

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТАНЦА МОДЕРН
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 581 группы Института искусств
по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство»
Забродиной Натальи Александровны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2022 г.

Введение

Актуальность исследования. Активно меняющиеся потребности общества, широкое распространение танца модерн и иных стилей, которые базируются на данной технике, стремление к синтезированным поискам определенного нового языка современного танца ставят перед важностью углублённого изучения, анализа и исследования процессов появления и развития танцевальных субкультур, которые являются частью балетного искусства современности.

В стиле модерн на сегодняшний день ставится большое количество классических постановок. От своих прообразов в данном варианте исполнения они могут иметь достаточно значительные отличия. Это относится ко всему, но, в первую очередь, к сути танца, а она сводится к акробатическим элементам, которые выделяются своей эффектностью, необычному рисунку и использованию ломаных движений. Единственным ограничением можно считать фантазию постановщика. Балеты в стиле модерн танцевали такие великие танцовщики, как Илзе Лиела, Рудольф Нуриев.

Интерес к данному танцевальному направлению в настоящее время достаточно велик. Почти в каждом городе функционируют танцевальные школы и студии, которые нацелены на изучение модерн-танца. Для руководителей хореографических коллективов возможно использование в своей деятельности основ танца модерн для создания репертуара. Это танцевальное направление способствует развитию не только гибкости, пластики тела, координации, но и содействует эстетическому развитию, что приобретает особую важность для учащихся всех возрастов. Но при этом, на сегодняшний день не существует единой универсальной методики преподавания данного танцевального направления, что определяет актуальность темы выпускной квалификационной работы.

Степень научной изученности темы. Проблема сущности и особенностей такого хореографического направления, как модерн

разрабатывалась в исследованиях таких авторов, как Н.А. Александрова, В.А. Голубева, И.В. Куприна, Е.С. Тарабукина и др.

История и особенности преподавания танца модерн в современных условиях в Европе и в России достаточно подробно освещены в исследованиях В.В. Антипова, И.В. Гинкевич, А.А. Каяхова, Н.Н. Мочаловой и др.

В целом, на основании анализа научных источников, нами было определено, что проблема исследования инноваций в методиках преподавания модерн-танца в современных условиях нуждается в дальнейшей систематизации и обобщении.

Цель исследования: проанализировать современные методики преподавания танца модерн в европейских и российских школах.

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть историю появления танца модерн как самостоятельного хореографического направления;
2. Изучить методики преподавания танца модерн;
3. Провести анализ современных методик преподавания танца модерн в Европе.
4. Провести анализ современных методик преподавания танца модерн в России.

При проведении исследования были использованы следующие методы:

1. Анализ теоретических и практических работ по психологии, педагогике, искусствоведению, связанных с данной проблемой;
2. Диагностический метод;
3. Метод обобщения, который позволил обработать полученные в результате практической деятельности данные, и сделать теоретические и практические выводы.

Методологическую основу исследования составляют труды В.Н. Крылова, А.А. Каяхова, Ю.Ю. Усачева, Г.В. Бурцевой, Л.К. Вычужановой и других.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на двух конференциях:

1. доклад «Иновации в методике преподавания танца модерн» // Одиннадцатая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 20 апреля 2022 года.
2. доклад «Сравнительный анализ современных методик преподавания танца модерн в России и в Европе» // XIX Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 20-22 мая 2022 года.

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников, включающий в себя 30 наименований.

Основное содержание работы

В первой главе «Теоретические аспекты изучения танца модерн как современного направления хореографии» обозначены и изучены:

1. История появления танца модерн как самостоятельного хореографического направления
2. Методики преподавания танца модерн

В первом параграфе установлено, что такое танцевальное направление, как модерн, который в последние годы получает все более широкое распространение, изначально сформировалось в Америке и Германии на рубеже XIX-XX веков. Сама концепция данного хореографического направления строится на теориях Франсуа Дельсарта, который считал самой сутью танца не только определенные ритмические движения, но и всю гамму человеческих чувств. В США термин «модерн» ассоциировался со сценической хореографией, которая отвергала стандартные формы балета. Для тех, кто занимался танцами модерн, было значимо представить хореографию нового поколения, которая соответствовала бы человеку нового

века и его духовным потребностям. Впервые с выступлением в стиле «модерн», который базировался на понимании французского теоретика хореографии Франсуа Дельсарта, выходили на сцену американские танцовщицы во время европейских гастролей. Лои Фоллер показала достаточно прогрессивную пластику в Париже в 1892 г. при исполнении танца «серпантин», который характеризовался такими особенностями, как выполнение стихийных движений, пронизанных свободой.

