

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
педагогике искусства

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 411 группы Института искусств
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура
(Руководство хореографическим любительским коллективом)»

Мурашова Анна Дмитриевна

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____

(подпись, дата)

Н. А. Иванова

Зав. кафедрой
Профессор, доктор пед. наук

_____

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов, 2017 год

Введение. Классическая хореография - тот вид искусства, который насчитывает лишь четырехсотлетнюю историю. Она является основой всех сценических танцев, способна выразить и показать самые различные мысли и чувства человека, способна передавать всю сложность контакта (связи) человека с окружающим его миром. Это искусство преодолевшие длительную историю формирования и развития. Происходит много новинок в хореографии, какие бы современные направления ни появлялись в танце, которое преподносит нам время – одно остаётся неизменным - сила русской школы, её умение хранить верность традициям классического танца, сохранение накопленного педагогического опыта известных хореографов, умение проворно откликаться на требования современного балетного театра.

Школа классического танца развивается, методика и система обучения совершенствуется, растёт техника танца. Большой вклад внесли много великих балетмейстеров и педагогов, оставляя неизменным основу классики, методики переиздавались много раз и на разных языках. Знание основной линии процесса развития русской школы классического танца, основных её этапов способствует аналитическому восприятию произведений, умение профессионально оценивать явления современного хореографического искусства.

Цель исследования - изучение истории становления и развития классического танца в России и традиций его преподавания.

Задачи исследования:

- Рассмотреть историю становления балета в России;
- Проследить развитие русской школы классического танца;
- Выявить характерные особенности методики обучения классическому танцу в Академии русского балета им. А.Я.Вагановой;
- Рассмотреть особенности методики обучения классическому танцу в Московском академическом хореографическом училище.

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав:

Глава 1. Рассматривается история Русского классического балета.

Глава 2. Посвящена сравнению наиболее известных Русских школ классического танца.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы " Из Истории Русского Классического Балета ".

8 февраля 1673 года в подмосковном селе Преображенском был поставлен «Балет об Орфее и Эвридике». Это был первый русский балет и был подготовлен по приказу царя Алексея Михайловича. Постановка была первым в России балетмейстером Николой Лима.

Русский балет постепенно утверждался как крупное самостоятельное явление лишь к концу XVIII века, балетный спектакль уже добился драматизма, цельности и совершенства художественной формы, соответствующей содержанию. И в 1756 году был учрежден и начал свои общедоступные спектакли первый русский публичный театр в Петербурге, а Театр этот основал великий драматический актер Федор Григорьевич Волков.

В истории нашего балетного театра часто встречаются фамилии иностранных мастеров, сыгравших немалую роль в развитии русского балета. В первую очередь, это Шарль Дидло, Артур Сен-Леон и Мариус Петипа. Они помогли создать русскую школу балета. Но и талантливые русские артисты давали возможность раскрыться дарованиям своих учителей.

Новый этап в истории русского балета начался, когда великий русский композитор П. Чайковский впервые сочинил музыку для балета это было «Лебединое озеро». До этого к балетной музыке серьезно не относились, Она считалась низшим видом музыкального творчества, всего лишь аккомпанементом к танцам.

Благодаря Чайковскому балетная музыка стала серьезным искусством наряду с оперной и симфонической музыкой. Раньше музыка полностью зависела от танца, теперь танцу приходилось подчиняться музыке.

Потребовались новые средства выразительности и новый подход к созданию спектакля.

Дальнейшее развитие русского балета связано с именем московского балетмейстера Александром Горского, который, отказавшись от устаревших приемов пантомимы, использовал в балетном спектакле приемы современной режиссуры.

Но подлинный реформатор балетного искусства — Михаил Фокин, восставший против традиционного построения балетного спектакля. Он утверждал, что тема спектакля, его музыка, эпоха, в которую происходит действие, требуют каждый раз иных танцевальных движений, иного рисунка танца.

После Октябрьской революции 1917 года многие деятели балетного театра покинули Россию, но, несмотря на это, школа русского балета уцелела.

В России балет не терял своей значимости в годы после Первой мировой войны и при советской власти, даже когда политическая и экономическая ситуация, казалось, угрожала самому существованию Большого и Мариинского театров.

Распад Советского Союза и последовавший экономический кризис принес огромные проблемы балетным труппам (субсидировались государством). Ведь в то время многие танцовщики и педагоги покинули страну, чтобы обосноваться в США, Англии, Германии и других западных странах.

Профессиональный балетный театр появился в России позже, чем в других европейских странах. Русский балетный театр возник во 2-й половине XVII века, хотя пляска всегда включалась в празднества и обряды, а также в представления народного театра. Основное достижение этих лет – русский балет вышел из узких дворцовых покоев и стал достоянием демократического зрителя. Русские балетные деятели одерживали победу в борьбе за национальное самоопределение своего искусства.

За время с 1805 по 1815 г., русский балет сделал дальнейшие шаги в своём движении вперёд. Театр перестал ориентироваться исключительно на придворные вкусы, и лучшие его постановки приобрели полную национальную самостоятельность.

Самым значительным явлением XIX века было рождение русской школы классического танца, основывавшейся на эстетических установках народной пляски. По приглашению (директора Императорских театров,) в Россию прибывает Шарль Дидло. Он произвел полный переворот в современной ему хореографии и в новой должности первым делом взялся за реформы: упрощение костюма, бескаблучные туфли, новые разновидности вращений.

