

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра Теории, истории и педагогики искусства

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студентки 5 курса 531 группы Института искусств
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Зубиной Алены Дмитриевны

Научный руководитель:

доктор пед.н., проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:

доктор пед. наук, проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2017 год

Введение. Хореография - искусство, любимое как детьми, так и взрослыми. Ежегодно тысячи любителей танца приходят в хореографические коллективы, танцевальные ансамбли, балетные школы.

Ещё в самые древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для успешного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному.

Огромный педагогический труд вкладывается в танцевальное искусство для того, чтобы можно было любоваться волшебными хореографическими творениями. Тяжёл труд преподавателя, о работе которого не догадывается зритель. Ведь на нём лежит ответственность правильного хореографического образования, музыкального развития обучающегося, пластического понимания им танца и искусства вообще.

Урок классического танца - одно из самых ответственных, самых серьёзных, самых трудных дел в жизни балетного актёра. Классический танец повсеместно признан одним из главных выразительных средств современного балета. Он представляет собой чётко выработанную систему движений, в которой нет ничего случайного, ничего лишнего. Эта система движений, призванная сделать тело дисциплинированным, подвижным и прекрасным, превращает его в чуткий инструмент, послушный воле балетмейстера и самого исполнителя. Преподаватель классического танца обязан научить ребёнка сознательно распоряжаться телом, понимать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной их координации, должен привить ему музыкальность, так тесно связанную со смыслом танцевального движения.

Педагог младших классов несёт на себе двойную ответственность. Здесь нужно учитывать большую ранимость, хрупкость детской психики,

пытаться находить правильный подход ко всем и каждому. Но главная цель преподавателя балетного урока - это духовно и нравственно обогатить детскую душу, научить любить танец, музыку, искусство во всех его проявлениях, научить мыслить и думать пластическим путём, стать интеллектуально выше и богаче, ценить творчество и креативность, и тогда они сами в будущем будут творцами искусства - русского и мирового. Главное, на что должно быть обращено внимание преподавателя, - это раскрытие индивидуальности каждого из своих учеников, а они всегда разные, самобытные, неповторимые.

Данная работа посвящена вопросам, связанным с изучением классического танца на хореографическом отделении школы искусств.

Цель исследования – рассмотреть особенности изучения классического танца на хореографическом отделении ДШИ.

Задачи исследования:

1. Проанализировать и обобщить материал, связанный с истоками профессионального обучения хореографии.
2. Выделить характерные черты методики А.Я. Вагановой и рассмотреть ее роль в развитии русской школы классического танца.
3. Собрать и проанализировать материал, связанный с современной методикой обучения классическому танцу в подготовительной группе хореографического отделения ДШИ.
4. Рассмотреть методику проведения урока классического танца в подготовительной группе.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения.

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются объект, предмет исследования, его цель, задачи.

Глава 1 включает в себя два параграфа. В первом параграфе рассматриваются истоки становления профессионального обучения хореографии. Во втором параграфе выделяются характерные черты

методики преподавания А.Я. Вагановой и ее роль в развитии русской школы классического танца.

Глава 2 содержит также два параграфа. В первом параграфе собран и обобщен материал по современной методике обучения классическому танцу в подготовительной группе хореографического отделения ДШИ. Во втором параграфе приводятся материалы по проведению урока классического танца в подготовительной группе.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложение включает тезаурус по классическому танцу.

Основное содержание работы. В первой главе рассмотрены историко-теоретические основы методики преподавания классического танца.

Танец - вид искусства, в котором средством создания художественного образа являются движения и положения человеческого тела. Танец возник из разнообразных движений и жестов, связанных с трудовыми процессами, эмоциональными впечатлениями от окружающего мира. Движения постепенно изменялись, подвергались художественному обобщению, в результате чего сформировалось искусство танца, одно из древнейших проявлений народного творчества. Первоначально связанный со словом и песней, танец постепенно приобрёл значение самостоятельного искусства. У каждого народа сложились свои танцевальные традиции, хореографический язык и пластическая выразительность, свои приёмы соотношения движения с музыкой. На этой основе стал формироваться профессиональный сценический танец. В профессиональном искусстве танец достиг высокой степени развития и подвергся научной систематизации. Танец, как один из видов искусства, служит средством идейно-эмоционального воздействия. Совершенство танцевальных образов определяется их содержанием и формой. Искусство танца раскрывает духовный мир человека.

Основные выразительные средства танца: гармоничные движения и позы, пластичность, выразительность и техника, динамика, темп и ритм

движения, пространственный рисунок, композиция. Танец обогащается и конкретизируется костюмом. В балете танец обогащается выразительными средствами драматургии, что придаёт ему особую силу воздействия. Применительно к европейскому сценическому танцу установлены следующие положения танца: он организован в пространстве и времени.

