

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ФОРМИРОВАНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА
УЧАЩИХСЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА ПОСРЕДСТВОМ ОСВОЕНИЯ
НАВЫКОВ ИМПРОВИЗАЦИИ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА**

студентки 3 курса 362 группы заочной формы обучения
Направления: 44.04.01 Педагогическое образование
Профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

Стецюр-Мова Александры Игоревны

Научный руководитель
профессор, д-р искусствоведения _____ А.А. Демченко

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение.

Актуальность исследования. В каждом направлении танцевального искусства техника исполнения и художественное выражение имеют большое значение. Все это вместе можно назвать исполнительским мастерством, что является важной составляющей подготовки учащихся хореографических коллективов. Именно высокий уровень исполнительского мастерства делает выступление ярким и запоминающимся, а любой высококвалифицированный исполнитель становится востребованным и конкурентноспособным на рынке труда.

Если разложить исполнительское мастерство танцовщика на составные части, то в основе будут лежать, прежде всего, индивидуальные способности, музыкальность, технические знания и умения, яркая выразительность и эмоциональность. Все это вместе складывается в некую профессиональную оснащенность. Если рассмотреть все составные части, то обнаружим, что эта оснащенность состоит из владения техническими приемами, умения подчинить их задаче создания пластического художественного образа (иногда это называют выразительностью, актерским мастерством) и способностью к самостоятельной работе.

Все это может быть достигнуто только в результате последовательной и систематической учебной работы. Чтобы адекватно соответствовать требованиям времени, исполнение танца должно быть, прежде всего, грамотным, правильным, свободным, непринужденным и высокохудожественным. Лишь в процессе систематического обучения и воспитания, исполнитель приобретает техническую грамотность и выразительность, становится более крепким и гибким в освоении материала, а его движения приобретают гармоничность и законченность. Эстетические и технические требования к исполнительскому мастерству танцовщиков складывались на протяжении многих веков. Исполнительское мастерство, опираясь на традиции, создавалась в соответствии с

требованиями своего времени. Какие бы новшества ни приносило в хореографию время, какие бы современные направления и техники ни появлялись на сцене, классический экзерсис и по сей день, является главным стержнем профессиональной исполнительской подготовки, на основе которого развиваются другие танцевальные методики.

Понимание физических возможностей своего тела, которое дает классический танец, способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов, способствует выражению своей индивидуальности. Он позволяет проявить все стороны творчества, помогает танцору выразить свое восприятие мира, осмыслить мир и себя в мире.

На рубеже XX и XXI вв. в танце стала на первый план выходить импровизация как исполнительская практика. Уже в 1980-х и 1990-х гг. импровизация становится одним из ключевых компонентов танцевальных постановок и хореографических систем. Импровизационные методы постоянно используются в качестве средств создания и постановки тех или иных хореографических композиций, тем самым становясь неотъемлемыми составляющими хореографического процесса и танца, становясь источником расширения движения.

Ученые исследователи и педагоги-практики рассматривают импровизацию как способ повышения общего уровня танцевальности исполнителя. При этом импровизацию можно рассматривать как метод поиска новой хореографической лексики, средство выработки уникального хореографического языка и пр.

Поэтому импровизация может и должна использоваться в учебном процессе как всестороннее средство развития танцовщика. Ведь именно в импровизации ребенок как бы раскрепощается, так как ему не надо подражать танцу других, что бывает часто очень нелегко. Было замечено,

что пробудить интерес ребенка к танцу бывает легче именно в ходе импровизирования.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы обучения и организации учебного процесса по хореографии, формирования исполнительского мастерства привлекали внимание многих ученых и исследователей и еще сегодня остаются актуальными. В этой связи особенно ценными для нас являются фундаментальные труды Ю.П. Азарова [1], Ш.А. Амонашвили [3], Ю.К. Бабанского [7], Т.И. Баклановой [9], И.П. Подласого [76], Н.Ф. Талызиной [91] и др.

Также для нашего исследования важнейшее значение имели работы современных теоретиков и практиков танцевального искусства: Л.Д. Блок [19], В.М. Богданова-Березовского [20], Р.В. Захарова [45], Ю.Е. Соколовского [90] и др. Чрезвычайно важными в методико-практическом отношении является книги А. Я. Вагановой «Основы классического танца» [26].

Тему движений и правил их исполнения рассматривали Н.П. Базарова [8], В.С. Костровицкая [55], А.А. Писарев [75], Н.И. Тарасов [92] и др.; двигательный аспект хореографических упражнений – М.М. Габович [29], Е.Г. Котельникова [57] и др.

В трудах знаменитых российских балетмейстеров разных эпох – Р. В. Захарова [45], М. И. Петипа [48], М. М. Фокина [101] - раскрывается природа синтеза музыки и движения, знание которой чрезвычайно важно для повышения исполнительского мастерства танцовщика.

Самостоятельную группу источников представляют исследования проблем исполнительского мастерства, отражающие закономерности его формирования в сфере творческой деятельности (А.А. Алферов [2], В.Н. Горшков [33], Н.В. Даренская [35], А.К. Маркова [63] и др.).

