

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Развитие творческих способностей
участников хореографического коллектива
в процессе обучения танцу модерн**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студента 5 курса 531 группы Института искусств
по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Бородулина Романа Алексеевича

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, 2020 г.

Введение

Развитие творческих способностей – одна из интереснейших проблем, привлекающая внимание специалистов разных областей художественного творчества. В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики творческого развития, как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой творческой личности. Некоторые исследователи указывают на необходимость органичной связи обучения и творчества, при этом творчество они рассматривают как один из методов освоения учебного материала (Б.В. Асафьев, А.А. Никитин). Многие авторы подчеркивают плодотворность художественного воспитания в деле развития у учеников творческих способностей (Н.А. Ветлугина, Б.П. Юсов, А.А. Мелик-Пашаев и др.). По мнению психологов и педагогов, учащихся хореографических коллективов следует как можно раньше побуждать к выполнению творческих заданий (Н.А. Ветлугина). Большие возможности для формирования творческой личности заключают в себе занятия хореографическим искусством, в частности танцем модерн.

«Modern dance» (танец модерн) относится к явлениям конца XIX – середины XX вв. и, означая «новейший», акцентирует тенденцию на инновационность, постоянное обновление и усложнение языка. В России импульс развитию современного танца дали неоднократные (с 1905 г.) гастроли А. Дункан, позднее – интерес к учению о выразительном жесте Ф. Дельсарта и практикам ритмического движения по Э. Жак-Далькрозу. Под их влиянием в обеих столицах в 1910-20-х гг. современный танец активно развивался в рамках студийного движения, открывались различные школы. Главной причиной угасания современного танца на рубеже 1920-1930-х гг. стало его все более очевидное несоответствие идеологии официальной советской культуры (усложненность языка, субъективизм, камерность, отсутствие строгих канонов). С утверждением принципов социалистического реализма в 1934 г. его развитие в СССР прервалось до середины 1970-х гг., когда появились Московский театр пластической драмы Г. Мацквичюса,

опиравшегося на учение Э. Декру, и ленинградский «Новый балет» Б.Я. Эйфмана, поднимавшего острые темы, синтезируя классику и пантомиму.

Модерн, возникший в начале прошлого столетия, сегодня очень популярен и является одним из ведущих направлений в западной хореографической школе. Модерн отрицает любые балетные нормы и стремится воплотить на сцене разнообразные формы, используя новые оригинальные методы. Для него характерна смысловая наполненность, широкая амплитуда движений, высокие прыжки и гибкость, несвойственные для балетной хореографии «ломанные» позы и движения, разнообразные скручивания.

Хореография, как понятие «программной» лексики, мимики, поз, в современном танце, конечно существует, но способы ее создания, приемы, существенно отличаются от сочинения классического или народного танца. Если говорить о лексике и методе построения танца модерн, то это скорее метод индуктивный, метод отказа и исключения всего лишнего, неискреннего, как то: излишняя подтянутость корпуса, нарочитая округлость линий, замысловатость костюмов, чрезмерная выворотность и дотянутость коленей, стоп и т. д. Все, несвойственные человеку, не изнуряющему себя многочасовыми занятиями, положения и линии тела подлежат исключению из лексического арсенала танца модерн.

Импровизация является неотъемлемой частью танца модерн, ей отдается приоритет. В свою очередь, искусство импровизации составляет один из основных элементов современной театральной педагогики. Так, например, К.С. Станиславский считал, что если действия актера в роли подлинны и если они совершенно искренни и выполняются с полной непосредственностью, то они не могут быть точно повторяемы при каждом показе спектакля и, следовательно, содержат в себе импровизацию.

Импровизационная работа в значительной степени способствует развитию воображения. Многие психологи рассматривают воображение как процесс манипулирования образами, в результате которого создаются новые

оригинальные образы. Такой созидательный процесс и является основой развития творческого мышления человека. По мнению Гегеля, воображение, фантазия суть свойства ума, но ум, наделенный воображением, просто воспроизводит, а ум, наделенный фантазией, творит.

Цель исследования заключается в раскрытии возможностей танца модерн для процесса развития творческих способностей участников хореографического коллектива.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ряд задач:

- выявить характерные особенности творческой личности;
- проанализировать традиционные методы диагностики;
- выявить развивающие возможности танца модерн;
- систематизировать методические особенности обучения танцу модерн способствующие развитию творческой личности

В процессе работы были использованы следующие методы: изучение научной педагогической, психологической, методической литературы по теме исследования; анализ традиционных методов диагностики по развитию способностей участников коллектива.