Главный элемент, составляющий основу танца - телодвижения, а в классическом танце - позиции, позы. Переход из одного телодвижения в другое, их смена образуют движения. Организация танца во времени подчинена законам определённой музыкальной системы. Танец измеряется теми же длительностями, что и музыка.

Развитие европейского танца - это длительный и сложный процесс. Большое влияние на формирование европейской танцевальной культуры имело танцевальное искусство Древнего Востока и античности. Школа классического танца является базовой основой и наилучшим видом подготовки и усовершенствования танцовщиков разных стилей и направлений. Как звукоряд или законы композиции должны знать музыканты и художники, так основы классического танца являются отправной точкой для всех тех, кто занимается пластическими видами искусств. И чем глубже знания классического танца, тем результативнее и полноценнее творческая деятельность в любом другом танцевальном, пластическом жанре. У классического танца большие возможности.

Помимо неисчерпаемой системы художественно-выразительных средств, классический танец идеально дисциплинирует и «лечит» тело танцовщика. Мышцы, связки и суставы в процессе занятий гармонично развиваются, что способствует предотвращению травм и возможности усиления нагрузки на «аппарат» танцовщика. Эффект «реабилитации» после травм с помощью занятий классическим танцем также имеет место быть, при условии грамотного подхода и безупречного знания базовых азов классического танца. Проникновение во все методические «тайны» начинается с первых

шагов обучения. Вот почему так важен именно первый этап, являющейся «фундаментом» развивающихся в дальнейшем умений и навыков. Обучение строится строго планомерно и последовательно по принципу – от простого к сложному. Приступать к изучению более сложного движения можно только тогда, когда освоены и тщательно отработаны все предыдущие.

Методика преподавания классического танца по Вагановой явилась выдающимся вкладом в теорию и практику балетного искусства, итогом достижения русской хореографической педагогики. Система Вагановой - закономерное продолжение и развитие традиций русской балетной школы. Творчество многих русских хореографов, педагогов, танцовщиков было направлено на совершенствование техники и выразительности классического танца.

Во второй главе рассматриваются практико-методические основы работы педагога классического танца на хореографическом отделении детской школы искусств.

Хореографические отделения детских школ искусств ставят своей задачей дать учащимся общее хореографическое образование и способствовать художественному воспитанию детей средствами хореографического искусства.

Хореографические отделения детских школ искусств призваны развивать общие и профессиональные способности - внешние и профессиональные данные: ритмичность, музыкальность и танцевальность, содействовать общему физическому развитию детей, а также выявлять и подготавливать наиболее способных учащихся для поступления в средние специальные учебные заведения (колледжи, техникумы и училища культуры и искусств).

На хореографическое отделение детских школ искусств принимаются дети в возрасте 6-7 лет. Срок обучения 7 лет, в классе усовершенствования остаются наиболее одаренные дети. Младшими классами следует считать 1 -

3 год обучения, старшими 4-8 год обучения. Младшие классы состоят из 20-26 учащихся, старшие - из 10-18.

Занятия по хореографии, партерной гимнастике и классическому танцу во всех классах проводятся отдельно с мальчиками и девочками, наполняемость по этим дисциплинам - 10-12 учащихся.

В учебной работе сначала надо твердо усвоить хореографическую и ритмическую основу изучаемых движений, затем музыкальность исполнения. Но осуществлять это надо без опоздания, своевременно, только тогда придется вести свою работу нормально, по точно намеченному плану.

В учебной работе легкость утверждается на основе гибкости, устойчивости, точности движения и безупречной музыкальности. Исполнение ученика должно быть во всем достаточно сильным, четким, решительным, увлеченным и разнообразным по своему характеру, но всегда легким, а не затрудненным и тем более тяжеловесным [19, с.23]. Различные скольжения, приседания, отведения и раскрытия ног, перегибания и повороты корпуса, движения рук и головы должны выполняться легко и свободно. Все это следует отрабатывать с элементарных приемов, последовательно, но без показной легкости, которая ничего общего не имеет с танцевальностью виртуозной, художественной.

Недостаточная музыкальность исполнителя особенно отрицательно сказывается на мягкости движения, которое перестает быть живым, выразительным средством, превращаясь в неизменный пластический шаблон. Музыкальный звук тоже приобретает самые разнообразные интонации, но мягкость своего тембра, своей звуковой фактуры он всегда сохраняет.

Первый учитель несет ответственность за проведение и организацию урока, за творческую атмосферу, т. к. он является авторитетом для маленького человека. Художественный руководитель обязан обратить внимание на условия проведения работы, психологический климат и, прежде всего, оправдать цель занятий – создание креативного, творческого

начала, увидеть заинтересованность детей, бесспорные результаты от исходной точки работы.

