

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории и
педагогики искусства

**ОСВОЕНИЕ НАРОДНОГО МУЖСКОГО ТАНЦА В
ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента магистратуры 2 курса 221 группы очной формы обучения
Направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль «Развитие личности средствами искусства»

КАШИНА ПАВЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА

Научный руководитель:
к.п.н., доцент кафедры
теории, истории и педагогики
искусства

_____ Н.А. Иванова

Заведующий кафедрой
теории, истории и педагогики
искусства профессор, доктор
педагогических наук

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов
2017

Актуальность темы. Русский народный танец - особенный вид национальной хореографии. Его отличают неизменно задорный характер, яркие жизнерадостные краски национальных костюмов. Хореографический язык русского танца богат и изобретателен, наполнен множеством технически сложных элементов, трюков, вплетающихся в многочисленные озорные и удалые пляски .

Русский танец не только несет в себе огромный эмоциональный заряд, но и обладает исключительными возможностями раскрытия лучших человеческих качеств его исполнителей. Являясь важнейшей частью общенациональной культуры, русский народный танец дает возможность создавать на сцене средствами любимого в народе вида искусства правдивый образ русского человека, сохраняющего до наших дней традиционные представления о мужестве и женственности, добре и зле, о силе, красоте и грации.

Включение народного и, в частности русского танца, в репертуар любительских танцевальных коллективов представляется очень важным условием сохранения традиций народной художественной культуры, обеспечения преемственности поколений. Однако, необходимо отметить, что в последние годы среди детей школьного возраста интерес к изучению народного танца существенно снизился. Особенно сложной проблемой становится привлечение в народно-танцевальный коллектив мальчиков любых возрастов. Это приводит к потерям не только с позиций сохранения национальной художественной традиции, но и со стороны педагогики искусства.

Вопросы нравственно-эстетического воспитания младших школьников в художественно-образовательной среде рассматривались в трудах многочисленных отечественных педагогов, наиболее интересные из которых

- работы И.О. Хорунжей, Н.Е. Щурковой, А. С.Куликова. Вопросы теории и методики обучения народному танцу рассматривались в работах Г.Ф. Богданова, Н.И.Бочкаревой, Т.А. Устиновой , А.А. Климова, особенностям работы самодеятельных танцевальных коллективов уделяла внимание И. Н.Лыткина. Однако до настоящего момента не рассматривались вопросы освоения трюков мужского русского народного танца в качестве инструмента формирования личности мальчика.

Изложенное определило актуальность темы исследования

Объект исследования: народный мужской танец

Предмет исследования: освоение трюков мужского русского народного танца как инструмент формирования личности подростка.

Целью работы является изучение технически сложных элементов в мужских народных танцах как средства воздействия на процесс формирования личности ребенка.

В соответствии с целью, предметом и объектом были определены следующие **задачи**:

- рассмотреть основные черты русского мужского народного танца;
- выявить условия подготовки аппарата исполнителя к виртуозной части народного танца;
- сравнить структуру и содержание экзерсиса у станка русского народного и классического танцев;
- выявить психолого-педагогические особенности работы с мальчиками в детском хореографическом коллективе
- Проследить изменения личности подростка в процессе освоения технически сложных движений народной хореографии (на

материалее танцевального любительского русского народного коллектива «Варенька»).

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: изучение этнографической, хореографической литературы, наблюдение, анализ, метод сравнительного анализа, сопоставление, формирование выводов.

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, приложения.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены объект, предмет, сформулирована цель и задачи исследования, представлены методы исследуемой проблемы, структура работы.

Первая глава повествует о теоретических основах мужского танца, истории русского народного танца, основных силовых, трюковых элементах.

Во второй главе раскрывается работа с мальчиками разных возрастов, участвующих в работе любительского коллектива народного танца.

В заключении проводится обобщение результатов проведенного теоретического и методико-практического исследования.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что специальной педагогической литературе освоение трюков мужского русского народного танца до настоящего момента не рассматривалось в качестве инструмента формирования личности мальчика.

