

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗОВЫЙ ТАНЕЦ В РАБОТЕ СО
СТУДЕНТАМИ-ВОКАЛИСТАМИ ЭСТРАДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

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

ПОТАПОВОЙ ДИАНЫ РАСТЯМОВНЫ

Научный руководитель

д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой

д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение.

Современный танец - это отдельная и самостоятельная форма искусства, которая с каждым годом набирает всё большие обороты в своём развитии. В нём по-новому соединились движение, музыка, передача эмоций, где тело обрело полнокровный язык. В отличие от классического современный танец впитывает в себя настоящее. Он даёт свободу воплощения образов. В нём нет устойчивых канонов, чаще всего не требуется специальной подготовки. Это танец - «для всех», который пытается воплотить в хореографическую форму окружающую жизнь, новые ритмы, веяния, манеры, другими словами, всё то, что создаёт новую пластику. Таким образом, этот танец близок современному молодому поколению. Ведь исполняя его, они могут показать свободу без зажимов, лёгкость и простоту движений, но при этом увлечённо и раскованно с соблюдением определенных правил.

В настоящее время в нашей стране происходит подъем современного танца, который развивается наряду с другими видами хореографического искусства. Существуют и открываются студии, школы, труппы, театры современного танца, которые отличаются своеобразным стилем танцевания. Ведь современная хореография - прежде всего, авторская хореография. И в ней нельзя найти абсолютно одинакового. Современный танец - это чуть больше, чем просто танец. Это познание себя изнутри, через движение, поиск внутренних конфликтов с собой и их решение. Это целый мир чего-то нового, но уже такого необходимого в бешеном ритме нашей жизни.

Сегодня танец доступен человеку любого возраста, профессии и физической формы. Не малую роль танец играет и в процессе профессиональной подготовки студентов-вокалистов. Роль сценического движения и современного танца является актуальной студентов вокального отделения.

Освоение студентами актерского ремесла, помимо теоретических дисциплин, включает в себя четыре важнейшие практические составляющие, это — вокал, мастерство актера, сценическая речь и пластическое

воспитание. Если мы зададимся простым вопросом «а что же такого творит вокалист на сцене, какими средствами он воздействует на зрителя?», то ответ будет звучать внешне столь же просто: единственными инструментами работы, посредством которых вокалист может передать психическое состояние и характер своего героя, являются пение и пластика. Таким образом, очевидно, что вокал, сценическую речь и пластическое воспитание было бы точнее определить как подразделы основного предмета в обучении студентов, столь лаконично и емко сведенного в понятие «мастерство актера». Именно поэтому освоение в музыкальном колледже сценической речи (а это дыхание и дикция, вокал и художественное слово и т. д.) и пластических дисциплин (сценическое движение, бой, фехтование и, конечно же, танец) не может происходить «отвлеченно», но должно быть направлено на вокальную профессию.

Так, к примеру, изучая танец, студенты-вокалисты должны, первым делом, добиться технически грамотного исполнения движений, понимая при этом мотивацию, по которой движение возникает и исполняется именно так, а не иначе, определённую происхождением танца, выраженным в характере его исполнения. Вместе с тем, необходимо с первых шагов научиться не просто исполнять движения, но «расшифровывать» их сочетание как некую логику поступков человека, его реакции на какое-то действие («согласие» или «отказ», «приятно» или «неприятно» и т. д.). И это касается не только танца как такового, а любого движения (сел, встал, коснулся партнера, повернул голову, то есть любого, даже самого небольшого жеста). Иными словами, как и на «мастерстве актера», занятия пластическими дисциплинами имеют своей целью научить студентов сценическому действию при помощи пластики и танца. А «действовать», как известно, означает совершать направленный целесообразный поступок. И важно понять, что «чувство» должно возникать от движения и действия. В пластике, танце это наиболее понятно: исполняя то или иное движение, студенты, воздействуя ими, ограниченные жесткими рамками музыкальной

фразы, усваивают, что чувство рождается в результате действия. Не нужно «накачивать» себя. Необходимо «рождать» и «копить» чувства. Чем больше преград создается чувствам, тем больше они разгораются.

