

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ПОСТРОЕНИЕ УРОКА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В
СЦЕНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ КЛАСС-КОНЦЕРТА

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 531 группы
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»,
профиль «Руководство хореографическим любительским
коллективом»
Института искусств

ЕРМИЛОВОЙ АНАСТАСИИ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель (руководитель)

доцент, канд. пед. наук,

_____
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 2021

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Классический танец считается основой хореографического искусства. Он является фундаментом в обучении танцевальным дисциплинам, которые формируют необходимые технические навыки и являются источником высокой исполнительской культуры. Они готовят артистов для исполнения хореографических постановок на сцене. Благодаря чему учебная деятельность, осуществляемая на уроке классического танца может переноситься на сцену, что показывает тесную связь с ней.

На сцене представляется достаточно широкий спектр сценических форм. Это - спектакли, сюиты, танцевальные номера и др., то есть художественные произведения, предназначенные только для концертной деятельности. Однако в творческом пространстве существуют практики применения выхода на сценические площадки и иных сценических форм, тесно связанных с учебными. Это относится к такой форме как класс-концерт.

Сегодня, границы определения класс-концерта значительно размыты. Класс-концертом уже принято называть уроки, предназначенные для представления в более широком смысле – определённые для показа экзаменационных, контрольных и показательных уроков, в основном для педагогического коллектива, родителей и близкого круга учащихся. И в большей степени это относится к учебным заведениям, особенно предпрофессионального, художественного и эстетического образования и воспитания.

Однако практика показывает, что урок классического танца в его сценической форме, встречается редко. Это объясняется многими причинами, одной из которых – это сложность освоения техники исполнения движений классического танца академического стиля, наличия приемлемого музыкального материала, отвечающего требованиям целостного художественного произведения в форме класс-концерта для оформления, но

главным, на наш взгляд, является особый подход к построению урока в сценической форме – класс-концерт. Всё вышеизложенное позволяет вывить тему исследования «Особенности построения урока классического танца в сценической форме» в разряд актуальной.

Степень разработанности проблемы.

Теоретические изыскания по истории хореографии в целом и классического танца конкретно, отражены в работах Л.Д. Блок, В.М. Красовской, Ю.А. Бахрушина, Н.И. Эльяш, М.Е. Валукина и др.

Методика работы по созданию хореографического произведения раскрываются в трудах – Ж.Ж. Новера, К. Блазиса, М.М. Фокина, Ф.В. Лопухова, Р.В. Захарова, И.В. Смирнова и др.

Тема урока классического танца, в контексте его структуры, методики исполнения находились в поле внимания таких авторов, как: А.Я. Ваганова, Н.П. Базарова, В.П. Мей, Н.И. Тарасов, В.С. Костровицкая, А.А. Писарев, А.М. Мессерер, С.Н. Головкина и др. Среди которых, огромный содержательный потенциал представляют издания «Основы классического танца» А.Я. Вагановой, «Классический танец. Школа мужского исполнительства» Н.И. Тарасова, «Уроки классического танца» А.М. Мессерер и др., позволяющие применять их предложения в педагогической хореографической сфере и гарантирующие грамотность, логичность, а, следовательно, и эффективность учебно-сценических практик.

Издания, раскрывающие особенности построения урока классического танца в такой сценической форме как класс-концерт, нами выявлено не было, что подтверждает актуальность темы исследования.

Цель – выявление особенностей построения урока классического танца в сценической танцевальной форме класс-концерта.

Задачи:

1. Изучить основные виды, структура и функции урока классического танца.
2. Рассмотреть класс-концерт как сценическую форму.

3. Проанализировать существующие практики по применению урока классического танца в сценической форме.

4. Разработать методические рекомендации «Особенности построения урока классического танца в сценической форме класс-концерта».

5. Описать ход и результаты апробации методических рекомендаций «Особенности построения урока классического танца в сценической форме класс-концерта».

Методы исследования:

- теоретические : изучение и анализ литературных источников, учебно-методических пособий, интернет ресурсов, анализ видеоматериалов.
- эмпирические: проведение анкетирования, анализ мастер-классов.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников. В первой главе рассматривается структура урока классического танца, выявляется специфика класс-урока классического танца как учебной и сценической формы.

Во второй главе рассмотрены методические особенности подготовки сценического класс-концерта по классическому танцу.

Основное содержание работы.

