

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 ТАНЕЦ И ЕГО РОЛЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
РАЗВИТИИ ПОДРОСТКОВ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

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

ПОДГОРНОЙ МАРИИ ИЛЬНИЧНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2021 г.

Введение

Детство является особым периодом в нашей жизни, так как в это время мы развиваемся, приобретаем нужные нам навыки, которые помогут во взрослой жизни, формируем как личность. Взрослый человек имеет определённый набор навыков, знаний, умений и уровень развития, которые приобрёл в детстве, всё, что помогает в работе, общении и в целом в его жизни. Поэтому очень важно сформировать в ребёнке все нужные и важные навыки, знания и умения, которые будут помогать ему в дальнейшем.

Подростковый возраст – это завершающий этап становления личности, тот период, когда ребёнок получает одни из важнейших навыков, необходимых для взрослой жизни. Ребёнок начинает чувствовать ответственность и мыслить по-другому. Художественное развитие способствует получению нужных умений и знаний.

Современный танец становится всё более популярным в современном мире, всё больше привлекает к себе внимание и интерес подростков. Он отражает взгляды подростков, помогает им научиться активно взаимодействовать друг с другом, способствует развитию физических данных, памяти, мышления, приобретения ценностей, силы воли и т. д.

Актуальность темы исследования обуславливается возрастанием популярности современного танца среди подростков. При этом возрастает необходимость в изучении возможности современного танца в общем их художественном развитии.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в выявлении форм и методов современного танца в художественном развитии подростков.

Данная цель реализуется с помощью следующих задач:

1. Изучить характеристику современного танца.
2. Рассмотреть художественное развитие подростков как общекультурный феномен.

3. Выделить формы и методы работы по художественному развитию подростков средствами современного танца.
4. Предложить методические рекомендации по художественному развитию подростков средствами современного танца.

В качестве источников информации использовались учебная и периодическая литература и опыт работы различных коллективов и педагогов.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, включающих по два параграфа каждый, заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются цель и задачи.

Глава 1 включает в себя два параграфа. В первом параграфе рассмотрена характеристика современного танца. Во втором параграфе изучена сущность художественного развития подростков.

Глава 2 содержит также два параграфа. В первом параграфе представлен материал о формах и методах работы по художественному развитию подростков средствами современного танца. Во втором параграфе даны методические рекомендации.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложение включает иллюстративный материал.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 Современный танец и его общая характеристика и 1.2 Художественное развитие подростков как общекультурный феномен) рассмотрены теоретические основы современного танца и художественного развития подростков.

Современный танец появился в начале прошлого столетия, когда известная балерина Айседора Дункан решила бросить вызов традиционной

хореографии, выступив с номером, который в последствие, дал начало свободному танцу. Она сражалась за «раскрепощение» тела, призывала заменить балетный танец на свободный, протестуя против штампов европейского классического балета. Танцовщица стремилась выразить на сцене свои чувства и настроение, подсказанные музыкой.

К современным направлениям обычно относят contemporary dance, модерн, джаз. Айседора Дункан положила начало именно этим направлениям.

На сегодняшний день существуют и уличные направления, которые становятся всё более популярными и значимыми. Некоторые считают, что эти направления также относятся к современной танцевальной культуре. Ими являются хип-хоп, брейк-данс, поппинг, локинг, хаус и другие.

В наше время современный танец является самостоятельным видом искусства, который вбирает в себя достижения народного танца, классического балета, наследия джазовой хореографии, бытовой хореографии, афро-американской хореографии, танца модерн и танцев фольклорного характера.

Художественное развитие – это одно из важнейших сторон воспитания детей, которое способствует обогащению эмоциональной сферы личности, чувственного опыта, влияющего на познание нравственной стороны действительности и повышающего познавательную активность. Главными составляющими являются процесс усвоения искусствоведческих умений, навыков, знаний, развития способностей к художественному творчеству.

