

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**АФРО-ДЖАЗ ТАНЕЦ КАК САМОБЫТНОЕ ЯВЛЕНИЕ
МИРОВОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 3 курса 371 группы Института искусств

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»

Профиль «Танцевальная культура»

ТАРАНУХИНОЙ СВЕТЛАНЫ ИГОРЕВНЫ

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2018 год

Введение. Танцевальная культура представляет собой систему, в которой танец, являясь центральным звеном, всегда откликался на всё происходящее как в материальной, так и в духовной сферах жизни человека, отражал изменения общей культурной ситуации и изменялся в соответствии с окружающим социокультурным контекстом. Развитие танцевальной культуры всегда опиралось на общекультурные тенденции той или иной эпохи, а также на национальные особенности. Танцевальная культура формировалась в соответствии с образом жизни народа, его социальным и историческим прошлым, формируя свою традиционную танцевальную пластику, свои приёмы соотнесения движений с музыкой. Характер народа, особенности его мышления всегда находят в ней отражение.

Такое самобытное явление в мировой танцевальной культуре как афро-джаз танец, безусловно, стоит рассматривать в контексте социокультурной динамики и прежде чем детально анализировать его эстетическую парадигму, необходимо исследовать феномен джазового танца, так как афро-джаз является его стилистической разновидностью. Доктор педагогических наук, профессор МГУКИ, автор книг и статей, посвященных истории, теории и методике модерн-джаз танца В.Ю. Никитин классифицирует джазовый танец как одно из трёх направлений современной хореографии, наряду с танцем модерн и contemporary dance.

Обращаясь к истории, стоит отметить, что современные направления хореографии рождались и получили развитие в Соединенных Штатах и Германии в начале XX века, в атмосфере глубокой неудовлетворенности танцевальным искусством конца XIX века. Они возникают как альтернатива классическому танцу. Это новый, авторский танец, созвучный идеям современности. Представители современной хореографии, современного танца начала XX века проводили творческие эксперименты, выстраивая свою концепцию творчества, воплощая новые темы и сюжеты новой оригинальной лексикой, провоцируя зрителей к новому пониманию

внутренних или внешних фактов реальности, отраженных через форму танца.

В нашей работе мы предлагаем рассматривать афро-джаз танец в рамках направлений современного танца и изучать на разных уровнях хореографического образования для расширения спектра хореографических возможностей исполнителей.

Ввиду того, что афро-джаз танец базируется на джазовом танце и африканских корнях нами проанализирован широкий спектр литературы и исследований, охватывая историю становления джазовой музыки и танца, особенности танцев народов Африки, процесс ассимиляции, синтезирования принципов джазовой хореографии с африканской пластикой на современном жизненном этапе. Выявляя роль и место афро-джаз танца в пространстве мировой танцевальной культуры нам интересны были наработки в области джазового танца и данные об исследованиях африканского танца. «Африканский танец» – понятие, условно объединяющее самобытные танцы народов, населяющих Африку.

В нашем исследовании мы обращаемся к танцевальному искусству народов Тропической Африки. Вопросы, касающиеся традиционного танца, как важного и органического компонента обряда и культовых действий, затрагиваются в работах зарубежных исследователей истории и культуры народов Африки: африканского историка Амаду Хампате Ба, бельгийского этнографа Жака Макэ, немецкого хореографа, фольклориста Марии-Габриэль Возьен.

В результате анализа литературных источников, научных исследований и статей, обращаясь к историческим фактам, мы пришли к выводу, что термин «Афро-джаз танец» появился относительно недавно, приблизительно на рубеже XX-XXI веков. В настоящее время новое поколение хореографов продолжает эксперименты в этом направлении. Д. Армстронг, Н. Шипаумир, Н. Форд, А. Мур, М.-Ф. Диас-Бетанкурт, Т. Тарабанова, Е. Шевцов, Е. Коротаева, М. Бодрова, С. Лутошкина, О.

Горобчук, Е. Бойко, Е. Чучко, О. Гарибова и другие создают постановки в стиле афро-джаз, проводят мастер-классы по направлению «Афро-джаз танец». Таким образом, можно сказать, что афро-джаз танец является новым, малоисследованным самобытным явлением мировой танцевальной культуры, базирующийся на достижениях джазового танца и танцев африканских народов Тропической Африки.

Объектом исследования является мировая танцевальная культура.

Предметом исследования выступает афро-джаз танец в пространстве мировой танцевальной культуры.

Цель исследования: рассмотреть афро-джаз танец как самобытное явление в мировой танцевальной культуре с позиций возможности его изучения в условиях дополнительного образования.

Гипотезой исследования является предположение о том, что изучение афро-джаз танца актуально, необходимо в условиях дополнительного образования в целях наиболее эффективного и всестороннего хореографического развития учащихся и при грамотной организации развивающего образовательного пространства урока.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были определены следующие задачи:

1. Познакомиться с научно-методической литературой по хореографии, педагогике, психологии, соответствующей проблеме исследования.
2. Рассмотреть историю развития афро-джаз танца в контексте джазового танца и выделить этапы его становления.
3. Уточнить понятие «афро-джаз танец», обозначить его основные принципы и связь с этническим танцем.
4. Проследить развитие афро-джазового танца в творческих коллективах США и его преломление в российском хореографическом искусстве.
5. Рассмотреть афро-джаз танец в системе дополнительного образования на примере Саратовской детской хореографической школы «Антре».

6. На основе собранной и систематизированной научной литературы, а также собственного педагогического опыта составить методическую основу для уроков по джазовому танцу.

7. Исследовать творческий и хореографический потенциал учащихся при организации на уроке особого развивающего пространства средствами современной хореографии.

Методологической основой работы являются классические методы:

- наблюдение и анализ педагогического процесса практических занятий;
- логические методы для установления причинно-следственных связей;
- метод экспертных оценок и самооценок в учебной деятельности;
- обработка полученных данных и обобщение педагогического опыта.

База исследования: учащиеся 1–7 курсов муниципального учреждения дополнительного образования «Саратовская детская хореографическая школа «Антре». С 2011 года учащиеся изучали афро-джаз танец в рамках предмета «Джазовый танец». В процессе обучения были подготовлены программы экзаменов по результатам каждого года обучения, осуществлялись постановки номеров, которые в дальнейшем показывались на ежегодных Отчётных концертах школы «Антре», а также учащиеся принимали участие в различных хореографических конкурсах и фестивалях и были награждены множественными Призовыми местами и Дипломами.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

- сформулировано понятие «афро-джаз танец», его связь с джазовым танцем и особенности его преподавания в условиях хореографического образования;
- организационно-педагогические условия преподавания джазового и афро-джазового танца рассмотрены как комплексное обучение, направленное на решение ряда задач: хореографическое и физическое развитие учащихся, формирование теоретических знаний, развитие творческого потенциала, музыкальное развитие, создание психологического комфорта, развитие коммуникативных отношений.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что раскрыта теоретическая основа афро-джаз танца в рамках направления современный танец и джазовый танец, рассмотрена история возникновения, особенности, принципы, приведены методические приёмы организации учебного процесса при изучении афро-джаз танца, обоснованы основные направления работы по теме исследования в условиях российского хореографического образования на примере учебного процесса Саратовской детской хореографической школы «Антре».

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработаны организационно-педагогические условия для развития художественно-творческих способностей учащихся в учреждениях хореографического образования в рамках предметов «Современный танец», «Джазовый танец».

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на шести конференциях и в двух статьях:

- «Особенности преподавания современных направлений хореографии в Саратовской детской хореографической школе «Антре» // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г.Саратова и Саратовской области» (22-24 октября 2015 г.) / Под ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. – 436 с. С. 409-419.
- «Организация развивающего образовательного пространства в процессе изучения джазового танца» // Педагогическое образование: развитие личности средствами искусства: III Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных / Под ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. – 472 с. С. 421-431.

Основное содержание работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы (101 наименование), одиннадцати приложений.

Первая глава «Исторические и теоретические предпосылки возникновения афро-джаз танца как самобытного направления современной хореографии» посвящена изучению истории, теории джазового танца, влиянию африканского танца на джазовый танец.

В первом параграфе «Джазовый танец: история, теория, классификация» рассматривается момент появления джазовой музыки и джазового танца в эволюционном контексте, уточняется термин «джаз», прослеживается история развития джазового танца на примере творчества американских балетмейстеров и танцовщиков, формулируются основополагающие принципы джазового танца.

