

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ЗНАЧЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В
РАБОТЕ МОДЕЛЬНЫХ АГЕНТСТВ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА**

студентки 3 курса 362 группы заочной формы обучения
направления 44.04.01 Педагогическое образование
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

СКАКУН НАТАЛИИ ИЛЬИНИЧНОЙ

Научный руководитель
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ТИПИ

Д.А. Попов

Зав.кафедрой
доктор пед. наук, профессор

И.Э. Рахимбаева

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В двадцатом веке танец обрёл новые функции. Сохранив классические формы, он стал современным искусством, приобрел новый смысл и новую роль. Это по–прежнему зрелище, приятное времяпрепровождение, социальный ритуал и так далее, но именно как современное искусство, актуальное художественное высказывание он оформился недавно. Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, её специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Хореография не только даёт возможность физического развития, но и решает задачи эстетического и духовного воспитания.

Эпоха научно–технической революции, внося существенные изменения в эстетическое сознание, мироощущение общества, неизбежно приводит и к модификациям в сфере танцевального искусства, в стиле его мышления, системе выразительных средств и приемов, которые открывают для хореографии новые образные возможности. Интенсивное обновление хореографии, начавшееся с конца 50–х годов прошлого века, — процесс сложный, диалектически противоречивый. Рушатся устаревшие нормы, отжившие представления. Некоторым кажется порой, что разрушаются сами традиции. К тому же поиски нового поколения хореографов не зачеркивают достижений прошлого, а, полемизируя с ним, отталкиваясь от него, в более или менее явной форме впитывают опыт прежних мастеров.

В хореографическом искусстве последнего десятилетия отчетливо обнаруживаются черты эстетики нового концертно–зрелищного жанра, в

котором нашли свое отражение важнейшие художественные идеи и потребности времени. Если в 20–е годы в советском балете, при всей разноплановости поисков и экспериментов, превалировали краски плаката, символа, аллегории, в 30–е — принципы реалистически достоверного изображения событий, поэтика, хореодрамы, в 50–е — поэтический и одновременно психологически углубленный взгляд на мир, то в 70–80–е годы явственно заявляет о себе интеллектуальное, философское начало, как никогда более полно раскрывающееся в начале третьего тысячелетия, которое проявляется как в виде отдельных приемов и тенденций в творчестве того или иного хореографа, так и в форме завершенных концертно – зрелищных программ. Социум меняется, новые формы деятельности открывают нам новые формы танца и новые возможности его применения. В этой работе мы рассмотрим использование хореографии в работе модельных агентств, а также в постановках модельных конкурсов, показах.

Хореография в концертно – зрелищных программах как фактор формирования художественного вкуса зрителя обладает большими возможностями и будет плодотворно развиваться, ибо в ней жива и функционирует самая прекрасная из традиций — традиция постоянного обновления связей искусства с жизнью, нашей стремительно меняющейся эпохой.

Модельные агентства являются эффективной формой организации деятельности молодежи. В исследованиях, посвященных организации досуговой деятельности, отмечено, что необходимо шире использовать школы и учреждения культуры как центры социальной практики молодежи, т.е. как центры активной созидательной учебной и

культурно–просветительной деятельности. В результате модельное агентство становится центром непрерывного образования детей и молодежи. Самодеятельное хореографическое творчество, как важный компонент современной досуговой деятельности, является сферой непосредственного контакта личного творческого опыта исполнителя с обширнейшим художественным и эстетическим опытом, накопленным в профессиональном искусстве и народном творчестве. Данное обстоятельство объясняет значимость самодеятельного танцевального творчества, необходимость приобщения людей к хореографической культуре. Хореография является важной составляющей в работе модельного агентства. Уроки хореографии помогают научиться владеть своим телом, скорректировать фигуру, уметь двигаться в различных направлениях танца. быть гибким, даже выработать чувство ритма и пластику. Грациозные движения, красивая походка, снятие мышечных зажимов – все это помогает в реализации успешной деятельности и в дальнейшей карьере модели. Пластика дает возможность не только правильного физического развития и оздоровления, она также помогает правильно выражать свои чувства и эмоции через движения.

