

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
В ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА**

студентки 2 курса 231 группы
направления подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»
Института искусств

ТИМОФЕЕВОЙ ВАЛЕРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ТИПИ

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов-2018

Введение. На сегодняшний день идет активное развитие направлений современного танца, поэтому спрос на педагогов, владеющие знаниями, умениями и методиками преподавания современного танца очень высок. Это стало причиной внесения соответствующих изменений в процесс подготовки обучающихся на данном направлении. В систему высшего хореографического образования включают методики обучения современного танца, это является необходимым этапом на пути развития как профессионализма в области хореографии, и повышает уровень хореографического искусства.

Многие ученые называют современный танец модерном. Термин «модерн» больше распространен в Америке; в Европе чаще используют слово «современный» (contemporary). Иногда делается различие: танцем модерн называют несколько крупных школ танца, в целом и определивших развитие этого стиля, и современным танцем – все остальные.

Современный танец включает в себя такие направления, как джазовый танец, танец модерн и Contemporary dance. Эти направления позволяют наиболее полно и гармонично развить способности тела. Интерес к современным направлениям в нашей стране очень велик, причем не только в крупных городах таких, как Москва и Санкт-Петербург, но и в других, расположенных в отдалении от столиц.

Современный танец исполняется как профессионалами, так и любителями. Делаются постановки, работает большое количество студий, которые специализируются только в этом направлении, а также проводятся различные конкурсы, фестивали и специальные танцевальные лаборатории.

В двадцатом веке танец приобрел новый смысл и новую роль. Разумеется, у него сохранились все остальные возможности. Это по-прежнему зрелище, приятное времяпрепровождение, социальный ритуал и т.д., но именно как современное искусство, актуальное художественное высказывание он оформился недавно. Эта тема является актуальной еще потому, что современная хореография до конца не изучена, так как contemporary dance не так давно появился в нашей стране. На сегодняшний день существует

небольшое количество учебной и методической литературы. Поскольку целью системы высшего образования в области хореографии является формирование интеллектуального и высококвалифицированного профессионала, то проектирование образовательного процесса должно опираться в большей степени на авторские методические разработки.

Одним из первых, кто начал изучать методики преподавания современного танца был В.Ю. Никитин. В книге «Мастерство хореографа в современном танце» автор изучает эстетику современного танца и его философию. В ней предпринята попытка создать эстетическую доктрину современного танца, опираясь на различные мнения и исследования этого направления хореографического искусства. Так же его работы посвящены истории возникновения современного танца, его эволюции и проанализированы наиболее известные хореографы и исполнители. Отдельные главы посвящены такому направлению, как *contemporary dance*, где он рассматривается, как социокультурный феномен. В своих работах автор отдельно исследует особенности художественного мышления хореографа и его профессиональные способности. Большое внимание В.Ю. Никитин уделяет теоретическим аспектам хореографа в современном танце, а также практическим упражнениям, заданиям, методическим рекомендациям и советам для педагогов.

Современный танец, как отдельную единицу танцевального искусства еще рассматривали такие выдающиеся авторы, как А.И. Смирнова, С.С. Полятков, В. Сидоров, О.В. Иванникова, Ю. Кондратенко и т.д.

Автор выпускной квалификационной работы является одним из руководителей детского танцевального коллектива «Status», который начал свою танцевальную деятельность семь лет назад в творческом клубе «Созвездие» (г. Саратов). На сегодняшний день «Status» работает в саратовской творческой мастерской «Тема». В этом коллектив занимаются 4 группы детей разных возрастов, от 4 лет и старше. На счету коллектива множество наград международного и российского уровня, поездок в разные

города на конкурсы и фестивали, огромное количество посещений мастер-классов для повышения своего танцевального мастерства. Сейчас коллектив работает в разных направлениях, но основными являются: современный и классический танец. Огромное внимание уделяется общей физической подготовке детей. Отдельно проводятся занятия по растяжке, акробатике и силовым нагрузкам. Благодаря этим занятиям, навыки детей расширяются, и поэтому танцевальные композиции выглядят более профессиональными. Постановки танцевальных номеров в детском коллективе «Status» в основном делаются в направлении современного танца.

Также автор выпускной квалификационной работы является одним из хореографов ансамбля современной хореографии «Art-mix», который существует в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского уже более 15 лет. В «Art-Mix» занимаются студенты (от 18 и старше), представляющие разных факультеты СГУ. Ансамбль является неоднократным победителем международных, российских конкурсов и фестивалей. В настоящее время участники «Art-Mix» занимаются и повышают свое танцевальное мастерство в разных танцевальных направлениях, а именно: классический танец, народный, национальный танец, современный и уличный танец. Руководителем и главным хореографом ансамбля современной хореографии «Art-Mix» является Анатолий Анатольевич Тимофеев.

Объектом исследования является любительская танцевальная культура.

Предметом – современный танец.

Целью выпускного квалификационного исследования является рассмотрение специфики изучения современного танца в разных возрастных группах.