Методологическая основа исследования – это труды В.И. Андреева, Е.Л. Озджевиз, А.С. Каргина, А.В. Ковалева, Б.Д. Парыгина и др.

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

1. доклад «Развитие творческих способностей детей» / VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса» г. Саратов, 10-11 декабря 2019 года.

2. доклад «Танец модерн как средство развития творческих способностей обучающихся» / VII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 20 мая 2020 года;

3. доклад «Развитие способности к импровизации в модерн-танце»
// Девятая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им.
Н.Г. Чернышевского, 25 мая 2020 года.

В статье:

«Танец модерн как средство развития творческих способностей обучающихся» // Материалы VII Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (20 мая 2020 года) / Под общ. ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Саратовский источник, 2020. - 359 с. С. 254-260.

Структура работы. ВКР включает две главы, введение, заключение, список используемых источников (в количестве 35 штук). Первая глава посвящена изучению особенностей творческой личности. Во второй главе рассматриваются методические особенности танца модерн, способствующие развитию творческой личности.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Теоретические основы формирования творческой личности» обозначены и изучены:

1. Особенности творческой личности.
2. Диагностика способностей участников самодеятельного хореографического коллектива.

В первом параграфе рассмотрены особенности творческой личности. Творчество неисповедимо и часто парадоксально. Стабильное креативное мышление – это определяющая характеристика некоторых личностей, но оно может меняться в зависимости от ситуации и обстановки. Зачастую вдохновение и новые идеи появляются, казалось бы, из ниоткуда, а затем, когда мы больше всего в них нуждаемся, они пропадают. Творческое мышление требует комплексного восприятия, оно полностью отличается от мыслительного процесса.

Нейробиология рисует сложную картину творческого потенциала. Ученые теперь понимают, что природа креативности гораздо сложнее, чем различия в право- или левосторонней ориентации мозга (левое полушарие – рациональное и аналитическое, правое – творческое и эмоциональное). На самом деле, творчество, связано с рядом познавательных процессов, нервных импульсов и эмоций, и мы до сих пор не имеем полного представления о том, как работает творческий разум.

С психологической точки зрения творческие типы личности с трудом поддаются определению. Они сложны, парадоксальны и, как правило, избегают рутины, и это не просто стереотип «замученного художника». Исследования показали, что креативность предполагает взаимодействие множества черт характера, поведения и социальных влияний в одном лице.

По словам психолога из Пенсильванского университета Скотта Барри Кауфмана, занимающегося долгие годы исследованиями творческого потенциала, – творческим людям тяжелее узнать себя, потому что они сложнее, чем нетворческие, и что самое парадоксальное в творческой личности – у этих людей более хаотичный ум. Творческая личность предполагает общее и общекультурное развитие человека, наличие у него определенных способностей: специальных (художественных, сценических, танцевальных, музыкальных); художественно-творческих способностей (исполнение, сочинение, воспроизведение). Для развития и формирования творческой личности необходимы оба вида способностей.

Вот поэтому главная проблема в воспитании участников самодеятельного хореографического коллектива состоит не только в уровне его профессиональной подготовки, не в воспитании специалиста вообще, а главным образом в том, чтобы развить в нем творческие способности и поднять общекультурный уровень.

Во втором параграфе рассмотрена диагностика способностей участников самодеятельного хореографического коллектива. Организация педагогического процесса в самодеятельном хореографическом коллективе

должна строиться на выявлении индивидуальности участника, прежде всего с точки зрения его творческих возможностей. Реализация данной задачи основывается на диагностике творческих способностей участников, точном определении уровня их художественно-исполнительских и художественно-психических данных.

Разработка проблемы диагностики художественных способностей в целом, несмотря на предпринимаемые усилия, требует особого внимания. Это относится и к профессиональному творчеству. В обоих случаях используют при выявлении способностей одни и те же методы.

При отборе детей для занятий в хореографическом коллективе или детской балетной школе обращают внимание на внешние сценические данные поступающего, а также проводят проверку его профессиональных физических данных, таких как выворотность ног, состояние стоп (в том числе подъема), танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок.