Обострённое внимание к явлениям мира, умение осмыслить и удержать их в памяти – это то с чего начинается художественное развитие. Память является одним из важнейших факторов, при развитии подростка, она позволяет извлекать впечатления, которое оказывает то или иное действие, явление.

Также помимо памяти есть и другие важные элементы в развитие ребёнка, такие как представление и воображение. Творческий процесс

направлен на формирование системы ценностных ориентаций личности. Особую роль в творческом процессе занимает момент перехода идеи из сферы бессознательного в сознание, что является вдохновением (момент озарения без участия логико-аналитического мышления), благодаря которому работа осуществляется плодотворно.

Художественное развитие детей позволяет им лучше приспособляться к окружающему миру, лучше определяет будущую профессию, развивает выносливость, творческое мышление и другое. Всё, что даёт творчество, оказывается положительным для будущего ребёнка. Благодаря творчеству дети обогащаются духовным миром, развивают художественный потенциал.

Художественное развитие детей:

1. Повышает мотивацию деятельности, усвоения, делает её личностно значимой для каждого подростка.
2. Способствует более эффективному формированию эстетических качеств личности детей.
3. Способствует образованию связей между различными образовательными областями.
4. Формирует у детей разносторонние, глубокие знания, целостное представление о мире и взаимосвязи всех его составляющих.
5. Способствует формированию обобщённых представлений, умений и знаний, системы духовно-нравственных ценностей.

Во второй главе рассмотрены практические основы современного танца и его роли в художественном развитии подростков. В первом параграфе собран и обобщен материал по формам и методам работы по художественному развитию подростков средствами современного танца. Во втором параграфе даны методические рекомендации по художественному развитию подростков средствами современного танца.

Главной формой процесса развития детей в хореографическом коллективе является занятия (уроки), на которых воспитанники практически

осваивают и закрепляют знания, навыки и умения, получают общение с педагогом и участниками коллектива. Ещё одной формой художественного развития подростков средствами современного танца является мастер-класс.

В современном танце достаточно часто занятия принимают различные формы, такие как занятие релаксации, где дети учатся расслаблять свои мышцы, погружаться в своё сознание и в музыку, занятие в виде баттла, джема (импровизации), с использованием актёрской игры, партнёрские занятия. Такое разнообразие позволяет сохранить интерес танцоров к занятиям, а также развивать множество других аспектов: слушать ритм, характер музыки, получать навык актёрского мастерства и многое другое.

Для эффективной работы с подростками существуют различные методы, которые помогают педагогу правильно общаться с детьми, детям лучше адаптироваться в материале и коллективе.

К таким методам относят: метод убеждения, метод – упражнения или метод практического приучения, метод наглядного примера, поощрение, наказание или принуждение. В современном танце существует множество упражнений, методов и приёмов по художественному развитию подростков. Одним из них является импровизация.

Использование только одного метода не приведёт к нужным результатам, только использование в совокупности все методы можно получить желаемый результат.

Самыми важными методами художественного развития в современном танце является приобщение подростков к мастер-классам, фестивалям, конкурсам, чемпионатам и другое. Ещё одним важным критерием является проведение лекций по истории и теории современных танцев. Также важны просмотры фильмов и спектаклей, будь они документальные, художественные и так далее.

Разнообразие занятий позволяет поддерживать интерес детей к танцам, учиться работать над другими частями тела и совершенствоваться. Такие занятия также способствуют развитию памяти, мышления, изучению мира,

других народов, пониманию людей посредством различных направлений. Чтобы это было действительно интересно подросткам необходимо хотя бы раз в месяц делать тематические занятия по современным направлениям.

Главными компонентами такого занятия будут:

1. История появления направления и известные имена.
2. Одежда и обувь, непосредственно, подходящая для этого направления.
3. Пару базовых движений и элементов.
4. Музыка данного направления.
5. Проведение различных упражнений, игр, которые используются в основном в этом направлении.