Танец является еще и предметом эстетического развития студентов. Знакомясь с танцами различных эпох, а значит, и с мировосприятием, взаимоотношениями, досугом, этикетом, костюмами того или иного времени, студенты расширяют свой кругозор, столь необходимый в сложнейшей и разнообразнейшей работе вокалиста. А четко обозначенные в танце взаимоотношения мужчины и женщины воздействуют формированию культуры взаимоотношений.

До недавнего времени предмет «танец» в музыкальном колледже подразумевал под собой изучение основ классического и народного танцев, освоение историко-бытовых танцев, возникших и бытовавших до начала XX в. Иногда в программу изучения добавлялись чарльстон или, к примеру, танго. Ныне далеко не во всех средних профессиональных учебных заведениях, готовящих специалистов для драматических театров, театров кукол и музыкальных театров, такой предмет, как «современный танец», признан в своих правах. Танец нередко воспринимается студентами как необязательное дополнение к их общефизическому развитию, а применение полученных знаний вообще кажется весьма сомнительным. Постоянно сталкиваясь с неоправданной фразой из уст студентов: «Мы же не танцоры, мы — вокалисты», нужно ясно донести информацию о важности этого предмета для современного специалиста данной области.

И в последние годы этот вопрос стоит в центре внимания преподавателей Театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, развивающим традиции Саратовской театральной школы — училища им. И. А. Слонова. В учебном плане появился новый предмет, обозначенный как «современный танец», который позволяет освоить целый пласт танцевального искусства XX столетия, столь необходимый в работе современного драматического актера.

На данный момент предмет «Современный танец» введён и в программу колледжей культуры и искусств, а также музыкальных колледжей. Для отделения академического вокала предусмотрено неглубокое ознакомление в рамках программы предмета «Сценическое движение». Для студентов отделения эстрадного пения современный танец введён как отдельный учебный предмет, который согласно учебному плану ведётся с 1 по 3 курс. Подготовка эстрадно-джазового певца связано с джазом, а это несомненно предполагает изучение основ современного джазового танца. Умение свободно, а главное правильно двигаться на сцене, грамотно сочетая с пением - вот такой результат должен быть достигнут у студента-вокалиста по окончании музыкального колледжа.

Этим объясняется актуальность темы выпускной квалификационной работы «Современный джазовый танец в работе со студентами-вокалистами эстрадного отделения музыкального колледжа»

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть особенности изучения современного джазового танца в практике работы со студентами-вокалистами эстрадного отделения на базе музыкального колледжа.

Задачи исследования:

1. Изучить истоки современного джазового танца и выявить его особенности.
2. Выявить особенности современного джазового танца в работе со студентами-вокалистами эстрадного отделения музыкального колледжа.
3. Определить место современного джазового танца в процессе изучения сценического движения студентами-вокалистами эстрадного отделения музыкального колледжа.
4. Разработать методические рекомендации по изучению современного джазового танца на примере первого года обучения в работе со студентами-вокалистами эстрадного отделения музыкального колледжа.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

В первой главе рассмотрены теоретические основы изучения современного джазового танца в работе со студентами-вокалистами эстрадного отделения музыкального колледжа. Первый параграф посвящен истокам развития современного джазового танца и выявлению его особенностей. Во втором параграфе рассмотрены особенности современного джазового танца в работе со студентами-вокалистами.

Вторая глава так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе определено место современного джазового танца в процессе изучения сценического движения студентами-вокалистами эстрадного отделения музыкального колледжа. Во втором параграфе разработаны методические рекомендации по изучению основ современного джазового танца у студентов-вокалистов эстрадного отделения музыкального колледжа.

В приложениях представлены методические материалы, которые расширяют и дополняют основное содержание работы.

Основное содержание работы.

В первом параграфе дипломной работы знакомимся с истоками возникновения джазового танца, который уходит корнями в африканскую культуру. Именно, начиная еще с XVI столетия в Америку проникает культура другого материка, Африки. Невольники, завозимые из регионов континента, несли с собой музыку и танцы своих стран, которые, в той или иной степени, смешивались с местными фольклорными видами, либо доминируя над ними, либо видоизменяясь до неузнаваемости.

Таким образом, в соединении различных культур, пройдя через сложный процесс взаимопроникновения, рождалась культура абсолютно новая, наиболее полно сформировавшаяся в XX в. И ярче всего это проявилось в музыке и танце. Истоки джаза, ставшего значительным явлением XX в., лежат в соединении европейской музыки и музыки африканских негров. Европейские молитвы Господу, прославления воителей,

плясовые, колыбельные, погребальные, наверное, остались бы застывшей музыкой, не соединись они с негритянскими ритмами, танцами, с традиционным африканским барабаном и своеобразным негритянским хором: «зов — ответ». Перевозимые в трюмах, словно не люди, а груз, черные рабы общались друг с другом с помощью хлопков в ладоши, постукиваний по ящикам и бутылкам. Попав в Америку, восприимчивые к музыке негры слышали европейские песни и пытались их воспроизводить. В их числе — христианские псалмы и молитвы. Только пели они их все-таки по-своему, привнося в мелодии африканский ритм, африканский нерв и сопровождая их ритуальными плясками. Они сопровождалась хлопками по ладоням, пританцовыванием и ударами в тамбурины.

Во втором параграфе разбираются особенности джазового танца в работе со студентами-вокалистами. Развитие мировой вокальной культуры повышает значимость профессиональных свойств личности вокалиста, формируемых в процессе профессиональной подготовки, в том числе способностей к джазовой танцевальной импровизации. Вокалист, свободно выражающий собственную индивидуальность, обладающий способностью к импровизации, вызывает у слушателей творческое вдохновение, становится востребованным современной публикой.

Именно элементы джазового танца входят в основу сценического движения у студентов-вокалистов эстрадного отделения. Изучение основ танца даёт им возможность прочувствовать своё тело и научиться владеть им. Эти навыки помогают убрать внутренние зажимы и таким образом стать более свободными на сцене. Культура пластики артиста современной вокальной эстрады заключается в понимании себя, как многофункционального будущего артиста. Музыкальный массив эстрадных исполнителей составляют разнообразные жанры лёгкой музыки, современные обработки популярных симфонических тем, фрагменты мюзиклов, оперетт, поп и джазовая музыка, рэп, рок и т.п. И в целом современный танец, используемый, как правило, вокалистами на эстраде,

представляет собой известную хореографическую импровизацию, которую под силу повторить каждому.

В третьем параграфе определяется место современного танца в основе изучения сценического движения в подготовке студентов-вокалистов. Современный вокалист должен не только иметь полноценный телесный аппарат воплощения, но и постоянно его совершенствовать. Для этого необходимо знать его возможности, законы управления этим аппаратом, законы движения на сцене. Люди, избравшие профессиональной деятельностью искусство сцены, должны обладать высокой общей культурой, правильным и стойким мировоззрением, знать и владеть законами творческого процесса, обладать всеми технологическими навыками своего искусства. Верно направить работу каждого исполнителя, установить его взаимодействие с другими, найти верные выразительные средства, добиться подлинно высокого творческого звучания пьесы или концертного номера на каждом спектакле или концерте – вот те задачи, которые стоят перед работниками театрального и вокального искусства. Практическое решение этих задач во многом зависит от степени овладения навыками сценического движения.

В четвёртом параграфе рассматриваются формы и методы работы по изучению современного джазового танца на примере первого года обучения в работе со студентами-вокалистами эстрадного отделения музыкального колледжа. Первый год обучения считается самым важным, потому что все основы закладываются именно на первых этапах. От качества усвоения программы первого года зависит дальнейший результат обучения и умение применить знания на практике. Основные этапы урока состоят из: изолированной разминки, stretching, упражнений на координацию и жесткую фиксацию положений тела и танцевального материала. В первый год студенты должны ознакомиться с такими понятиями, как: изоляция, release, contraction, flex, позиции рук и ног. Танцевальный материал должен быть подобран по физическим возможностям и уровня подготовки студентов, на

базе тех элементов, которые будут выучены и отработаны на уроках. Важно придерживаться принципа: «от простого к сложному» на всех этапах обучения и гнаться не за техникой, а добиваться грамотности и лёгкости в исполнении.

Заключение.

С первоначальным формированием системы вокального и театрального образования «танец» вошел в учебную программу основных предметов профессиональной подготовки, оперных певцов и эстрадных вокалистов. Его можно отнести к одному из важных разделов в подготовке специалистов.

Современный танец – направление искусства танца, включающее танцевальные техники и стили конца XX–начала XXI вв., сформировавшиеся на основе американского и европейского танца Модерн и танца Постмодерн. В данном направлении движение рассматривается как средство выражения внутреннего состояния танцовщика и служит для создания индивидуальной хореографической лексики. Художественными средствами этого направления выступает синтез различных техник и танцевальных стилей. Для современного танца характерна исследовательская направленность, обусловленная взаимодействием танца с постоянно развивающейся философией движения и комплексом знаний о возможностях человеческого тела. Данные особенности современного танца сложились в процессе его исторического развития, когда исполнители, импровизируя и подчиняя движения к изменениям музыки, «добавляя краски» африканских фольклорных танцев, создали гармоничный стиль танца, который можно увидеть и в нашем современном мире. А имена: Марта Грэхем, Дорис Хамфри, Чарлз Вейдман, Рудольф фон Лабан и Хосе Лимон, навсегда останутся в истории развития современного танца и танца модерн. Именно их техника является основополагающей при обучении современным танцам сегодня.

Изучение современного джазового танца студентами-вокалистами эстрадного отделения имеет ряд особенностей. Оно должно быть поэтапным

и состоять не только из основ современного и джазового танца, но охватывать весь кругозор джазовой подготовки. Неотъемлемой частью в обучении является формирование пластической культуры вокалиста, умение передачи образности в концертных номерах и знание различных джазовых направлений. Так же, работа над вокальной программой должна быть тесно связана с программой современного джазового танца для того, чтобы у студента была возможность применить полученные танцевальные навыки при исполнении вокальных композиций. Нужно учитывать и то, что танец не должен мешать пению, а наоборот, важно добиться полного взаимодействия вокального исполнительства и движения. Только тогда появится гармоничная композиция, где танец и пение представляют собой единое целое.

Изучая место современного джазового танца и его роль при изучении сценического движения в работе со студентами-вокалистами эстрадного отделения музыкального колледжа, можно отметить, что дисциплина «Сценическое движение» имеет непосредственную связь с обучением современному джазовому танцу. Это тот предмет, который помогает раскрыть танцевальный потенциал студентов и учит танцевальной грамотности посредством знакомства со всеми видами хореографического искусства. При этом основное внимание уделяется развитию и воспитанию важнейших сценических качеств: гибкости, силы, выносливости, координации, равновесия, внимания и быстроты, а это является обязательной составляющей хореографической подготовки грамотного освоения дисциплины «Современный танец». Таким образом, сценическое движение помогает равномерному усвоению танцевальных программ и даёт дополнительные сценические навыки и умения будущим специалистам.

Первый год обучения считается самым важным, потому что все основы закладываются именно на первых этапах. От качества усвоения программы первого года зависит дальнейший результат обучения и умение применить знания на практике. Основные этапы урока состоят из: изолированной

разминки, stretching, упражнений на координацию и жесткую фиксацию положений тела и танцевального материала. В первый год студенты должны ознакомиться с такими понятиями, как: изоляция, release, contraction, flex, позиции рук и ног. Танцевальный материал должен быть подобран по физическим возможностям и уровня подготовки студентов, на базе тех элементов, которые будут выучены и отработаны на уроках. Важно придерживаться принципа: «от простого к сложному» на всех этапах обучения и гнаться не за техникой, а добиваться грамотности и лёгкости в исполнении.

Танец — это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образно-художественной форме. По средствам танца можно добиться полноценности передачи образа. С помощью танца любой вокально-эстрадный номер оживает и приобретает образность. Танец - это та необходимая составляющая в подготовке современного вокалиста, которая помогает развиваться в своей профессии и состояться как универсальный и многофункциональный специалист, дающий зрителю возможность наслаждаться не только голосом и эмоциями в процессе выступления, но и показать прекрасное владение пластикой своего тела.