

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Особенности исполнения современного танца любительскими
хореографическими коллективами разной направленности**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 581 группы Института искусств

52.03.01. «Хореографическое искусство»

профиль «Искусство современного танца»

Старостиной Светланы Валерьевны

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

Искусство XXI века удивительно и многогранно. Вобрав в себя многовековой опыт предыдущих поколений, совмещая исторически сложившиеся традиции и новые технологии, искусство стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Тем более не удивительно, что такой вид искусства как танец стал одним из популярнейших видов исполнительства и возможности собственного самовыражения.

Танец – это ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Танец, возможно, – древнейшее из искусств, отражающее восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать другим – переживаемые, например, радость или скорбь, посредством своего тела. Почти все важные события в жизни первобытного человека сопровождалось танцами: охота, рождение, смерть, война, избрание нового вождя, исцеление больного и т.д. Танцем выражались просьбы о дожде, солнечном свете, плодородии, мольбы о защите и прощении.

Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он постоянно изменялся, отражая культурное становление и развитие. В настоящее время существует огромное множество видов, стилей, течений и форм танца.

Техника и уровень исполнительского мастерства с каждым все возрастает. Танец используется как способ самовыражения, социального общения, в религиозных целях, как состязательный вид спорта, как показательный вид искусства и др. Чтобы не потеряться среди такого разнообразия танцевального искусства необходимо иметь представление о тенденциях развития всей современной хореографии. Тем более не удивительно, что большая часть коллективов стремится перейти на исполнение современного танца, или как минимум иметь постановки

современной хореографии в своем арсенале.

Поскольку сейчас именно направления современной хореографии являются самыми актуальными при выборе дополнительных занятий для детей и взрослых, важно понимать, какая базовая хореографическая подготовка даёт наибольшее преимущество и возможность для развития в современной хореографии.

Целью выпускной квалификационной работы явилось изучение особенностей исполнения современного танца любительскими хореографическими коллективами разной направленности.

Задачи:

1. Изучить любительские танцевальные коллективы, их сущность, структуру.
2. Проанализировать современную хореографию, изучаемую в любительских танцевальных коллективах.
3. Рассмотреть различные направления танцевального искусства.
4. Подготовить методические рекомендации по работе над современным танцем в любительских хореографических коллективах разной направленности.

Методологическую основу работы составляют труды Д.А. Садыковой, Н.Е. Шереметьевской, Е. Васениной, В.Ю. Никитина, И. Сироткиной и других.

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

1. «Хореография современного танца» на VI международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», Саратов, 19-20 апреля 2019г.
2. «Современная хореография в любительских танцевальных

коллективах» на VI международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», Саратов, 19-20 апреля 2019г.

а также в двух статьях:

- Хореография современного танца // Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2019. - 365 с. С. 317-323. РИНЦ
- Современная хореография в любительских танцевальных коллективах // Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2019. - 365 с. С. 310-317. РИНЦ

Структура работы. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Теоретические основы изучения современного танца любительскими хореографическими коллективами» обозначены и изучены:

1. Любительские танцевальные коллективы: сущность, структура
2. Современная хореография в любительских танцевальных коллективах

В выпускной квалификационной работе рассматриваются коллективы, относящиеся к категории «самодеятельные любительские». Поэтому считаем необходимым дать определение такому коллективу. Любительское (самодеятельное) художественное творчество – художественно-творческая деятельность в свободное от работы (обеспечивающей материальные средства для существования) время. Самодеятельный художник-любитель (актер, музыкант, танцор), не имеет профессионального образования, его публичные выступления не оплачиваются. В конце 90-х гг. XX – начале XXI

в. этот принцип нарушается. Многие любительские коллективы выходят на полупрофессиональный, профессиональный уровень. Произведения индивидуального и коллективного любительского творчества нередко достигают высокой степени художественной ценности, обеспечиваемой талантом, самоотдачей и серьезным профессиональным самообразованием.