В эпоху романтизма за короткий срок балет в России добился многого, он сделался равноправным, даже преимущественным видом театрального творчества. Русский балет пришёл к романтизму чуть позже, чем балет других европейских стран, зато его открытия были прочнее и продолжались дольше. А к концу XIX века русский балетный театр явился признанным во всём мире хранителем традиций балетного романтизма и достигнутые им вершины, стали образцами для мировой хореографии.

Шло время и Россию посещали разные педагоги и балетмейстеры (Петипа, Дидло) Благодаря усилиям Горского и Фокина на русской балетной сцене окончательно восторжествовали художники-станковисты, начавшие свой творческий путь в частной опере Мамонтова в конце XIX века. Оба исходили из одного и того же источника и шли к единой цели – возродить и укрепить славу русского балета.

Октябрьская социалистическая революция дала новую жизнь балетному искусству. Если до Октябрьской революции в России было лишь два постоянных балетных театра — в Петербурге и в Москве, то теперь в стране работает более 40 балетных театральных коллективов, сотни ансамблей народного танца.

Жизненность традиций позволила русской балетной сцене стать лабораторией, где разрабатывались новые и новые творческие проблемы, и С особой силой национальное своеобразие русского балета сказалось в исполнительском искусстве.

Вторая глава посвящена "Развитие женского и мужского класса в русской балетной школе", на примере двух Академий это Академия А.Я. Вагановой и МГАХ.

Ваганова собрала весь педагогический опыт своих предшественников и лично свой, разобрала отдельные танцевальные движения, позы. Её опыт был воспринят и принят другими учителями, также её ученицы постепенно начали распространять этот приобретенный опыт по стране.

Ваганова совершенно не рассматривала свою систему, как неизменной. Новым в этом методе явились: строгая продуманность учебного процесса, усложненность экзерсиса, направленность на более сложной и грамотной техники и научить танцовщиц иметь отдельный подход к каждому движению. Метод Вагановой тем и ценен, что он всегда в движении. Он не отставал от хода и развития нашего балетного искусства.

На ее уроках была строгая дисциплина, она требовала трудолюбия, внимания и не терпела небрежности и капризов. Она заставляла своих подопечных записывать и расписывать отдельные комбинации, разбирать и находить причины неудачного исполнения.

В конечном итоге система Вагановой направлена к тому, чтоб научить "танцевать всем телом", использовать его по назначению, уметь работать над собой, видеть свои ошибки и исправлять их. Только сосредоточившись на уроке, можно получить результаты и показывать их на сцене.

Тарасов Н. В своей методике он уделил тому, что в учебной работе надо подвести учащихся к тому, чтобы они стремились выполнять каждое задание

не только технически грамотно и физически уверенно, но и творчески увлеченно, музыкально. Он понимал, что мужской танец - это выносливость, сила ног, апломб, чувство позы и музыкальность пластического образа. Также как и Ваганова, Тарасов в своей методике сделал особый акцент на гибкость тела и на опору скелета. Устойчивость для танцора должна стать органичным и быть постоянным элементом исполнительской техники. Методика позволяет нам узнать лучше, как правильно работать с мужским классом, с чего надо начать работу и над чем нужно делать усилия. "Искусство танцовщика проявляется в его творческой индивидуальности, а не в заученной манере движений своего учителя или любимого артиста".

Заключение. На рубеже XIX - XX веков русская классическая школа занимала ведущее место в мире. Две главных академических школ России надежно хранили накопленные традиции. Обширный репертуар включал в себя лучшие хореографические достижения XIX века. Завершалась славная эпоха русского балетного академизма. Время требовало новых открытий в области метода и стиля. Реформы вывели балет как искусство в центр эстетических исканий, заставили современников взглянуть на него новыми глазами, а мастеров других театральных жанров даже позавидовать некоторым его выразительным возможностям.

Русский классический танец раздвинул сферы влияния на мировой творческий процесс. Еще в недавние времена за границей гастролировали лишь отдельные русские актеры. Теперь туда нарасхват приглашались большие балетные труппы.

Изучение русской школы классического танца в период становления показывает, что динамика развития школы зависит от общего состояния культуры, что наиболее смелые ее реформы связаны с периодами общественного подъема.

Педагогическая наука продолжает привлекать внимание исследователей истории русского балета. Это объясняется тем, что школа - источник

достижений балетного театра. Принципы, лежащие в ее основе, формируют исполнительский стиль артистов, многое определяют в балетмейстерском творчестве. В свою очередь и театр наполняет жизнью театральную педагогику, требует ее совершенствования. Школа - это не только методика преподавания, академические особенности танца, но и художественные принципы искусства, его философская основа, традиции, социальные и внутренние стороны.

Самым важным открытием является введение методики классического танца,

Проведенное исследование дает возможность осознать, что формирование национальной школы классического танца — процесс сложный, многолетний. Он включает освоение мирового интернационального опыта балетного искусства с акцентированием на достижениях одной из уже давно сложившихся мировых школ (в нашем случае - русской), а также учет многовековых традиций национальной музыкально-хореографической культуры своего народа.

История балета и его школы, в том числе, есть в своем роде история личностей, так или иначе обогащавших классический танец.

Систематизация событий внутри школьной практики позволяет увидеть те особенности обучения, которые определили специфику русской школы и ее "живучесть": высокий уровень преподавания специальных дисциплин (педагоги известные мастера танца, в большинстве своем - художники передовых взглядов).