

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

ТАНЕЦ МОДЕРН И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 581 группы Института искусств
по направлению подготовки
52.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

АБАЛЬМАСОВОЙ ЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор

И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение

Танец – это форма художественного выражения и коммуникации, включающая «движение тела во времени и пространстве» Это познавательная и телесно требовательная форма искусства, вызывающая творческий подход у танцора, умеющего подстраивать ритмичные и эстетически приятные движения. С начала 2000-х годов он привлек внимание исследователей со стороны психологов и нейробиологов, потому что он предоставляет «реальное» окно в такие темы, как опыт (изучение того, что делает людей исключительно осведомленными или обладающими навыками в определенной области, воплощенное познание и креативность (способность производить идеи и результаты, которые являются новыми и адаптивными или функциональными).

Современный танец зародился в начале прошлого века. На сегодняшний день, нам очень важно понять своего современника. Актуальность изучения современного танца заключается в возможности понять человека сегодня, представляет возможность самопознания и самовыражения на уровне ума, души и тела.

Современные танцы - это потребность быть гармоничным и свободным в выражении своих мыслей, чувств через движение. Это ощущение красоты и свободы соприкосновения с окружающим миром.

Безусловно, магия движения современных танцев завораживает. Представим, что изначально современные танцы (в нашем случае танец модерн) не были связаны с классическими традициями. Тогда можно сделать предположение, что в этом случае они были предназначены только для невежд. Женщины стали пионерками современных танцев, они не были профессиональными танцовщицами или балетмейстерами, однако именно они рассуждали над основой и системой танца будущего. Эти теоретики и предшественники размышляли над такими теориями развития танца, обладали независимой оценкой человеческого движения под музыку. Это преимущество им придавал тот факт, что у них отсутствовала танцевальная

физическая подготовка, и наблюдать они могли именно со стороны, предлагая новые способы анализа, оценки, не являясь одновременно и объектом, и субъектом исследования. Более того, они сыграли важную роль в формировании необычных оригинальных форм современного танца, построенных на тотальной свободе тела.

Такое направление современного танца как танец модерн полностью относится к 20 веку. Обратите внимание, что в дословном переводе модерн-танец — это современный танец. В данном случае направление и его основы были созданы в опоре на творчество конкретных людей.

Также в этом контексте присутствует значимая цель или желание исполняющего провести линию между танцевальной формой и содержанием внутреннего мира в определенный момент.

Таким образом, тема для выпускной квалификационной работы была сформулирована следующим образом: Танец модерн и особенности его преподавания.

Целью работы является рассмотреть танец модерн и выявить особенности его преподавания. Для реализации поставленной цели нужно решить ряд задач:

1. Проанализировать литературу по выбранной теме.
2. Рассмотреть становление школы современного танца.
3. Дать анализ танца модерн и представить процесс его развития в XX веке.
4. Рассмотреть основные принципы исполнения танца модерн.
5. Выявить особенности преподавания танца модерн.

В процессе работы были использованы следующие методы:

1. Теоретический – анализ исторической, педагогической и методической литературы по выбранной теме исследования;
2. Эмпирический – наблюдение за учащимися в процессе занятий, во время применения методической базы танца модерн и анализ собственной педагогической деятельности.

Методологическую базу работы в области истории искусства составили работы А.Р.Абхадзе, П. Кузнецова; в области теории и истории хореографического искусства труды М. Грэм, Н.Ю. Никитина, М.М. Фокина, работы по педагогике модерна в хореографии И.А.Пузыревой, Е.Л. Озджевиз.

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников, включающих, сорок наименований и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 «Становление школы современного танца» и 1.2 «Танец-модерн и его развитие в XX веке») рассмотрены этапы становления школы современного танца и теоретические основы танца модерн.

Природа танцевальных движений – сложный и многогранный вопрос с множеством точек зрения. С одной стороны, танец является своеобразной эмоциональной разрядкой человека, другими словами – выплескивание эмоций. Также танец реализует функцию общения, выражения собственных мыслей относительно культуры, мира, общества.

