

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

Особенности преподавания классического танца во дворце культуры

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»

Максак Светланы Юрьевны

Научный руководитель:
Докт. пед. наук, проф. _____ И.Э. Рахимбаева

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

Саратов 2018 год

Введение. Хореография - искусство, любимое как детьми, так и взрослыми. Ежегодно тысячи любителей танца приходят в хореографические коллективы, танцевальные ансамбли, балетные школы, школы искусств. И это не случайно. Ведь танец был одним из первых языков, которым люди могли выразить свои чувства. Танец 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. И на преподавателе лежит ответственность правильного хореографического образования, музыкального развития обучающегося, воспитание понимания пластического языка танца.

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.

Изучение основ классического танца - процесс сложный, требующий от учащихся постоянного труда, самоотдачи, терпения. Поэтому, в зависимости от того, насколько точно преподаватель сможет объяснить (показать) принцип того или иного движения, зависит точность исполнения.

Книга профессора хореографии А.Я. Вагановой «Основы классического танца» знаменует высокую степень в развитии методики преподавания классического танца. В ней обобщен многогранный опыт и создана стройная система приемов обучения на научной основе. Педагогический метод А.Я.

Вагановой стал ведущим и основополагающим методом всей русской хореографической школы.

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 младших школьников, пытаться находить правильный подход ко всем и каждому. Именно педагог младших классов хореографических кружков домов культуры должен развивать интерес к классическому танцу, помогать учащимся овладевать основными исполнительскими навыками классического танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции развивать эмоциональность, память, мышление, воображение и пр.

Этим объясняется актуальность темы выпускной квалификационной работы.

Цель исследования – изучить особенности преподавания классического танца во дворце культуры.

Задачи исследования:

1. Проанализировать и обобщить материал, связанный с историко-методическим аспектом изучения классического танца.
2. Рассмотреть дом культуры как форму организации работы по изучению классического танца.
3. Собрать и проанализировать материал, связанный с современной методикой обучения классическому танцу на начальном этапе обучения во дворце культуры.
4. Представить методические рекомендации по проведению урока классического танца во дворце культуры.

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

Основное содержание работы. Глава 1 включает в себя два параграфа в которых анализируется историко-методический аспект изучению классического танца и рассматривается дом культуры как форма организации работы по изучению классического танца.

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. Искусство танца раскрывает духовный мир человека.

К основным выразительным средствам танца можно отнести гармоничные движения и позы, пластичность, выразительность и технику, динамику, темп и ритм движения, пространственный рисунок, композицию. Танец обогащается и конкретизируется костюмом, а в балете - выразительными средствами драматургии, что усиливает его 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.

Искусство хореографии зародилось в глубокой древности. Уже в первобытную эпоху возник танец как непосредственное выражение радости людей по поводу успешного завершения их трудовой или военной деятельности. Он был основан на воспроизведении соответствующих движений, имел первоначально религиозно-магическое значение, был неотъемлем от обрядов. В классовом обществе произошло разделение танца на народный и профессиональный. Народный танец долгое время сохранял связь с трудовыми процессами, языческими и бытовыми обрядами (танцевальная пантомима в Древнем Китае и Древней Индии, древнегреческие дионийские игры, русские масленичные игры и др.). Постепенно отделяясь от прямой связи с трудом и обрядами, танец приобрёл значение искусства, воплощающего красоту тела, различные состояния человеческого духа. Уже в античности существовал профессиональный танец в качестве зрелища, аналогичного театральному, а с конца XVI века начал формироваться балет. В XVIII веке балет выделяется в самостоятельное искусство. На протяжении всей своей истории профессиональное искусство хореографии, опираясь на народный танец, заимствовало и претворяло многие его элементы.

В балете хореография является центром синтеза искусства, органически объединяя в себе музыку и театр. Балет (от французского - танцюю) - вид музыкально-театрального искусства, содержание которого выражается в хореографических образах. Он включает в себя драматургию, музыку, хореографию, изобразительное искусство. Но все они существуют в балете не сами по себе, а подчинены хореографии, являющейся центром их синтеза. Балет - высшая форма танцевального искусства. Танец поднимается в нём до уровня музыкально-сценического представления. Балет обладает неограниченными возможностями отражения действительности, воплощения больших философских идей, мыслей и чувств, раскрытия существенных сторон и конфликтов народной жизни. В лучших проявлениях он всегда воспекает прекрасное в человеке,

призывает к совершенству, воспитывает благородные и добрые чувства, утверждает гуманистические идеи.

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.

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.

Дворцы и дома культуры - это крупные клубные учреждения, в которых наиболее полно представлены различные формы массово-политической и культурно-просветительской работы, направленной на воспитание и организацию досуга как взрослого, так и подрастающего поколения.

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.

Творческие коллективы являются клубными формированиями. Под клубным формированием понимается добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.

Клубные формирования хореографической направленности ведут большую культурно – просветительскую деятельность. Ежегодно проводятся музыкально – хореографические постановки к праздникам – День знаний, День учителя, Выпускной бал, Новогоднее представление. Члены клубных коллективов являются постоянными участниками муниципальных, зональных, областных конкурсах и фестивалях.

Набор детей в хореографические объединения ДК производится на конкурсной основе, в случае большого количества желающих.

Глава 2 также содержит два параграфа. В них собран и обобщен материал по современной методике обучения классическому танцу на начальном этапе обучения в хореографическом кружке дома культуры и представлены методические рекомендации по проведению уроков классического танца на начальном этапе обучения.

Современный классический танец - весьма динамичное явление. Он демонстрирует нескончаемые возможности совершенства и красоты человеческого тела. Однако, за лёгкостью и очарованием танца всегда скрывается огромный труд, и далеко не каждый желающий может достичь совершенства техники танца. Поэтому, так много внимания обращается на отбор детей для обучения классическому танцу.

Прежде, чем набирать группу детей для обучения, нужно проводить отборочные туры, где тщательно проверяется здоровье поступающего, наличие у него «профессиональных» данных (выворотности ног, подъёма стоп, гибкости тела и т.д.), музыкальности и артистичности. Детей надо принимать только с хорошей гибкостью тела, иначе успехи их будут всегда посредственными, мало соответствующими профессиональному искусству.

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. Различные скольжения, приседания, отведения и раскрывания 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 не имеет ничего общего с танцевальной виртуозностью, художественностью.

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.

При изучении движений классического экзерсиса, танцевальных па и этюдов ставятся важные задачи. Среди них такие как, выработка 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.

Во время прохождения основной части урока - классического экзерсиса - педагог проходит по залу, осматривая правильность исполнения положения рук, головы, корпуса детей, и сразу поправляет и делает замечания.

После показа комбинаций педагог сообщает концертмейстеру музыкальный размер и число тактов, необходимых для сопровождения.

Через определённое время дети обычно уже разучивают вспомогательные упражнения подготовительной части урока, но ещё не могут качественно их выполнить. Для этого требуется время и постоянные дополнительные тренировки дома.

Особенно следует обратить внимание на постановку стопы в позициях - не допускать навала на переднюю часть ноги. Снимая руки со станка, следует начать тренировать равновесие.

Для выработки равновесия тела большую роль играют правильно поставленные руки, так как они выполняют роль регулятора равновесия. В экзерсисе у станка и на середине зала на каждом уроке необходимо выполнять упражнения для рук, их комбинации и port de bras (первое, второе, третье), координируя движения рук с поворотами и наклонами головы, согласовывая их при этом с движениями ног. Одновременно большое внимание следует уделять осанке ученика.

В начальных классах также необходимо изучать танцевальные элементы, танцы, этюды: русский танец, полонез, полька. Можно исполнять и танцы собственного сочинения.

Заключение. Изучив исторические и методические аспекты классического танца, необходимо отметить, что пройдя сложный путь становления и развития, он способствует техническому совершенству танцовщика, продуктивному постижению трудных движений и комбинаций. Педагогический метод Вагановой стал ведущим и основополагающим всей

русской хореографической школы. Он творчески развивается продолжателями Вагановой, работающими в различных балетных училищах страны. Совершенствуя методику преподавания танца, обогащая лексикон и эмоциональную выразительность движений, педагоги, продолжатели Вагановой, стремятся к тому, чтобы хореографическая школа отвечала современному уровню хореографии.

Анализ литературы по проблеме и нормативных актов, регламентирующих деятельность Домов и Дворцов культуры можно сделать вывод о том, что основополагающими видами деятельности являются создание коллективов художественного творчества; создание любительских (самодеятельных) объединений различной направленности; проведение массовых мероприятий (творческих и общественных); организация досуга населения. Различия в условиях обучения, в контингенте учащихся, а, главное, иные устремления, мотивы изучения хореографии определяют и различие целей обучения при занятиях в ДК. Система классического танца А.Я. Вагановой лежит в основе как системы профессионального образования, так и в основе учебного процесса хореографических формирований ДК. Но в ДК она используется с учетом специфики целей и методов обучения, а также физических возможностей учащихся. Многолетний опыт работы в условиях ДК показал необходимость адаптации типовых программ к природным данным учащихся.

Работа с детьми в подготовительной группе становится важной составной частью хореографической педагогики. При этом очень важен психологический настрой, нужно найти путь ко всем и к каждому в отдельности. Преподаватель хореографии должен проявлять определённую гибкость в подходе к каждой конкретной группе учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит перед ним учебный процесс. 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.

Современная методика обучения классическому танцу в начальных классах 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.