

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

**СОВРЕМЕННОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В ДЕТСКОЙ
ШКОЛЕ ИСКУССТВ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 3 курса 371 группы Института искусств

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»

Профиль «Танцевальная культура»

ЗНАМЕНСКОЙ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель

кандидат соц. наук, доцент _____ Ю.Ю. Андреева

подпись, дата

Зав. кафедрой:

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

Саратов 2018 год

Введение. Проблема совершенствования хореографического образования в России на современном этапе связана с осмыслением такого факта, как существование двух самостоятельных систем обучения хореографов. Одна из них направлена на подготовку профессиональных хореографов (артистов балета, педагогов и балетмейстеров), призванных служить искусству хореографии. Другая система обучения - дополнительная, направлена на удовлетворение творческих потребностей любителей хореографии и охватывает большую сферу хореографической самодеятельности, в том числе детские школы искусств составляют большую часть хореографического образования. Определение роли и места детской школы искусств в изучении современной хореографии и является главной целью данной работы.

Изучение современному хореографическому искусству в детских школах искусств в России все набирает обороты и становится востребованным направлением. В основе современной хореографии лежит изучение классического танца. Во всех детских школах искусств обязательным и основным предметом является классический танец. Но помимо классического танца, к основным предметам добавляют современный танец. За счет этого интерес к современному танцу возникает не только у преподавателей, но и у детей и их родителей.

Опыт преподавания основ современного танца в школе искусств, где возможность заниматься современной хореографией получают практически все дети вне зависимости от физических данных, представляет несомненный интерес. Необходимость изучения этого танцевального направления представляется наиболее актуальной в наше время, что, в свою очередь, и определило выбор темы магистерской диссертации.

Актуальность исследования на социально-педагогическом уровне определяется заказом общества на обучение детей дошкольного и школьного возраста современной хореографии. Танец – искусство, которое любят дети, обладающее огромными возможностями для полноценного эстетического

совершенствования ребенка, для его гармоничного не только духовного, но и физического развития. Занятие танцем формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Важнейшим фактором обучения детей современному танцу является создание таких условий, при которых дети даже в раннем возрасте смогут постичь сущность импровизации, которая в современной хореографии, является важнейшим аспектом этого направления. Нами была определена проблема исследования: роль и место современного хореографического искусства при обучении детей хореографии в системе дополнительного образования.

Цель - исследовать современное хореографическое искусство в школе искусств.

Объектом исследования является современная хореография в системе дополнительного образования.

Предметом исследования является процесс изучения современной хореографии в детской школе искусств.

В соответствии с целью работы была сформулирована гипотеза исследования: процесс обучения детей современному танцу в дополнительном образовательном пространстве помогает детям развивать свою творческую деятельность.

В соответствии с целью с целью и гипотезой исследования сформулированы следующие задачи исследования:

- проанализировать педагогическую, психологическую, методическую литературу и выявить степень разработанности данной проблемы в теории и практике

- выявить роль и место системы современного танца в системе дополнительного образования

- проанализировать формы и методы преподавания современного хореографического искусства в детской школе искусств №5 г. Энгельса

- разработать программу по обучению детей современному танцу

- выявить особенности обучения современному хореографическому искусству в старшей группе

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие методы исследования:

- теоретическое изучение и анализ научных трудов по педагогике, хореографическому искусству, психологии и т.д.

- изучение опыта педагогов школы искусств №5, народного самодеятельного коллектива театра танца «Эйлан»

- обработка полученных данных и обобщение результатов исследования

Методологической основой исследования стали:

- работы педагогов-хореографов учебного характера; журнальные статьи и исследования, опубликованные в различных научных сборниках, методические разработки и учебные программы педагогов-практиков.

Необходимо отметить монографию Л.Д.Блок "Классический танец: История и современность", где подробнейшим образом проанализированы истоки возникновения и зарождения как классического, так и народного танца.

Следующая группа работ – это статьи в научных сборниках, которые, как правило, посвящены различным аспектам проблемы. Прежде всего следует выделить статьи таких авторов как Бабкина Т.П., Андреева Т.Ф., Борисов А.И. где затронуты проблемы совершенствования преподавания в хореографических коллективах. И, наконец, группа работ, к которой относятся методические разработки, учебные программы педагогов-практиков. Это, прежде всего, методическая разработка Т.П. Бабкиной "Сравнительный анализ системы профессионального и дополнительного хореографического образования", где она попыталась систематизировать профессиональное

хореографическое образование и дополнительное хореографическое образование.