Вместе с тем, в представленном анализе теоретических источников отсутствуют исследования, посвященные изучению повышения уровня

исполнительского мастерства учащихся хореографических коллективов. Это определило выбор темы данного диссертационного исследования «Формирование исполнительского мастерства учащихся хореографических коллективов посредством освоения навыков импровизации».

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в хореографическом коллективе.

Предмет исследования: исполнительское мастерства учащихся хореографического коллектива.

Цель исследования: рассмотреть процесс формирования исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыков импровизации.

Достижение цели автором осуществлялось последовательно и выразилось в решении ряда соответствующих задач:

1. Рассмотреть исполнительское мастерство как психолого-педагогическую проблему.
2. Изучить роль импровизации в повышении исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива.
3. Проанализировать формы и методы работы по формированию исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыком импровизации.
4. Провести опытно-экспериментальную работу по формированию исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыков импровизации.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие **методы исследования:**

- теоретическое изучение и анализ научной литературы;
- проектирование, разработка и проведение занятий по классическому танца в учащимися хореографического коллектива «Щелкунчик»;

-обработка полученных данных и обобщение результатов исследования.

Теоретико-методологическую основу исследования составили теоретические положения ведущих учёных в области:

- специфики отечественной педагогики классической хореографии (А.Я. Ваганова, А.М. Мессерер, А.И. Пушкин, Н.И. Тарасов и др.)

- закономерностях развития движения (Н.А. Бернштейн, А.Л. Гройсман, Е.Г. Котельникова, П.Ф. Лесгафт и др.);

- методики и технологии обучения и воспитания профессионального танцовщика (Р.В. Захаров и др.);

- психологии творческой деятельности В.И. Андреева, Д.Б. Богоявленской, И.Я. Лернер, А.Н. Лук, Я.А. Пономарева, П.М. Якобсона и др.;

- импровизации как основы творчества (Г.А. Товстоногов. И др.)

База исследования: хореографического коллектива «Щелкунчик». Максимальная численность участников – 20 человек.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщенных данных, полученных в ходе изучения теоретической информации и проведенного практического исследования, были уточнено, что исполнительское мастерство является обязательной составляющей подготовки танцовщика. В процессе исследования были определены пути формирования исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыков импровизации. Полученные результаты расширяют положения о формах и методах формирования исполнительского мастерства посредством освоения навыков импровизации и открывают новые грани решения этой проблемы.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что проведенный анализ научной литературы по проблеме способствует углублению знания в области формирования исполнительского мастерства

учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыков импровизации, обоснована перспективность включения элементов импровизации в систему занятий классическим танцем, что способствует повышению исполнительского мастерства учащихся.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработаны и экспериментально апробированы формы и методы работы по формированию исполнительского мастерства учащихся хореографическим коллективом посредством освоения навыков импровизации; определены упражнения, направленные на развитие исполнительского мастерства средствами импровизации.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись:

- в практической деятельности в качестве преподавателя хореографического коллектива «Щелкунчик»;
- участием в семинарах и конференциях: III Международная Научно-методическая конференция «Проблемы теории и практики современной любительской хореографии», 23 марта 2018 года;

VIII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области, 9-12 октября 2019 года.

- публикацией статей: «Проблемы развития методики обучения танцу в современном любительском хореографическом коллективе»;
«Год театра на примере балета Саратовского театра оперы и балета».

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников (90 шт.) и приложения.

Основное содержание работы.

Первая глава «Теоретические основы проблемы формирования исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыков импровизации» состоит из двух параграфов: 1.1 Исполнительское мастерство как психолого-педагогическая категория и 1.2 Роль импровизации в формировании исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива.

Вторая глава «Практические аспекты проблемы формирования исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыков импровизации» состоит из двух параграфов: 2.1 Формы и методы работы по формированию исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыков импровизации и 2.2 Опытно-экспериментальная работа по формированию исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыков импровизации.

Заключение.

Исследователи считают, что мастерство - это единство объективных и субъективных факторов воспитания и обучения, синтез теоретических знаний и практических умений, которое приобретает с годами. Оно может проявляться в интуиции, знании педагогики и психологии, других сферах деятельности, главное, что мастерство не позволяет ошибаться в деятельности как с детьми, так и со взрослыми.

Исполнительское мастерство - это многокомпонентная система, функционирующая целостно и гармонично, включающая в себя технику, техничность и актерское мастерство. Эмоциональность, выразительность, техничность, раскрепощенность, воображение, наблюдательность; умение

слушать, повторять - именно из этих качеств складывается исполнительское мастерство танцора.

Импровизация в искусстве представляет собой специфический вид творчества, имеющий многовековую историю. Импровизация предполагает создание произведений экспромтом. Двумя основными признаками термина «импровизация» являются мгновенное создание и одновременное воспроизведение созданного материала. Сущность импровизации специфична и представляет собой либо отдельный вид творчества, либо значимую часть творческого процесса.