В разные периоды XX столетия для обозначения вне профессиональной художественной деятельности использовались разные термины. До 1917 г. эта сфера определялась как любительство. Затем в период гражданской войны понятие «любитель» было отвергнуто идеологами Великой Октябрьской социалистической революции как классово чуждое, характеризующее развлечения эксплуататорских классов (дворянства, буржуазии, мелкобуржуазной интеллигенции). Вне профессиональное творчество масс – участников и сторонников революционного преобразования России – именовалось красноармейским, пролетарским, рабоче-крестьянским. Множество начинаний с непрофессиональными участниками обрело статус студий. Термин «самодеятельное художественное творчество» (самодеятельный театр, хор, танцевальный коллектив и т.п.) стал активно внедряться соответствующими органами «управления культурой» в 1930-х гг. как понятие, отражающее движение страны к бесклассовому обществу. В эти годы неумолимо набирал силу процесс приведения всего художественного творчества к общему знаменателю, социалистическому реализму, к единой модели общенародной социалистической культуры. К примеру, в театре выстраивалась строго пирамидальная структура, охватывавшая профессиональный и самодеятельный театр. Наверху – МХАТ им. А.М. Горького, «театр образцовых приемов актерского мастерства», ниже – «все другие театры», которые тянутся к «вышке», еще ниже – «образцовые» самодеятельные коллективы, наконец – «все самодеятельные кружки», которые изучают «законы глубокого реалистического искусства». С конца 1950-х гг., в так называемую «оттепель», состав понятий, определявших вне

профессиональное творчество масс, расширяется. Слова «самодеятельное», «любительское» функционируют как синонимы. «Самодеятельные коллективы организуются при заводах, клубах, дворцах культуры, воинских частях, учебных заведениях, колхозах, совхозах и т. д. Они состоят из любителей, совмещающих занятия в кружке со своей основной профессией». В целях выделения «высшей формы художественной самодеятельности» (любительского творчества) вводится звание «народный» коллектив (театр, хор, оркестр и др.), лучшим детским коллективам присваивается звание «образцовый». В 1970-х гг. вновь, как и в 1920-е гг., широко распространяется самонаименование – студия, которым создатели коллективов, их руководители подчеркивают, с одной стороны, направленность на систематическую учебу, овладение основами мастерства, с другой – экспериментальный, поисковый характер деятельности. Определения «любительский», «народный», «студия», реже – «самодеятельный коллектив» действуют в сфере непрофессионального творчества и в постсоветской России, часто объединяясь в различные словосочетания типа: народный коллектив – студия; народный коллектив – любительский театр; любительский театр-студия и т.п.

Таким образом, самодеятельный коллектив – это общественная, добровольная организация, демократическое объединение, не регламентированное, в отличие от профессионального, ученического, студенческого, военного и др., законодательными актами. Некоторые коллективы художественной самодеятельности сами разрабатывают и принимают устав, в котором фиксируются основные организационные и морально-этические принципы их взаимоотношений, права и обязанности. Но добровольность подчинения этому уставу означает и добровольность отказа от него, выхода из коллектива. Безусловно каждый коллектив, включая самодеятельный, имеет свою методическую программу по работе с коллективом, план работы и другую документацию, определяющую работу

коллектива.

Во втором параграфе говорится о том, что современный танец – совокупность направлений и форм танца, зародившихся на рубеже XIX-XX вв. и функционирующих в рамках не- и постнеклассической (модернистской и постмодернистской) культуры. Современный танец, провозглашающий себя искусством концептуальным, нонконформистским, нацеленным на постоянный поиск и воплощение новых и актуальных смыслов, признает «танцем» любой вид пластически-динамического самовыражения, открывает движущееся в пространстве тело в качестве источника танца, а не только его инструмента (как в классическом танце). Человеческая телесность с ее сложной психофизиологической структурой, конкретными анатомическими особенностями, личным опытом становится важным источником смыслов.

В английском языке существуют два ключевых понятия, определяющих современный танец: «modern dance» (танец модерн) и «contemporary dance» (современный танец). Первое относится к явлениям конца XIX – середины XX вв. и, означая «новейший», акцентирует тенденцию на инновационность, постоянное обновление и усложнение языка. С этим понятием ассоциируется субъективность художественного мира. Понятие «contemporary dance» относится к явлениям последней четверти XX – начала XIX вв. Одна из основных его черт – погруженность в исследование телесных состояний здесь и сейчас. Исследование, обретение нового телесного опыта в «contemporary dance» может являться как целью (отсюда приоритет импровизации, перформанса над завершенной хореографической композицией и спектаклем), так и средством для создания нового, индивидуального языка того или иного автора, выработки некоего «коллективного» языка в танц-компании. Концептуально «contemporary dance» восходит к пониманию тела как «среза настоящего» и к феноменологическому восприятию движущегося тела как посредника между Я-чувством и пространством, Я-чувством и Другим (телом).

Во второй главе работы «Практические основы изучения современного танца любительскими хореографическими коллективами» обозначены и изучены:

1. Разные направления танцевального искусства

2. Методические рекомендации по работе над современным танцем в любительских хореографических коллективах разной направленности

В наши дни существует огромное количество направлений и видов танцевального искусства. Не смотря, на это выделяется несколько основных направлений, школ, на базе которых основываются остальные:

1. Балет (классический, романтический, современный);

2. Этнические (народные) танцы, отражающие сущность и ритуалы, традиции и обряды определенных народов. Среди них выделяют следующие группы: европейские, азиатские (восточные), африканские, латиноамериканские.

В каждой из них присутствуют различные виды народных танцев: групповые, индивидуальные, парные и другие.

3. Исторические (историко-бытовые) танцы.

Это танцы популярные в прошлые эпохи и исполняемые сегодня, например, балло, контраданс, полонез и другие.

4. Бальные танцы.

5. Эстрадный танец.

Вид сценического танца, небольшая танцевальная сценка (танцевальная миниатюра), чаще развлекательного характера. Построена на лаконичных средствах хореографической выразительности.

6. Современные танцы

Подразделяются на появившиеся в начале-середине XX столетия: свободный танец; танец модерн; буюто; джаз-танец; контемпорари. С середины XX и в начале XXI века: клубные:

Далее были рассмотрены четыре школы танца, на базе которых основываются любительские хореографические коллективы:

- коллективы, с базой народного танца;
- коллективы, с базой эстрадного танца;
- коллективы, с базой классического танца;
- коллективы, с базой бального танца.

Под базой понимается основное танцевальное направление, хореографическая школа, техникой и приемами которой пользуется коллектив в своей работе.

Во втором параграфе сказано, что учитывая популярность и высокий интерес к современному танцу, не удивительно, что многие коллективы либо стараются перейти в разряд коллективов современного танца, либо активно используют постановки современного танца. Поэтому так актуально разобраться, база какой хореографической школы наиболее эффективно помогает танцору адаптироваться к техникам и манерам современного танца.

Бальная база – наиболее гибкая и универсальная база для постановки современной хореографии. Не испытывают сложности перенятия манеры ни модерна, ни джаз-танца, ни уличного танца. После постановки номеров требуется только отработка с уточнениями по акцентам и манерности исполнения.

Эта база танца объединяет много составляющих других баз, что дает танцорам с данной подготовкой быстро и легко адаптировать своё тело под нужный характер композиции. Иногда манера исполнения и принятый здесь спортивный настрой могут создавать препятствия при достижении нужного эффекта. Но это поддается корректировке. Поэтому коллективы с этой базой достойно и на уровне могут представлять современную хореографию.

Заключение

Танец как вид искусства, в каждую новую эпоху живет особой жизнью, раскрываясь по-разному в зависимости от мировоззрения этой эпохи и тех

задач, которые она ставит перед художественным творчеством. В этом отношении он имеет общую судьбу со всеми сферами культуры в целом, которые отражают основные тенденции времени в своих произведениях.