Практическая значимость исследования. Результаты предлагаемого исследования имеют практическую значимость для совершенствования учебно-воспитательного процесса в любительских танцевальных коллективах.

Положения, выносимые на защиту:

- Формирование личности подростка в процессе освоения технически сложных движений

Занятие хореографией представляют большой интерес не только с позиций приобретения навыков красивого исполнения танцев, но и как своеобразный инструмент развития важнейших качеств личности. Рассмотрим те базовые качества, без которых невозможно достижение сколько-нибудь значимых результатов в процессе обучения танцу. К ним относятся способность к концентрации внимания, быстроты реакции и пространственной ориентации. Эти качества важны не только для уверенного существования в сценическом пространстве, но и косвенным образом положительно влияют на скорость мыслительных операций.

Проверка способности к выдержке начинается уже за кулисами, где дети и танцоры должны проявлять большую дисциплинированность, соблюдать тишину и порядок, чтобы не создать помех другим исполнителям, занявшим сцену чуть раньше.

Сцена, прикованность зрительских взглядов к юным исполнителям служит активным напоминанием о необходимости культуры и красоты движений, самоконтроле за собственной осанкой и другими внешними моментами, сопровождающими появление артиста на сцене.

Участие детей в системе нравственно-эстетического воспитания в процессе освоения русского народного танца и технически сложных мужских танцевальных движений открывает перед ними возможность углубленно заниматься тем, что их влечет. Педагог, занимаясь с заинтересованными школьниками, имеет возможность широко приобщать их к художественно-творческой деятельности, формировать самостоятельность и творческую активность. При этом необходимо помнить, что все виды эстетической деятельности в системе должны быть направлены на духовное воспитание, формирование культуры детей и подростков.

Большое значение имеет формирование чувства ответственности за свое исполнительское искусство, особенно в ситуациях выступлений перед инвалидами, участниками Великой Отечественной войны, пенсионерами, а также во время фестивалей, конкурсов, концертов на праздниках города и района. Цель, направленная на воспитание культурной, духовно полноценной личности в процессе освоения русского народного танца, требует решения ряда учебных задач.

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей. Процесс не ставит своей целью подготовку профессиональных исполнителей, но дает возможность раскрыть в процессе нравственно-эстетического воспитания заложенные в каждом творческие задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре в процессе освоения русского народного танца и сложных трюковых элементов.

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса ног, пластику рук, грацию, выразительность и изобразительность. Занятия танцем у мальчиков формируют не только правильную осанку, но и прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Последнее же подразумевает необходимое развитие творчества, так как настоящий актер только тот, кто работает творчески и с душой.

Занятия хореографией необходимы для приобретения танцевальных навыков. Танцевальные упражнения полезны так же для развития внимания, быстроты реакции и умение ориентироваться в пространстве. То есть занятия по танцу содействуют их эстетическому, нравственному и физическому развитию. В конечном результате подводят детей к пониманию искусства танца и умению правдиво и выразительно выражать художественные образы и содержание танцев, то есть содействует развитию художественного вкуса.

Занятия по танцу и коллективные выступления с танцами перед зрителями воспитывают у мальчиков чувство ответственности за общее дело, чувство дружбы и товарищества. На занятиях прививаются навыки культурного поведения. Так же содействуют физическому развитию детей, укрепляя их организм и положительно сказывается на осанке и культуре движений.

Роль руководителя заключается в том, чтобы познакомить детей с различными танцевальными направлениями, научить их через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром и, таким образом, расширить собственный поведенческий и мировоззренческий опыт ребенка .

На занятиях хореографией подростки учатся сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной координации, различать ритмы музыки и согласовать свои движения с музыкой. Это вызывает у детей комфортное состояние, они испытывают радость и удовольствие, осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ними педагог.

Главная задача педагога – не только научить ребенка определенным приемам, связкам движений в различных танцах, но выработать в нем способность самостоятельно видоизменять, группировать фигуры и составлять свой танец, выражая свои чувства, эмоции и понимания музыки.

