний хореограф – як ластівка, що летить стрімко, але водночас обережно, контролюючи кожен свій рух. Його політ легкий і невимушений, проте за цією грацією приховані роки практики, терпіння й майстерності. Він не просто створює танець – він веде за собою, надихає, допомагає своїм учням розправити крила.

Як ластівка златна м'яко огорнути своїх пташенят крилом, так і хореограф підтримує своїх танцівників – може приголубити, захистити від критики та жейту, допомогти знайти внутрішню силу. Він вчить терпінню, наполегливості, умінню долати труднощі. У танці, як і в житті, важливо вставати після падіння, пробувати знову і знову, поки не вийде. Як ластівка підштовхує своїх пташенят до першого польоту, так і хореограф допомагає своїм учням повірити в себе, не боятися ризикувати, помилятися й злітати ще вище.

Ідеальний хореограф – це ластівка, що вчить своїх учнів літати. Він веде їх за собою у світ танцю, допомагає подолати страх, знайти гармонію і розправити крила.

Для справжнього хореографа, як і для ластівки, немає меж – є лише безмежний простір творчості, польоту та натхнення.

Його завдання – не лише навчити рухів, а й показати, що танець – це свобода, самовираження, натхнення. І коли здається, що ґрунт зникає з-під ніг, він нагадує:

«А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо...» (Ліна Костенко)

