

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

Современный танец и особенности его изучения в условиях творческого центра

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»

Дмитриевой Натальи Вадимовны

Научный руководитель:

Канд. пед. наук, доц. _____ Н.А. Иванова

Зав. кафедрой:

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

Саратов 2018 год

Введение. Понятие хореография охватывает различные виды танцевального искусства, где художественный образ создается с помощью условных выразительных движений. В переводе с греческого «хореография» означает «запись движения». Но смысл этого слова стал значительно шире, и понятие «хореография» в настоящее время включает в себя всё то, что относится к искусству танца: профессиональный классический балет, народные танцы, балльные и современные - всё это мы называем хореографией. И это правомерно, т.к. танец - это выражение мысли и чувства средствами условных движений - жестов и поз. Он исполняется под музыку, из которой черпает своё содержание.

Современный танец — понятие весьма относительное, можно даже сказать, сиюминутное. Каждому периоду времени свойственна своя музыкальная культура, которая, в свою очередь, порождает новые виды танца. Поэтому, в принципе, каждый танец можно назвать современным, но — современным для своего времени.

Современные танцевальные направления всегда имели широкий круг почитателей. В наши дни эта область современного танца пользуется наибольшим успехом, являясь подходящим танцевальным подкреплением для новых современных музыкальных композиций, часто ротируемых в средствах массовой информации, а также специализированных телепередачах, журналах и кинофильмах, посвященных современным танцевальным направлениям.

В настоящее время новейшими танцевальными направлениями интересуются люди разного социального положения и разной возрастной категории. Но, несмотря на несомненный интерес к данному направлению, знаний о современных танцах недостаточно, а методика их преподавания не совершенна. Многие преподаватели и хореографы работают над профессиональным изучением современных танцев, постоянно экспериментируя и практикуясь в создании интересных разработок. Западные танцевальные школы уже давно диктуют моду в мире современного танца. В России же, современные направления используют, как зрелищное шоу.

В наше время, среди любителей современных танцевальных направлений встречается все больше детей и подростков, что говорит о необходимости изучать данное явление и создавать обучающие программы в этой области. Это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Цель исследования – рассмотреть особенности изучения современного танца в практике работы ансамбля танца творческого центра.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть современный танец и дать его общую характеристику.
2. Представить творческий центр как форму организации работы по изучению современного танца.
3. Охарактеризовать стили и направления современного танца в практике ансамбля современного и эстрадного танца творческого центра г. Кузнецка.
4. Разработать методические рекомендации по изучению современного танца в условиях творческого центра г. Кузнецка.

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

Основное содержание работы. В первой главе рассмотрены теоретические основы работы над современным танцем в условиях творческого центра. Первый параграф посвящен общей характеристике современного танца.

Современные танцы в широком смысле – это все направления танцевального искусства появившиеся после классического балета. Говоря о современных танцах, мы говорим обо всем культурном пласте конца XX – начала XXI вв. имеющем отношение к движению. Современные танцы – это очень широкое понятие, объединяющее в себе буквально все модные танцевальные течения.

К современным танцам относится, прежде всего, модерн – основа современной хореографии и большинства мировых танцевально-театральных постановок. Модерн вырос из балета и джаза, впитав в себя их базу, эстетику, и переложив все это на новый лад, манеру современных танцев. Принципы построения движений в модерне несколько более сложны и изящны, чем принципы других современных танцев, к примеру, клубных. Здесь нет «быстрее, выше, сильнее», здесь есть плавность линий, дыхание современного танца, четкость подачи и гармония движения.

Модерн – это интеллектуальный современный танец, подходящий для людей, понимающих его эстетику и динамику.

Современные танцы базируются на опыте прошлого, но ритм у них совершенно другой. Как кино, еще двадцать лет назад было абсолютно другим, так и у танца, еще не современного, было мало общего с тем, что мы видим сейчас. В кино изменялась техника съемки, скорость склейки, насыщение кадра красками, быстрота развертывания сюжета. В танце происходило то же самое, темп танцевальных постановок все убыстрялся, необходимо было соответствовать времени. Появлялись новые, зрелищные движения и стили. Просто танец превращался в современный танец.