Чтобы правильно поставить работу с детьми, необходимо уделить большое внимание их психолого-возрастным особенностям. Дети младшего школьного возраста отличаются чрезвычайной подвижностью, нуждаются в частой смене движений. Организм их ещё недостаточно окреп, поэтому необходимо внимательно относиться к дозировке упражнений. Сохранение точных форм движений в танцевальной подготовке представляет для учащихся младших классов большую трудность. Поэтому необходимо ограничиться самыми необходимыми подготовительными движениями и упражнениями, цель которых - выработать правильную осанку, положениями ног, рук и головы, развить первоначальные танцевальные навыки. Большое внимание уделяется ритмическим упражнениям, построенным на простых элементах и движениях, которые развивают у детей умение согласовывать свои движения с музыкой.

В первые годы обучения ведущим звеном в освоении ими классического танца является формирование у них профессиональной (балетной) осанки. Формирование балетной осанки - процесс длительный. Он продолжается в течение всех лет обучения балету, но фундамент закладывается в детском возрасте. Наиболее благоприятным считают возраст 7 - 11 лет. Дети в эти годы в силу своих психофизических особенностей легко осваивают двигательные навыки и в том числе необходимые для исполнения движений классического танца, а пластичность детского организма в этом возрасте позволяет улучшить профессиональные данные и исправить некоторые недостатки (дефекты) осанки.

Заключение. Искусство хореографии прошло долгий путь развития и сложилось как искусство синтетическое, в котором музыка усиливает выразительность танцевальной пластики. Танцевальная пластика опирается на музыкально-организованные условные, образно-

выразительные движения человеческого тела. Зачатки образной выразительности свойственны человеческой пластике и в реальной жизни. В том, как человек движется, жестикулирует и пластически реагирует на действия других, выражаются особенности его характера, строй чувств, своеобразие личности. Такие «говорящие» характерно-выразительные элементы, рождённые в реальной жизни, принято называть пластическими интонациями или мотивами. В них коренятся истоки образной природы хореографии. Она основана на том, что характерно-выразительные пластические мотивы, опираясь на музыку, отбираются из множества реальных жизненных движений, обобщаются и организуются по законам ритма и симметрии, орнаментального узора, декоративного целого.

Методика преподавания классического танца по Вагановой явилась выдающимся вкладом в теорию и практику балетного искусства, итогом достижения русской хореографической педагогики. Система Вагановой - закономерное продолжение и развитие традиций русской балетной школы. Творчество многих русских хореографов, педагогов, танцовщиков было направлено на совершенствование техники и выразительности классического танца.

Большое значение имеет специальная подготовка танцовщиков. При этом важно правильно организовать обучение. Работа с детьми в подготовительной группе становится важной составной частью хореографической педагогики. Педагогу, работающему с детьми, очень важен психологический настрой, нужно найти путь ко всем и к каждому в отдельности. Также необходимо обладать интеллектом, правильной речью, а также хорошей балетной школой, чтобы это передать начинающему маленькому танцовщику. В сценической детской практике большую роль играет собственный танцевальный опыт.

Современная методика обучения классическому танцу в подготовительной группе предусматривает выработку правильной

постановки корпуса, ног, рук и головы - формирование нормальной или правильной осанки, обеспечивающей устойчивость (апломб) при исполнении движений классического танца; знакомство с музыкально-ритмической координацией движений в экзерсисе и в танцевальных элементах и этюдах. Преподаватель хореографии должен проявлять определённую гибкость в подходе к каждой конкретной группе учащихся. Учитывая состав групп, физические данные и психолого-возрастные особенности, преподаватель может перенести или исключить из программы те или иные движения и танцы, с другой стороны, может расширить тот или иной раздел программы.

Изучение процесса проведения урока классического танца в подготовительной группе хореографического отделения детской школы искусств позволяет отметить, что обучение классическому танцу начинается с экзерсиса. В экзерсисе разносторонне развивается мускулатура ног, их выворотность, шаг и plie (приседания); постановка корпуса, рук и головы, координация движений. В результате ежедневной тренировки фигура приобретает подтянутость, вырабатывается устойчивость; будущий артист балета приучается к правильному распределению тяжести тела на двух и на одной ноге. Важной составной частью урока является разогрев на полу, который нужен для разработки эластичности, служит для закачивания отдельных групп мышц, развития данных, выносливости, умения слушать музыку, исправления дефектов осанки. Большое внимание следует уделять выворотности ног. Выворотное положение ног во время танца обеспечивает артисту возможность свободного выполнения движений классического танца и создаёт условия для хореографического рисунка, который отвечает законам художественного восприятия, законам красоты.