Задачами являются:

- Изучить историю развития современного танца, его зарождение, развитие и лексику.

- Рассмотреть методики преподавания современного танца в детских самодеятельных коллективах.
- Рассмотреть методики преподавания современного танца для взрослых.
- Сравнить различие методик преподавания для детей и взрослых.

Методическую основу исследования составили работы: В.Ю. Никитина «Мастерство хореографа в современном танце», С.С. Поляткова «Основы современного танца», И.А. Карпенко «Учебно-методическое пособие по дисциплине Современный танец и методика», А. Зыкова «Современный танец. Учебное пособие для студентов», Д.М. Трускиновской «Сто великих мастеров балета», Л.В. Перлина «Танец модерн и методика его преподавания», а также А.Я. Цорн, А.А. Андреева, А.И. Смирновой, А. Дункан, В. Сидорова, О.В. Иванникова, Ю. Кондратенко.

Практическая значимость работы заключается в обобщении полученной информации, в возможности эффективного использования выводов и рекомендаций исследования в практике работы по хореографии.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на 4 конференциях, в одной статье. Апробированы в работе с детским танцевальным коллективом «Status», ансамблем современной хореографии «Art-mix».

Основное содержание работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Первая глава посвящена истории зарождения современного танца и его особенностям. Вторая глава имеет практическое значение, в ней рассматривается процесс развития современного танца в России, структура преподавания современного танца для детей, а также для взрослых. В заключении изложены основные выводы. В списке использованных источников 66 наименований.

В первой главе «История возникновения и особенности современного танца» представлена история современного танца и его особенности.

В параграфе 1.1. «Зарождение новых современных танцевальных стилей» говорится о том, что в конце XIX – начало XX веков была глобальная смена культурного кода человечества. Новые танцевальные системы, образы и стили были созданы в Соединенных Штатах Америки. Основной чертой этого периода, иногда называемой – эпохой модерна, стало стремление отказаться от классических форм, разрушить устоявшиеся каноны, сформировавшиеся за многовековую историю человечества. Вплоть до середины XX века танец модерн представлял собой исключительно экспериментальное течение, не имевшее каких бы то, ни было чётких методологических систем и технических приёмов. В основе техники раннего танца модерн лежал поиск: новых форм, новой лексики, новых выразительных средств танца. Заострим внимание на том, что и *modern*, и *contemporary* переводятся с английского языка как «современный». Тем не менее, в контексте исторического развития определилась разница в этих видах танца.

В параграфе 1.2. «Лексика стиля *contemporary dance*» рассказывается, как в 1970-е годы в Европе появился термин «*contemporary dance*», который тоже входит в плеяду современных танцев, современной хореографии. С момента возрождения и по сегодняшний день современный танец продолжает развиваться. Стиль *contemporary dance* самый молодой представитель данного направления, но несмотря на это он стал профессиональным, высокотехничным и признанным стилем в танцевальном искусстве. Поскольку особенностью *contemporary dance* является личностная составляющая исполнителя, преломляющаяся сквозь призму принципа: «я сегодня здесь и сейчас», а в качестве доминанты выступают чувства, наполняющие современного человека во всей их многообразной и противоречивой природе, то начинает формироваться множество авторских школ, где основной целью танца является установление диалога, эмоционального контакта со зрителем.

Во **второй главе** «Современный танец в российских любительских коллективах» представлены российские любительские коллективы.

В параграфе 2.1 «Возможности освоения новых направлений в детских самодеятельных коллективах» говорится о том, что современный танец, по словам американского хореографа Марты Грэхем, это отображение подлинных глубоких чувств человека через язык тела. Современная хореография чрезвычайно многогранна в своих проявлениях, в настоящее время она представлена смешением различных танцевальных стилей и направлений, развивающихся на протяжении XX века, объединяющихся термином «современный танец». Современная хореография со всей ее сложностью весьма популярна в настоящее время в детских любительских кружках, студиях и коллективах. Работа с детским коллективом – это сложная работа. Каждый педагог должен ставить перед собой цель перед каждым занятием, обозначать те требования, которые дети в дальнейшем должны выполнить во время урока. Тогда работа будет продуктивной, и ученики будут четко понимать для чего они занимаются, и что будет, если заниматься еще лучше. Современная хореография подразумевает под собой нестандартный и оригинальный подход. Пластика современного танца это и есть средство передачи образов детского мира. постановочная практика хореографической работы на материале современного танца в детском танцевальном коллективе включает в себя учёт физических данных исполнителей соответственно возрасту и индивидуальным возможностям, подбор доступного детскому пониманию современного музыкального материала, выбор темы и идеи хореографического произведения, определение границ будущего танцевального сочинения, введение участников в процесс импровизации, изложение и освоение принципов осознанного движения и проведение показа готового произведения в нестандартных вариантах.