Опираясь на концепции и наработки В.Ю. Никитина, джазовый танец классифицируется, выделяются пять направлений его развития: jazz-pop (джаз-поп), социальный или уличный джаз танец, театральный танец, использование элементов джазового танца в спорте и оздоровительной гимнастике, сценический джаз или сценические спектакли, приближенные к историческим корням, на основе этнического танца.

Джазовый танец постоянно эволюционирует, он органично объединяется с другими стилями и направлениями: с этническим танцем, классическим балетом, степом, популярными уличными направлениями. Появляется множество стилей джазового танца, мы выделяем некоторые из них: классический джаз (classical jazz), Бродвей джаз (Broadway jazz), лирический джаз (lyrical-jazz), латино-джаз (latino-jazz), афро-джаз (afro-jazz).

Современный джазовый танец – результат многолетней эволюции африканских танцев, привезенных рабами с Западного побережья африканского континента в Новый Свет. Пройдя путь от бытового, фольклорного танца через сценический, театральный танец, постепенно

становился особым видом танцевального искусства. Джазовый танец используется в шоу и ревю, в мюзиклах и кинематографе, в варьете и драматических спектаклях. Это происходит потому, что джазовый танец по своей природе – дивертисментный, он рассчитан на внешнее восприятие, без излишней интеллектуальной подоплеки, без включения подсознания. Джазовый танец – танец эмоций, ярких форм, танец энергии и силы. Будучи относительно самостоятельным, образуя собственную традицию, стиль танца может существовать гораздо дольше, чем социально-культурная ситуация, его породившая. Современный джаз танец уничтожает границы в танцевальном искусстве, соединяя воедино все стили, формы и направления.

Во втором параграфе первой главы «Влияние африканской танцевальной культуры на принципы и технику джазового танца» раскрывается понятие «африканский танец» танец, условно объединяющее самобытные танцы народов, населяющих Африку, условно классифицируются существующие африканские обряды для наиболее наглядного определения места и значения танца в обрядах, выделяются основные принципы и законы техники джазового танца, сформированные под влиянием танцев народов Африки.

Самые значительные наработки в области изучения африканского фольклора, танцев и обрядов, принадлежат хореографу Л.Н. Федоровой, участницы с 1971 года выездных экспедиций по сбору, записи и изучению танцевального фольклора в Народной Республике Конго и других странах Африки. В своей книге «Африканский танец. Обычаи, ритуалы, традиции» она описывает много доподлинных местных танцев и условно объединяет под понятием «африканский танец» самобытные танцы народов, населяющих Африку, что созвучно идее нашего исследования. Л.Н. Федорова отмечает, что музыка, ритм и танец сопровождают африканца всю жизнь, они – основа африканской культуры и опираясь на доминирующие движения традиционной пластики, возможно создать своеобразную

классификацию, ввиду того, что во внешней выразительности обнаруживается несомненная схожесть.

Во **второй главе** «Афро-джаз как объект культурологического анализа» рассматривается афро-джаз танец на примере хореографических коллективов и хореографов США, России, непосредственно города Саратова. В первом параграфе второй главы «Афро-джаз танец в контексте современного балета США» отмечается, что, и на протяжении всего XX века, балетмейстеры и танцовщики США афро-американского происхождения способствовали внедрению на балетную сцену этнической хореографии, осуществляя экспериментальные постановки, синтезируя в балетах технику джазового танца с этническим и классическим танцем.

Своеобразным миксом африканского танца, джаза, классического танца и модерна они стремились уходить от развлекательности и воплощали в хореографии остросоциальные темы, акцентируя внимание на тяжёлой жизни африканских народов.

Во втором параграфе второй главы «Преломление принципов афро-джаз танца в российской танцевальной культуре» рассматривается положение этого стиля джазового танца в российском хореографическом пространстве. Несмотря на то, что джазовый танец не характерен для хореографического искусства России, он медленно, но успешно развивается в нашей стране. В поисках информации и импульса к творчеству, российские педагоги посещают фестивали в крупных городах России и за рубежом, обучаются на мастер-классах, проходят образовательные программы зарубежных педагогов и балетмейстеров.

