

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

**Обучение детей русскому народному танцу с элементами
стилизации**

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»

Голицыной Анастасии Ильиничны

Научный руководитель:
доктор пед.н., проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:
доктор пед. наук, проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018 год

Введение. Актуальность темы. Сегодня в искусстве народной хореографии, явно заметен период творческого подъема, обновляются сценические образы, повышается уровень исполнительского мастерства, как в профессиональных ансамблях, так и в любительских коллективах, образно-эмоциональное наполнение трансформируется, приобретает способность к танцевально-пластическому выражению новых и современных идей.

Русский народный танец является выражением мыслей, чувств и обычаев народа, в нем находят отражение современные изменения взглядов общества, его трансформации, отношение к своим традициям и культуре. В связи с этим особенно важным сегодня видится передача исторического опыта подрастающему поколению, приобщение детей к культурным традициям своего народа. Наиболее целесообразным способом сохранения и передачи традиций является естественное, добровольное желание и интерес личности в приобретении этих знаний. Поэтому любительские хореографические коллективы, являясь естественной средой для творческого самовыражения, представляют собой идеальные условия для осуществления этого процесса.

Изучение русского народного танца обогащает детей новыми знаниями о культуре своего народа, содействует художественному росту учащихся, знакомя их с бесконечным разнообразием танцевальных движений и мелодий, с тонкими и выразительными особенностями характера и стиля. «Только зная историю народа, его национальную культуру и искусство, изучив основные формы, фигуры и элементы движений танца, <...> мы можем создать детский народный танец, созвучный нашему времени, достойный нашей эпохи».

Одной из важнейших сфер духовной культуры каждого народа является его национальное самобытное танцевальное искусство, формирующееся на основе культурно-бытовых традиций. Танец запечатлевает в себе обряды, обычаи народа, фокусирует национальный колорит, способствует сохранению исторической памяти народа. С давних времен народный танец

был одним из самых любимых видов искусства. Отношение к нему не изменилось и сегодня. Перед специалистами, работающими в области народного танца, до настоящего времени стоят серьезные задачи: сравнительное изучение народного плясового искусства, расширение зон охвата исследовательским поиском, создание единой системы записи танцев, изучение, сохранение наиболее интересных в художественном отношении образцов народных танцев, создание на их основе новых сценических хореографических произведений.

Но народная хореография в наши дни требует к себе особого внимания не только как одна из наименее исследованных областей фольклористики. Народная танцевальная культура все больше привлекает внимание специалистов также и потому, что несет в себе огромный воспитательный потенциал. Обращаясь к истокам народного творчества, мы знакомимся с характером народа, проникаемся его мировосприятием, познаем формы пластического самовыражения народа.

Это имеет решающее значение в настоящий момент, когда самой уязвимой сферой в нашем обществе является сфера отношений между различными этническими группами, когда чрезвычайно широко распространены предубеждения и негативные стереотипы, унижающие людей других наций и народностей, представителей иной культурной традиции. Остро стоящая проблема формирования толерантности может быть решена не иначе, как через знакомство на практике с ценностями других национальных культур, с обычаями, традициями и художественным творчеством народов, проживающих на территории России и составляющих естественную среду, оказывающую большое влияние на социализацию ребенка.

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы обосновать значение обучения детей русскому народному танцу с элементами стилизации на примере хореографического коллектива танцевальной студии «Интерстиль».

Задачи исследования:

1. Рассмотреть историю становления и развития русского народного танца.
2. Определить значение русского народного танца в воспитании детей.
3. Описать особенности внедрения стилизации в русский народный танец: проблемы и перспективы.
4. Провести исследование результатов внедрения стилизации в русском народном танце в танцевальной студии «Интерстиль».

Теоретическую основу данной работы составили труды следующих авторов: Барабанщиков В. А., Вострикова А.А., Гогоберидзе А.Г., Ивашковского А.А., Изотовой Е.К., Карелиной И. О., Коврижкиной Д.Г., Пасютинской В.М., Подпругиной В. В., Радыновой О.П., Смирнова И.В., Щетининой А. М. и др.

Методы исследования, применяемые в ходе написания бакалаврской работы: анализ, синтез, индукция, сравнение, анкетирование, наблюдение.