Немаловажным является и так называемый лечебный эффект. В результате регулярных занятий, у детей, создается мышечный корсет, и исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие.

Именно танец позволяет сплотить всех участников, разрешить проблему общения между мальчиком и девочкой. Танец, как никакой другой вид искусства, помогает устранить стеснительность, скованность, боязнь подойти к девушке, танцевать с ней в паре.

Можно выделить три группы самореализации детей школьного возраста, которые необходимы для её выполнения. Способность к

хореографической деятельности включает: творческие способности, исполнительские способности, способности к восприятию. Способность целостного восприятия (внимательный просмотр, слушание и сопереживание художественного образа и его развитие) и дифференцированного восприятия (различие средств пластической и музыкальной выразительности). Исполнительская способность - это координированность и согласованность движений головы, рук, корпуса, ног при исполнении хореографических произведений; пластичность моторного аппарата, ритмика. Творческие способности школьников проявляются в самореализации в песенном, музыкально-игровом, танцевальном творчестве и импровизации на инструментах.

Опираясь на личный опыт обучения подростков сложным мужским трюковым элементам, можно сказать, что мальчики становятся раскрепощеннее, сильнее. Развивается не только опорно-двигательный аппарат, но и вестибулярный аппарат, что немало важно при исполнении трюков в русском народном танце. В танце формируется личность, юноши становятся самостоятельнее, мужественнее. Танец помогает подросткам устранить психологический барьер в общении с противоположным полом.

Русский народный танец в его сюжетном варианте наполнен юмором и иронией. Именно это качество позволяет подросткам преодолевать сложности психологического характера и раскрыться на сцене, получая одновременно в художественно-игровой форме необходимый опыт социального поведения.

Таким образом, дети, начинающие заниматься в любительском танцевальном коллективе неизбежно сталкиваются с тем, что их желание выступить на сцене с исполнением эффектных танцевальных движений оказывается невозможным, а их танцевальные движения на первых порах выглядят неумелыми, а порой неуклюжими. Для достижения желанной красоты и легкости исполнения не только трюка, но и любого сценического движения приходится научиться контролировать каждое движение рук, ног,

головы, корпуса, местоположение на сцене партнера и много других важных аспектов сценического исполнительства, работа над которыми должна осуществляться регулярно, планомерно, через преодоление многих трудностей физического и психологического порядка.

Стремление мальчиков к исполнению чрезмерно трудных, непосильных для них движений, с которыми они знакомятся по выступлениям профессиональных танцоров, ведет к переоценке своих сил. Задача руководителя коллектива заключается в убеждении мальчика в необходимости вдумчивой систематической работы, сопровождающейся постоянным самоконтролем. Своего рода вершиной танцевального исполнительства должно стать осмысление танцором-подростком художественной задачи в исполняемом танцевальном эпизоде, и только затем выразительное, образно наполненное выполнение трюкового или технически сложного элемента.

Трудность в занятиях с детьми подросткового возраста представляет ансамблевое исполнение танцев мальчиками с девочками. Мальчики охотно изучают и исполняют танцы, наполненные элементами, украшающими мужское исполнительство. В танцах же с девочками, требующими актерской гибкости, сценической общительности, мальчики в начале обучения оказываются слабее, что формирует подспудное негативное отношение к подобным номерам. Преодолению естественного возрастного смущения способствуют такие композиции, в которых ансамблевое исполнительство сочетается с сольными трюковыми эпизодами, в которых мужская партия позволяет юным исполнителям самоутвердиться, почувствовав и продемонстрировав свою силу и ловкость. В этом возрасте проявляется умение управлять своими эмоциями, проявлять сдержанность, находчивость в случае непредвиденных сценических сбоях, поддержать товарища.