Целью современного танца является в первую очередь выражение чувств и настроений, а потому этот танец довольно свободный, универсальный. А так как мысли и чувства людей различны, то танцоры постоянно ищут и изобретают новые движения. Им совсем не нужно придерживаться определенной техники. Проблематикой современного танца является осознание человеком самого себя.

Во втором параграфе представлен творческий центр как форма организации работы по изучению современного танца.

Творческие центры, как и дворцы, и дома культуры представляют собой крупные клубные учреждения, в которых наиболее полно представлены различные формы массовой и культурно-просветительской работы,

направленной на воспитание и организацию досуга как взрослого, так и подрастающего поколения

Творческие центры, дворцы и дома культуры устраивают выставки, организуют лекции, тематические вечера, устные журналы, встречи с учёными, писателями, композиторами, художниками, праздничные балы, дни и вечера отдыха работников различных профессий, кинофестивали и т. д. Для обслуживания детей и подростков имеется детский сектор. Деятельность дворцов и домов культуры способствует развитию всех видов народного творчества и художественной самодеятельности. В них создаются народные театры, оркестры, оперные и хореографические коллективы, хоры, ансамбли песни и пляски и т. д.

Творческий центр является той формой организации деятельности учащейся молодежи, учителей и работников культуры, которая направлена на организацию культурной жизни населения и осуществление интеграции работы районной школы с учреждениями культуры. Необходимо шире использовать такого вида школы и учреждения культуры как центры социальной практики учащейся молодежи, т.е. как центры активной созидательной учебной, общественно-просветительной и трудовой деятельности. В результате мощный социальный институт общества, каким является творческий центр, становится центром культурно-просветительного обслуживания и непрерывного образования рабочей молодежи малых городов, сел и поселков, усиливается благотворное социально-педагогическое воздействие на нравственный климат общества в целом. Нельзя забывать истину, что человек (в данном случае учащийся и рабочая молодежь) развивается в процессе своей деятельности.

Основными задачами и направлениями работы клубных учреждений района являются культурное обслуживание, организация досуга населения, повышение уровня исполнительского мастерства коллективов и отдельных исполнителей художественной самодеятельности, развитие всех жанров, форм художественного творчества, удовлетворение моральных и духовных

потребностей всех слоев населения. Во всех клубах и домах культуры проводятся мероприятия по всем календарным праздникам, к знаменательным датам.

В условиях работы творческих центров особое внимание уделяется показу народных обычаев. В репертуар танцевальных коллективов вошли танцы разных народов. Народные и образцовые танцевальные ансамбли исполняют не только башкирские, русские, татарские национальные танцы, но и мордовские, цыганские, болгарские и т.д. Работа в культурно-досуговых организациях, в основном, ориентирована на реализацию культурных процессов в обслуживаемых районах, а также на поиск новых подходов в достижении многообразия форм и содержания осуществления культурно-досуговой деятельности.

Традиционно в творческих центрах проводятся разнообразные творческие проекты, такие как фестиваль детского творчества, художественные выставки, фестивали народного творчества, фестивали-конкурсы эстрадного искусства и др. Надо отметить, что такие мероприятия открывают большие перспективы развития народного творчества, в том числе детского и оставляют заметный след в душе каждого участника.

Вторая глава так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе представлены стили и направления современного танца в практике ансамбля современного и эстрадного танца творческого центра г. Пензы.

Культура современного танца основана на всех направлениях уличного стиля, имеет общее происхождение, целенаправленность, схожие элементы в стилистике одежды, танца, музыки и общения. Современные танцы появились на городских улицах, среди высотных домов, заводов, автобанов, и других составляющих урбанистического города.

Нельзя говорить о клубном стиле, как об отдельном направлении, т.к. он является совокупностью уличных движений, а также одним из способов самовыражения.

Во втором параграфе даны методические рекомендации по изучению современного танца в условиях творческого центра г. Кузнецка.