В параграфе 2.2 «Методика преподавания contemporary dance на примере эстрадно-спортивного коллектива «Status» представлена методика преподавания современного танца на примере группы «Зима» 6-7 лет в период 2017-2018 учебного года. Изучение современного танца с детьми проходило в игровой форме и опиралось на ассоциации. Знакомство детей с contemporary

dance началось с: исследования своего тела, импровизации, изучения отдельных элементов технического класса, контактной импровизации, исследования пространства. Также в работе представлен план урока. В него входит: поклон, разогрев, и перформативная часть.

В **параграфе 2.3.** «Методика преподавания contemporary dance на примере ансамбля современной хореографии «Art-Mix». Сравнительный анализ» рассмотрена методика преподавания contemporary dance для более опытных танцовщиков на примере ансамбля современной хореографии «Art-Mix» в период 2017-2018 учебного года. В коллектив приходят студенты, которые не являются профессиональными танцорами, но тем не менее их жизнь связана с танцами, поэтому мы относим их к группе более опытных танцовщиков, по сравнению с детьми. Изучение стиля contemporary dance у взрослых проходит по следующим принципам: исследование своего тела, импровизации, изучение и прорабатывание элементов технического класса; контактная импровизация, исследование пространства. Рассмотрен пример урока по contemporary dance. Начинается он с поклона, после разогрева и техническая часть урока, далее перформативная часть, и в конце урока снова поклон. Также в этом параграфе представлен сравнительный анализ двух методик преподавания contemporary dance.

Заключение. Современный танец – это самостоятельная форма искусства, где по-особенному соединилась музыка, движение, свет, сценическое оформление, где тело обрело выразительный, ни на что не похожий язык. Современный танец уверяет людей в том, что искусство не стоит на месте оно развивается все дальше и дальше и оно же является продолжением жизни и постижением себя.

Современный танец впитывает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и непредсказуем и не хочет обладать какими-то правилами и канонами, пытается воплотить в хореографическую форму окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, в общем, создает новую пластику. Поэтому современный танец интересен и близок молодому поколению, так как

это искусство является принципиально авторским, индивидуальным. Оно принадлежит сфере неклассического, той сфере искусства и вообще человеческой мысли, которая отвергает наличие каких-либо эталонов, образцов, стандартов и моделей и делает ставку на индивидуальность автора, создающего свой собственный автономный художественный мир. Не ставит понятие идеала и красоты во главу угла, скорее, стремится к точному регистрированию современного состояния мира и человека в нем.

Появилось мнение о том, что совершенно иным в новом искусстве становится роль исполнителя, а также его взаимоотношение с постановщиком. Ведь это искусство глубоко личностное, то исполнитель перестают быть интерпретатором идей постановщика, он сам становится его соавтором.

Сегодня в России происходит подъем интереса к contemporary dance, который живет и активно развивается наряду с другими стилями хореографического искусства. Существуют различные школы, студии, труппы, театры современного танца, которые отличаются своеобразным стилем танцевания. Ведь современный танец – это, прежде всего, авторская хореография. Она стремится выразить все устремления сложного противоречивого внутреннего мира человека, помогает понять самих себя.

Многие руководители любительских хореографических коллективов хотят заниматься современным танцем. Это означает, что методическая помощь на первоначальном этапе становления техники играет важную роль. Понимание сути и методики исполнения основных элементов, которые существуют в стиле contemporary dance, является важной составляющей мастерства педагога по современному танцу. Обеспечение грамотного исполнения любой техники contemporary dance, а особенно у детей и подростков дошкольного возраста, является одной из главных задач педагога-хореографа. Ведь каждый ребенок индивидуален, к каждому нужен подход, иногда дети и есть создатели танца. Они подсказывают, сами того не зная, своему педагогу развитие танцевальной зарисовки. Поэтому хореографу мало иметь танцевальные знания и навыки, также он должен обладать

режиссёрскими и актерскими навыками. Современная хореография подразумевает под собой нестандартный и оригинальный подход. Пластика современного танца это и есть средство передачи образов детского мира.

На основании изучения теоретического материала и проведенного практического исследования, где сравнивалась методика преподавания для детей и для взрослых, можно сделать следующие выводы: детям информация преподносится в более игровой форме, основанная на ассоциациях, дети быстрее погружаются в условия предлагаемые педагогом-хореографом, подача материала с детьми прорабатывается большее количество времени, чем со взрослыми, взрослые усваивают информацию быстрее, взрослым информация преподносится с анатомической точки зрения, взрослые танцоры предлагаемую информацию воспринимают больше через ощущения, через осознание тела и пространство.

Современный танец в настоящее время очень стремительно развивается и с каждым днем усвершенствуется, поэтому педагоги должны быть особо внимательны в подачи танцевального материала, и быть в курсе современной техники хореографии. В связи с этим методика преподавания и подходы подачи информации что для детей, что для взрослых примерно одинаковая, есть различия в том, что детям более подробно дается информация, а взрослые информацию усваивают быстрее, поэтому техническая часть изучается быстрее. Современный танец и все его направления развивают и укрепляют все тело, заставляют работать в полную силу все группы мышц, независимо от навыков или возраста обучающихся.