Использование всех этих правил позволит ребёнку проникнуться в атмосферу современного танцевального направления, посмотреть совершенно на другой мир и увидеть что-то для себя. Приведём пример такого занятия в направлении contemporary dance.

Заранее дети должны быть предупреждены, какую танцевальную форму им необходимо взять, для контемпта нужны либо гимнастический купальник, либо облегающие лосины и майку. Контемпорари обычно танцуются босиком, но чтобы не разодрать ноги на занятие надевают носки. Открытая и облегающая одежда позволяет танцору открыться, освободиться от оков, что и задумано в данном направлении.

Педагогом подбирается музыка, под которую принято танцевать данное направление и материал для рассказа его истории.

Далее по схеме: приветствие, разминка, лекция, изучение базовых движений. Проводятся различные упражнения на дыхание и расслабление. Например, существует методика, когда исполнитель пробует состояние полного расслабления. Все дети делятся по парам, один ребёнок ложится на пол и расслабляется, а второй начинает «работать» над «телом».

Включается спокойная музыка, задача первого размякнуть максимально, а второго создать любую фигуру. Необязательно, чтобы эта

фигура была похожа на животное или скульптуру, она может быть ни на что не похожая и нести только скрытый смысл скульптура. Здесь начинается импровизация того, кто создаёт фигуру и того, кто является фигурой, так как в дальнейшем фигура приобретает форму и начинает двигаться так, как захочет, как кажется первому подходящей его существу. Потом дети меняются местами.

Также педагог для разнообразия может использовать и уличные направления. Разберём урок в стиле хип-хоп.

Танцевальная форма должна быть свободной, как можно широкие штаны, большая футболка или толстовка и кроссовки. Одежда максимально просторная, она позволит танцору делать объёмные движения, что присуще данному направлению.

Также занятие проводится приветствием, лекцией, разминкой, базовыми движениями и далее упражнение на импровизацию.

Обычно импровизация осуществляется в джемах и баттлах. При проведении урока подросткам, следует после изучения базовых движений организовать либо джем, либо баттл, чтобы они смогли окунуться в атмосферу хип-хоп культуры полностью.

Для организации джема на занятие, необходимо детей поставить в круг, включается музыка данного направления, по очереди каждый выходит в центр круга и начинает импровизировать. Суть джема в том, чтобы подростки научились общаться между собой на языке танца, слышать музыку, чувствовать ритм, брать что-то интересное для себя от других танцоров.

Ещё одним не маловажным мероприятием является баттл, где танцоры также, как и в джеме стоят в кругу, но в центр выходят уже двое и начинают соревноваться друг с другом. Здесь главная задача перетанцевать соперника, танцуют они по очереди. Чем интереснее, техничнее, будет больше использовать различные фишки, тем больше шансов победить.

Ещё одно упражнение на расслабление и импровизацию, которое можно использовать на любых занятиях, является следующим:

Дети ложатся на пол и полностью расслабляются. Самое главное расслабиться полностью, так как это позволит лучше почувствовать музыку и меньше отвлекаться на посторонние вещи. Если ребёнок будет напряжён, ему будет сложно уловить характер, особенность музыки и проникнуться в историю, о которой она рассказывает.

Обязательно нужно закрыть глаза, так как это способствует большему расслаблению, не будет факторов, влияющих непосредственно на зрение и мешающих процессу. Также в зале должна быть полная тишина, что способствует уходу в себя. Далее включается мелодичная музыка, желательно без слов.

Дети просто слушают музыку весь трек. Музыка включается 2-3 раза подряд, либо плавно сменяется на похожую. Прослушав один раз мелодию, подросток начинает шевелиться: пальчиками, головой, ногами, руками. Постепенно ребёнок начинает вставать, танцевать и в конце он поднимается на ноги, только после этого он открывает глаза.