На протяжении истории танцевальное искусство постоянно менялось и, пройдя чрез многое, танец «выходит на сцену», где ему есть место и по сей день.

Много нововведений в сценический танец привнесла Айседора Дункан. Она восхищала поклонников пластикой, повлияла на развитие танца, появление новых форм. Она выступала против свойственной классике чопорности и строгое соответствие законам, тяжелых тренировок и зашоренности мышления схемами в балете.

Отмеченная особенность ее творческого метода - использование классической музыки как источника вдохновения, из которого она передает свои эмоции.

Особенно популярной Айседора Дункан стала среди немецких танцоров и зрителей. Здесь же в Германии стала известной Мари Вигман. Вигман думала о своем теле как о канале для своих подсознательных побуждений, и она была одним из первых хореографов, которые экспериментировали со своими отношениями с пустым пространством. Вигман отвергла классическую музыку и вместо этого работала с композиторами, чтобы создать ударные звуки для ее ритмически сложного движения. Время от времени она носила маску во время выступления, чтобы стирать грань между мужским и женским.

Ее влияние на танцы во всей Центральной Европе изменило ход истории танца. Среди ее учеников, насчитывающих тысячи человек, были Харальд Кройцберг, Ивонн Георги, Маргарет Уоллманн и Ханья Холм.

Что касается других первопроходцев, в 1929 году три пионера, Грэм, Хамфри и Вейдман (вместе с Хелен Тамирис), основали репертуарный театр танца в Нью-Йорке, первый в своем роде, чтобы объединить ресурсы и найти способ выжить в финансовом отношении, продолжая процветать и художественно экспериментировать.

В тридцатые годы XX века современный танец в Германии занимает куда более важное место, нежели классический танец и балет. Впервые экспериментальный танец включается в официальный репертуар балетных театров. Ученики Рудольфа фон Лабана по всей Европе создают свои труппы и школы. Мари Вигман приглашается в Америку для создания школы. Туда отправляется ее ученица Ханья Хольм. Победное шествие немецкого экспрессивного танца идет по всему миру. Однако в 1933 году Германию поражает замешанный на антисемитизме экономический кризис.

Великая Отечественная война приводит к краху танцевальное экспрессивное искусство. В результате поражения немецких войск немецкий экспрессивный танец прячется в подвалы дешевых питейных заведений. Пина Бауш, наследница немецкого выразительного танца, проходит обучение танцам в школе Фолькванг в Эссене под руководством Курта Джусса.

Работа Пины Бауш тесно связана с современным танцем, но чаще всего известна как модальность постмодернистского или современного балета. Возможно, это потому, что она использует классических, добродетельных танцоров, но далеко уходит от классических балетных постановок. В то же время, даже если ее пьесы включают театральные жесты и голос, она отказывается от театральной процедуры конструирования персонажей.

В начале XX века во Франции танец наконец – то заканчивает с ролью досуга и делается свободным. Современный танец Франции (contemporary dance) рождается от американского модерна, немецкой танцевальной экспрессивности и неоклассики Мориса Бежара. В течение последующих двадцати лет Франция выходит вперед в области contemporary dance.

В дальнейшем, согласно с авторитетным мнением хореографов и танцоров, современный танец становится национальной гордостью.

Термин «современный» преимущественно используется в США. Иногда различие в терминах используется в различных школах танца, существующих в настоящее время, и примером такого случая становится танец модерн.

Модерном в мировом танцевальном искусстве сегодня принято называть сложившуюся систему современного танца Америки. В частности канонизированную, четко структурированную систему движений Марты Грэхем.

Данный термин, войдя в употребление, вытеснил другие варианты определений - свободный танец, дунканизм - танец босоножек, ритмопластический танец и др.

Сегодня в Америке и в Европе модерн-танец занимает намного более важное место, чем у нас, в России. Обусловлено это, прежде всего, тем, что многие десятилетия нас искусственно отгораживали от этого искусства. В масштабах развития искусства «окно в Европу» «прорублено» сравнительно недавно. Модерн-танец ютится где-то на задворках танцевального мира России, тогда как в Европе и Америке на модерн-танце основывают свою

деятельность многие педагоги, воспитывающие профессиональных танцовщиков, многие профессиональные труппы. Остается лишь надеяться, что со временем модерн-танец займет достойное место в культуре России.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 «Основные принципы исполнения модерн-танца» и 2.2 «Особенности преподавания танца модерн») проводится анализ основных принципов исполнения танца модерн и рассматриваются особенности его преподавания в профессиональных и любительских коллективах.

Сегодня танец модерн уже имеет собственную систему освоения техники сформировавшуюся в традиционную, данную систему и ее этапы развития описывают такие труды как: «Танцы» Люси Смит, «Основы современного танца» С.С. Полятков, «Модерн-джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника» В.Ю.Никитин., «Линия, уходящая в бесконечность: Субъективные заметки о современной хореографии» Ю.М.Чурко, Сироткина И. «Свободное движение и пластический танец в России» и многие другие.

Основные принципы современного танца относятся, прежде всего, к технике движения. Они сложились в процессе эволюции различных систем танца.

При анализе танца модерн были выделены следующие технические особенности этого стиля:

1. Использование в танце позы коллапса.
2. Активное передвижение исполнителя в пространстве, как по горизонтали, так и по вертикали.
3. Изолированные движения различных частей тела.
4. Использование ритмически сложных и синкопированных движений.
5. Полиритмия танца.
6. Комбинирование и взаимопроникновение музыки и танца.
7. Индивидуальные импровизации в общем танце.
8. Функционализм танца.

Разумеется, каждая из особенностей танца-модерн была крепко связана с громкими именами в истории этого современного танца. Свою основу они находили в философской трактовке движения, которую можно было выразить в постановках, однако для обучения необходимо было разработать определенную систему.

В современном танце задействовано все тело. Как мы знаем, основа тела – позвоночник – следовательно, именно на него ложится основная нагрузка, вокруг него строится движение. Собственно упражнения на подвижность и развитие позвоночника являются сердцевиной многих систем современного танца. К примеру, у Марты Грэхем основа системы - contraction и release (сжатие и расширение соответственно), исполняемое в центр тела. У Хамфри и Лимона в системе заложено следующее: позвоночник в релаксе, не напряжен, а движение происходит благодаря опусканию и подъему веса тела. Другими словами, движение идет по синусоиде: движение-задержка в кульминационной точке (suspend) и обратный возврат (recovery). У Каннингема крайне значимы многочисленные спирали и изгибы позвоночника в компоновке с движениями ног. Модернджаз танец в некоторых разделах урока заимствует из различных техник упражнения, направленные на развитие подвижности позвоночника.

Не важно, какой из систем обучения педагог придерживается в своей работе, важно проработать технику дыхания. Это необходимо сделать до начала обучения современным танцем.

Благодаря правильному дыханию можно выдержать большие физические нагрузки, снизить стресс, уберечь психическое здоровье, повысить уровень энергии. Кроме того, манера танца может быть определена дыханием танцора.

Наиболее популярные техники дыхания:

1. Техника Грэхем: сжатие – пауза – высвобождение
2. Техника трёхфазного дыхания Лимона: расслабление – пауза - возврат дыхания.

Изучение дыхания предшествует изучению самого современного танца и техники. Изучение техники модерн начинается с изучения положения корпуса, руг и нок, отличий от классики. Обучение на данном этапе происходит в середине зала.

Важно отметить, что в дальнейшем этапы следуют от простого к сложному, за счет верно выстроенной структуры занятия. Ошибкой «любителей» в области танца модерн является бездумное развитие физических данных танцоров без изначальных смыслов, философии и логики построения обучения.

Сегодня изучение танца модерн в центре заинтересованности многих учебных заведений профессиональной и любительской направленности. Рассмотрим особенности преподавания танца модерн в контексте частной студии танца.

Безусловно, для работы студии необходима образовательная программа. Данные программы определяют цели, задачи, методы и формы обучения. Они включают в себя детальное описание материала, который изучается на занятиях.

Метод – ядро образовательного процесса, связующий элемент между поставленной целью и воплощенным в жизнь результатом. Методы могут носить общеразвивательный характер, обучать конкретной технике и развитию в ней, воспитывать с нравственной точки зрения, развивать сильные стороны характера танцора, включать в себя теорию по всеобщим аспектам.

Для преподавания, необходимо учитывать следующие методы: метод словесного или вербального влияния, метод наглядности, метод научности, метод всесторонности, метод осознанности и активности, метод систематичности

Ядром преподавания танца модерн является акцент на индивидуальном подходе и развитии личности. Для более качественного усвоения знаний и

навыков, необходимо помнить о принципе распределения нагрузки на занятии:

Равномерный тип распределения нагрузки – отмечается установленной степенью интенсивности нагрузки, сохраняющейся в основной части занятия.

Переменный тип подразумевает изменение степени интенсивности во время осуществления постоянного упражнения.

Контрольный – обеспечивает оценку текущего уровня учеников, позволяет отслеживать динамику и прогресс занятий.

Интервальный тип – включает в себя многократное чередование высокоинтенсивных и низкоинтенсивных нагрузок.

Повторный – подразумевает повторение, обычно максимальных по интенсивности нагрузках с релаксацией между подходами.

Круговой – включает в себя цепь высокоэффективных упражнений на разные группы мышц по очереди.

Мышечная релаксация является важной частью обучения танцоров. Отсутствие данной части может привести к зажатости тела, скованности, зажимам, повышенной утомляемости.

Кроме того, для более эффективного усвоения материала, необходимо учитывать и принципы распределения нагрузки на уроке.

Любой руководитель должен ориентироваться не только на профессиональный статус своего коллектива, однако и на состояние танцоров в определенный момент: энергичность, настрой и применять методы и принципы, которые влияют на хорошее усвоение материала. Выражать толерантность, уважение и терпение.

Безусловно одной из главных частей программы является тематическое планирование. Изучая образовательные программы частных школ и любительских объединений, были выделены следующие темы, по которым происходит образовательный процесс:

- История направления и его основоположники;

- Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка;
- Техника танца модерн;
- Импровизация;
- Постановочный процесс.

Практические занятия по направлению танца модерн реализуются в форме урока, который строится по определенной схеме: floor work, centre work - упражнения в положении стоя, на середине класса, moving in space - движение в пространстве.

Данный подход в построении урока танца модерн сформирован годами и является традиционным.

При описании работы частной студии танцев, нужно отметить, что мотивации прихода людей на уроки хореографии самые разнообразные - от досуга до более глубинного стремления «изменить свою жизнь к лучшему», цель: «Стать профессиональным исполнителем.» - не является основной и первостепенной. Желание стать лучше подсознательно побуждает людей посещать танцевальные школы.

Так как человек – существо биопсихосоциальное, в нем заложена способность и потребность в танце от природы.

Любой танец, в том числе и модерн имеет ту же основу, что и жестикуляция, и обычная эмоциональная выразительность. Однако эти действия более сложные, чем просто жесты, во-первых, потому, что это уже целенаправленные действия (контролируемые и управляемые), заданные определенным уровнем сложности, связанными с демонстрацией возможностей человеческого тела, а во-вторых, в танце человек выражает не только свое сиюминутное состояние, однако и передает информацию о своем отношении к различным явлениям и людям, реагирует на них и побуждает их к ответным действиям. И в результате танец получается маленькой историей человека и о человеке, рассказанной телом, движением, ритмом.

Таким образом, танец - это гармонично скоординированные движения тела и ума. Внутреннее состояние может, как способствовать более

эффективному усвоению материала, так и препятствовать этому. Факторы, препятствующие танцевальным успехам: усталость, выгорание, низкая оценка себя. Важно полноценно отдыхать физически и эмоционально, не забывать о смене деятельности. Педагоги должны быть очень внимательны к ученикам, отслеживать их состояние, а также заботиться и о своей ресурсности.

В настоящее время в России происходит подъем современного танца, он живет и активно развивается совместно с другими видами хореографического искусства. Так как современная хореография меняется от автора к автору, сегодня функционирует огромное множество разных школ, театров танца, коллективов с уникальным стилем исполнения. Современный танец транслирует многогранный внутренний мир человека, способствует принятию и изучению себя через движение.

Заключение. Танец играет важную роль в социальной сфере жизни общества. В танце закодировано множество аспектов культуры, он является сообщением культурологического характера. Кроме того, он служит для выражения внутренней стороны личности, общения и обмена информацией между культурами.

Танец относится к невербальным средствам коммуникации. Он возник намного раньше рождения письменности и даже музыки. Это – язык, благодаря которому люди коммуницируют не только между собой, но и с внутренним «Я», окружающей средой, человечеством в целом. Появившийся в древности танец был необходим человеку для трансляции своих переживаний, причастности к природе, удовлетворения биологической потребности в ритмическом движении, покорения пространства. На развитие и становление танца влияло и место обитания человека, среда, а также непосредственно особенности быта и уклада жизни.

Со временем, шаг за шагом танец становился искусством, а современный танец получил дополнительные смыслы. Безусловно, в нем остались и предыдущие возможности. Он остается общественной традицией,

захватывающим зрелищем, развлечением. Кроме этого, танец развивается и в следующих направлениях: спорт, психология (терапия танцем), основа субкультуры (например, hip-hop).

В ходе работы, была поставлена цель: проследить историю развития танца модерн и определить ее влияние на существование направления сегодня, которая была достигнута.

Опираясь на аспекты культуры и истории развития танца модерн: практику и теорию, можно заключить следующее: на сегодняшний день «современный танец» — понятие достаточно относительное, чего нельзя сказать о более конкретном понятии «модерн танец».

Определенный временной промежуток обуславливает развитие и становление особенной культуры музыки, влекущей за собой особые формы танца – это жесткое правило, которое не нарушается ни в одной сфере жизни, включая политическую сферу.

Проанализировав литературные и интернет-источники по выбранной тематике и изучив историю становления современного танца, можно утверждать, что больше века в Западной Европе и других странах формируется модерн танец, наконец, это развитие коснулось и нашей страны. Актуальность данного направления в России подтверждается появлением все большего количества профессиональных и любительских коллективов, главной целью которых является не только привлечение большого количества людей разных возрастов к этому виду хореографии, однако и воспитание их созидательных способностей, уникальности. Следовательно, у каждого из коллективов формируется собственный неповторимый стиль исполнения.

Рассмотрев методику преподавания танца модерн, был сделан вывод, о том, что в коллективах, работающих в жанре модерн танца, каждый преподаватель основывается на личностные педагогические приемы, которые учитывает и корректирует в учебном процессе, в силу качественного и количественного состава учащихся, уровнем их подготовки и

заинтересованности. Однако все же благодаря столь дательному изучению направления экспертами в области модерн танца, каждый преподаватель сегодня, для достижения высокого качества своей работы, имеет возможность и должен придерживаться определенной схеме урока, которую мы определили во второй главе данной работы. Изучение техники модерн танца – пошаговый, четко построенный процесс.

Обучение танцам влечет за собой развитие у обучающихся духовных, нравственных черт, становящихся со временем частью личности и способных проявляться в течение жизни вне танцевальной среды. Танцевальная культура обуславливает многочисленные потенциалы для эстетического воспитания. Она развивает навык видеть и объяснять прекрасное в движении тела, в совершенстве его линий и форм.

Таким образом, современный танец (танец модерн) относительно недавно был сформирован в России, что предоставляет большую вероятность для молодых балетмейстеров и танцовщиков поднимать величину исполнительской культуры, обнаруживает новейшие дороги, решения танцевальной композиции, ведет к будущим изучениям и улучшению в сфере современной хореографии.