Классический танец – это основа хореографии, история развития которого зародилась во второй половине XV века и остаётся популярным в наши дни. Это выработанная система движений, которая считается одним из главных предметов в хореографических учебных заведениях, которые позволяют развить у танцовщика грациозность, выразительность, демонстрируя гармонию красоты и эстетических форм. Благодаря выворотности танец овладел всеми мыслимыми для человека механизмами ног. Но главное заключается в том, что каждый из многообразных видов движений и прыжков разработан в классическом танце до «геометрически отчетливой схемы».

В свою очередь урок – это формально сложившаяся организация обучения определённой группы учащихся, находящихся в одной возрастной

категории, неизменяющегося состава. Занятия проводятся по введенному расписанию, которое содержит единую программу для всех обучающихся, предполагающую не только конструктивную организацию учебно-познавательной деятельности, но и интеллектуальное развитие обучающихся.

Урок классического танца отличается от обычного тем, что состоит изчётко установленных последовательных движений и правил. Он требует систематического повторения заданных комбинаций, что позволяет исполнителю развить определенные навыки, такие как: выносливость, пластичность, музыкальность. Классический танец вобрал в себя многовековой опыт, демонстрируя наглядно передачу его из поколения в поколение исполнителей и педагогов.

Знаменитый теоретик балета Л.Д. Блок говорила: «Классический танец – это система художественного мышления, оформляющего выразительность движений, присущих танцевальным проявлениям человека на различных стадиях культуры. В классический танец эти движения входят не в эмпирически данной форме, а в абстрагированном до формулы виде»

Любой урок структурно состоит из объективно существующих элементов. Это:

1. Организация начала урока.
2. Основная часть.
3. Закрепление знаний.
4. Подведение итогов урока.

В построении урока классического танца мы опираемся на «Систему Вагановой» подробно описанную в работе «Основы классического танца» А.Я. Вагановой.

Урок можно разделить на несколько видов, которые востребованы и используются в процессе обучения классическому танцу. Из всех видов урока в основном выделяются наиболее часто используемые в практике.

Обучающий урок - главная задача этого урока состоит в том, чтобы исполнитель мог освоить некоторые отдельные элементы, которые

способствуют усвоению физических, музыкальных качеств. Ему свойственен в основном подготовительный процесс в период тренировок. Отличительными особенностями данного урока является применение способа разбора правильного выполнения различных упражнений, в ходе которого происходит неоднократное их повторение. Выполняется ряд подготовительных упражнений, вследствие которого происходит подведение к конечному результату движения.

В многолетней практике данный вид урока считается наиболее применяемым на начальных этапах обучения, так как уделяется большое внимание разбору материала, углубленное изучение упражнений и композиций.

Тренировочный урок - главной задачей является подготовка тела к предстоящей дальнейшей работе и сохранение достигнутых умений и навыков. Данный урок обычно используют, как особый вид тренировочного занятия. В крайнем случае, подбор и применение упражнений направлены на решение задач специально-двигательной подготовки, усовершенствования выразительности, музыкальности и пластики движений.

Если сравнивать тренировочный урок с обучающим, в таком случае первый считается наиболее узконаправленным, он насыщен элементами обязательной программы, происходит сокращение времени, благодаря уменьшению количества упражнений и выполнением их определённым методом.

Контрольный урок - это подведение итогов овладения определённого раздела хореографической подготовки. После освоения элементов урока классического танца, необходимо провести «открытый урок», демонстрируя полученные знания и навыки, где впоследствии будет дана оценка каждому обучающемуся. В конечном итоге это способ проведения целостного урока классического танца, в котором обращают внимание на исполнение каждого элемента в экзерсисе у станка, экзерсисе на середине зала, allegro. Все упражнения оцениваются с учётом установленных требований, указанных

ранее педагогом.

Разминочный урок – это комплекс упражнений, направленный на разогрев организма, мышц и связок, помогает избавиться от лишней психологической напряжённости. Разминка может быть общей и специальной. Общая разминка заключается в том, что упражнения способствуют повышению возбудимости центральной нервной системы, температуры тела, помогают активизировать систему выработки кислорода.

Танцевальная система владеет собственной эстетикой и танцевальной лексикой, которая помогает хореографу создать произведение искусства. Мышление и мировоззрение хореографа меняется. Всё это может происходить в связи с зависимостью от восприятия определенной эстетики одного или другого хореографического направления, или также от выразительных средств, которые он использует в сочинении произведения. В ходе исторического становления балетного искусства, развивались и сценические формы.