Сегодня наблюдается постоянный количественный рост танцевальных коллективов, модельных школ и агентств, увеличение числа их участников. Для них танец становится важной составляющей физического и духовного воспитания. В танце расширяется творческий и личностный потенциал, происходит избавление от различных комплексов, исчезает страх перед публичным выступлением. При этом, самодеятельное хореографическое творчество на современном этапе отличается такой особенностью как многожанровость и синтез танцевальных форм и

направлений в формировании репертуара. Это поддерживает интерес у участников коллективов, позволяет шире представлять возможности коллектива на различных модельных конкурсах и фестивалях. Данные позиции делают тему выпускной квалификационной работы актуальной и своевременной.

Степень разработанности проблемы. Для нашего исследования важнейшее значение имели работы современных теоретиков и практиков танцевального искусства: Л.Д. Блок, В.М. Богданова–Березовского, И.Я. Вершиной, Р.В. Захарова, Ю.Е. Соколовского, В.И. Уральской и др.; труды критиков танца: О. Гердт, И.И. Соллертинского и др.

Эстетические проблемы формирования пластической культуры личности рассматривали в своих работах В.В. Ванслов, А.Л. Волынский, П.М. Карп и др.; тему движений и правил их исполнения – Н.П. Базарова, В.С. Костровицкая, А.А. Писарев, Н.И. Тарасов и др.; двигательный аспект хореографических упражнений – М.М. Габович, Е.Г. Котельникова, Н. Чефарова; выявление профессиональной хореографической одаренности – П.Б. Коловарский, И.Г. Соснина.

Цель исследования – рассмотреть значение хореографической составляющей в работе модельных агентств.

Объектом работы являются зрелищные возможности хореографии.

Предметом нашего исследования в магистерской работе является использование зрелищных возможностей хореографии в работе модельных школ, агентств.

Для достижения поставленной цели были определены **основные задачи исследования:**

1. Рассмотреть историю русской хореографии как зрелищное искусство.
2. Рассмотреть использование хореографии в современных концертно–зрелищных программах.
3. Проанализировать значение преподавания хореографии как дисциплины в модельных школах.
4. Проанализировать роль хореографии в постановках модельных конкурсах.

Базой исследования стало Модельное агентство «Mary Bey».

Методологической основой исследования послужили разработки О. Ершовой, изложенные в ее статье “Технологии реализации пластико хореографических программ в контексте теории культурно–досугово деятельности”. Сформулированные ею методические принципы стали теоретической основой работы.

При написании работы были использованы такие методы эмпирического исследования, как педагогическое наблюдение, опрос, интервью.

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенная нами модель использования хореографии может быть задействована в постановках модельных конкурсов. Использование предложенной нами модели способно повысить их эстетический потенциал и востребованность

публикой. Кроме того, изучение хореографического искусства способствует профессиональному росту моделей, расширяет возможности освоения ими новых, смежных специальностей.

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

Результаты исследования были представлены на международных конференциях:

1. V Международная научно–практическая конференция «Развитие личности средствами искусства»

2. VI Международная научно–практическая конференция «Развитие личности средствами искусства»

Опубликованы статьи:

Н.И. Скаун, Е.П. Шевченко «Хореографическая составляющая в работе модельных агентств»// 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: Саратовский источник, 2019. – 365 с. С. 304–309 ISBN 978–5–91879–913–0

Результаты исследования успешно внедрены в работу Модельного агентства «Mary Bey».

Основное содержание работы

Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, её специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Хореография не только даёт возможность физического развития, но и решает задачи эстетического и духовного воспитания.

Социум меняется, новые формы деятельности открывают нам новые формы танца и новые возможности его применения. В этой работе мы рассмотрим использование хореографии в работе модельных агентств, а также в постановках модельных конкурсов, показах.

