

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Современный танец в детских школах искусств

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 581 группы Института искусств

52.03.01 «Хореографическое искусство»

профиль «Искусство современного танца»

Красиковой Яны Викторовны

Научный руководитель

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

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ

доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2019 год

Введение

Каждый вид искусства обладает воспитательной направленностью и может использоваться в педагогической практике в целях расширения кругозора детей, развития их умений и навыков, сохранения и укрепления психического и физического здоровья. Особым видом искусства является танец. Его отличие от других культурных феноменов обусловлено тем, что только в танце в качестве средств создания художественного образа выступает человеческое тело. В силу одновременной работы над внешней формой и внутренним содержанием, «переживанием», танец становится востребованным и мощным инструментом развития личности ребенка и его индивидуальности.

Современный танец, то есть танец, популярный в настоящий исторический период представляет собой эстетическую самопрезентацию, а также возможность самореализации. Современный танец с его стремительным ритмом, необычными и сложными положениями тела способствует тренировке выносливости, вестибулярного аппарата, системы дыхания и сердца ребенка.

Современная хореография со всей ее сложностью весьма популярна в настоящее время в детских школах искусств. Работа с детским коллективом – это сложная работа. Каждый педагог должен ставить перед собой цель перед каждым занятием, обозначать требования, которые детям предстоит выполнить во время занятия. Лишь тогда работа будет эффективной, а дети будут четко понимать для чего они занимаются, и что будет, если заниматься еще лучше.

Обучение и воспитание детей в детской школе искусств представляет собой уникальный и одновременно с этим сложный процесс, соединяющий в себе умственное и физическое, интеллектуальное и эмоциональное, общечеловеческое и художественное, личное и общественное начало, то есть аспекты, позволяющие рассматривать детскую деятельность в школах искусств как предпосылку их гармоничного развития.

Эффективность эстетического развития и воспитания, формирование гармонично развитой личности ребенка в условиях детской школы искусств зависит от того, в какой степени деятельность педагогов будет опираться на личностно-ориентированные методики, перевод обучения на субъективную основу с акцентом на саморазвитие личности, раскрытие возможностей и активизацию деятельности самого ребенка.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в изучении процесса обучения современному танцу в детских школах искусств.

В соответствии с целью были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть танец-модерн и его развитие.
2. Охарактеризовать многообразие современных стилей танца.
3. Проанализировать систему хореографического образования в ДШИ.
4. Определить методические основы преподавания современного танца в детских школах искусств.

Методологической основой исследования стали работы В.В. Антипина, В.Ю. Никитина, К.Е. Халтуриной, Д.А. Садыковой, В.Н. Нилова, Е.Л. Озджевиз и других.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты выпускной квалификационной работы в части методик преподавания современного танца активно применяются автором по месту основного трудоустройства в детской школе искусств города Сарова.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Основное содержание работы

В первой главе «История возникновения и эволюция современного танца» обозначены и изучены:

1. Развитие современного танца.
2. Многообразие современных стилей танца.

В первом параграфе рассказано о том, что формирование различных техник танца модерн осуществляется под воздействием четко изложенной философской мысли или определенного видения мира, создаются на основе творчества конкретного индивида. Главной задачей исполнителя является построение связи между формой танца и внутренним состоянием. В середине XIX века хореографы начинают экспериментировать в области данного направления.

Как «пионеров» в области сценического танца необходимо выделить ярких и талантливых исполнителей Р. Сен-Дени, Л. Фуллер, А. Дункан, Т. Шоун. В собственном творчестве А. Дункан основывалась на интуиции и импровизации. Простые движения, шаги, прыжки, приближенные к естественным – все выражало ее индивидуальность. Творчество А. Дункан протекало одновременно с творческими поисками Л. Фуллер. В то время как А. Дункан шла по пути внутреннего, эмоционального состояния, а Л. Фуллер, напротив, работала с внешней составляющей, экспериментируя со светом, декорациями, деталями костюмов, играя яркостью красок и формами. Л. Фуллер фантастически применяла различные движения корпуса и рук, не имея при этом особых хореографических данных. Впоследствии поиски А. Дункан продолжила Р. Сен-Дени. В ее работах чувствовалось влияние Востока, в танцах воплощались мистические и религиозные сюжеты. В 1915 году Дени со своим мужем Т. Шоуном открывают первую школу модерна «Денишоун».