У различных сценических форм искусства были плодотворно применены различные пути: классический сборный концерт, в котором исполнителей объединяет только сценическая площадка для выступления, «моноконцерты», где исполнитель объединяет номера близкой ему темой, при этом сам становится сюжетным стержнем.

В обусловленности искусства сценическая форма считается главным компонентом. В наше время выделяют различные сценические формы такие, как «эстрадные представления», «дивертисменты», «балеты», «сюиты», «спектакли», «класс-концерты». Существующее многообразие сценических форм искусства формирует проблемы при разработке их систематизации.

Спектакль– это произведение театрального искусства, в создании которого участвует театральный коллектив: актёры, художник-декоратор, композитор, гримёры, бутафоры и другие. В процессе эволюции спектакля как художественной формы, с одной стороны, происходило разделение творческих функций между его создателями, с другой - по мере роста

сценической культуры постепенно утверждался принцип ансамблевости, предполагавший согласованность игры всех исполнителей и обдуманное использование выразительных средств .

Помимо спектакля, существует театрализованный концерт. Театрализованные концерты имеют разновидность тематического концерта, где присутствуют свои специфические выразительные средства. В основном на таких концертах присутствует один сюжет, благодаря которому номера соединяются в единое целое. Такие концерты готовят и посвящают крупным событиям, знаменательным датам, они принимают участие в торжественных заседаниях, служат результатом просмотров любительских коллективов, праздников музыки, фестивалей эстрадного искусства.

Театрализованный концерт структурно выглядит таким образом: пролог, театрализованная часть программы, имеющая сценарий, состоящий из эпизодов, и финал. Театрализация считается, как прием, в основе которого заложено использование различных характерных для театра выразительных средств, которые помогают создать для данного концерта яркий, необычный, неповторимый, художественный сценический образ, вопрос театрализации подробно рассматривался в работе Рубб А.А. «Театрализованный тематический концерт».

Эстрадное представление - это сценическая форма, включающая в себя наряду с эстрадным пением эстрадную хореографию, разговорные и иные формы развлекательных жанров.

В хореографическом искусстве эстрадный танец - это вид публичного выступления в малых танцевальных группах – от сольных номеров до ансамблей, включающих не более 8 человек. Есть и более крупные коллективы, способные исполнять произведения крупной формы – мюзиклы, ансамбли, балеты (балет А. Духовой и др.), когда в определённой форме и с помощью специфических выразительных средств задействованы различные виды искусств: музыка, литература, танец, театр, цирк, акробатика и др. Хореография в формате эстрадных выступлений представлена такими

танцевальными жанрами, как: степ, танго, фламенко и др.

Классический танец – является основой хореографического искусства. Классика впитала в себя все движения из народных и бытовых танцев нескольких веков.

Класс-концерт как правило, имеет различные виды применения. Это может быть сольное исполнение, театрализованное исполнение, концерт-спектакль (со всеми драматургическими канонами). Мы остановимся на последнем варианте показа класс-концерта.

Это заключительный этап выпускного курса, класса, где представлены технические возможности выпускников и художественные - в целом, тематическая направленность, демонстрация художественных возможностей, как сценической формы, в структуре отчётного концерта учебного учреждения.

На сцене мы можем наблюдать различные сценические формы искусства, такие как: «эстрадные представления», «дивертисменты», «балеты», «сюиты», «спектакли», «класс-концерты» и т.д. Большое обилие различных видов искусства позволяет создавать концертные мероприятия, которые не менее популярны. Концертная деятельность имеет свои пути развития.

Любой хореограф, у которого возникнет необходимость работы с экзерсисом классического танца в его сценической форме должен учитывать определенные правила работы.

Первый вид сценария – вид классного концерта который ориентирован на сплочение коллектива, даёт возможность учащимся лучше узнать друг друга, как правило, после таких концертов младшие начинают подражать старшим, учатся у них, смотрят на их манеру исполнения, а старшие часто покровительствуют и опекают младших. Это главная цель такого сценария.