Хореография в концертно – зрелищных программах как фактор формирования художественного вкуса зрителя обладает большими возможностями и будет плодотворно развиваться, ибо в ней жива и функционирует самая прекрасная из традиций — традиция постоянного обновления связей искусства с жизнью, нашей стремительно меняющейся эпохой.

Модельные агентства являются эффективной формой организации деятельности молодежи. В исследованиях, посвященных организации досугово-вой деятельности, отмечено, что необходимо шире использовать школы и учреждения культуры как центры социальной практики молодежи, т.е. как центры активной созидательной учебной и культурно-просветительной деятельности. В результате модельное агентство становится центром непрерывного образования детей и молодежи. Самодеятельное хореографическое творчество, как важный компонент современной досуговой деятельности, является сферой непосредственного контакта личного творческого опыта исполнителя с обширнейшим художественным и эстетическим опытом, накопленным в

профессиональном искусстве и народном творчестве. Данное обстоятельство объясняет значимость самодеятельного танцевального творчества, необходимость приобщения людей к хореографической культуре.

Хореография является важной составляющей в работе модельного агентства. Уроки хореографии помогают научиться владеть своим телом, скорректировать фигуру, уметь двигаться в различных направлениях танца. быть гибким, даже выработать чувство ритма и пластику. Грациозные движения, красивая походка, снятие мышечных зажимов – все это помогает в реализации успешной деятельности и в дальнейшей карьере модели. Пластика дает возможность не только правильного физического развития и оздоровления, она также помогает правильно выражать свои чувства и эмоции через движения.

Концертно–зрелищные программы (в частности модельные конкурсы) представляют собой художественно и эстетически завершенный процесс соединения различных жанров и танцевальных приемов. Для хореографа важно понимать разницу этих форм для наиболее точного и адекватного построения танцевальных сцен, для правильной постановки цели и задач своей творческой работы.

Танец в современной культуре, а также в концертно–зрелищных программах занимает ведущее место и, будучи ярким социокультурным явлением, входит во многие области жизни.

В процессе постановки модельных конкурсов, равно как и в процессе изучения дисциплины в агентстве хореография имеет большое значение.

На занятиях модели учатся быть частью коллектива, работать в команде, что немаловажно в постановке сценических номеров. Танцы – это надежный способ избавить от комплексов и повысить уровень артистизма, да и просто развить свои танцевальные навыки и повысить эстетическое восприятие окружающего мира. Также хореография развивает чувство ритма, музыкальность, грациозность, и самое главное улучшает здоровье.

Танец – форма хореографического искусства, в которой средством создания художественного образа являются движения и положения человеческого тела. Современный танец рассматривает танец как инструмент для развития тела танцовщика и формирования его индивидуальной хореографической лексики. Средствами этого выступает синтез, актуализация и развитие различных техник и танцевальных стилей. Танец является инструментом общественного физического и духовного воспитания, где танцевальный образ – это одна из форм отражения действительности и имеет объективное познавательное и воспитательное значение.

Занимаясь творческим процессом, создавая танцевальные постановки педагог–хореограф, хореограф постановщик воздействует, посредством хореографического искусства, на эстетическое воспитание общества в целом и на эмоциональную культуру участников постановочного процесса, то есть моделей. Такое воздействие будет иметь только целостное художественное произведение, при создании которого сохраняются все законы композиционного построения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие творческих способностей детей и молодежи, обогащения их духовного мира, формирование современного мировоззрения, выявление их дарований, обогащения их потенциала является одним из приоритетных направлений, указанный в Национальной доктрине развития образования в XXI веке, концепции внешкольного образования и воспитания. В этих документах указано, что одной из основных задач дополнительного образования является поиск, развитие и поддержка способных, одаренных и талантливых воспитанников, учащихся и слушателей.

Среди многих видов искусств хореография имеет наибольший потенциал в развитии творческих способностей детей, потому что искусство танца является синкретическим и впитывает в себя изобразительное искусство, драматургию, музыку. Поэтому хореография в нашей стране приобретает все большую популярность, становится одним из самых действенных факторов формирования гармонично развитой, духовно богатой личности.