Оценивая такие черты личности подростка-танцора с позиций формирования его личности, его готовности к активной социально-результативной деятельности, можно утверждать, что основы их заложены в

самом опыте исполнительства мужского народного танца, в неизбежном отчетливом осознании, что основой положительной уверенности в себе может быть только интенсивная, продуманная и качественная предварительная работа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, русский народный танец можно с полным правом назвать сокровищницей народной хореографии. Он отличается богатством и разнообразием художественных образов, эмоциональных состояний, запечатленных в нем, лексикой, наполненной грацией и удалью, насыщенной технически сложными элементами и трюками. Наибольшая нагрузка в выполнении трюковой части танцев приходится на мужскую партию.

Мужская народная пляска, бережно сохраняя национальные традиции, все время находится в состоянии развития, связанного с особой одаренностью русского народа в этом виде искусства. Все виды сольных плясок наполнены технически сложными элементами, трюками, чередование которых в переплясе могло напоминать своеобразное состязание в ловкости и силе. Virtuозное исполнение мужской партии всегда вызывало восторженный отзыв у зрителей, а в народной среде получило название «выходки».

Обучение народному сценическому танцевальному навыку и искусству воспитывает чувство патриотической гордости, понимание древних и ушедших в прошлое традиций, развивает мыслительную способность, эстетичность восприятия мира и утверждение народности в современном искусстве.

Подготовка танцора к исполнению трюковой части требует тщательной и продолжительной подготовки, которая теснейшим образом связана с развитием у исполнителя таких значимых качеств личности, как воля, дисциплинированность, способность к концентрации внимания, хорошая память, целеустремленность. Развитие этих качеств в свою очередь связано с развитием исполнительского аппарата танцовщика, который требует

развития физической выносливости, мышечной тренированности, хорошо поставленного дыхания. Опираясь на личный опыт обучения подростков сложным мужским трюковым элементам, можно сказать, что мальчики становятся раскрепощеннее, сильнее. В танце формируется личность, юноши становятся самостоятельнее, мужественнее.

Дети, начинающие заниматься в любительском танцевальном коллективе неизбежно сталкиваются с тем, что их желание выступать на сцене с исполнением эффектных танцевальных движений оказывается невозможным, а их танцевальные движения на первых порах выглядят неумелыми, а порой неуклюжими. Для достижения желанной красоты и легкости исполнения не только трюка, но и любого сценического движения приходится научиться контролировать каждое движение рук, ног, головы, корпуса, местоположение на сцене партнера и много других важных аспектов сценического исполнительства, работа над которыми должна осуществляться регулярно, планомерно, через преодоление многих трудностей физического и психологического порядка.

Трудность в занятиях с детьми подросткового возраста представляет ансамблевое исполнение танцев мальчиками с девочками. Мальчики охотно изучают и исполняют танцы, наполненные элементами, украшающими мужское исполнительство. В танцах же с девочками, требующими актерской гибкости, сценической общительности, мальчики в начале обучения оказываются слабее, что формирует подспудное негативное отношение к подобным номерам. Преодолению естественного возрастного смущения способствуют такие композиции, в которых ансамблевое исполнительство сочетается с сольными трюковыми эпизодами, в которых мужская партия позволяет юным исполнителям самоутвердиться, почувствовав и продемонстрировав свою силу и ловкость. В этом возрасте проявляется умение управлять своими эмоциями, проявлять сдержанность, находчивость в случае непредвиденных сценических сбоях, поддержать товарища.

Оценивая такие черты личности подростка-танцора с позиций формирования его личности, его готовности к активной социально-результативной деятельности, можно утверждать, что основы их заложены в самом опыте исполнения мужского народного танца, в неизбежном отчетливом осознании, что основой положительной уверенности в себе может быть только интенсивная, продуманная и качественная предварительная работа.

Русский народный танец в его сюжетном варианте наполнен юмором и иронией. Именно это качество позволяет подросткам преодолевать сложности психологического характера и раскрыться на сцене, получая одновременно в художественно-игровой форме необходимый опыт социального поведения.

Таким образом, в результате предпринятого исследования можно утверждать, что освоение трюков мужского русского народного танца является мощным средством формирования социально значимых качеств личности подростка.