Второй вид сценария – это прежде всего показ своей работы. Концерт должен быть организован в академической форме, тщательно подобран

репертуар. На этот концерт не желательно привлекать детей, чтобы не травмировать их большой ответственностью. Более подходящий вариант для проведения такого класс-концерта - студенты. Целью такого концерта является показ своей работы, возможность получить советы от других, более опытных педагогов. Урок должен быть построен драматургически верно. Если в первом виде мы можем использовать любой сценарий, то во втором мы используем только спектакль, как особенность нашего класс-концерта.

Работа над созданием спектакля включает в себя:

- выбор и адаптацию художественного текста или музыкально-драматического произведения;
- распределение ролей с учётом возможностей исполнителей и их амплуа;
- определение мизансцен, рисунков композиции;
- работу режиссёров (дирижёра, балетмейстера) с исполнителями в процессе репетиций;
- подготовку декорационного оформления спектакля, костюмов, реквизита, грима;
- подготовку музыкального и светового сопровождения.

Завершающим этапом работы над созданием спектакля является генеральная репетиция, которая проводится с использованием полного декорационного, музыкального (шумового) и светового оформления, заготовленного реквизита, в костюмах и гриме и, в отличие от всех предшествующих репетиций, на публике.

Заключение

Классический танец играет огромную роль в хореографическом искусстве. Это основа любых танцевальных видов, основная система выразительных средств хореографического искусства. Классический балет можно назвать фундаментом всех сценических видов танца. Помимо самого утверждения танца как высокого искусства и самостоятельного вида

театрального действия, способного развивать сюжет, классический танец выработал терминологию танца и систему подготовки исполнителей. Основы классического танца настолько универсальны, что даже опытные танцоры других танцевальных направлений не прекращают занятий классикой.

Класс-концерт показывает полученные теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения танцоров-исполнителей. Это особый творческий продукт, в котором за основу выразительных средств берётся учебный материал, способствующий развитию и совершенствованию тела танцовщика, его физических возможностей – гибкости танцевального шага, силы мышц, выносливости.

Класс-концерт является одной из менее распространенных сценических форм. Он обладает особой эстетикой и силой эмоционального воздействия на зрителя, что подтверждает факт его сюжетной театрализации в работах выдающихся отечественных хореографов-постановщиков.

Класс-концерт имеет практику применения в хореографическом искусстве. Существование класс-концертов даёт возможность осознания востребованности данного вида хореографии в современном мире, применения композиционно-лексического построения и содержательную наполняемость его (класс-концерта), как образца, для дальнейшей авторской трактовки, образное осмысление и т.д.

При подготовке класс-концерта студент должен показать весь арсенал своих знаний и навыков в области владения языком классического танца.

Подготовка класс-концерта требует от постановщика решения следующего ряда задач:

1. Выбор темы класс-концерта (возможны адаптация художественного текста или хореографическая интерпретация музыкально-драматического произведения)
2. Выбор музыкального сопровождения, соответствующего теме класс-концерта.
3. Распределение "ролей" с учётом возможностей исполнителей и их

амплуа;

4. Определение мизансцен, рисунков композиции;

5. Подготовку оформления спектакля

Так как форма класс-концерта считается своего рода мини-спектаклем, то и подготовительная работа к нему ведётся, как при подготовке балетного спектакля:

- в экспозицию входит развитие элементов из урока классического танца. Все элементы располагаются в традиционной последовательности. Для сценического варианта класс-урока выбраны усложненные комбинации с позами *attitude croisée*, также с турами *en dedans*. Все комбинации построены по принципу «от простого к сложному» то есть в каждой комбинации есть своё драматургическое действие.

- второй раздел сценического класс-урока представляет собой сцена в кабачке. В нашей версии это экзерсис на середине зала.

- этап развязки завершает наш класс-урок, в котором исполняется большое *adagio*.

На уроке классического танца у студентов II курса отделения хореографии «Саратовского областного колледжа искусств» филиал в г. Балаково был поставлен класс-концерт на тему «Дон Кихот», в котором студенты смогли показать особенности урока классического танца, что позволило педагогу лучше раскрыть потенциал учащихся. Была проведена аналитическая работа по выявлению уровня исполнительских навыков у студентов, изучена структура урока классического танца, подобран музыкальный материал, сочинен урок классического танца в форме класс-концерта и реализован на исполнителях, проведён открытый урок, проведена аналитическая работа собственной деятельности.

Таким образом, цель исследования была достигнута, поставленные задачи выполнены.