Методологической основой послужили концептуальные идеи философов, искусствоведов по проблемам эстетики, теории и истории культуры: Бахтина М. М., Богданова Г. Ф., Бурнаева А. Г., Волковой Е. В., Вычужановой Ю. А., Голейзовского К. Я., Кагана М. С., Кондратенко Ю. А., Лопухова Ф. и мн. др.

База исследования: танцевальная студия «Интерстиль».

Основное содержание работы. Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты становления и развития русского народного танца. Вторая глава представляет из себя практическое исследование процесса обучения детей русскому народному танцу и его стилизация.

Автор отмечает, что становление и развитие русского танца условно можно разделить на пять этапов:

Первый этап (языческий, IV- VI век н. э.). В ходе него люди поклонялись силам природы, одухотворяли весь окружающий мир, что накладывало отпечаток на танцевальную культуру.

Вторым этапом считаются VIII - XI века. Произошло образование первого феодального государства во главе с Киевом, принятие в 988 году христианства.

Третьим этапом можно назвать появление скоморохов в XI веке. Они явились первыми профессиональными исполнителями русского танца.

Четвертым этапом является реформаторство Петра I. В результате появляется много иностранных учителей, появляются придворные танцы, и вводится этикет.

Пятым этапом можно считать послевоенное время. В это время русский танец начинает активно развиваться, появляется множество ансамблей самодеятельности и государственных ансамблей танца, хоров и ансамблей песни и пляски.

стилизуя народный танец и приспособивая к сцене, И. Моисеев, а вслед за ним и другие авторы (П. Вирский и Н. Болотов – основатели Государственного ансамбля танца Украины (1937); Н. Рамишвили и И. Сухишвили в Грузинской ССР – основатели Ансамбля народного танца Грузии (1945); Н. Надеждина – основатель Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» (1948) и многие другие) превращают его в жанр эстрады (в советской терминологии), то есть, по сути, в шоу, со свойственными ему признаками, такими как:

- акцент на эффектность, броскость, нацеленность на массового зрителя;
- анонимность исполнителей (зритель не знает исполнителей по именам, что в народной плясовой культуре невозможно – каждый в деревне знал «плясунов» по имени);
- унификация исполнителей по возрастным, анатомо-физическим параметрам (структура тела, «обработанного» ежедневным тренингом; рост,

комплексия), чего не было в народной плясовой культуре, где участвовали все желающие;

- унификация костюма (все костюмы одинаковы, в отличие от народных «исполнителей», одетых в личные, уникальные (иногда передаваемые по наследству) костюмы);

- единообразие эмоций (чаще – радость, ликование, восторг; реже – печаль, грусть);

- техника исполнения (все движения в исполнении приближены к технике классического танца);

- аккомпанемент оркестра (в деревне все пляски исполнялись либо под пение, ритмический аккомпанемент самих исполнителей, либо под аккомпанемент одного музыканта – гармониста, балалаечника);

- наличие сценографии (в деревне пляска исполнялась в бытовых условиях).

Таким образом, русский народный танец является неотъемлемой частью русской культуры, т.к. он образно отражает насыщенную историю русского народа.

Обращаясь к методикам ритмического воспитания Ф.Дельсарта, Э. Жака-Далькроза на занятиях русским народным танцем возможно достижение большей эффективности развития ритмичности у детей;

Грамотно подобранный музыкальный материал и танцевальные упражнения гармонично влияют на ребенка, развивая его танцевальные способности;

Основными танцевально-ритмическими движениями в русском народном танце со стилизацией, являются хороводные и плясовые элементы русского танца, служащее основой для дальнейшего освоения ребенком танцевальных композиций русского танца.

Автор отмечает, что Танцевальное творчество является лишь частью народной художественной культуры, частью традиций и быта народа. Однако, без технически грамотного исполнения не будет ожидаемого

эмоционального впечатления от танца; без уважительного отношения и детального знания особенностей быта и культурных традиций того или иного народа нельзя передать в танце ту уникальную самобытную манеру, которая отражает в танце душу народа.

В этой связи знакомство с народным танцем и овладение техникой его исполнения должно складываться из следующих обязательных компонентов:

- формирование представления о культурных истоках и современном состоянии народного танца. Знакомство с лучшими образцами профессионального исполнительства в народно-сценическом танце;
- знакомство с музыкальным сопровождением, формирование понимания тесной взаимосвязи музыки, танца и эмоциональной содержательной составляющей творчества;
- знакомство с традициями, бытом, обычаями, особенностями национального характера и самосознания как сущностной основой танцевального творчества народа;
- овладение техникой стилизованного народного танца.