Теоретики хореографической педагогики Л. Богаткова, А. Шевчук считают, что привлечение ребенка к танцевальному искусству важно для его духовного развития, формирование необходимых моральных качеств и раскрытия творческого потенциала. Танцевальная деятельность способствует и улучшению физического развития, формированию интереса к двигательной деятельности.

В наши дни открыто множество различных центров детского и юношеского творчества, одним из многофункциональных обучающих из них можно считать модельное агентство, школу.

Помимо занятий во время прохождения курса обучения, модели участвуют в различных конкурсах, как во время, так и после обучения в агентстве. Использование хореографии в постановках модельных конкурсов, делают эти конкурсы неповторимыми, интересными и эстетически привлекаемыми. Модели не просто ходят по сцене, подиуму вперед и назад, а становятся участниками необычных хореографических зарисовок. И каждый конкурс несет в себе новый стиль, замысел.

Хореография – это вид занятий во время, которого развивается общая физическая подготовка модели, гибкость, пластичность и координация. При занятии хореографией модели развиваются свои танцевальные навыки и повышают эстетическое восприятие окружающего мира. Танцы – это надежный способ избавить от комплексов и повысить уровень артистизма. На данных занятиях модели учатся быть частью коллектива, работать в команде, что немаловажно в постановке сценических номеров. Также хореография развивает чувство ритма, музыкальность, грациозность, и самое главное улучшает здоровье.

Современная хореография — образ в движении и музыке. Его необходимо не только передать, сколько донести все до каждого зрителя. Конечно, это очень важно, ведь современная хореография призвана оказывать влияние на формирование художественного вкуса зрителей.

Хореография – искусство сочинения и сценической постановки танца. Танец непосредственно в концертно–зрелищных программах занимает ведущее место.

В данной работе мы рассмотрели важность, значение использования хореографии в работе современных модельных агентств на примере модельного агентства «Mary Bey».

Концертно–зрелищные программы (в частности модельные конкурсы) представляют собой художественно и эстетически завершенный процесс соединения различных жанров и танцевальных приемов. Для хореографа важно понимать разницу этих форм для наиболее точного и адекватного построения танцевальных сцен, для правильной постановки цели и задач своей творческой работы.

Танец в современной культуре, а также в концертно–зрелищных программах занимает ведущее место и, будучи ярким социокультурным явлением, входит во многие области жизни.

Подводя итог вышесказанному, суммируем, что пластико–хореографическая программа – это частный случай концертно–зрелищной программы, массовая форма, основанная на синтетическом композиционном решении, включающем музыку, танец, пантомиму, сценическую пластику при безусловном доминировании хореографии.

В процессе постановки модельных конкурсов, равно как и в процессе изучения дисциплины в агентстве хореография имеет большое значение.

На занятиях модели учатся быть частью коллектива, работать в команде, что немаловажно в постановке сценических номеров. Танцы – это надежный способ избавить от комплексов и повысить уровень артистизма, да и просто развить свои танцевальные навыки и повысить эстетическое восприятие окружающего мира. Также хореография

развивает чувство ритма, музыкальность, грациозность, и самое главное улучшает здоровье.

В данной работе мы выяснили, что занятия хореографией помогают моделям: лучше выражать свое настроения под различные ритмы музыки, быть естественными и раскрепощенными на публике, улучшить координацию движений, красиво двигаться по заданным направлениям, обрести грацию, пластику, гибкость (стрейчинг), почувствовать свое тело и уметь управлять им, развить чувство ритма и такта. На показах различных конкурсах красоты уроки хореографии отлично помогают артистично демонстрировать одежду и аксессуары, научиться современным танцевальным движениям, работать в танцевальных комбинациях — от простых к сложным в различных жанрах, увереннее чувствовать себя перед публикой, фото- и видео- камерами.

Даже если модель, прошедшая курсы в модельной школе никогда не будет работать в этой области, дисциплины, изучаемые в школе, пригодятся ей по жизни, и точно не окажутся бесполезными, в том числе и хореография.