И в то же время, несмотря на большое количество различных публикаций, такой аспект проблемы как изучение современного хореографического искусства в детской школе искусств, на данный момент недостаточно освещен в российской литературе.

База исследования: народный самодеятельный коллектив театр танца «Эйлан» база детской школы искусств №5 .

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных, полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования были составлены рекомендации по преподаванию современного танца в детской школе искусств №5 в театре танца «Эйлан».

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обоснована специфика преподавания современного танца для разных групп возрастов в детской школе искусств.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные рекомендации и программа по современному танцу может использоваться педагогами-хореографами на занятиях в школах искусств.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

- в практической деятельности в качестве педагога-хореографа детской школы искусств №5 на базе народного самодеятельного коллектива театра танца «Эйлан»;
- участием мастер-классов и семинаров;
- личные достижения: в 2013 году участница Всероссийского телевизионного проекта «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ»; Обладатель премии Министерства образования и науки РФ для поддержки талантливой молодежи; Лауреат 1 степени в номинации «Патриотический танец» соло направление «Танцевальное» Всероссийской студенческой весны в г. Тольятти ;Номинант на гран-при и золотой лауреат Всероссийского

фестиваля-конкурса современной хореографии «БЕЛЫЙ» 13-15 ноября 2015 в номинации Соло. Современный танец; участница проекта «Фэшннизмайрофэшн» 2017; участник проекта «Танцы на ТНТ» 2017 г. топ-100.2017; благодарность от министра культуры Саратовской области за вклад в культурное развитие города.2017

- Публикацией статей: Формы и методы преподавания современного хореографического искусства в детской школе искусств // III Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» 2016; Современное хореографическое искусство в дополнительном образовании // I международная научно-практическая конференция «Учреждения культуры и искусства: история, современность, перспективы развития» 2016.

Основное содержание работы. Хореографическое искусство — танцевальное искусство в целом, во всех его разновидностях. Это довольно объемное понятие, которое содержит балет, искусство народного, современного танца и многие другие танцевальные направления.

Хореография сформулировала целую систему специфических средств и приемов, свой художественно выразительный язык, с помощью чего создается хореографический образ, который возникает из музыкально ритмичных движений. Он имеет условно обобщенный характер и раскрывает внутреннее состояние и духовный мир человека. Основу хореографического образа составляет движение, которое непосредственно связано с ритмом.

На территории современной России танцы зародились еще в древности, примерно в VI веке н.э. Русским народным танцем был хоровод, пляски-игры, а позднее кадрили, ланцы, шестеры и т.д. Скоморохи были первыми профессиональными исполнителями русских народных танцев, мастерство их было довольно высоким. В XVII был создан школьный театр, в котором уже профессионально развивалось танцевальное искусство. Чуть позднее создаются придворные театры, а в 1718 году издается указ Петра I об

ассамблеях, на которых все должны танцевать (европейские и народные танцы). По мере роста в стране музыкальной культуры, интерес к танцам стал возрастать. Появились первые учителя танцев – танцмейстеры.

И сегодня хореография привлекает внимание профессионалов и любителей. Хореография заставляет детей постигать законы красоты, а в соответствии с ними вырабатывает у детей нормы поведения, а не только развивает навыки исполнения танцев разных жанров. Обеспечивая более полное развитие индивидуальных способностей детей, хореография должна быть доступна значительно большему кругу детей и подростков.

Сам процесс хореографии базируется на глубоком поэтапном основных закономерностей балетмейстерского ремесла, которые основываются на органическом синтезе законов сценического искусства и музыкальности. Хореография создала целую систему разнообразных средств и приемов, свой художественно-выразительный язык, с помощью которого и формулируется хореографический образ, который зарождается из музыкальных, эстетически-ритмичных движений. Хореографическое искусство имеет условный обобщенный характер, оно раскрывает внутреннее состояние человека и его духовный мир. Хореографический образ складывается из движений, эмоция, внутреннего мира, пластики, которые непосредственно и прямо связаны с ритмом.

Также хореографическое искусство – это один из способов эстетического воспитания широкого профиля, её своеобразность устанавливается разносторонним воздействием на человека. Решая те же задачи эстетического и духовного развития и воспитания детей, что и музыка, танец даёт возможность физического развития, что становится особенно важным при существующем положении со здоровьем подрастающего поколения. Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной

деятельности. Понимание физических возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов.

Мир хореографического искусства диктует свои законы отображения действительности, которые основаны на художественном и поэтическом отражении жизни.