Занятия по танцевальной импровизации направлены на формирование индивидуальной культуры танца каждого ребенка, овладение навыками импровизационного и композиционного развития танца в единстве индивидуального и ансамблевого мастерства исполнения.

В современной педагогической науке существуют несколько классификаций организационных форм обучения. В нашем исследовании разделим их на две большие группы, различающиеся по целям достижения результата обучения:

1) формы, нацеленные на приобретение и совершенствование теоретических знаний, умений и навыков;

2) формы, необходимые для выработки и совершенствования практических знаний, умений и навыков.

Занятий хореографией основной формой занятий является, конечно, урок. Именно на уроке формируются основные технические и художественные составляющие исполнительского мастерства.

В области теоретической подготовки применяются такие формы, как контрольные и проверочные задания, итоговые работы, зачеты, коллоквиумы.

В области совершенствования практических знаний, умений и навыков используются открытые уроки, мастер-классы, творческие конкурсы.

Данные формы повышения исполнительского мастерства учащихся не исчерпывают всего разнообразия форм, они модифицируются, трансформируются в соответствии с требованиями современной педагогической науки.

Можно выделить две большие группы методов, необходимых в работе по формированию исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива. Это методы, нацеленные на приобретение и совершенствование теоретических знаний, умений и навыков обучающихся и методы, необходимые для выработки и совершенствования знаний, умений и навыков в практике преподавания исполнительских дисциплин.

В структуре исполнительского мастерства на основе анализа психолого-педагогической литературы были выделены такие составляющие, как музыкальность, техника и выразительность.

Музыкальность – это способность восприятия музыки, её ритма, тайминга и сильных долей. Действительно, каждый танец любой программы имеет отличительные музыкальные особенности и характер, которые проявляются в танцевальных фигурах.

Техникой в танце называют скоординированную работу всех частей тела, как по отдельности, так и в синтезе. Данный критерий тесно связан со всеми другими критериями. Каждый танцевальный элемент требует определённой постановки корпуса, позиции ног и рук.

Выразительность исполнения тесно связана с созданием художественного образа произведения. Улыбка, удивление, радость, злость – это всё естественные эмоциональные состояния, которые выражаются мимическими средствами нашего тела. Музыкальность и образ в танцевальной композиции является проявлением индивидуальности как исполнителя, так и хореографа-постановщика. Именно разнообразность музыкальных комбинаций и многочисленность вариантов соединения фигур отличает исполнителей.

Заключение.

Исполнительское мастерство – это определенная составляющая, включающая в себя технику танцора, его техничность, его исполнительское мастерство как танцовщика, так и как актера. Каждый компонент может быть развит у танцовщика без другого, но в таком случае, нельзя сказать про исполнителя, что он владеет исполнительским мастерством. Любое технически правильно исполненное движение должно нести в себе не только схему, но и выразительное осмысленное танцевание, а танец, в свою очередь, должен передавать эмоции и выразительность танцора. Каждый танцор, выходя на сцену, должен точно знать, какую роль он должен показать зрителю, ведь нельзя выйти танцевать «Перепляс» с настроением русского хоровода, т.к. задумка постановки не будет раскрыта в том смысле, в котором хотел донести хореограф до зрителя. Даже если номер технически будет выполнен блестяще, но не будет эмоций на сцене,

выразительных окрасок, этот номер можно считать проваленным, т.к. он просто не будет интересен зрителю, соответственно, он будет не понят.

Сформулировав и проанализировав дефиницию понятия «импровизация», можно представить ее как выражение дихотомии «традиции- инновация», в содержании которой импровизацию является компонентом творческой деятельности, сопровождающей процесс создания художественного произведения - от формирования замысла до исполнения, его воздействия на зрителя. Импровизацию можно представить как трехуровневую подсистему в системе человеческой деятельности. На институциональном уровне она представлена как подсистема человеческой деятельности; на функциональном - деятельность в подсистеме протекает по законам творчества; на социальном уровне данный феномен диалектически связан с традицией, с опытом, выступает как средство обучения, как тип публичного творчества и как самостоятельный жанр, в котором наиболее полно выражен рассматриваемый феномен. Импровизацию называют «танцем настоящим» или «спонтанной хореографией», умения выгодно использовать свое тело и его возможности, пространство, взаимодействие с партнерами по танцу. Импровизация является важнейшим направлением хореографического мышления, организации формы танца, специфики танцевального исполнительства, представляя, как принцип создания хореографического образа или хореографического произведения.

Рассмотрев основные формы и методы работы по повышению исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива посредством освоения навыков импровизации, можно отметить, что основной формой занятий хореографией является, конечно, урок. Именно на уроке формируются основные технические и художественные составляющие исполнительского мастерства. При этом особую роль в технической и художественной подготовке участника хореографического

коллектива имеет, конечно, классический танец как система пластической выразительности. Классический танец во всей системе хореографической подготовки является основой, первым этапом в обучении танцу.

Проведя опытно-экспериментальную работу по повышению исполнительского мастерства учащихся хореографического коллектива, можно отметить, что введение элементов импровизации в структуру занятия повышают исполнительское мастерство исполнителей. Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, обучающейся овладевает не только разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения.