

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**МОДЕРН В СОВРЕМЕННОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ
ХОРЕОГРАФИИ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

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

БОЧКАРЕВОЙ МАРИИ ПАВЛОВНЫ

Научный руководитель (руководитель)

доцент, канд. пед. наук, доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Н.А.Иванова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед. наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов, 2020 г.

Введение

Модерн как художественный стиль возник на рубеже XIX - XX веков. Стиль зарождался на основе синтеза различных исторических традиций, проповедуя идеи гармонии и прогресса. В стиле модерн окружающий мир своеобразно воссоздавался заново средствами всех искусств. В период модерна происходило стремительное переосмысление старых и открытие новых художественных форм и приемов, сближение и слияние различных видов и жанров искусства. Художники модерна дерзко и играючи ломали привычные нормы и границы.

Одним из таких искусств, которые в эпоху модерна понимались как игра, был танец. Хореографическое искусство нисколько не уступало другим видам в своем отклике на появление в сознании человека эпохи модерна новой картины мира. В художественное искусство танца стали вторгаться неклассические формы. Предшественники и теоретики современного танца создавали идеи, своего рода доктрины, которые ввиду отсутствия хореографической формы, в сущности, имели большое значение – объективно рассматривать лишь человеческое движение и предлагать инструменты для анализа и независимого наблюдения для какой-нибудь простой хореографической эстетики.

Сегодня танец модерн – способ быть гармоничным и свободным в выражении своих мыслей и чувств через движение. Необходимость в ощущении свободы в танце у танцовщиков одна на всех, но различны способы интерпретации этого ощущения, ведь далеко не каждому танцовщику удастся достигнуть высокого уровня осознанности и технического мастерства в представленной области танца, что и выделяет выбранную тему работы и делает ее особенно актуальной.

Актуальность работы обусловлена еще и тем, что данное направление сегодня имеет огромную популярность как в профессиональном, так и в дополнительном образованиях, но, к сожалению, ввиду ряда причин модерн уходит от своей основной концепции и все реже является попыткой

исполнителя выстроить связь между формой танца и своим внутренним состоянием.

Достижение качественного результата в исполнении модерн хореографии возможно лишь путем максимального освоения технических особенностей танца модерн и сопутствующих дисциплин, регулярной многочасовой практики и полного эмоционального погружения в танец. Развить подобную мотивацию к познанию направления способен только высококвалифицированный педагог, а не просто «мода». Отсюда вытекает немало проблем, связанных с системой преподавания танца модерн, что также представляет значительный интерес в моем исследовании.

Таким образом, тема для выпускной квалификационной работы была сформулирована следующим образом: «Модерн в современной любительской хореографии».

Целью работы является выявление особенностей освоения танца модерн в любительской хореографии преподавания. Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Проанализировать литературу по выбранной теме.
2. Рассмотреть становление модерна, как направления искусства.
3. Представить историю возникновения и развития танца модерн
4. Рассмотреть основные принципы преподавания танца модерн в профессиональных учреждениях.
5. Выявить особенности преподавания танца модерн в любительском коллективе.

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.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: изучение культурологической литературы, трудов

по хореографии модерн танца, а также наблюдение, анализ, метод сравнительного анализа, сопоставление, формирование выводов.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 «Специфика художественного направления модерн» и 1.2 «История возникновения и развития танца модерн») рассмотрены этапы художественного направления модерн и его влияние на появление и развитие модерн хореографии .

Модерн – стиль в европейском искусстве конца 19 – начала 20 вв.

Его эстетика всегда подчеркивала хрупкость, изящество и некоторую витиеватость форм, неуловимость переходов, неожиданность ритмов, повышенную декоративность и художественность, устанавливала превосходство рисунка над живописностью, преимущество линий над пятном. Большое значение придавалось развитию идеи символизма.

В начальном периоде своего становления стиль модерн базируется на национально-романтических увлечениях и интересе художников к средневековому и народному искусству. Их интерес понятен, поскольку при появлении такого большого количества художественных средств выражения, форм и инструментов деятели искусства испытывали насущную необходимость сохранить «новое веяние» в искусстве. Творцы намеревались сплотить в едином стиле ту художественную среду, в которой они нашли свое вдохновение и призвание:

- в архитектуре модерн отличает отказ от привычных для того периода прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий;
- декоративно-прикладное искусство в качестве основного отличительного средства выражения использует орнамент, в котором преобладают утонченные, изящные растительные мотивы;
- в книжной и печатной графике по-новому оформляются шрифты, страницы, иллюстрации, плакаты и другие печатные изделия и тд.

«Новая» красота модерна и воспитание чувства прекрасного, также, эффективно и просто находят себя в театральной среде. Театр, в свою очередь – это всегда игра, «невсамделишность», – то, что лежит в основе модерна. Оба они – и театр, и модерн – склонны к романтизму, синтетичны. Театр объединяет музыку, живопись, актера, а модерн стремится свести воедино архитектуру, живопись, прикладное искусство.

Вслед за театром, свои изменения получил и танец. В дословном переводе модерн танец – современный танец. В дальнейшем этот термин стал собственным именем для направления в хореографии. Эта система танца связана с именами великих исполнителей и хореографов. В отличие от джазового или классического танца это направление создавалось на основе творчества того или иного конкретного лица.

В танце-модерн исполнители пытаются связать между собой в единое целое свое внутреннее состояние, естественность движений в форму танца.

Сегодня танец модерн, пережив все свои трансформации, представляет собой направление хореографии, где нашли свое отражение различные психологические и философские темы, от жизненного опыта до воплощения своих мыслей. Танец— это уже язык тела.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 «Традиции обучения танца модерн» и 2.2 «Особенности преподавания танца модерн в любительском коллективе») проводится анализ основных принципов построения образовательного процесса в профессиональных и любительских хореографических коллективах, работающих в направлении модерн-танца.

В настоящий момент рассматриваемое направление хореографии уже имеет собственную систему освоения техники, сформировавшуюся в традиционную, но освоение данной системы не представляется возможным без изучения сопутствующих дисциплин, в том числе и такая дисциплина, как «классический танец».

Изучая образовательные программы российских Вузов, таких как

ГИТИС, СГУ им. Чернышевского, СГИК и других, по направлению современная хореография, можно выделить основные темы для изучения студентами профильных вузов: Анализ танцевальной и балетной музыки; Анализ хореографических форм; Возрастная анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии; История русского балета; Теория и методика преподавания историко-бытового танца; Теория и методика преподавания классического танца; Теория и методика преподавания народно-сценического танца; Музыкальная драматургия; Образцы наследия и современный хореографический репертуар; Основы методики сочинения хореографических композиций; Основы техники модерн танца; Работа балетмейстера с концертмейстером и фонограммой; Работа педагога-балетмейстера в танцевальных ансамблях; Основы режиссуры; Теория и практика актерского мастерства; Физическая культура. Специальная физическая подготовка.

На все вышеперечисленные дисциплины профессиональные труппы и образовательные учреждения выделяют огромное количество времени, а общий срок по профилю обучения составляет не менее пяти лет.

Изучению танца модерн, в данном случае отводится наибольшее количество образовательных часов. Основной целью работы в данном направлении является овладение основами хореографической лексики танца модерн.

Полученный багаж знаний и его грамотное исполнение подготовит студентов профессиональных коллективов и учреждений к свободной импровизации и композиции в направлении современной хореографии.

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.

Помимо перечисленных основных принципов, хочется отметить, что при работе в технике модерн особую роль играет дыхание.

Сегодня, известны две основные техники дыхания, которыми руководствуются действующие педагоги: Техника М. Грэхем и Техника трёхфазного дыхания Х. Лимона.