Используя неисчерпаемые возможности пластики человеческого тела, хореография на протяжении многих веков шлифовала и разрабатывала выразительные танцевальные движения. В результате этого сложного процесса возникла система собственно хореографических движений, особый художественно-выразительный язык пластики, составляющий созидательный материал танцевальной образности. Все же, хореография строится не только на различных движениях пластики тела, но и эмоционально составляющем внутреннем мире людей.

Стиль в хореографическом искусстве – это такое структурное единство системы образов и приемов художественно-выразительного выражения, которое порождается живой практикой развития искусства. В целом, выражение хореографический стиль употребляется для характеристики крупной эпохи в развитии хореографического искусства и индивидуальной манеры хореографа. В процессе создания художественного образа в хореографической работе, происходит некий сплав всех изобразительно-выразительных и композиционных элементов в целостную форму с определенным содержанием.

Танец – как способ невербального самовыражения танцора, проявляющийся в виде ритмически организованных в пространстве и времени телодвижений, учит детей выражать свои эмоции и получать огромный заряд бодрости и хорошего настроения. Помимо того, что танец снимает нервно-психическое напряжение, давая определённый положительный терапевтический эффект, он помогает быстро и легко подружиться со своим партнером или партнерами. Как считают многие

исследователи, человек по своей сущности – творец, но его творческие возможности реализуются в повседневной жизни лишь в малой своей степени.

Создавая на занятиях хореографии такие условия, как упражнения танцевальной импровизации, можно пробудить в ребенке его творческие наклонности. В творчестве ребенок познает самого себя, оптимизирует свое психическое состояние, формирует навыки своего чувственного контакта с окружающим миром. Хореография оказывает существенное влияние на воспитание этикета у детей. Открыть дверь для девочки, старшего, подать руку при выходе из автобуса, это и многое другое отличает детей, занимающихся хореографией от других детей.

Хореографическое искусство обогащает жизнь ребенка, являясь её дополнением и продолжением. Занятия этим искусством приносят ему такие ощущения и переживания, которых он не мог бы получить из каких-либо иных источников. Посещая занятия в течение длительного времени, дети приобретают танцевальные знания и умения (учатся танцевать), проявляя при этом усердие и настойчивость. Воспитывая эти и выше перечисленные качества годами, хореографы определяют успех детей во многих областях их дальнейшей деятельности.

В нашей стране с каждым годом танцевальное искусство становится все более популярным, являясь самым действенным фактором развития гармоничной, духовной личности ребенка. Каждый преподаватель-хореограф, готовя детей к творческой преобразовательной деятельности, должен у детей сформировать, укрепить и развить потребность понимания языка искусства, любовь к искусству. С занятиями хореографией мы связываем воспитание у детей любви к российской культуре и национальному творчеству, стремления к достижениям в физическом совершенстве.

Современный танец возник относительно недавно (в начале XX века), но успел довольно быстро развиться за это время. Современный танец

можно условно разделить на танец модерн и джазовый танец, которые в свою очередь подразделяются на различные техники: модерн техника М. Грэхем, Дж. Маллер, Х. Лимона, Д. Хэмфри, техника низкого полета и другие; джаз-афро-джаз, фанки-джаз, стрит-джаз и другие.

Современный танец в целом ориентирован на медиасреду – на то, чтобы быть более зрелищным, интересным в визуальном плане. И в то же время, его коммерческая направленность выливается в облегчение танцевального текста для восприятия большинством людей (простая техника, энергичная жестикуляция, использование стереотипов). Популяризация современного танца нацелена на достижение огромного успеха, поэтому применяет все возможные средства, от которых это зависит: использование распространенных мелодий, узнаваемых образов и сюжетов, незамысловатых пародийных планов и т. п. Это гарантирует доступность искусства большинству, расширяет целевую аудиторию, что, в конечном счете, ведет к популярности на рынке.

Начало XX века ознаменовано новыми открытиями в области изучения физиологии и психологии человека. Упадок классического танца привел к поиску новых выразительных средств в области сценического движения и танца. Педагоги, практики и теоретики занимались исследованием физических движений человека на сцене.

Вскоре возникает новое направление, условно именуемое танцем модерн (от фран. Modern – новейший, современный) – свободный, пластичный или ритмопластичный танец. Истоки этого направления связаны с учением Ф. Дельсарта и системой Э. Жака-Далькроза.

Америка и Германия были в первые два десятилетия XX века теми странами, где классический танец не успел пустить прочных корней, поэтому именно в этих странах было проще современному танцу модерн закрепить свое существование и развиваться дальше.

Один из основных источников нового направления был фольклор, в первую очередь негритянский и индийский. Так в 1915 году Рут Сэн-Дени и

Тед Шоун создали труппу и школу «Дени-Шоун». Они ставили представления на ацтекские, индийские, египетские, испанские и восточные темы, их танец был одушевлен религиозным трепетом, выражавшемся у Сен-Дени в визуализации внутреннего мира человека, а у Шоуна в подчеркнутой мужественности его героев. Школа «Дени-Шоун» породила американское направление танца модерн и воспитала таких лидеров этого направления как Грехем, Хамфри.

Марта Грэхем создала собственный стиль, главным элементом которого стал охватывающий все тело механизм, по ее технологии «усилия» («Contraction») и «расслабления» («Release»). Танец для нее – путь самопостижения, средство способное выявить подсознательно тончайшие эмоции.

Новшества в постановках Марты Грэхем: по-новому используют сценическую площадку (многоуровневость), использует тело не только вертикально, но и опускает исполнителей на пол (движения лежа, сидя); основа тела – центр, все движения происходят из этой центральной точки; новое использование стопы; техника балансирования, вращения при изменяющейся, колеблющейся оси тела; использование современной музыки. Часто для ее спектаклей специально писали музыку; новшество в оформлении:двигающиеся декорации, символическая бутафория; новый костюм: длинная свободная одежда.

Мерс Каннингем, который внес в развитие танца модерн свой пластический язык, был учеником Марты Грэхем. Он резко порвал с привычными формами танца и уравнивал в правах обычное бытовое движение и организованное танцевальное па, отчего направление, получившее развитие и в творчестве его последователей, стали называть «минимальным танцем».

Еще один из представителей американского танца модерн является Пол Тейлор, соединяющий в лексике различные направления модерн танца с классикой, джазом, рок-н-роллом и другими видами хореографии.

Модерн танец интенсивно развивается в Германии, основоположником немецкого танца был Рудольф Лабан. Создает свою теорию, применяет математический метод анализа для обоснования закономерности движения человеческого тела. Танцевальное движение по Лабану есть изменяющееся отношение исполнителя к трехмерному пространству. Три характеристики движений – это динамичность, пространственность, темповая. Обращаясь к философии Др. Индии, в 1928 году выходит его система записи движения «кинетография». Художественно осмысленные движения должны быть выражены внутренними эмоциями. Его ученик Курт Йоос возрождает традиции мистериального и культового театра. Работал над синтезом выразительного танца с техникой классического танца и не балетной пантомимы. Его антивоенный балет «Зеленый стол» – танец смерти, стал одним из выдающихся достижений той эпохи.

Мари Вигман, создавшая свою форму хореографии тесно связанную с понятием пространства, была последовательницей А. Дункан, которая имела большой успех в Германии. Оригинальные черты ее хореографии, резко отличались от классического балета – мрачная тональность, постоянное использование поз на полу, которыми часто завершались ее танцы, что символизировало тяготение, возвращение к матери-земли.

Но все-таки одной из виднейших представителей немецкой школы модерн – хореографии является Пина Бауш, прошедшая путь от выразительного танца до театра танца, созданного ею вместе со знаменитой труппой «Вуппертальский театр танца». «Я не следую никакой школе - говорила она – я просто танцую». Ее стиль – экспрессионистски заостренная хореография, где она достигает огромной выразительности. Темой большинства ее спектаклей является внутренний мир обыкновенного человека, в душе которого нередко бушуют страсти, противоречия с окружающим миром. У П. Бауш резкая угловатая пластика, нервная лихорадочность движений, резкая неожиданность конструкций служили

средством выражения томлящих человеческую душу неосуществленных желаний, символом которых был кусок красной ткани.

Для создания столь необычной для балета среды существования героев, она использует не хореографические приемы. Так в спектакле «Гвоздики», в отдельных эпизодах на сцену выходят полицейские с овчарками, люди строят башню из картонных ящичков для овощей.

Ведь «танцевальная пластика – это не сумма танцевальных движений, а система художественных выразительных средств, реализованных в игре актера. Созданный балетмейстером танец является законченным произведением. В этом танце не должно быть ничего лишнего. Танцу, несущему определенную мысль, чуждо всякое привнесение в его композицию дополнительных или случайных элементов. Основное движение или связующее, ярко выраженное в своей форме или едва уловимое, является эмоционально-смысловой необходимостью танцевальной фразы, танца и танцевальной сцены».

Если говорить о России, то бесспорно огромное влияние на нее оказало появление в 1905 году на наших горизонтах Айседоры Дункан. Она еще на рубеже веков взглянула на искусство танца с иных позиций и стала создательницей новых форм.