Современная хореография с ее стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце.

Задачи, решаемые современной хореографией:

1. Развитие способности осуществлять исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов.
2. Формирование способности запомнить хореографический материал и воспроизвести хореографический текст
3. Овладение техникой исполнения.
4. Воспитание способности сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства современной хореографии.
5. Развитие творческого мышления и творческого потенциала.
6. Формирование организованности и воспитанности детей, расширение их художественно-эстетического кругозора, приучение к аккуратности, подтянутости, исключение расхлябанности, распушенности.
7. Умение четко распределять свободное время, организованно продумывать свои планы.

Количество детей в коллективе «Dance-city» - около 120 человек. В коллективе есть подготовительная (возраст 4-5 лет), младшая (7-8 лет), средняя (11-12 лет), старшая (13-15 лет). В этом году набрали детишек в возрасте 2-3 года в качестве эксперимента, и он удался, сейчас малышей у нас около 20 человек, занятия проходят для них в игровой форме.

Обучение современному танцу - процесс достаточно сложный, требующий включения всех типов мышления у воспитанников. Он строится на основе психофизических возрастных особенностей детей.

Начиная с 7-летнего возраста под влиянием изучения хореографии постепенно (от простого к сложному) формируются мыслительные процессы,

которые управляют двигательным аппаратом, эмоциональностью и другими качествами ребенка.

Сегодня хореограф должен быть высоко эрудированным специалистом, имеющим представления о новых танцевальных направлениях, вооруженным современными методиками преподавания. Современный педагог должен строить свои уроки, опираясь не только на традиционные принципы обучения, но и внедрять в свою педагогическую деятельность инновационные принципы обучения. В данной статье мы поговорим об инновационных принципах, которые могут помочь педагогу в процессе обучения детей современной хореографии.

Одним из важных принципов в обучении современной хореографии является принцип контрастности. Под контрастностью в уроке понимается такой подбор упражнений, при котором обучающиеся вынуждены действовать разнообразно: то медленно и плавно, то быстро и отрывисто, то быстро и плавно и т.п. Данный принцип должен лежать в основе образных упражнений, в этюдах (в предлагаемых педагогом ситуациях) и в свободной импровизации. Долгое изучение одного и того же навыка утомляет не только мускулатуру, но и нервную систему. Почти все упражнения, исполняемые под музыкальное сопровождение активно воздействуют на эмоции, поэтому при однообразном повторении одного и того же или похожего упражнения у детей сначала теряется интерес, затем у них появляется эмоциональная усталость. С этой точки зрения урок, построенный по принципу контрастности, более продуктивен, чем урок, созданный из упражнений одного типа.

Наиболее продуктивным при изучении движений, поз, жестов становится принцип комплексности. Комплексность задач и соответствующий им подбор упражнений возможен при разработке на уроке нескольких тем. Так, например, в пределах одного урока возможно сочетание упражнений на двигательную координацию, пластичность, выразительность, а также на равновесие и синхронность исполнения танцевальных движений. В таком уроке воздействие на организм разнообразно, а благодаря этому

развиваются различные стороны двигательных способностей обучающихся. Второй стороной этого принципа является подбор наибольшего количества психолого-педагогических задач: только такие упражнения, оказывая самое разностороннее воздействие на организм, приносят обучающимся максимальную пользу. Принцип комплексности значительно ускоряет процесс усвоения пластического материала.

Заключение. Проанализировав историю развития современного танца, напрашивается один вывод: его происхождение берет начало на черных улицах рабочих кварталов, где темпераментные негритянские мелодии положили начало существованию новой культуры, новым танцевальным направлениям, так соблазнительно – запретных и притягательно – зажигательных, среди обыденного исполнения устоявшихся танцев. Популярность танцев складывалась из популярности музыки, развития кинематографа. Таким образом, танец, музыка и мода переместились на новую ступень развития – видео, которое послужило масштабному распространению нововведения.