Далее данное танцевальное направление активно развивалось, однако его основоположницей, которая умело систематизировала все особенности танца модерн и смогла передать их в своих выступлениях, является Айседора Дункан. Несмотря на то, что собственной школы по обучению модерну у нее не было, и педагогическую деятельность танцовщица не вела, именно выступления Айседоры Дункан вдохновили большое количество преподавателей–хореографов. Новаторство Дункан заключалось в отказе от традиционного балетного костюма, танце босиком, обращении к камерной и симфонической музыке. Также развитию данного направления танца поспособствовали педагоги как Э. Жак-Далькроз, Р. Лабан, Курт Йосс, Мэри Витман. В России танец «модерн» получил широкую популярность в начале XX века.

Во втором параграфе рассмотрены и проанализированы несколько устоявшихся методик преподавания таких хореографов как: Марта Грехем - её специфика заключается в том, что уделяется пристальное внимание сжатию, раскрытию, падению и восстановлению баланса; Мерс Каннингем – методика заключается в том, что танцоры должны не только технически освоить новые танцевальные движения, но и научиться импровизировать на сцене во время выступлений, соблюдая техническую составляющую; Дорис Хамфри и Чарльз Вайдман – хореографы считали классическую школу противоречащей естественному движению тела, инициаторов движения, при этом эстетичность танца также представляла для них особую важность; Лестер Хортон – его методика, прежде всего, ориентирована на развитие

силы и выносливости (это физически требовательная методика) и воспитание в теле четких и чистых линий, а также на активную работу изолированных центров и полиритмию танцоров (когда определенные части тела работают оппозиционно, как к примеру, бедра и грудная клетка), в связи с чем элементы данной методики используются и в преподавании джазового класса; Хоссе Лимон – основным моментом в хореографической и учебно-методической деятельности хореографа представляется сплетение и объединение дионисийского и аполлонического начал.

Вторая глава «Современные методики в преподавании модерна» содержит:

1. Анализ современных методик преподавания танца модерн в Европе
2. Анализ современных методик преподавания танца модерн в России
3. Сравнительный анализ современных методик преподавания танца модерн в России и в Европе

В первом параграфе говорится о том, какие существуют программы обучения танцу модерн в Германии, в Нидерландах, в Швейцарии, во Франции; каким образом происходит обучение; стоимость обучения; дальнейшее трудоустройство выпускников данных учебных заведений. Таким образом, на сегодняшний день в Европе модерн является достаточно популярным танцевальным направлением, в связи с чем, обучение ему проводится не только в хореографических школах и училищах, но и в университетах.

Во втором параграфе говорится о том, каким образом происходит обучение танцу модерн в России. В настоящее время в России не существует единой программы обучения танцу модерн в хореографических училищах, а ознакомление обучающихся с его элементами происходит чаще всего в рамках программ предпрофессионального образования при изучении общего направления «Хореографическое искусство». Цель таких программ заключается в выявлении талантливых детей в области хореографического искусства в раннем детском возрасте; создании условий для художественного

образования, эстетического воспитания, духовно–нравственного развития учащихся; приобретении исполнителями знаний, умений и навыков в области хореографического искусства.

Во третьем параграфе сравниваются современные методики преподавания танца модерн в России и Европе и на основании анализа нами был выделен ряд сходств и различий между ними. Главным сходством, по нашему мнению, необходимо считать тот факт, что в России и Европе отмечается тенденция к повышению популярности танца модерн, в связи с чем, на сегодняшний день он преподаётся в большинстве хореографических училищ. Кроме того, и в России, и в Европе современные методики преподавания танца модерн – это адаптации техник таких известных европейских хореографов, как Г. Джордано, М. Меттокс, М. Каннингем, М. Грэм и др. Однако существующих различий в методиках преподавания танца модерн в России и в Европе значительно больше. Прежде всего, важно отметить тот факт, что в России методика преподавания танца модерн строится на примерно равном (50/50) сочетании теоретического материала и практических занятий, тогда как в Европе в большинстве стран практические занятия занимают более 70% от всего процесса обучения. Кроме того, исполнителям предлагается участвовать в выступлениях известных хореографических трупп, а также изучать иные направления, необходимые в дальнейшем для самостоятельной профессиональной деятельности. В целом, можно говорить о том, что на сегодняшний день в Европе модерн-танец занимает намного более важное место, чем в России, однако и у нашей страны существует неограниченный потенциал в дальнейшем развитии данного танцевального направления, с учетом достижений европейских хореографических училищ.

Заключение

В ходе проведенного исследования нами были получены следующие результаты.

1. Модерн является одним из наиболее популярных современных хореографических направлений, которое изначально зародилось в США и Германии на рубеже XIX–XX веков. Основная идея данного танца заключается в том, что с помощью классических элементов и комбинаций невозможно передать всю палитру человеческих чувств и эмоций, в связи с чем, в танце необходимо уходить от разного рода условностей. Следовательно, в общем смысле танец модерн можно рассматривать как сочетание элементов классического танца и импровизации с целью придания постановки живости и выразительности. Развитие модерна как современного хореографического направления связано с именами таких известных танцоров, как Франсуа Дельсарта, Лои Фоллер, Айседора Дункан, Э. Жак-Далькроз, Курт Йосс, Мэри Вигман и др. По мере распространения модерна в Европе, стало появляться большое количество смежных хореографических течений, среди которых можно выделить, к примеру, модерн-джаз, сочетающий в себе па из классического балета и ломаные движения из модерна, волны из танцев латины и прыжки из хип-хопа, элементы из брейка. В России танец «модерн» получил широкую популярность в начале XX века, например, в 1910 г, в Петербурге были созданы курсы ритмической гимнастики по системе Ж. Далькроза. В целом, можно говорить о том, что современный танец модерн не появился случайно, а стала объединением в себе элементов до этого существовавших элементов классического танца и импровизации хореографов.

2. На сегодняшний день существует достаточно большое количество методик обучения исполнителей технике танца модерн. При этом большая часть данных методик сочетает в себе наследие нескольких знаменитых хореографов – Марты Грэхем, Мерса Каннингема, Дориса Хамфри и Чарльза Вайдмана, Лестера Хортон и Хосе Лимона. Например, отличительной особенностью методики Марты Грэхем представлялся тот факт, что пристальное внимание уделялось сжатию, раскрытию, падению и восстановлению баланса (recovery). Кроме того, для данной методики

характерна работа с полом и применение сжатий в сфере брюшной полости и таза. В свою очередь, методика Хосе Лимона базировалась на том, что танцор должен овладеть приемами «изоляции тела», суть которых заключалась в обучении исполнителей смещению центра тяжести тела, отклонения от вертикального положения. Несмотря на наличие большого количества отличий в данных методиках, их все объединяет тот факт, что хореографы отрицали притворные элементы легкости в танце модерн, стараясь сконцентрироваться на высвобождении внутренней энергии танцоров, которая выражалась бы в различных танцевальных элементах. Так или иначе, многие идеи, методические приемы и идеи данных хореографов были заимствованы в современных методиках преподавания танца модерн как в европейских школах, так и в российских.

3. На сегодняшний день в Европе модерн является достаточно популярным танцевальным направлением, в связи с чем, обучение ему проводится не только в хореографических школах и училищах, но и в университетах. Наиболее широкое распространение получили методики Хамфри, Г. Джордано, М. Меттокса, М. Каннингема, Л. Хортона, Хосе Лимона и др. Наиболее стандартная методика преподавания танца модерн в Европе включает в себя изучение нескольких тем. К примеру, при изучении формирования и развития основ танца модерн, обучающиеся знакомятся с выразительными средствами танца модерн, основой техники и отличительными характеристиками данного танцевального направления. Освоение стиля и манеры исполнения предполагает изучение комбинаций со сложной координацией, с использованием в различных уровнях, на образность исполнения. Особое внимание уделяется активному передвижению в пространстве, сценическим вариациям. Осваивая элементы техники, обучающиеся изучают репертуар с помощью видеоматериала. Знакомятся с постановками мастеров танца модерн. Важно отметить, что в разных европейских государствах существуют отличительные особенности методики преподавания модерна. В частности, в Германии в процессе

обучения особое внимание уделяется именно практическим занятиям, а с самого начала обучения у студентов есть возможность работать со знаменитыми хореографами и участвовать в мастер-классах и воркшопах по направлению модерн. При обучении танца модерн используется широкий спектр методов оценки, включая формирующую, непрерывную и итоговую оценку. В Нидерландах используется несколько иная система обучения танцоров модерну, а именно - с первого курса студентов представляют голландским танцевальным труппам. А на четвертом году обучения они проходят стажировку в танцевальной компании и делают собственные веб-сайт и рекламное видео. В Швейцарии обучение в хореографических школах длится два года и проходит на английском языке. Не подразумевается наличие теоретических занятий, только практика: студенты занимаются по 10 часов 6 дней в неделю. При этом преподается хореографическая техника Бежара, которая является объектом авторского права. Программа обучения модерну в Венгрии может длиться три или четыре года и ведется на английском. При этом академии поощряют общение студентов на их родных языках. Помимо основных дисциплин, в учебный план включены менеджмент в сфере танца и маркетинг, а также базовый курс венгерского. Обучение модерну во Франции ведется на французском языке в течение четырех лет. Первый год – подготовительный, и продолжить обучение студент может только после его успешного окончания. В дальнейшем во Франции студенты получают возможность трудоустройства в ведущих хореографических коллективах.

4. В настоящее время в России не существует единой программы обучения танцу модерн в хореографических училищах, а ознакомление обучающихся с его элементами происходит чаще всего в рамках программ предпрофессионального образования при изучении общего направления «Хореографическое искусство». Цель таких программ заключается в выявлении одаренных детей в области хореографического искусства в раннем детском возрасте; создании условий для художественного

образования, эстетического воспитания, духовно–нравственного развития учащихся; приобретении исполнителями знаний, умений и навыков в области хореографического исполнительства и др. В ходе обучения танцу модерн по стандартной программе обучающиеся изучают 8 предметов, но при этом согласно учебному плану, танец модерн не выделен в отдельный предмет, а его элементы изучаются в рамках освоения программы «Ритмика». В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых результатов в комплексном развитии исполнителей. Главным методом обучения танцу модерн в отечественных училищах является именно показ и словесный метод, что обуславливается физиологическими и психологическими особенностями танцоров, форма проведения – групповая (индивидуальных занятий не предусмотрено). В дальнейшем, повышается роль объяснения при изучении основных движений. Специфика изложения практического материала при изучении техники танца модерн заключена в создании приблизительного комплекса упражнений с добавлением метроритмических раскладок исполнения для 1 и 2 года обучения. Также особое внимание уделяется выбору музыкального сопровождения уроков, как с учетом возрастных особенностей учащихся, так и при учете их индивидуальных склонностей и интересов. Наконец, важно отметить, что на сегодняшний день в России нет единой отечественной методики преподавания танца модерн, в связи с чем, учебные программы строятся на модифицировании европейских техник, например – методики Марты Грэм. Особенность этого направления хореографии – достаточная свобода педагога в выборе лексического материала, основывающаяся на строгих рамках и последовательности занятия. Именно эта свобода позволяет создать множество индивидуальных способов преподавания.

5. На основании анализа современных методик преподавания танца модерн в России и в Европе, нами был выделен ряд сходств и различий между ними. Главным сходством, по нашему мнению, необходимо считать

тот факт, что в России и Европе отмечается тенденция к повышению популярности танца модерн, в связи с чем, на сегодняшний день он преподаётся в большинстве хореографических училищ. Кроме того, и в России, и в Европе современные методики преподавания танца модерн – это адаптации техник таких известных европейских хореографов, как Г. Джордано, М. Меттокс, М. Каннингем, М. Грэм и др. Однако существующих различий в методиках преподавания танца модерн в России и в Европе значительно больше. Прежде всего, важно отметить тот факт, что в России методика преподавания танца модерн строится на примерно равном (50/50) сочетании теоретического материала и практических занятий, тогда как в Европе в большинстве стран практические занятия занимают более 70% от всего процесса обучения. Кроме того, исполнителям предлагается участвовать в выступлениях известных хореографических трупп, а также изучать иные направления, необходимые в дальнейшем для самостоятельной профессиональной деятельности. В России в большинстве хореографических школ формой обучения является урок, в Европе – лекционные и семинарские занятия. Также в европейских училищах, помимо традиционных методов преподавания танца модерн (показ и объяснения), используются также инновационные средства, среди которых наиболее распространение получили видео-уроки (как прослушивание видео-лекций, так и просмотр выступлений известных коллективов), дистанционные занятия и др. Кроме того, существует ряд принципиальных различий в возможности получения первичных профессиональных навыков, а также в количестве и в сложности изучаемых движений. В целом, можно говорить о том, что на сегодняшний день в Европе модерн-танец занимает намного более важное место, чем в России, однако и у нашей страны существует неограниченный потенциал.