Большое значение для танца имеет рост. Рост и развитие детей идут непрерывно, но темпы роста и развития не совпадают. Известно, что в некоторые возрастные периоды преобладает рост, а в другие – развитие. Периоды ускорения роста, соответствуют определенным в жизни ребенка годам и достаточно четко отражают биологический ритм, который можно использовать с целью совершенствования процесса обучения в хореографии. С точки зрения обучения хореографии большой практический интерес имеет прогнозирование роста и изменений пропорций тела детей в процессе их развития.

Диагностика дает возможность определить наиболее интересные формы вовлечения человека в творчество. Многие руководители принимают в коллектив не всех желающих, чтобы не снижать исполнительский уровень коллектива, так как не все желающие заниматься художественным творчеством имеют ярко выраженные для этого способности. Тем не менее, известно, что практически каждый человек обладает в той или иной мере художественными задатками. Но проявляются и реализуются они по-разному

и, естественно, имеют разную направленность и интенсивность. Значит, для их развития нужна очень гибкая и дифференцированная методика.

Поэтому так необходима диагностика способностей участников коллектива, их психологических и умственных способностей развития: воображения, творческого мышления, скорости реакции и т.п. Обязательно также знать их интересы и устремления. Эти факторы следует учитывать, ориентирую участника самодеятельности на тот или иной вид творчества.

Вторая глава «Возможности танца модерн для развития творческих способностей участников самодеятельного хореографического коллектива» содержит:

1. Танец модерн как средство развития творческих способностей
2. Характерные особенности танца модерн, способствующие развитию творческой личности

В первом параграфе рассмотрен танец модерн как средство развития творческих способностей. Танец модерн – один из тех видов хореографии, который позволяет наиболее полно и гармонично развить способности тела, и научиться танцевать. Это – направление танцевального искусства, возникшее в XX веке. Оно включает в себя различные танцевальные школы и представлено исполнителями, педагогами и балетмейстерами многих стран. Их объединяет общее стремление создать новый танец, который смог бы выразить настроение человека XX века (отсюда и термин «модерн» – современный).

Как и другие культурные явления, танец модерн в своей истории развивался с различной степенью интенсивности. Наиболее прогрессивное время развития – это начало XIX-XX вв. Зародившееся в США, Европе и России новое течение в искусстве, очень быстро охватило весь мир. В этот период, история танца характеризовалась процессами интеграции канонов русского классического танца с европейскими современными танцевальными направлениями. Ведущими тенденциями становятся свободный, ритмопластический, джазовый танец, танец модерн. Стремительно

нарастающая популярность танца объясняется необычностью новых форм исполнения, смешением различных стилей и жанров, которые зародились в Новом времени, в русле европейской и американской культур.

Определить количество изначальных направлений и стилей танцевальной лексики танца модерн представляется весьма сложной задачей, которая в профессиональной, учебной и научной литературе решается посредством деления танца на американский танец модерн, немецкий экспрессионистский танец, свободный и ритмопластический танец в России.

Во втором параграфе описаны характерные особенности танца модерн, способствующие развитию творческой личности. С момента своего возникновения течение модерн провозгласило идею природного движения (в противовес искусственному). Танец этого стиля исходит из естественных двигательных возможностей человека. Вероятно, самым главным для танца модерн является понятие центра – постулат о том, что все движения контролируются центром тела (под ним понимается центр корпуса – грудной отдел позвоночника). Сознательное, осмысленное умение задействовать центр тела – это основная вещь, которая дает подлинное владение движением. В этом и есть смысл: энергия движения выходит из центра и возвращается в центр. Понятие движения тесно связано с понятием энергии. При сокращении мышц энергия направляется внутрь, к центру, а при вытягивании исходит наружу, от центра. Контроль над центром дает свободу движений рук и ног, отвечает за баланс и вращения, он же придает движениям убедительность.

Сравнивая методы различных педагогов, совершенно четко можно выделить следующие разделы урока: 1.Разогрев, 2.Изоляция, 3.Партер, 4.Адажио, 5.Кросс (шаги, прыжки, вращения), 6.Комбинация или импровизация.

Основная задача урока – изучение языка движения, постижение танцевальной техники. Техника складывается из овладения отдельными упражнениями, помогающими понять, как построено движение, в чем

заканчивается его начало, середина, конец. Уроки танца модерн обычно состоят из трех этапов.