Как уже было рассмотрено ранее, развитие той или иной системы танца модерн связано с широко известными в области хореографии именами. Эти системы основывались прежде всего на определенной личной философии, применяемой относительно движения. Это выражалось в постановках, однако подготовка исполнителей заставляла искать особую индивидуальную систему обучения.

Если говорить о дополнительном образовании, как в государственных, так и в частных учреждениях, то мы четко можем увидеть, что хореографическое искусство вызывает интерес практически всех слоев населения, как непрофессиональная, а любительская развлекательная и досуговая деятельность. Тут необходимо обратить внимание на цели, которые ставятся участниками этой деятельности, в большей степени родителями, т.к. именно их желание является определяющим при выборе такого рода занятий:

- Первой и самой часто встречающейся, безусловно, является цель физического развития.
- Второй, не менее важной, целью является эстетическое развитие ребенка
- На третьем месте оказалось восприятие занятий танцами как

досуговой деятельности.

Существует и еще одна цель, возникающая довольно редко у родителей - это желание видеть своего ребенка на сцене, в качестве профессионального танцора. Но она не относится к категории любительского хореографического образования, а является более профессионально-ориентированной категорией.

Любительское хореографическое обучение сегодня, подразумевает :

1. Дошкольное художественное обучение.
2. Обучение танцу в государственных общеобразовательных школах.
3. Система дополнительного образования для детей.
4. Художественные школы.
5. Коммерческие школы.

Работа педагога-хореографа в любительском коллективе имеет свои особенности.

Во-первых, в отличие от профессионального хореографического образования, в любительских коллективах есть только один человек, отвечающий за все сферы развития, как отдельного танцовщика, так и коллектива в целом.

Во-вторых, данная сфера предполагает работу с разновозрастным составом обучающихся.

В-третьих любительские коллективы строго ограничены во времени.

Одной из самых важных частей образовательной 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».

Переходя к практической части реализации образовательной программы педагог современного танца, должен определиться, чей стиль ему

близок. В уроке модерн танца нет определённой последовательности упражнений, как существует в классическом танце. Многие педагоги любительских коллективов, изучив базовые техники, создают собственную систему преподавания, объединяющую несколько техник.

В любительском обучении, следуя требованиям моды в бытовом танце (особенно в коммерческом обучении), востребованы больше современные направления танца, в том числе, огромную популярность имеет, рассматриваемое в работе направление хореографического искусства – танец модерн.

Казалось бы, популярность данного направления должна вызвать интерес к его истории, специфическим особенностям преподавания и исполнения, развивать новые грани осмысления и понимания, но, к сожалению сегодня можно наблюдать лишь обратную картину.

«Мода» в вопросе хореографии, да и в целом, ведет к работе не на качество, а на массовость, в связи с чем специфика направления теряет свою уникальность. Это обусловлено рядом проблем в построении системы обучения танцу модерн на любительском уровне. Данные проблемы можно разделить на две подгруппы: проблемы кадрового обеспечения среди педагогов в области хореографии и проблемы построения образовательного процесса. Рассмотрим их по порядку.

Основная проблема кадрового обеспечения заключается в недостаточной квалификации специалистов в области танца модерн.

Еще одной немаловажной проблемой среди педагогических кадров является культура педагогов.

Отсутствие или единообразие изучаемых в разных учебных заведениях материалов, недостаточность их полноты для подготовки хореографов - педагогов – третья, выявленная проблема.

Четвертой проблемой, относительно кадрового состава в сфере хореографии является излишняя амбициозность педагогов и недостаточная коммуникация или полное ее отсутствие среди коллег.

Нерешенные проблемы среди педагогических кадров, ведут к проблемам внутри образовательной деятельности, а именно:

1) Неквалифицированный педагог не способен выстроить систему обучения внутри своего коллектива таким образом, чтобы она максимально гармонично развивала обучающихся в соответствии с их физическими и возрастными особенностями, охватывала необходимый набор дисциплин, способствующих полноценному развитию танцовщика.

2) Отсутствие педагогической культуры не способно привести к нравственному и культурному росту обучающихся.

3) Излишняя амбициозность и отсутствие коммуникации среди коллег ведет педагога к резкому сужению кругозора, что в свою очередь пагубно влияет на обучающихся..

Все вышеизложенные проблемы ведут к тому, что модерн танец теряет «свое лицо». Нарушение междисциплинарных связей и нехватка времени ведут не только к недостаточному развитию исполнительского аппарата, но и к упрощению художественной образности модерна. Метафоричность поз и жестов переходят на уровень бытового движения, что уводит условно-символическое отображение мира из ранга искусства в ранг банального копирования и подражания окружающему, ограничивая возможности осмысления происходящего.

Заключение

Появление стиля модерн в истории было обусловлено настроением общества. Его формирование происходило на основах переосмысления различных художественных форм и приемов, своеобразном синтезе видов и жанров искусства. Он пронизывает все виды искусства: от живописи до театра.

В процессе изучения исторических особенностей развития стиля модерн можно увидеть главный мотив и выразительную форму, благодаря которым так выделяется стиль – живая, наполненная энергией линия, олицетворяющая естественность окружающего мира. Язык искусства стиля

модерн буквально «живой», он представляет собой простые, текучие, гибкие формы, органически наполняющие окружение смыслами, а основными принципами работы в рамках направления были и остаются импровизация на определенную тему и свобода мысли.

В ходе работы была выявлена основная особенность стиля модерн в хореографии – это сочетание простоты и естественности, которые способны наполнить хореографическую работу легкостью и удовлетворить каждую интеллектуальную и творческую натуру, но не без огромного усилия над физическим и техническим совершенствованием исполнителя.

Процесс становления и дальнейшего развития танцовщика как исполнителя танца модерн непростой и включает в себя не только освоение принципов самого направления, но и огромное число сторонних дисциплин, в том числе и внехореографических, в частности актерское мастерство, анатомия и физиология, музыкальное искусство и изобразительное искусство, литература и другие. Отличие профессионального и любительского коллектива заключается в подходе к изучению и применению этих дисциплин. Если мы говорим о профессионалах, то видим что включение данных дисциплин в образовательный процесс постоянно и последовательно. В любительском же коллективе погружение в ту или иную дисциплину происходит лишь в рамках постановочного процесса.

Изучение техники танца модерн поэтапно, но в отличие от профессионального обучения, где программа выстроена, утверждена и проверена годами, в любительском коллективе каждый преподаватель сам определяет и выстраивает эту программу для своего коллектива и определяет список изучаемых тем.

Работа хореографа в любительском коллективе имеет ряд особенностей:

- в любительских коллективах педагог – тот самый человек, который один отвечает за все сферы развития как отдельного танцовщика, так и коллектива в целом;

- это работа с обучающимися разного возраста, при этом такое разнообразие в возрасте предполагает внимательность педагога к состоянию исполнителей во время процесса работы;

- любительские коллективы строго ограничены во времени. Эта особенность, как правило, влияет не только на качественное становление исполнительского аппарата танцовщика, но и на кругозор исполнителя, его "насмотренность", способность погружения в метафоричность поз и образов и т.д.

В ходе работы нами был определен ряд проблем кадрового обеспечения в системе любительской хореографии: недостаточный уровень квалификации в области танца модерн, отсутствие культуры среди педагогов, чрезмерная потребность в успешности, заикленность педагога на себе (амбициозность), и проблемы построения образовательного процесса – отсутствие или единообразие изучаемых педагогами-хореографами материалов.

Существующие положения изучения данного направления требуют корректировки, начиная от целей и задач обучения на уровне учебных планов, программ и методического обеспечения до непосредственно системно-деятельностного подхода в практической реализации обучения.

Следует комплексно подходить к изучению направления и опираться на выстроенные годами системы освоения техники, в противном случае вся работа сводится не к профессиональному росту модерн-исполнителя, а к банальной досуговой деятельности.