Работа педагога-хореографа помимо собственно хореографического тренажа включает в себя беседы и лекции культурологического содержания, сопровождающиеся просмотром и обсуждением видео-, фото- и киноматериалов, образцов изобразительного творчества, прослушиванием аудиоматериалов, знакомящих с бытом, традициями, историко-культурным наследием народов Поволжья. В обязательном порядке необходимо посещение народных фольклорных праздников, демонстрирующих живое исполнение народных танцев профессионалами и носителями национальной культурной традиции, изобразительное и декоративно-прикладное творчество народов. Полезны периодические экскурсии в Саратовский областной краеведческий музей и музей под открытым небом «Национальная деревня», сотрудничество с Центром национальных культур Поволжья.

Совершенствуя процесс обучения детей русскому народному танцу в хореографическом коллективе, мы взяли за основу воспитательную функцию фольклора, обращая особое внимание на его всесторонний охват творчества – песня, музыка, танец; простые и доступные формы; импровизационный характер, важный для развития творческого мышления учащегося.

На занятиях нами используются следующие движения в определенном порядке:

1. Переменный шаг - на «раз» делается удлиненный шаг правой ногой, на «и» - небольшой шаг левой, на «два-и» - небольшой шаг правой ногой с носка. Затем движения повторяются с левой ноги.
2. Шаг с притопом на месте - на «раз» - шаг левой ногой, ставя ее рядом с правой, на «два» - притоп правой ногой впереди левой (не перенося на нее тяжесть тела), затем на «раз» следующего такта - шаг на месте правой ногой, на «два» - притоп левой впереди правой.
3. Дробный шаг исполняется с продвижением вперед. Выполняется ритмично, на всей ступне, в полуприседании и прямом положении корпуса. На «раз» упасть на левую ногу, одновременно правая нога поднимается до колена, - «и» удар правой ногой перед левой, - «два» «и» движение повторяется.

По итогам внедрение стилизации в русский народный танец можно отметить, что в основе стилизованного номера лежит, прежде всего, изучение фольклорно-этнографического материала, владение законами композиции, чувство стиля и все то, что в совокупности создает нужный образ или ощущение образа, своеобразного национального характера народа, его образ жизни и особенности мышления.

Необходимость современной творческой интерпретации фольклорного материала, а не только изучение и сохранение традиций; внедрение инновационных методов, приближающих к пониманию народной культуры; знание законов стилизации народного танца, придания ему современного

звучания; поиск новых форм соединения народного и современного искусства – все эти вопросы делают проблему обращения хореографов танцевального коллектива «Интерстиль» к фольклорному материалу актуальной и намечают перспективы дальнейшей работы в данном направлении.

Экспериментальная группа проявила потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, переменах, общении. Оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, легкое вживание в разные социальные роли, демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремление к сопричастности в межличностном взаимодействии. Тенденция к избеганию ответственности. В выборе вида деятельности наибольшее значение придается тому, чтобы сам процесс деятельности приносил удовольствие. Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся. Выраженная эмоциональная переключаемость без глубины переживаний и непостоянство в привязанностях. Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в деятельности.

В ходе исследования были расширены педагогические знания о возможности использования фольклорного потенциала в ходе обучения детей русскому народному танцу в хореографическом коллективе; научно разработана и апробирована педагогическая модель и авторская программа обучения детей русскому народному танцу в хореографическом коллективе; доказано, что через разностороннее и всеобъемлющее представление о предмете исследования рождается новый интерес к его познанию. Именно этот фактор был основополагающим при совершенствовании процесса обучения детей русскому народному танцу в хореографическом коллективе, т.к. включал изучение не только специфических движений русского танца, но и обычаев, обрядов, игр, песенно-музыкального и декоративного творчества русского народа. Таким образом, обучение детей русскому народному танцу в хореографическом коллективе выполняет не только важнейшие

воспитательные и образовательные функции, но и позволяет значительно расширить кругозор ребенка, познакомив его с различными направлениями русского народного танца и богатейшей культурой своего народа.

Заключение. В современном обществе сущность роли русского народного (этнического) танца очень важна. Этнический танец является одним из действенных средств толерантного воспитания детей и раскрытию творческого начала в человеке. Как и всякое искусство, этнический танец способен приносить глубокое эстетическое удовлетворение. Введение предмета «этнический танец» в программу обучения танцора, должен базироваться на знании основ классического танца и на высоком уровне физической подготовки. Человек, который хорошо танцует, испытывает неповторимые ощущения от свободы и легкости своих движений, от умения владеть своим телом. Его радуют точность, красота, пластичность танцевальных движений. С помощью танца он может выразить свои эмоции и чувства, забыть о проблемах или плохом дне, улучшается настроение, а также состояние здоровья. Все это само по себе уже служит источником эстетического удовлетворения.

В танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена сила его воспитательного действия на зрителя. Исполнение танца, в том числе и этнического, несет в себе ответственность за воспитание зрителя. Танцор стремится в красивой и эстетически совершенной форме танца выразить свое настроение, эмоции, проявляет свои внутренние качества, выражает мировоззрение свое или хореографа.

Интерес к этническому танцу со стороны широкого круга специалистов с каждым годом растет. Для многих становится очевидным, что знание основ народной танцевальной культуры в сочетании с современными направлениями, также может воспитывать чувство национальной гордости, понимание преемственности классических традиций в современной

хореографии, развивает способность более широкого эстетического мышления.

В современной культуре народная хореография является до сих пор составной частью, процессы, происходящие в ней, во многом отражают интерес общества. Такие известные ансамбли народного танца как ГААНТ им. Моисеева, Ансамбль танца «Березка», Хор им. Пятницкого повысили уровень исполнения на недостижимую высоту. Они задают планку для всех хореографических ансамблей, дают стимул и мотивацию к развитию и усовершенствованию.

Одним из важных составляющих воспитания детей в искусстве, дать возможность увидеть, куда можно стремиться, как возможно научиться танцевать, чтобы передавать через тело и музыку задумку хореографа. В современном обществе элементом развития народной хореографии является этнический танец. Он синтезирует фольклорные истоки с современным видением. Этнический танец нередко распространяется не по законам логики, а в силу воображения и вдохновения хореографа. Сейчас век развития средств информации, время, когда можно широко и быстро познакомить с теми или иными новыми танцами и музыкальными ритмами.

Также в этническом танце воплотилось характерная черта современного творчества: синтез искусств. Когда-то танец выступал наравне с театральной живописью и музыкой. Например, костюмы, занавесы и декорации для балетов создавались настоящими художниками высшего профессионального уровня. Работы Бенуа, Бакста, Головина, Рериха и затем Ларионова и Гончаровой внесли вклад в развитие изобразительного искусства.

Обучение стилизованному народному танцу нужно начинать с изучения местного традиционного хореографического творчества. В нашей стране лучше начинать знакомство с русского народного танца. Главной задачей педагога грамотно показать материал, заинтересовать учеников, дать возможность увидеть лучшие образцы народного творчества. Подобрать

музыку, рассказ, иллюстрации к теме можно провести ряд занимательных занятий для обогащения знаний и эрудиции участников коллектива. Первой задачей может стать создание небольшого этюда на выбранном материале, из которого в дальнейшем может родиться хореографический номер.

Процесс изучения народного танца, можно сделать очень увлекательным, если грамотно составить программу обучения, так как, например, танцы Центральной России, Урала, Сибири и других регионов при всей их общности, отличаются местными стилевыми особенностями, своеобразием композиционных приемов, оттенками пластического рисунка. С помощью современных технологий сейчас есть возможность проводить не только танцевальные занятия, на которых разучиваются те или иные движения, танцевальные па, но и визуально-прикладные занятия, организовать день, когда новый материал можно увидеть или услышать с помощью видео, аудио технологий.

Конечно, для такого ведения урока педагог должен иметь не только высшее профессиональное образование, но и быть высоко эрудированным, смелым, находиться в постоянном поиске нового интересного материала, уметь анализировать и выделять главное, а также перерабатывать опыт прошлого в изложение доступного материала для современных детей.

Немало важны фестивали народного творчества, где дети могут познакомиться с коллективами других стран, общаться в атмосфере творчества, используя навыки, приобретенные на занятиях этническим танцем.

Важно помнить о той ответственности, которую хореограф несет перед зрителем, его эстетическим воспитанием. Поэтому, работая над новой постановкой, хореограф не должен забывать о том, какое впечатление произведёт данный материал на зрителя, какие чувства и эмоции он вызовет, какой урок сможет зритель вынести после просмотра танцевального номера.