Дома культуры построены по интегрированному принципу создания и обеспечения услуг. Основополагающими видами деятельности является создание коллективов художественного творчества; создание любительских (самодеятельных) объединений различной направленности; проведение массовых мероприятий (творческих и общественных); организация досуга населения. Хореографический кружок, являясь одной из основных форм работы по музыкально-двигательному развитию детей, знакомит обучающихся с разными жанрами хореографического искусства и дает представление о выразительности танцевальных движений, легкости, силе, грации.

Новые направления современного танца развились под влиянием некоторых музыкальных стилей, как например панк, диско, хаус, транс, R'n'B. В связи с неразрывной связью танца с современной музыкой этот танцевальный вид очень часто можно встретить в повседневной жизни.

Каждый стиль имеет свою методику преподавания, технические нюансы в исполнении, но корни зарождения остаются общими. Жизнеутверждающие ритмы нового танца привлекают большие группы любителей. Новый танец требует больших усилий в изучении, поэтому безупречное владение телом – залог успеха и красоты интерпретаций.

Высшая степень мастерства в современном танце определяется в умении импровизировать под любое музыкальное сопровождение, стараясь четко подать нужную характеристику направления танца и объединить все стили в, так называемый, New Style. Наличие актерского мастерства на любые акценты музыки и передача энергетики танца в массу, присущи «выпускникам» с танцевальной наработанной базой.

Ансамбль современного и эстрадного танца творческого центра г. Кузнецка является учебно-воспитательной формой организации работы над современным танцем, позволяющей выявить хореографические способности учащихся, воспитать уважение к уличной культуре, научить эстетической правильной подаче того или иного стиля, заинтересовать и привлечь широкий круг поклонников. При этом важно привить легкое восприятие той мощной энергетики, присущей этому танцевальному виду, благодаря яркому зрелищному образу в поставленных сценических танцевальных шоу - программах.

На данном этапе обучения закладывается база принципов исполнения современного танца и основных упражнений тренажа и элементов. Педагог должен четко выстраивать урок, начиная с разогрева и заканчивая постановочной работой, выдерживать темп ведения урока, от которого зависит результат усвоения детьми основ современного танца. Урок по современному танцу в ансамбле современного и эстрадного танца творческого центра г. Кузнецка более учебный, нежели танцевальный, так как именно в этом возрасте необходимо заложить основы современного танца, чтобы в будущем добиться от детей высокого уровня исполнения. Чтобы сохранить интерес детей к изучению основ современного танца, педагог должен быть активным

на уроке, находить моменты быстрой разгрузки физической напряженности. Для этого он должен применять различные игры на развитие фантазии, воображения, применять в своем уроке упражнения на освоение детьми пространства и времени, упражнения на импровизацию, сотрудничество и партнерство. Современный танец на базе центра хореографии обеспечивает не только развитие пластики (эмоциональной и двигательной выразительности) детей младшего школьного возраста, но и развивает умение импровизировать, способствует повышению уровня креативности.

Обучаясь современному танцу дети младшего школьного возраста смогут двигаться плавнее, шире и более пространственно, стать более сильными и гибкими, координированными, полностью овладеть терминологией танца модерн, научиться взаимосвязи исполнения движения с дыханием, свободному импровизационному движению, избавиться от скованности и зажатости, увлекаться процессом импровизации получать удовольствие от танца.

Как и в случае с другими видами танца, необходимо в обучении идти от простого к сложному, правильно составлять план урока, рассчитывать силы учеников, учитывать их возраст и подготовку, полноценно развивать все мышцы. Так же следует учитывать специфику танцевальных направлений и обращать внимание на индивидуальность ученика, развивая в нем творческие способности и прививая любовь к самовыражению. Как и в других танцевальных направлениях существуют свои определенные положения и позиции рук, ног, головы и тела, которые имеют свои названия и метод исполнения. Обязательное условие техники – раскрепощенность и уверенность, что позволяет ясно и четко исполнять движения. В каждом направлении учитывается своя программа изучения, итогом которой становится поставленный хореографический номер.