Начиная со второй половины 30-х гг. XX в. центром развития танца модерн становится США. Стоит выделить Ч. Вейдмана, М. Грэм, Д. Хамфри, Х. Хольм. Творчество М. Грэм относилось к школе психологического реализма, однако впоследствии она все больше обращалась к легендарно-эпической и символической темам. Д. Хамфри покинула сцену в связи с болезнью и осталась в труппе Х. Лимона для преподавательской и постановочной деятельности. Толчок ее творчеству дали народные танцы американских индейцев и афроамериканцев, а также искусство Востока. Х.

Лимон продолжил сложившиеся в танцевальном искусстве традиции. Его танцы представляли собой синтез американского модерна и испано-мексиканских традиций с резкими контрастами. Следует отметить несколько ярких представителей постмодерна, в частности, А. Николаиса, П. Тэйлора, Т. Браун, М. Монк – творческих людей с собственным философским подходом и своим видением исполнения движений.

Во втором параграфе отмечено, что современный танец в наше время разделился на множество видов и стилей.

Изначально джаз-танец являлся танцевальной и музыкальной культурой африканских народов. Племена исполняли джаз в виде ритуальных движений и поклонений. Немного позже джаз-танец появился и в Америке.

Контемпорари – это направление современного танца, которое основывается одновременно и на западном, и на восточном искусствах движения. Занятия контемпорари дают возможность понять, как устроено наше тело, как оно может эффективно работать. Но главное – это удовольствие от танца, движения, импровизации.

Хип-хоп – это многогранная культура, зародившаяся в черном гетто Нью-Йорка в конце шестидесятых годов. Со временем выделились следующие направления: рэп, граффити и брейкданс. Жизнерадостный и энергичный, неагрессивный танец.

New Style развился из слившегося с попкультурой верхнего брейкдэнса и стилей т. н. Old School (старой школы), вобрав в себя элементы латины, рагги, модерна и даже беллидэнса. Для New Style характерна особая мягкая, спокойная и внешне расслабленная манера подачи движений и одновременно сжатая внутренняя энергия.

Диско танцы появились в середине 70-х годов. Именно в этом стиле можно показать всю растяжку и свои хореографические данные, поскольку в Диско изобилие шпагатов, разножек и других элементов требующих хорошей физической и хореографической подготовки.

Хастл – американский танец (разновидность свинга), процветавший в эпоху безраздельного господства стиля диско. Внешне Хастл напоминает бальные танцы, но намного более лабилен и импровизиационен. Хастл – это самый простой, самый популярный, самый демократичный и самый дискотечный парный танец.

Латиноамериканские социальные танцы – это уличные танцы стран Латинской Америки (salsa, merengue, bachata, reggaeton (perreo), cha-cha-cha и др.). Это то, что танцуют все и везде – не умом, а своим сердцем и чувством характера музыки.

Аргентинское танго – это не только и не столько танец, сколько маленький спектакль, который создают двое: со своей интригой, своей драматургией, своим присущим только танго языком. Аргентинское танго – импровизиационный танец, построенный из четырех элементов: шаги, повороты, остановки и украшения.

Ирландский степ танец – это тип танца, происходящий из традиционного ирландского танца. Изначально ирландские танцы исполнялись только мужчинами. В ирландском танце руки не используются – танцор стремится показать мастерство танцевания ногами, полное изящества движений.

Фламенко – это триединство гитары, пения и танца. Это довольно юное танцевальное искусство, зародившееся в Андалузии, впитало в себя черты, мудрость и знания других, более древних цивилизаций, имевших контакты с Андалузией. Это арабская, греческая, цыганская, еврейская, латиноамериканская культуры.

Отличительным признаком современных танцев является импровизиционность – можно сказать, что именно она обозначает самую душу этих танцев, их жизненную силу и притягательность, ведь импровизации дают свободу самовыражению.

Во второй главе «Направления современного танца в детских школах искусств» обозначены и изучены:

1. Система хореографического образования в ДШИ.

2. Методические основы преподавания современного танца в детских школах искусств.

В первом параграфе рассказано о системе хореографического образования в детских школах искусств. Детская школа искусств выполняет следующие основные задачи:

- реализует образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи;
- обеспечивает условия, необходимые для формирования общей культуры и художественного развития детей и молодежи, удовлетворения их потребностей в дополнительном образовании;
- создает условий для мотивации учащихся к дальнейшему получению образования в учреждениях среднего специального и высшего образования

В детских школах искусств реализация образовательных программ дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля производится по следующим направлениям: «театральное», «музыкальное», «изобразительное», «народное творчество», «народное декоративно-прикладное», «хореографическое», «художественно-эстетическое» и пр.