А. Дункан откинула классическую технику. В основе ее теории лежала идея, что все движения в танце происходят от простой ходьбы, бега, скачков. Они могут быть художественно совершенными сами по себе, не будучи искаженными танец. Однако это не соответствовало истине. Человечество забыло те танцы. Она возродила древний обычай – танцевать босиком и обнажать тело выворачиванием ног и хождением на пуантах. Сценическую площадку она использовала для демонстрации различных поз, сидела на ней, лежала. Все ее сольные выступления были отмечены глубоким лиризмом, как бы антитеатральные, но при этом обладавшие большой драматической выразительностью. Ее искусство было в высшей степени индивидуальным,

вытекавшим из ее особого дара, из особой притягательности ее личности. Именно она вернула танцу функцию самовыражения.

Благодаря триумфальным выступлениям А. Дункан в России появилось множество студий пластического движения, участники которых жаждали экспериментов, поисков новых форм, поэтому танцевальная жизнь в начале 20-го века была пестрой и многообразной. Было открыто несколько школ, проводились концерты отдельных исполнителей и групп.

В России довольно активно развивалось направление последователей Э. Жака-Далькроза. Одним из его энтузиастов-пропагандистов был С. Волконский. После приезда Далькроза в Россию (1912 году) возникла школа, а на базе ее в 1920 году – институт ритма в Петрограде.

Таким образом творчество А. Дункан, ее идеи нашли самый живой отклик в России. Ее танцы оказались отправной точкой многих выдающихся русских танцоров и хореографов. Благодаря искусству А. Дункан в России появилось множество студий ритмо-пластики, работавших над поиском новых форм и путей развития, а также над поисками новых выразительных средств хореографии. Современный танец живет и продолжает развиваться, становится самым популярным видом хореографии, среди профессионалов и детей.

В наше время отличающееся, крайней демократией, полной свободы слова и самовыражения, существует огромное количество различных коллективов и театров современного танца как в России, так и за рубежом, которые отличаются каждый своей особенностью и манерами в танце. Об этом говорят фестивали современного танца, которые проходят во всех точках земного шара, собирают огромное количество творческих людей. Говоря о российских коллективах нельзя не отметить Театр Е. Панфилова г. Пермь, балет «Эксцентрик» Смирнова г. Екатеринбург, Челябинский театр современного танца Ольги и Владимира Поны, «Игуана» Санкт-Петербург, театр А. Кукина, а также «Провинциальные танцы» Т. Багановой – это лишь та небольшая часть коллективов признанных и известных не только в России,

но и за рубежом, обладатели национальных и международных премий на фестивалях и конкурсах.

Заключение. Проблематикой современного танца является осознание человеком самого себя. Нельзя говорить о том, что все стили танца уже окончательно сформировались. Каждый исполнитель, хореограф, постановщик все время что-то привносят в них. Популярность танца обеспечивается исполнением большим (не по составу) количеством коллективов и отдельных танцоров. Потому огромное влияние на формирование многих стилей внесли не только и даже не столько профессиональные, сколько уличные танцоры. Именно на уличных площадках отрабатывался, шлифовался современный танец. Сегодня можно смело сказать, что современный танец - это не только танец молодых, но и танец улиц.

Современный танец смещает привычную в классическом танце вертикаль и позволяет двигаться в различных направлениях, на различных уровнях и в различных плоскостях. Простые упражнения сменяются более сложными танцевальными фразами, где используются принципы причинности и следствия движений, падения и равновесия, перемещения в пространстве, инерции и веса, координации прыжка и взаимодействие с полом.

Занятия современным танцем не заменимы для овладения навыками контактов с полом, налаживания связей между центром тела и конечностями, развитие динамики за счёт использования расслабления и естественных принципов движения: дыхания, инерции веса и др. Таким образом, происходит развитие идеи экономично-бережного, по эффективно использования телесной структуры и осознания себя в движении.

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 используемых 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. Особенный интерес проявляют дети. Для них занятия танцами является и развлечением, и отдыхом, и уроком. С помощью современного танца можно формировать у детей культуру поведения и общения, прививать навыки вежливого отношения к окружающим, умения вести себя в обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным. Воспитание школьников на высоких образцах современного танца развивает в них высокий художественный вкус и образует иммунитет против примитивного, вульгарного. Поэтому следует использовать интерес детей к хореографии, вызывающей эмоциональные переживания и любовь к искусству, чтобы в полной мере реализовать способность хореографии конструктивно воздействовать на духовный мир ребенка.