Можно рассматривать танец как зеркало культуры, как ее объективный образ, модель, поскольку он сопутствует ее развитию. Танцевальное искусство способно передавать информацию о современном культурном пространстве, отражая основные характеристики эпохи постмодерна и медиакультуры. В зависимости от них выразительные средства танца и его функции подвергаются изменениям. Танец, как и другие языки культуры, является социокультурным кодом, сохраняющим человеческий опыт. Эта функция в танце сохраняется на протяжении всей его истории, в том числе и на современном этапе его развития.

Танец давно больше не является элементом религиозного ритуала, каким он был в первобытной культуре. Ритуальное воплощение трансформируется и сохраняется в некоторых формах современных социальных ритуалов: мы можем увидеть это, к примеру, в формах танцевальных сражений – батлах и джамах, присущих современному уличному танцу.

Импровизационная основа искусства современного танца, как новый подход к творчеству, открытый более 100 лет назад, еще не утратил своей актуальности, скорее наоборот, в геометрической прогрессии расширяется сфера его влияния на различные виды танцевальных, пластических и других видов искусств. Современный танец открывает возможность для более глубокого решения таких философских понятий, как пространство и время. Пространство в этом искусстве имеет многоуровневую систему, кардинально отличающую его от других видов хореографии.

Танцевальное искусство разнонаправленно: народный, классический, бальный, эстрадный, современный танцы. Мастерство танцора в любом из этих направлений, безусловно, в большей степени зависит от таланта,

природных данных, но, главное, от усердия и прилежания, которые так важны в постижении искусства хореографии.

Эстрадный танец очень популярен, яркие шоу-номера разносятся по сети Internet, делая исполнителей знаменитыми и узнаваемыми. В коллективах, занимающиеся эстрадным танцем, готовят своих учеников по системе, которая развивает чувство метра, такта, ритм. Эстрадная хореография очень разнообразна. Сейчас это некий синтез эстрадной советской хореографии и современного танца. Педагоги коллективов эстрадного танца часто пользуются приемами современной хореографии, тем самым позволяют своим воспитанникам затем более детально изучить такие направления как: джаз-танец, модерн-танец, разобраться с уличной хореографией и т. д.

Балетные танцоры-исполнители, обладающие хорошей классической базой, имеют отличный задел для исполнения танца модерн. Коллективы, предпочитающие стиль модерн, охотно принимают в свои ряды исполнителей с классической хореографической подготовкой. Необходимы лишь выдержка, желание и любовь к изучению нового.

Народный танец в России является одним из любимых направлений. Конечно же это обусловлено исторически сложившимся многонациональным составом страны. Культурное наследие России и постсоветского пространства обширно и удивительно. Коллективы, даже самодеятельные любительские, относятся к изучению танцев народов мира с трепетом и уважением. Поэтому танцоры этого направления питают большой интерес к изучению других культур и танцевальных направлений, в том числе и изучение современного танца.

Основываясь на собственном опыте, мы пришли к выводу о том, что наиболее гибкими к обучению и восприятию различных техник и манеры современного танца являются исполнители бального танца. Потому что бальный танец имеет в своей базе следующие необходимые составляющие

исполнительства современного танца:

1. эмоциональность исполнения хореографической композиции,
2. умение владеть своим телом, задействуя в исполнении иногда только конкретные части тела,
3. основы выполнения вращений, прыжков, поддержек (умение распределение веса тела и нагрузки, умение работы с партнером),
4. умение подстраиваться под резкую смену ритма (исполнение хореографии в зависимости от линии танца и характера темпа).

Все это делает танцоров с базой бального танца наиболее универсальными исполнителями. Само по себе направление бального танца является достаточно сложным и трудоемким, требует определенных природных данных, усиленных тренировок, не говоря уже об обязательном наличии партнера. Современный же танец, как мы знаем, имеет другую философию. Принятие себя и своего я, своих природных данных, уход от строгих требований к физиологии исполнителя – дают возможность стать частью мира хореографии любому человеку. Но как и в любом деле, современный танец требует к себе уважительного отношения и совершенствования. При должном отношении и старании прекрасное исполнение современной хореографии доступно и для танцоров с различными хореографическими школами, и для людей, которые только решили попробовать себя в этом виде искусства.