Типовые учебные планы для детских школ искусств разрабатываются на 7-ми и 5-летний сроки обучения. Как правило, по 7-летнему типовому учебному плану обучаются дети, поступающие в детскую школу искусств в возрасте 6-9 лет, по 5-летнему типовому учебному плану – 9-11 лет.

Цель большинства хореографических школ искусств заключается в предоставлении детям хореографического образования, способствовании воспитанию у них эстетического вкуса, развитию музыкальных и танцевальных способностей, содействию укреплению здоровья и общему физическому развитию, а также выявлению и подготовке наиболее способных для поступления в средние и высшие учебные заведения. На хореографическом отделении предусматривается изучение предметов:

народно-сценический танец, основы классического танца, современные направления хореографии, историко-бытовой танец, музыкальная грамота, история хореографического искусства.

Во втором параграфе рассматривается методика преподавания современного танца в детской школе искусств. Хореографические коллективы (будь-то народного, классического или современного танцев) объединены общими методами преподавания. Соответственно, можно выделить следующие группы методов:

- обучения техники и совершенствование в ней;
- всестороннего развития;
- нравственного воспитания;
- теоретической подготовки по общим вопросам;
- психологической подготовки и воспитание волевых качеств

В современном танце наблюдается отсутствие единой методики преподавания. Как следствие, у каждого педагога есть своя теория построения урока, которая может меняться в зависимости от поставленных целей и задач.

Например, некоторые хореографы-педагоги выстраивают свой урок, начиная с партера. В этой части урока даются упражнения на дыхание, перекаты, кувырки, небольшие растяжки, свинги. Далее изучаются элементы, из которых впоследствии будет выстроена небольшая танцевальная комбинация или несколько комбинаций. Далее следуют один или два «кросса» со слайд-передвижениями и маленькими прыжками. В конце урока – расслабление и растяжки.

Другой пример – большое количество упражнений в партере со сложными техническими элементами, с использованием определенного вида трюков, которые изучаются не отдельно, а в процессе изучения какой-либо комбинации движений. Это зачастую тормозит темпо-ритм урока, т.к. не все обучающиеся могут правильно исполнить сложный элемент, если до этого они не встречались ни с чем подобным. Затем изучается танцевальная

комбинация, в которой присутствуют во множественном числе партерные элементы, сложные технические переходы, связки и др. В конце урока небольшое расслабление.

Также существуют примеры уроков, состоящих из элементов и упражнений динамической йоги в качестве разогрева, переходящей в кросс со слайдами, свингами, перекатами, различными стойками в партере и т.п. Некоторые педагоги выстраивают урок без упражнений в партере. Начинают урок с различных форм пор де бра, добавляя свинги, спирали, небольшие слайды, повороты, а затем переходят к традиционному уроку с использованием plie, battementtendu, battementtendujete, rond, adajio, grandbattement, добавляя в эти комбинации swing, импульсы, отклонение от оси (не осевое положение корпуса), скручивания, маленькие партерные переходы, падения.

Другие педагоги посвящают свои уроки изучению свинга во всех проявлениях. Свинг проходит все стадии развития от простого к сложному и реализуется в сложной танцевальной композиции. Редко в современном танце (contemporary dance) используются большие прыжки. Зато много комбинаций для изучения работы с весом и всевозможными падениями и подъемами с наименьшей затратой энергии. Все это готовит исполнителя к дуэтным формам танца, которые очень часто используется в данном направлении, где поддержка, в отличие от классического танца, проявляется в ее истинном смысле, когда партнер, доверяясь другому партнеру, «отдает» свой вес, а другой принимает и отпускает его на пол практически без усилий. Иногда урок выстраивается через работу с импульсом как движущим принципом со сложной координацией, поворотами, наклонами и т.п. Так же урок может быть выстроен по классической схеме, который включает в себя комбинации на середине зала. Начинается такой урок, так же, с разогрева: это Roll down/up, работа с весом, различные stretch, por de bras с работой рук, корпуса, головы. Затем plie по параллельным и выворотным позициям так же с работой рук, корпуса, головы, arch, drop, bounce-rebound, releve, затем

battement tendu, jete, в котором используется работа стопы brush , Rond de jambe par terre с элементами перемещения, затем Grands Battement, с элементами Fall и перемещениями. В таком уроке очень много координационно сложных элементов, переходов, различных вращений и pas de boure ногами. Но такие уроки учат тело танцора современных направлений двигаться практически без партера, что является очень важным для структуры танца вообще.