Первый этап представляет собой упражнения, выполняемые на полу, в различных положениях лежа и сидя. Эти упражнения направлены на последовательное разогревание, разминку и растяжку всех частей тела. Выполняются упражнения на развитие силы и гибкости стоп и голеностопных суставов, упражнения на укрепление мышц пресса, упражнения на растягивание мышц бедер и упражнения, направленные на увеличение выворотности тазобедренных суставов, силовые упражнения для ног.

Однако задача упражнений на полу не ограничивается разминкой и разработкой мышц и суставов. Эти упражнения помогают усвоить правильное взаимодействие различных частей тел (например, корпуса и ног), развить скоординированность движений, подготавливая тело к более сложной координации в упражнениях стоя. Кроме того, упражнения на полу помогают усвоить некоторые отдельные приемы танцевальной техники либо представляют собой подготовительные упражнения к танцевальным элементам. Так, например, немало упражнений на полу выполняется с контракцией корпуса.

Второй этап – это экзерсис на середине зала. Выполняется стоя на одном месте, без продвижения. Здесь решается основная задача урока – изучение базовой танцевальной техники в виде отдельных элементов и небольших связок движений. По структуре экзерсис танца модерн перекликается с экзерсисом классического танца. Выполняются различные виды плие, батманов, комбинация движений адажио, некоторые другие виды упражнений, характерные для техники модерн.

Третий этап – упражнения с продвижением по залу. Это комбинации движений, сочетающие различные виды шагов, прыжков, вращений. Эта часть урока дает возможность применить навыки, приобретенные в упражнениях на месте, и попрактиковаться в танцевальном движении, в освоении пространства. Изучая комбинации движений, необходимо развить в

себе сознательное чувство метра, ритма, музыкальной фразировки и умение удерживать в танце пульс и ритм.

В хорошо построенном уроке должно чувствоваться, что он идет по нарастающей, движется к кульминации. Упражнения на полу связаны с упражнениями на месте, а они, в свою очередь, связаны с упражнениями, где есть продвижение.

В завершении урока выполняются упражнения для корпуса и рук, а также упражнения на релаксацию (они выполняются без продвижения, стоя на месте).

Таким образом, каждый урок танца модерн дает возможность потренироваться в разных направлениях: это и разминка всех частей тела (с последовательным развитием из урока в урок), и отработка основных технических навыков, и знакомство с различными ритмами и стилями и открытие для себя различных типов движения, и использование пространства.

Заключение

Современные условия и тенденции развития общества, требуют более полного и гармоничного развития личности. Для становления творческой личности необходимым условием является ее профессиональная направленность, индивидуальность, уникальность ее мастерства.

Творческие способности выявляются при самостоятельном создании нового, оригинального, общественно значимого продукта. Творческие способности, как и все другие, формируются и развиваются в деятельности.

Танец модерн – один из тех видов хореографии, который позволяет наиболее полно и гармонично развить творческие способности участников коллектива. Характерной чертой танца модерн является импровизация – один из действенных приемов развития творческих способностей.

Импровизацию в хореографии мы можем назвать еще и «танцем в настоящем», «сиюминутной хореографией». Импровизация раскрывает истинное проявление таланта, темперамента, обаяния личности, богатство

эмоциональной памяти. Основопологающим моментом развития творческой индивидуальности исполнителя является неременное владение импровизационным самочувствием.

Импровизация в творчестве танцоров есть процесс заранее подготовленный, хотя и не исключаящий моментов сиюминутного вдохновения. Исполнитель должен заставить зрителя поверить в то, что мимика, жест, движение родились у изображаемого им персонажа в данный момент.

Методически правильно подобранные упражнения способствуют развитию творческой личности участника коллектива. На занятиях по модерн танцу у ребят формируется профессиональное мышление и самосознание, которое является важнейшими качествами, позволяющими говорить о новом уровне развития творческой личности. В хорошо построенном уроке должно чувствоваться, что все его составляющие части гармонично переплетаются друг с другом, что позволит участникам коллектива плодотворно работать над развитием своей профессиональной памяти, воображением, отработкой танцевальных движений, тем самым, совершенствуя творческую активность.

Овладение определенными навыками на уроках танца модерн делает каждого участника коллектива уникальной личностью, расширяет возможности самореализации, раскрытия сущностных сил, обеспечивает саморазвитие. Творческая личность обретает способность найти смысл своей жизни, и осуществляя смысл, осуществить самого себя.