Ещё одним заданием на импровизацию является «Книжные полки». Для начала детям даётся задача, что вокруг него книжные полки, исполняют они на одном месте. Задача детей просто переставлять книги с одной полки на другую, с одного шкафа на другой. Как двигаться, что будет происходить, насколько богата фантазия ребёнка.

Далее можно организовать книжные полки не вокруг ребёнка, а распределить по залу и здесь начинается взаимодействие с другими детьми. Они могут сталкиваться, помогать друг другу, делиться и другое.

Данная импровизация научит ребёнка быстро понимать, что происходит вокруг него, быстро реагировать и подключаться.

Подростку очень важно художественное развитие, так как оно формирует его, развивает мышление, память, физические данные, приобщает к окружающему миру, учит коммуникации. Современный танец – одно из

средств развития подростка, который является очень близким к ним. Танцевальных направлений существует достаточно много и каждый может найти, что ему по душе.

Заключение

Танец – это искусство, неотъемлемая часть нашей жизни, с огромной историей и невероятным развитием, он начал своё профессиональное существование с балета и достиг своей формы в виде современных направлениях.

Современный танец – это совокупность направлений и форм, зародившихся на рубеже XIX – XX вв. и функционирующих в рамках не- и постнеклассической (модернистской и постмодернистской) культуры. Его особенность в том, что он ищет собственный язык движений, стремится к созданию неповторимого индивидуального стиля, постоянно исследует движения человеческого тела, пытается выявить оригинальный и более совершенный язык движений. На развитие современной танцевальной культуры, также повлияли и уличные танцы, которые всё больше поглощают мир своими многочисленными направлениями, баттлами и чемпионатами. Интерес молодёжи к данной культуре растёт и по своему формирует их личности.

Художественное развитие детей – образовательный процесс, развивающий личность через приобщение к духовным ценностям и вовлечения в творческую деятельность. Подростки – это дети от 10 до 18 лет, возраст которых является переходным от ребёнка до полноценного взрослого человека. Творчество является одним из методов сглаживания данного перехода, так как через творчество дети выражают себя, свои мысли, эмоции. Им так проще проявить себя, заявить о себе и доказать, что могут быть ответственными.

Художественное развитие формирует у детей память, представление, воображение, ценностные ориентации и вдохновение. Оно позволяет им лучше приспособливаться к окружающему миру, лучше определяет будущую

профессию, развивает выносливость, творческое мышление и другое. Благодаря творчеству дети обогащаются духовным миром, развивают художественный потенциал.

Занятие (урок), мастер-класс – это процесс получения новых знаний и навыков в современном танце, это форма художественного развития подростков. Разнообразие занятий ведёт к совершенствованию личности ребёнка, развитие памяти, внимания, координации, укреплению и развитию всех групп мышц.

Существуют методы, способствующие художественному развитию подростков: метод убеждения, упражнения, импровизация, лекции, метод личного примера и другие. Современный танец даёт огромные возможности в развитии, совершенствовании, он открывает глаза на многие вещи, заставляет взглянуть по-другому. Также современные танцы очень близки к подросткам и дают волю их фантазии, творчеству и высказыванию.

Подростку очень важно художественное развитие, так как оно формирует его, развивает мышление, память, физические данные, приобщает к окружающему миру, учит коммуникации. Современный танец – одно из средств развития подростка, который является очень близким к ним. Танцевальных направлений существует достаточно много и каждый может найти, что ему по душе.

Чтобы в коллективе совершенствовать художественное развитие и идти в одну ногу со временем, следует организовывать для детей тематические занятия, способствующие не только их развитию, но и поддержанию интереса к занятиям и современным танцам. На таких занятиях необходимо полное погружение в определённое направление, для чего используется не только музыка и базовые движения, но также и одежда, упражнения (задания, игры), присущие стилю, которые полностью отражают культуру танца. Проведение упражнения на расслабление и проникновение в характер музыки, импровизации, позволит детям лучше узнать себя и научиться

слушать музыку. Проведение упражнения с книжными полками, также будет способствовать художественному развитию подростков.