Обращаясь к творчеству педагогов в России по направлениям джазовый танец и афро-джаз танец (С. Лутошкиной, М. Бодровой, О. Гарибовой, Е. Шевцова, Е. Бойко, О. Горобчук, Е. Коротаевой, Т. Тарабановой и других), мы наблюдаем абсолютно разную манеру исполнения и подходов к изучению танца, во многом это зависит от опыта, уровня знаний, темперамента педагогов. Единым остаётся обращение всех

педагогов к художественной интерпретации и использование приёмов стилизации в отношении африканской пластики и лексики.

В завершающем параграфе работы «Афро-джаз танец в системе дополнительного образования детей и подростков на примере Саратовской детской хореографической школы "Антре"» исследуется специфика работы данного учреждения дополнительного образования, выявляется ряд направлений работы по созданию развивающего образовательного пространства урока.

Саратовская детская хореографическая школа «Антре», созданная в 1995 году Игорем Александровичем Перепелкиным на базе Центра Эстетического Воспитания – Детского Спорт Шоу Балета «Антре», первое и единственное муниципальное учреждение дополнительного образования в городе Саратове и Саратовской области специализирующееся на обучении детей и подростков современным направлениям хореографии (модерн, джаз танец, contemporary dance). Учащиеся «Антре» с успехом осваивают джазовый танец и афро-джаз танец. «Афро-джаз танец» был введен в образовательное пространство школы в 2011 году. Учебный план школы расширился новым для города Саратова, самобытным и достаточно перспективным направлением.

Достижения учащихся школы «Антре» служат примером актуальности и перспективы дальнейшего развития афро-джаз танца в условиях дополнительного образования. Результатом освоения учебного материала афро-джаза в школе «Антре» является создание хореографических постановок в данном стиле, а также проведение контрольных уроков и переводных экзаменов. Помимо этого, показателем эффективности обучения по данным направлениям является высокая экспертная оценка профессионального жюри на фестивалях и конкурсах разных уровней.

Заключение. Настоящее исследование представляет собой попытку на основе анализа обширного материала по истории хореографии, педагогики, психологии, хореографической лексики, освоенной в результате обучения на

мастер-классах, выявить особенности и принципы афро-джаз танца. В нашей работе мы изучили афро-джаз танец в контексте современной хореографии и, в частности, в контексте джазового танца. Развиваясь в течении XX века, джазовый танец сформировался в целостную систему, с историей, теорией, методикой, практикой, направлениями, техниками и стилями.

В результате исследования было определено, афро-джаз танец сформировался на основе джазового танца, в результате слияния принципов джазового танца и этнической хореографии африканского континента, и не мог не учитывать большой накопленный опыт обоих направлений танца. Понятие «афро-джаз танец» стоит рассматривать в более широком аспекте, чем просто объединение этнического африканского танца с джазовым танцем. Он подчиняется определенным принципам, а также зависит от видения хореографа, его способности чувствовать стиль, импровизировать, стилизовать, интерпретировать, владеть творческой свободой.

Афро-джаз танец не имеет канона и набора движений, а опирается, в большей степени, на авторский подход и методику, основанных на интуиции хореографа и его способности к созданию нового. При создании лексики афро-джаз танца хореограф использует аутентичные движения танцев не одного конкретного народа Африки, а характерные элементы танцев разных народов, преимущественно Тропической Африки, миксует их, творчески перерабатывая, создавая обобщенную хореографическую лексику, формирует некоторый набор унифицированных вариантов этнической лексики свободной от регионально-этнической специфики.

На примере работы школы «Антре» мы проследили положительное влияние афро-джаз танца на исполнительское мастерство учащихся, он побуждает к творчеству, способствует развитию мастерства хореографа, а также обеспечивает психологическую разрядку, что в современном мире очень актуально. Несмотря на то, что приоритетными задачами в дополнительном образовании является развитие творческого потенциала и установка на саморазвитие личности, считаем, что работа в этом

направлении должна проходить комплексно по ряду направлений: хореографическое и физическое развитие учащихся, формирование теоретических знаний, развитие творческого потенциала, музыкальное развитие, создание психологического комфорта, развитие коммуникативных отношений.