Заключение

Современный танец в России успешно начал свое развитие и как любое новое направление в искусстве, уже имеет свою историю, особенности и выдающиеся имена. Своим повсеместным распространением он обязан театрам танца и школам, создатели которых долгое время проходили зарубежные практики и интегрировали полученные знания в своем творчестве, передавая опыт своим ученикам.

Современный танец – это новая, отличная от классической, народно-сценической, бальной и историко-бытовой, хореография, со своим сценическим языком движений, нетрадиционными подходами к работе тела, линейным и пространственным построением. Это не только постоянно развивающаяся система танца, но и неотъемлемая часть культуры современного общества, неразрывно связанная с определением системы ценностей человека, а также одно из важнейших средств формирования идеалов добра и красоты. В нашей стране в качестве насущной потребности сегодняшнего времени выступает воспитание высокой духовной культуры в подрастающем поколении. Поэтому основной целью в классе современной хореографии в ДШИ является – формирование личности путем воплощения художественно–танцевального материала через эмоциональные переживания и передачу опыта художественно – творческой деятельности.

Характерное для хореографических отделений своеобразие условий работы обуславливает необходимость изменения традиционного подхода, сложившийся в профессиональном хореографическом образовании к порядку

прохождения материала и, в определенной степени, к методике преподавания, с обязательным сохранением базовых принципов, лежащих в основе ведения данной танцевальной дисциплины. Ввиду ограниченности физических данных большинства учащихся необходимо проявлять большую осторожность при выборе построенного на основе классического танца репертуара и в большей степени опираться на современный (эстрадный, модерн-джаз) танец.

Все вышеуказанное обуславливает особенность настоящей программы, не предусматривающей прохождения танцевальных элементов у станка на первом году обучения современному танцу. Занятия начинаются на середине зала с освоения элементов модерн-джаз танца в доступных не имеющим подготовку по классике учащимся формах, степенью нагрузки на мышечный аппарат и технической сложности.

Успешное решение педагогических задач в классе современной хореографии зависит от организации учебного процесса. В этом направлении педагогу необходимо принимать во внимание современные тенденции хореографического образования, вариантность и демократизацию, способствующие реальному повышению качества обучения посредством переосмысления его содержания и целей, внедрения в него новых методов. Но, независимо от форм педагогической работы с учениками, незыблемым остается положение о приоритете образных танцевально–художественных представлений над техникой исполнения.

Построение учебного процесса должно происходить таким образом, чтобы усвоенные учениками за время обучения навыки и знания могли свободно ими использоваться в последующей практической деятельности вне зависимости от профессиональной ориентации. Педагог перед каждым уроком осуществляет постановку этапных задач, основываясь на общем плане художественного воспитания учеников. Выбор формы и содержания проведения урока обуславливается конкретными педагогическими целями, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учеников. Избегаются

формальные выполнения заданий, необходимо заинтересовать в непосредственном восприятии танцевального материала, осмыслении его содержания, особенностей стиля, формы; контролировать доступность исполнения в художественном и техническом отношении. Работа над танцевальным материалом начинается со знакомства с ним (слушания музыки, просмотра видео материала). Необходим тщательный анализ эмоционально-образного содержания, формы и ритма, силовой и энергетической наполненности отдельных движений и комбинации в целом. Это формирует исполнительский замысел до начала разбора хореографического текста. Занятия развивающими формами обучения на уроке развивают художественное мышление и творческую фантазию ученика, способствуют его физической и психологической раскованности, свободному владению движением. Большой интерес среди них представляют: повторение импровизации за педагогом, совместная импровизация учащихся с педагогом или друг с другом, творческое задание на подготовку этюда или комбинации дома, стилизация и трансформация движения. Все вышеперечисленные направления работы помогают задачам профессионального хореографического обучения, поскольку свободное владение телом, включающее способности к импровизации, стилизации и трансформации движения, знание творчества и мысли новаторов современного танца, лежат в основе любой танцевальной деятельности и определяют уровень профессиональных возможностей танцовщика, будь то преподаватель, балетмейстер или исполнитель. В целях повышения объема и качества усваиваемого материала необходимо учитывать, что в качестве важного стимула к занятиям хореографией служит осознание ценности своей творческой деятельности для окружающих. Когда ученик видит, что его танец доставляет удовольствие людям, что благодаря своему таланту он становится значительнее и интереснее в их глазах, это способствует росту его самоуважения и желания утвердиться в творческой танцевальной деятельности как личность.